

● 冯斗南 著
安徽文艺出版社

舞剧
《天鹅湖》
赏析

舞剧

《天鹅湖》

赏析

● 冯斗南 著

安徽文艺出版社

舞剧《天鹅湖》赏析

冯斗南 著

安徽文艺出版社出版

(合肥市金寨路283号)

安徽省新华书店发行 六安新华印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 印张：3.125 字数：100,000

1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷

印数：1000

定价：1.95元

ISBN 7-5396-0379-8/J·40

导　　言

芭蕾 (Ballet) 一词，原为意大利文Ballare，即跳舞之意，也来源于Ballo一词，意指在晚会中表演性的舞蹈。随着社会生产力的发展，政治、经济、文化、科学的渐进伸延，人类物质与精神文明的提高，芭蕾从萌芽到迄今花满人宇，世人们对这充满生气勃勃、美好情操的艺术，已并不陌生了。

伟大的俄罗斯作曲家柴可夫斯基·彼得·伊里奇 (1840—1893) 为芭蕾舞剧作曲的全部音乐《天鹅湖》，是部美丽动人的传说，每当人们一听到这个富于哲理抒情的交响诗画，就会静静地在心中燃起激动而敬仰的感情，而久久地难以泯熄。《天鹅湖》，经历了一百多年，被世人推崇为“芭蕾舞剧”的代名词。至今在世界各国音乐会上，不仅经常上演《天鹅湖》组曲，如《场面》、《圆舞曲》、《四个小天鹅舞曲》、《匈牙利查尔达什舞曲》，而且还不断由于听众的要求而增添其它几首乐曲，如《序曲》、《西班牙舞曲》、《那不勒斯舞曲》、《终曲》等等。各地广播电台、电视台，继又常受听众来信的强烈要求，《天鹅湖》全剧音乐已成为音乐节目中的保留节目，使她永远闪射出熠熠璀璨的光芒。

柴可夫斯基曾对朋友们津津说道：“舞剧也就是交响乐。”怪不得激起当时著名的俄罗斯评论家拉罗什评赞道：“就

音乐来说，《天鹅湖》是我过去未曾听到过的优秀舞剧……旋律一个比一个优美、动听、诱人，层出不穷。在各种舞曲中间多处出现的圆舞曲节奏体现在如此优美动人的场面之中，这位多才多艺作曲家笔下的旋律形象，久听不厌，出色、永恒……。”有关《天鹅湖》的故事情节，中外各处已有不少介绍，我不打算又在本书中赘述了，我只是着重按上总谱顺序，作次导游博览来提供欣赏而已。其内容可一言概之：“这是以俄罗斯神话为题材编写的舞剧，反映着人民追求光明战胜邪恶的永恒信念光辉的哲理。”我本着遵循舞剧故事情节艺术思想的宗旨，来释诂音乐的，并多次反复对照总谱来聆听全曲核实；也参考了一些有关的文字资料，但忌粗俗的主观臆造与情节不符之误，作上大量的鉴定工作。因在观赏芭蕾舞剧时，舞蹈形体动作在很大程度上，无疑是受惠于音乐而感人的。

我国两千多年以前的《乐记》有云：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。”这音与形（舞态）给理融进情，给人示以美，一曲曲攥住着听众，为探明管弦交响的密码，启动思索鉴赏的齿轮，不让欣赏者猜谜语？解方程？如堕五里雾中！为此，掌握些领悟的要领，开掘智力，提高审美能力，从浅入门逐步进入深层漫游，以达到“耳中如见色，眼中如闻声”之妙，这也是为广大欣赏者，解除不明的忧惑症。又，他们对芭蕾舞剧《天鹅湖》音乐，大都愿意听个整构，获得圆满美的享受，正如看部有意义的神话传奇，必须知始终。也好让听众、读者决不会半途而废止。现代美国大音乐家艾伦·科普兰讲得好：“一部伟大的交响乐就是一条人造的密西西比河，从出发之时起，我们就不可抗拒地

顺流而下到达遥远的目的地。”在迄今为止，各国尚没有全部作上欣赏文介出版之际，为适应广大听众之急需，匆匆挥笔给这个空白处作色点染供赏析，不足之处难免，盼能有所给予指正和启益。

目 录

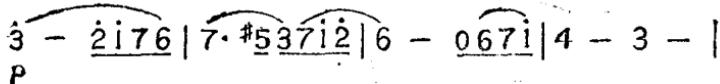
导 言	1
序 曲	1
第一幕	6
第二幕	30
第三幕	45
特性舞曲	60
第四幕	81

序曲

(序曲), B小调, $\frac{4}{4}$, 行走速度一快一回原速。序曲的旋律, 实是从第二幕场面第十曲《白天鹅主题》衍化而来的。舞剧音乐, 是柴可夫斯基完于1875年; 但在1877年2月20日, 于莫斯科大剧院公演时并没有这首序曲; 后因是1952年期间, 苏联国立莫斯科斯坦尼斯拉夫斯基与聂米罗维奇-丹钦科音乐剧院的艺术家们, 以革新者的姿态重排这出舞剧, 对柴可夫斯基的原作作了精心的解释, 方加上了序幕。序幕音乐双簧管的独奏旋律, 虽与场面音乐那段双簧管独奏旋律不大相同, 然近似与相似之处确有之。问题不在于用双簧管这乐器, 而是其哀戚凄楚的旋律主题, 两者性格是一致的。序曲的结构为减缩的三段式。悠缓的第一段1—21小节, 刻划的舞剧画面内含是在古代城堡的远郊, 美丽的公主奥杰塔正在湖畔采集鲜花, 主题由双簧管独奏开始(谱1)。

谱1

1=D $\frac{4}{4}$

序曲的1—4小节, 和声配置清淡, 很不一般, 首先它不出现在强拍上。和声的序进是I₆—V₇—I—I—IV—II—V₇, 用

主四六和弦开头比原位要柔和优美得多，并且还有种不甚稳定的朦胧感。在配器上用包围法，大管被夹在圆号之内，圆号音响略占优势，这两种乐器在弱奏的情况下，是非常融和谐调的。曾有几位听众问我，在第四小节中，第一圆号吹的“g”音，不是重复了双簧管的独奏声部吗？这不是违反了和声的法则吗？我的回答：不会！因这不是同时出现，而且第一圆号处在第二拍上；双簧管的独奏旋律音色早已给人印象，是属单一纯音色的；两支圆号和两支大管混合融为一体和弦音响，正如绘画中色泽的对比度，那双簧管好比是近景的主导颜色——热色的，格外鲜艳夺目；而伴奏中的圆号与大管表现较暗淡的背景衬托意义，属冷色，整个织体只有旋律与和声伴奏两种对比色彩，毫无第三种了，因此不必操心，若再有机会时，拿着总谱再细心地审听一次，就明白此种道理了。5—8小节，一支单簧管接奏下去，音色有些悲凉不祥，暗示着湖畔潜伏着阴影，将有不幸的事件会发生。弦乐器的和声伴奏仍不出现在强拍上，虽然乐器音色改变了，但和声伴奏的位置并不更动，却又造成统一的节律脉动，使之有机的组合。9—12小节，大提琴以温暖的音色重复1—4小节的旋律主题。曾又有学者提出，那伴奏中的单簧管与圆号怎么可以发生交错呢？我认为圆号作八度跃进跳跃易达，若也奏成单簧管声部式的琶音，就会显得笨拙不灵；由于不是旋律式的伴奏，听者更会感到华美闪烁而诱人；乍看不严细听又觉严谨，圆号分工专吹调式的属音，而单簧管则分工吹奏主音和中音。我们已知道5—8小节的旋律，是单簧管接奏双簧管旋律向下进行的，而出乎意料的是，第13小节起却由第一、二小提琴接过大提琴的复奏主题，则是朝

上升腾的。妙！14—18小节用向上模进展开。和声加速增加不稳定性，经D：V₇—G：V₂—e：V₂—Ⅶ的支干和弦，配合从弱到渐强再到强奏的C：D；局部性的高峰，也就是S/S的领域了！第18小节的配器严格有法，木管与弦乐的声部作活动进行（动态），而内声部的圆号作同音反复（静态），这在传统配器法则上，是有过介绍的，且效果良好。从21—35小节，是过度性质的插段，碎片的音型是小提琴声部旋律余留下的，现改由中提琴加大管演奏；四支圆号轮番吹奏长音，使之不疲惫，同时每小节还获得微妙地强调的重音效果；大提琴与低音提琴拨弦点奏；整个织体色彩低浊暗哑，预示着灾难即将临头，发出苦难的唏嘘（谱2）。

谱2

1=C $\frac{4}{4}$

	中提琴			
小提琴	5 — 5323 21676535 21616535	<i>f</i>	<i>dim</i>	
大管	100 0345 100 0567 100 0345 600 0456	<i>p</i>	<i>p</i>	
圆号	— — — —			
大提琴 低音提琴	0 3 ^b 7 0 0 3 ^b 7 0 0 2 ^b 6 0 0 4 ^b 2 0	<i>pizz</i>		

当到34小节时，这个碎片音型紧密的加速，引导到戏剧性的36—50小节的中段。凶暴的减七和声，势如虎啸狮吼，湖中波涛冲天迫人惊讶！这就是站立在悬崖上的猖獗者——恶魔丰·罗斯巴尔德，它是湖泊的统治者，投下了巨大的黑色翅膀，骇然把公主攫住（谱3）。

谱3

1=F $\frac{4}{4}$

木管

0	0	0	0	0	2	3	3	2
	2	2	2	2	2	ff		
铜管	0	0	ff	6 6 6 6 6	6 0	2	3	2
				6	6	0	1 0	1 0
弦乐	261	212	626	161	216	216	461	461
低音	404	-	23	30000				

减缩的再现段在51—62小节。旋律主题没能够回到原来平安宁静画面时的调性上来，而是在新的高度上，在戏剧性强烈的d小调 $\frac{t}{D}$ 和声基础上轰鸣，充满着撕心裂肺的呐喊！此时《天鹅主题》由短号加两支长笛、两支双簧管齐奏出，绝望时刻的一切都无济于事，公主被巫术变成了一只戴着金冠的白天鹅在湖中快快地游过。山岩上飘下的一块披巾就是公主的遗物，伴着忧伤的旋律与和声，表现出“天鹅公主”泫然欲涕的悲惶，继以回肠欲断的叹息d： $\frac{V}{D}$ 低续音上悬挂终止，示意着期待解决，只有且听下回分解。在作曲技法上必须指出，这里低音区和声作密集排列，因是弱奏；若是强奏效果就差，会有一种粗暴感。虽是和声语言，但两个外声部的小二度下行的叹息音调，还有中声部作反向大二度上行，次中音声部作同音反复，都有助这一痛苦呜咽般哀哦痛吟形象内容的刻划。相比之下，在这之前如55—58小节，大提琴奏主题，铜管与大管在低音区作密集和声排列的强

奏，声音就显得浑厚且不清晰，这也是戏剧性发展所需的。正如柴可夫斯基自己说得好：“舞剧同样也是交响乐，我是以交响性发展的原则展示出戏剧性的矛盾，只有在交响地结构起来的音乐作品中，才可能有情节舞蹈的基础——真正的戏剧性结构。”尽管作曲家早已离开人世间，但安然的“音乐天鹅”，仍在振翼翱翔全球！

第一幕

(第一曲)，D大调，标准的快板， $\frac{4}{4}$ 。这段场面音乐，是由前面序曲的属持续音引接过来的。舞台的画面是在城堡前的花园里。剧中王子齐格弗里德已到成年，餐桌上摆满了佳肴美酒。王子的青年朋友们，纷纷赶来戏闹；侍从们、仆人们向着男客人斟酒，向着女客人赠送花环与花束。音乐由弱到强，由远到近，在D大调的属持续音上（也是原序曲d小调的属音）由圆号渲染起召唤意味的导句，继之由木管乐器向上作自由模进，并伴随弦乐器的十六分音符，掀起欢宴正式举行的开端。“1”处起，我把这个(A)段叫作“欢宴主题”，21—22小节的全奏和弦虽很简单，只是T—S的进行，但内声部与低声部的变化音装饰得又大大丰富了和声的色彩，见谱4。

谱4

1 = D $\frac{4}{4}$

ff

与谱 4 对唱的分有两个乐节，第一个乐节由长号加大管，大提琴、低音提琴发出浓厚粗壮的八度音色旋律；第二个乐节，是木管乐器群加小提琴、中提琴的答话（谱 5）。

谱 5

$1 = D \frac{4}{4}$

5 | 6 6 6 6 7 | 5272525676712 0 | 5272525676712 1 2 2
 5 | 6 6 6 6 7 | 7666767254567 5 | 0 0 0 0 | 7656767254567 6 7 7
 5 | 6 6 6 6 7 | 5 0 0 0 0 5 | 6 6 6 6 7 | 5 0 0 0 0 0

接着是把这两个音乐素材加以一气呵成的发展，使兴高彩烈的气氛推向到更大的段落中。从39小节起，在明灿灿喧闹的颤音下，小号又与长号开始了昂奋竞技的对唱，少时又溶为一体反复到谱 4 这段音乐中去。中间部于53小节起，总谱标号是“3”处。在纯五度和音基础上，先由双簧管抒发出一段田园风味的音乐，描绘农民们跳乡村土风舞蹈的场面，表现他们在王子的面前献舞祝贺（谱 6）。

谱 6

$1 = D \frac{4}{4}$

双簧管 | i i i 7 7 7 | 6 6 6 3 6 7 | i i 2 7 1 | 2 2 3 -
 6 6 6 3 3 3 | 1 1 1 2 1 5 | 6 6 7 5 6 6 7 7 7 1 -
 单簧管 | 0 0 0 0 | 3 - ? 3 3 | 6 0 0 0 0 | 0 0 0 3 4 5
 大 管 | 6 - - - | 6 - - - | 6 - - - | 6 - - -

作曲家总是善于用简捷的笔法，获取美妙的效果。谱 6 头一个小节单簧管不出现，在次小节方冒头，然又缩回去，

之后再一次出现时，就有音色进入的新鲜感，并又具伴奏中的副旋律的意义效果。在61小节起，重复这个平行乐段时，双簧管的上方有长笛作高八度的齐奏，色泽明亮；下方再增 大提琴拨弦的副旋律，色彩又焕然一新。这里说明音乐的陈述，必须先简后繁才有层次感，并能达到易解性的接受感。69小节第一小提琴用跳弓奏起轻松快意的旋律，大提琴继上 小段持以拨奏，保持两段间的统一溶合，而又仍具副旋律 意义；不过两支大管也具有副旋律意义，算作是第二副旋律（谱7）。

谱7

$1 = D \frac{4}{4}$

小提琴	22 2 33 3 11 1 7 6	5 55 6 7 5434 5671
	77 7 55 5 55 5 55	5 55 4 2 3212 3456
大管 中提琴拨奏	5 4 3 !	7 5 1 0 0
大提琴	pizz 5 6 7 1 5 3	4 2 7 5 1 0 0
低音提琴	pizz 5 5 5 5	5 5 5 5

万变不离其宗，作曲家在织体的变奏中总是花样翻新层 出不穷，越听越有兴味。当75小节起，小提琴仍然是跳奏， 但用第一长笛、第一单簧管轻盈地用四分音符重复着；而第 二长笛，第二单簧管却用二分音符重复，这是现代作品的 配器手法，所谓“彩色的重叠”，换句话说来，就是“附加色 泽的共鸣”。接着是大管与大提琴、低音提琴的出现，手法 虽然简洁，但效果却非一般能及（谱8）。

谱8

1 = D $\frac{4}{4}$

长笛单簧管

2	3	2	3	2	3	4	4
7	-	1	-	2	3	2	1

大 管

5 5	#5 5	6 6	#6 6	7 7	1 1	7 7	6 6
⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮

小 提 琴

2 2 2 3 3 3	2 2 2 3 3 3	2 2 2 3 3 3	4 4 4 #4 4 4
7 7 7 7 7 7	1 1 1 1 1 1	2 2 2 1 1 1	2 2 2 1 1 1

中 提 琴

pizz

0 5	0 #5	0 6	0 #6	0 7	0 1	0 7	0 6
⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮

大 提 琴

pizz

5	#5	6	#6	?	!	?	6
⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮	⋮ ⋮

低音提琴

在78小节起，再次现出“欢宴主题”。在108—109的收束处，铜管乐器、打击乐器空出五拍，是为了给最后三个旋律音终止，为扬先抑好来个一齐上的全奏和弦，越发显得更有光彩，同时变得更有加强肯定终止性质的力量感。

〔第二曲〕，描写来自乡村的农民，他们也想取悦于齐格弗里德王子，庆贺他贵体永康。村姑们在园囿中，跳起了圆舞曲。这系三拍子的舞曲，起源于十八世纪之末，是从古老的奥、德拜恩州流传的舞曲兰德莱尔发展成的。十九世纪逐渐风行全欧以及全球，其特点常是突出低声部为首拍，形成一种周期性的“蹦察嚓”的律动效果。在这儿是一首著名庞大的《A大调圆舞曲》，结构为复三部曲式。弦乐组全体用拨奏激发出三音动机链索的引奏的前部分1—8小节，这三音动机在7—8小节中，再用管弦乐全奏三拍形成段落的逗留，引子的后部分9—18小节，由大提琴、低音提琴和圆号起动着圆舞曲所特有的律动节奏，引导出第一段，用上小提

琴的G弦丰满的音色奏起着主题(谱9)。

谱9

1=A $\frac{3}{4}$

小提琴	0 3 · 2 · 4 - 3	0 3 · 2 · 4 - 3	
P			
圆号	0 1 1 0 5 5	0 1 1 0 5 5	0 1 1 0 5 5
低音弦乐器	1 0 0 5 0 0	1 0 0 5 0 0	1 0 0 5 0 0

小提琴	0 2 · #1 3 - 2	0 #1 · 2 5 - -	
圆号	0 5 5 0 4 4	0 5 5 0 4 4	0 5 5 0 4 4
低音弦乐器	7 0 0 5 0 0	7 0 0 5 0 0	7 0 0 5 0 0

当乐曲告成一个小段落时，84小节中提琴的上行音阶跳跃，带出了高八度重复这个主题，上层加有长笛、单簧管飘扬下行的琶音，然后于47小节起又改为翱翔的上行形式，同时把大提琴、低音提琴的拨弦改为用弓演奏，再加上大管、定音鼓奏起一个渐强音势，进入到*C小调—E大调强悍昂扬的第二个小段(谱10)。

谱10

1=E $\frac{3}{4}$

2 - - | 2 0 3 · | 1 | 1 0 3 · | 1 | 1 0 3 · | 1 | 1 0 3 · | 1 | 1 0 2 · | 3 | 4 0 5 · | 6 |

3 - 4 | 5 0 6 · | 7 4 - 5 | 5 6 2 | 5 6 2 | 6 7 3 | 6 7 3 |