

谈芭蕾舞剧 《罗密欧与朱丽叶》的艺术美

卢丽萍

(钦州学院 音乐系, 广西 钦州 535000)

[摘要] 《罗密欧与朱丽叶》原来是由文艺复兴时代英国人文主义剧作家莎士比亚于1595年根据一个民间流传的动人的爱情故事所创作的话剧,后来由俄罗斯作曲家普罗科菲耶夫谱曲,使其变成世界著名的芭蕾舞剧。该文主要从音乐和舞蹈两大方面进行简要的叙述,让读者更直接的感受《罗密欧与朱丽叶》给人们带来的无限魅力。

[关键词] 芭蕾;普罗科菲耶夫;芭蕾舞剧;《罗密欧与朱丽叶》

[中图分类号] J605 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-8314(2009)04-0111-03

芭蕾是法文 Ballet 的音译,欧洲古典舞剧的统称。它起源于文艺复兴时期的意大利,形成于17世纪的法国,18世纪传入俄国,19世纪初期到中期已发展成为一门独立的艺术,创造了脚尖站立的舞蹈技巧和一套完整的训练方法,并逐渐形成了不同风格的学派。20世纪初,出现了现代芭蕾学派,并派出许多流派,风行欧美。构成芭蕾的因素有很多,可以说是舞蹈、戏剧、音乐、美术各方面的综合,并以此来提示作品所要表现的主题内容,人物形象和思想感情,而给予观众美好的艺术享受。

回想起来,历史的进程竟是如此惊人的相似。1877年,《天鹅湖》的音乐就没有很快被某些芭蕾编导们接受,舞剧差点夭折。1910年,《火鸟》的音乐也没有被巴甫洛娃理解,她拒绝饰演主角。《罗密欧与朱丽叶》的音乐也一度被认为是“不适宜跳舞”险遭否决。1939年是在不断地争论和妥协中度过的,但毕竟已逐渐做好了演出前的一切准备工作。1月11日,“悲剧”的大幕终于在列宁格勒基洛夫歌舞剧院拉开,这出由话剧改编成芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》取得了前所未有的轰动性成功,也标志着苏联芭蕾舞剧艺术的一大胜利^[1]。该剧是苏联三、四十年代创作的舞剧中最杰出的一部芭蕾作品,芭蕾史学家盖斯特称它是

“苏维埃政权期间产生的最伟大的舞剧”。本文对该剧音乐及舞蹈上的一些探讨,意在让更多人了解芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》,甚至是爱上它!

一、芭蕾舞剧

《罗密欧与朱丽叶》的音乐

该剧由著名作曲家谢·普罗科菲耶夫作曲,完成于1935年9月8日。《罗密欧与朱丽叶》的音乐以新颖独特的表现手法,复活了莎士比亚笔下角色的生动形象——他们的热情与冲动,以及他们之间的戏剧性矛盾和斗争。

1. “主导动机描绘具体角色”的创作手法

在音乐里,几乎没有什么镶嵌进去的“插图式”的舞蹈插曲,它们都是以丰富的管弦乐色彩、恰如其分的古老风格“画”出的一幅幅形象逼真的“音乐风俗画”。普罗科菲耶夫广泛地采用了以“主导动机描绘具体角色”的创作,完全放弃了主要依靠传统的舞蹈体裁来介绍主人公的惯例。第一幕中“少女朱丽叶”就是一个突出的例子。音乐一开始时用小提琴声部奏出的十六分音符的急进旋律,健美而富有弹性,它似乎让人看到14岁的姑娘朱丽叶还在无忧无虑、无拘束地奔跑、欢笑。接着,黑管吹出了优美抒情的爱情主题,展现

[收稿日期] 2009-04-30

[作者简介] 卢丽萍(1982-),女,广西钦州人,钦州学院音乐系教师,文学硕士。

了快活之余沉浸于幻想的少女对未来幸福爱情的憧憬。同时,就在这两个主题交替进行之际低音声部偶尔又插入了情绪低沉的单调或几个不协调和弦,它们就像是在预示即将要降临到朱丽叶头上的悲剧命运。这一段音乐一共不到90小节,却显示了作曲家善于把外在的性格描写同内在的心理刻画融合在一起的大师手笔。

2. 准确的“音乐肖像”描绘

在剧中,普罗科菲耶夫几乎为每一个出场的主要人物都作了相应的“音乐肖像”。例如:提伯尔特的性格主题是从“骑士舞”音乐化出来的“低音声部迈着沉重的步伐”,高音区带附点节奏的声音则“步步进逼”,加上故意做出来的尖锐音响互相联系在一起,惟妙惟肖地绘出了一幅提伯特手持利剑、眉宇间流露着咄咄逼人、杀气腾腾的凶狠“肖像”。与此相反,劳伦斯神父的音乐形象塑造就突出了他的善良、温和及对青年的爱,而不去渲染他身上的神秘的宗教色彩。迈丘西奥的主题是由自始至终贯穿着重音和跳进音型交替的曲调——让人听到他响亮地哈哈大笑,活灵活现地“画”出了这个捣蛋鬼、滑稽家的“肖像”。

3. “心理动机”和“画面”产生“对位”的方法

在舞剧音乐里,普罗科菲耶夫有时还不按照惯用的“配乐”手段提示了人物之间错综复杂的关系,而巧妙地运用了展现人物的“心理动机”和“画面”产生“对位”的方法,来叙述故事的深刻内容。例如,第二幕第三场中有一段描写已经与朱丽叶结婚的罗密欧企图劝阻提伯特不要动武殴斗的情节。罗密欧这里的“心理动机”是出于对提伯尔特的表妹、自己的合法妻子朱丽叶的热爱。作曲家普罗科菲耶夫在音乐中,插入了一段朱丽叶的主题,他从内心深处就不想同提伯特流血械斗,因为他心里有朱丽叶,而她正是提伯尔特的表妹。

编导拉甫洛夫斯基曾经这么说:“普罗科菲耶夫继承了柴可夫斯基所未完成的事业。他发展了舞剧音乐的交响性原则,他把人的真实感情和具有鲜明个性的角色搬上了芭蕾舞舞台。他那大胆的音乐处理,清晰的性格刻画;音乐中节奏的多样性和复杂化,以及打破传统和声的做法,全是为了促使表演的戏剧性发展。”

二、芭蕾舞剧

《罗密欧与朱丽叶》的舞蹈

芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》的舞蹈由著名芭蕾舞剧编导拉甫洛夫斯基完成。该剧舞蹈既反

映了群众性的节庆活动,又描写了情窦初开的少女细腻的心理变化;既有波澜壮阔的广场械斗,又有缠绵的双人舞。大小场面结合,感情对比强烈,生动地展示了莎士比亚戏剧中的精彩段落和人物形象。

1. 大场面突出时代性

《罗密欧与朱丽叶》中广场场面是前所不曾见过的。宽阔的剧院舞台上,出现了热闹欢乐的维罗纳城一角:跳舞的青年、要饭的乞丐、乱跑的孩子……举着圣像游行的队伍正在人群中穿行,一面跳着民间舞蹈。犹如是一副巨大的人民群众欢度节日的画面,生气勃勃,充满了生活的气息。就在这块色彩斑斓的活动背景前,穿插了主要情节的展开——罗密欧思念朱丽叶,奶妈到处寻找罗密欧,并把少女写的答应结婚的字条交给了他。凯普莱特家的舞会是另一个豪华的群众性场面:五光十色的装饰、琳琅满目的食物,宾客满堂,中间还不时地插入各类跳舞段落。例如,在“小步舞”的音乐中,客人们陆续到场,他们穿着文艺复兴时代的宽袖外衣,带着披肩,可以看出这里的舞蹈既不是纯粹表演性的段落,也不是单纯的过场戏,而是被赋予了时代特征和介绍环境的含义。

2. 角色形象的塑造及深刻的戏剧内涵

编导拉甫洛夫斯基在编出这些平衡、对称的舞蹈队形、清晰文雅的舞蹈动作的同时,始终没有忘记突出跳舞者的性格:凯普莱特庄重自豪地迈着舞步;提伯特高昂着头,脸上露出一副傲慢自负的神气;帕里斯彬彬有礼,心平气和地舞着;朱丽叶却低垂眼睑,很不情愿地陪着帕里斯共舞。

该剧在第一幕有着许多斗剑的场面,从舞剧结构的角度的分析,编导安排的这一大段斗殴还不只是一般地引人入胜的大场面,它有着更为深刻的戏剧性内涵:格斗、血战、势不两立的家庭与朱丽叶、罗密欧之间的甜美爱情形成尖锐的对照,也为了这一悲剧的发生作了充分的“铺垫”。第一幕第一场编导着重摄取全景,在第二幕中编导把焦点对准了几个主要人物身上。在同样的拼杀厮杀的背景里,强调提伯特、迈丘西奥和罗密欧的性格冲突和形象塑造。

3. 双人舞准确的把握

舞剧中双人舞是刻画人物形象,传达主人公的复杂感情,提示他们的内心活动的重要手段。在《罗密欧与朱丽叶》中,编导为两位男女主角安排了五大段双人舞,这些舞蹈的设计已经完全打破了从彼季帕时代开始就逐渐固定的程式(慢板、男女变奏、尾声),运用身体的运动和姿态来

代替“台词”、表达思想,把处在各个戏剧发展阶段的主人公的感情——“舞会初遇”时的“一见钟情”、“阳台幽会”时的“狂热相恋”、“秘密婚礼”时的“神圣结合”及“卧室告别”时的“难舍难分”——都作了酣畅淋漓的抒发。

芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》上演以来的四十多年中,根据普罗科菲耶夫的音乐又编成了多种不同版本的芭蕾^[2]。西方上演过的有:1955年,弗雷德里克阿什顿爵士为丹麦皇家芭蕾舞团编导的芭蕾;1962年,约翰克兰科为西德斯图佳特芭蕾舞团创作的版本;1965年,肯尼思麦克米伦为英国皇家芭蕾舞团编导的演出版本。1977年,到西方去的前苏联舞蹈家努里耶夫为伦敦节日芭蕾舞团排出了3幕15场舞剧,他自己主演罗密欧。在前苏联,拉甫洛夫斯基的版本也被尤里格里戈罗维奇的作品所代替,这位编导1978年还帮助巴黎歌剧院芭蕾舞团公演了他的舞剧,除了序幕和尾声外,共3幕18场。不得不提的是,由于著名芭蕾舞家乌兰诺娃对朱丽叶一角的令人难忘的创造,更使舞剧大为增色。可以说,普罗科

菲耶夫的音乐已为乌兰诺娃赢得了崇高的声誉。

芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》这出戏描写的是一对男女青年为了爱情的理想而对阻碍他们结合的封建势力所进行的坚决斗争。在剧中,莎士比亚控诉了封建社会对爱情自由的扼杀,谴责了家族间世世代代所结下的无原则的宿仇,同时也歌颂了青年一代真挚热烈、坚贞不屈的感情。该剧无论是音乐还是舞蹈编排上都堪称是一部经典的佳作,这里面无不透射出该剧不可抵挡的魅力,虽然芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》是一部典型的悲剧,但她让我们感受到了艺术之美。只要人类所需要的艺术仍在发展,《罗密欧与朱丽叶》就将永远不会被人们忘怀!

[参 考 文 献]

- [1] 钱世锦. 世界经典芭蕾舞剧欣赏[M]. 上海:上海音乐出版社,2002.
- [2] 许民,顺通,辛琪. 音乐作品欣赏实用教程[M]. 长春:吉林大学出版社,1999.

On the Ballet “Romeo and Juliet” Tragedy of the United States

LU Li-ping

(Department of Music Qinzhou University, Qinzhou 535000, China)

Abstract: “Romeo and Juliet” is from the Renaissance humanist playwright Shakespeare in the United Kingdom in 1595 under a civil spread by touching love story created drama, Later by the Russian composer Prokofiev wrote it into the world-famous ballet. In this paper, mainly from two aspects of dance music and a brief narrative to give readers the feeling of a more direct “Romeo and Juliet” to bring the unlimited spiritual food.

Key words: Ballet; Prokofiev; Ballet Dance; “Romeo and Juliet”

[责任编辑 柴晋湘]