

四季/梁祝 | 写出这些神仙曲子之前，他们都经历了什么？

1862时尚艺术中心 1周前

@1862Theater

《四季》《梁祝》
一中一西两首名曲
在香港舞蹈团的舞台上
化为优美的舞动

舞者以中国舞的肢体语言
诉说两种不同的情感
首次在沪共同上演的《四季/梁祝》
和你一起从传说出发，走进生活……

而这两首名曲
是如何被创作出来
背后又有多少有趣的故事？

《四季》
诗情画意 历久弥新

维瓦尔第：先驱和启迪者

《四季》的作曲者安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第（Antonio Lucio Vivaldi, 1678-1741），是一位意大利神父、巴洛克音乐作曲家，同时还是一名小提琴演奏家。他以富于民间色彩和生活气息的器乐作品著称，一生写了近500首协奏曲、73首奏鸣曲、十余部歌剧等。

维瓦尔第

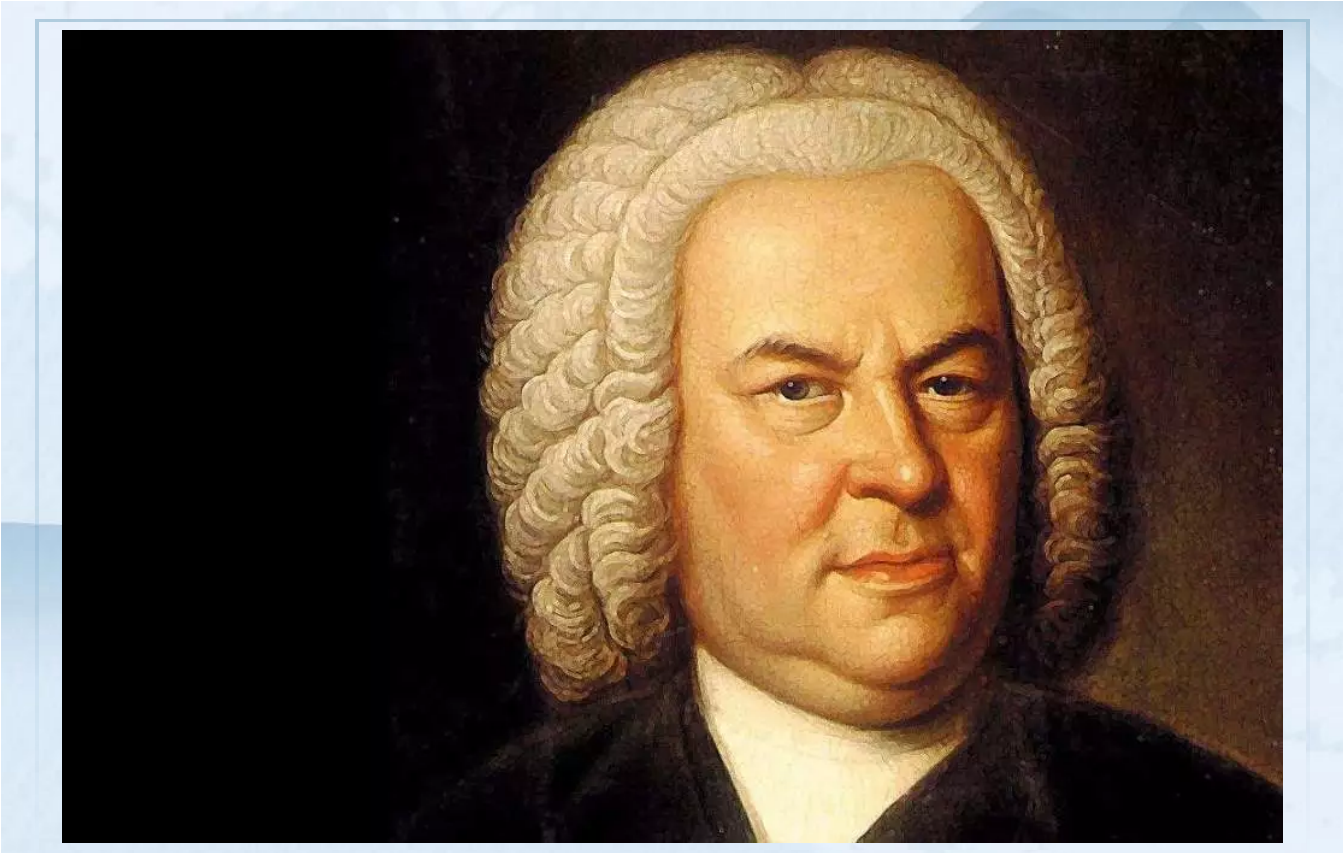
维瓦尔第是少数作品可以横跨古典音乐和其它类型音乐作品的作曲家，他的协奏曲几乎囊括了当时所有的主流乐器的组合。他的天才创作大大丰富了协奏曲的表现手法。意大利文艺复兴以来积淀的深厚的人文主义传统，使维瓦尔第的作品洋溢着清纯与活力，如同亚平宁半岛的阳光，给人以温暖和快乐。即使是第一次欣赏就可以感受到其中的魅力，在十八世纪如此，在今天也是如此。

Vivaldi: The Four Seasons, Spring: Allegro Pastorale
The Royal Festival Orchestra - Antonio Vivaldi - The Four Seasons

在维瓦尔第所在的巴洛克时期之前，声乐作品拥有绝对的统治地位，纯器乐作品在创作份额上则所占甚少。维瓦尔第对于纯器乐音乐的发展有着非常突出的贡献，他在创作中进行了各种各样的配器试验。

巴赫

维瓦尔第一生的作品如同取之不竭，用之不尽的音乐宝库，启发了当时无数的作曲家。从巴赫、亨德尔，到意大利、法国、德国的其他音乐家，为音乐史的发展起到了不可磨灭的关键作用。尤其是巴赫，他在青年时代努力钻研维瓦尔第的作品，把其中许多乐曲发展为古钢琴独奏曲和协奏曲，流传于世。他丰富的作品和新颖的、科学的歌剧创作方法，也刺激了现代意大利作曲家的好奇心。

珍珠般的巴洛克时期

维瓦尔第所在的时代，是后世称作巴洛克时期（约1600 ~ 1750）的时代，巴洛克（Baroque）原意指“形状不规则的珍珠”，是一种艺术形式，其艺术风格体现在美术、音乐等多个领域。

巴洛克音乐

《四季》便属于巴洛克音乐。巴洛克音乐华丽而复杂，节奏强烈、跳跃，旋律富有表现力，追求的是宏大的规模，雄伟、庄重、辉煌的效果。由整个西洋音乐史来看，巴洛克时期是最辉煌的年代，无论作品的质和量，或是重要作曲家数目，皆居各时期之首，而且大部分今天我们使用的乐器及其技巧大致也是在巴洛克成熟，所谓奏鸣曲及协奏曲等曲式以及歌剧等我们所熟知的音乐的形式也都是出现在此时期。

Vivaldi: The Four Seasons, Winter: Largo
The Royal Festival Orchestra - Antonio Vivaldi - The Four Seasons

以十四行诗谱写的《四季》

巴洛克时期的音乐特色，其中之一就是透过音乐刻画出诗词当中的意境、抒发人们的各种情感；而维瓦尔第的音乐中，就有这样的特色。《四季》作于1720年前后，是维瓦尔第最著名的作品，其中的旋律至今仍长盛不衰。

香港舞蹈团舞蹈《四季》剧照

《四季》的四首协奏曲前都各有一首十四行诗，作为引子藉以描述乐曲的内容，出自作曲家本人之手。在维瓦尔第之前，还没有人以标题音乐的方式谱写过协奏曲。也许，在听到乐曲之前，光是阅读这些十四行诗，就能感觉到四季流转的诗情画意。

《春》

快板

春临大地，
众鸟欢唱，
和风吹拂，
溪流低语。

天空很快被黑幕遮蔽，
雷鸣和闪电宣示暴风雨的前奏；
风雨过境，鸟花语再度

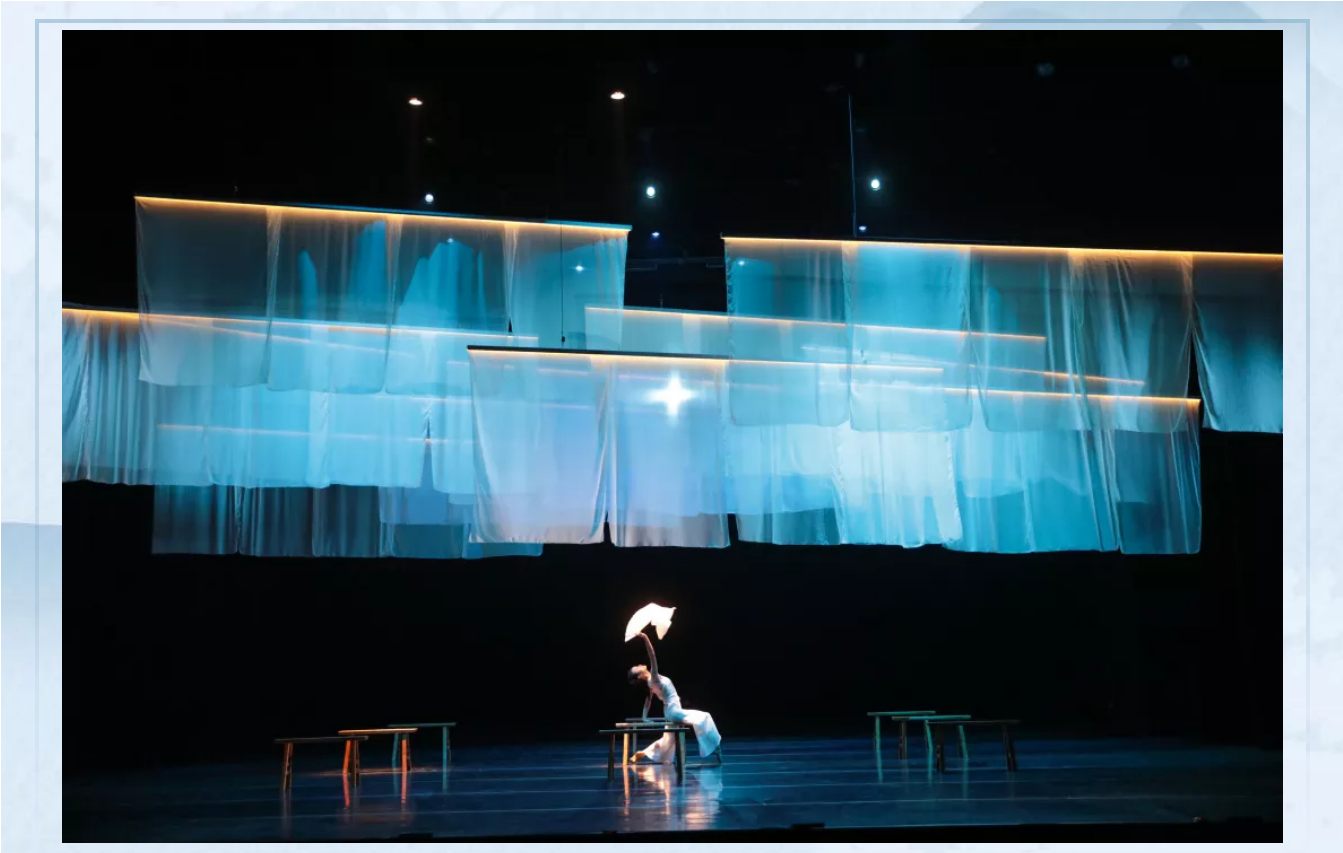
我们欣赏这首乐曲时，只要理解短诗的内容，就能随着乐曲的演奏听出树叶沙沙作响和牧羊人酣然入睡的场面。从四季协奏曲开始，维瓦尔第把十八世纪之前抽象概念的音乐、转移到后来所谓的标题音乐创作上，为日后的作曲家开启了一个遵循的方向，包括贝多芬的《田园交响曲》在内，都可以看出维瓦尔第音乐创作方式的影响。

香港舞蹈团舞蹈《四季》剧照

《四季》之卓越，并不仅限于这些。抛开短诗，音乐本身也写得结构严谨，淋漓尽致，维瓦尔第在这里不但有力地创造了描写音乐的要素，而且巧妙地写出了作为纯粹的小提琴协曲也字字珠玑无可挑剔的乐曲。维瓦尔第惯用的协奏曲音乐创作方式，遵循快 - 慢 - 快的顺序，这个顺序可以包含丰富的音乐创意、展现绚丽的色彩与和声，不只在当时、甚至之后也沿用了好几个世代。**《四季》的诞生，对于十八世纪当时的艺术界也产生了相当广泛的影响。当时的画坛、文学界、甚至于哲学界皆投身于一股“自然”风潮之中。**

激发创意、焕发新生的旋律

香港舞蹈团舞蹈《四季》剧照

研究显示，听维瓦尔第的《四季》不仅能改善情绪，还有助于提升创造力。心理学家认为，巴洛克音乐拥有增强学习效果的神奇效果。巴洛克音乐每分钟约60拍，与我们人类的脉搏与呼吸频率大致相同，使我们的脉搏和呼吸在这一节拍上趋于中和与稳定。巴洛克音乐的频率又可以诱发与增强大脑中的α波，使大脑进入最活跃的状态，从而大大提高效率。

香港舞蹈团舞蹈《四季》剧照

《四季》的旋律之伟大，还体现在它持续地启发着一代又一代的创作者。台湾独立乐队苏打绿就曾以《四季》为灵感，创作了四张概念专辑。而这一次香港舞蹈团驻团导师谢茵编舞的《四季》，采用的则是德国作曲家Max Richter改编的版本。

Max Richter-Spring 节选

来自1862时尚艺术中心

00:00

03:09

勇于大胆尝试并不断突破界限的作曲家Max Richter，将《四季》带入了全新时代。由他改编的《四季》，不同于曾经录制的各种版本及各类器乐改编版，给人颠覆以往的全新感觉。“我试图一个音符一个音符地探索。在完成的作品上改造，就仿佛在矿中开采，发现了钻石却无法将它们取出。这实在太令人恼火。我希望我能够深入乐谱深入每个音符，在本质上改写它，重新创作它。”Max Richter如此说。相信Max Richter版本的《四季》，必将和香港舞蹈团的作品碰撞出别样的火花。

《梁祝》

开拓交响乐民族化道路

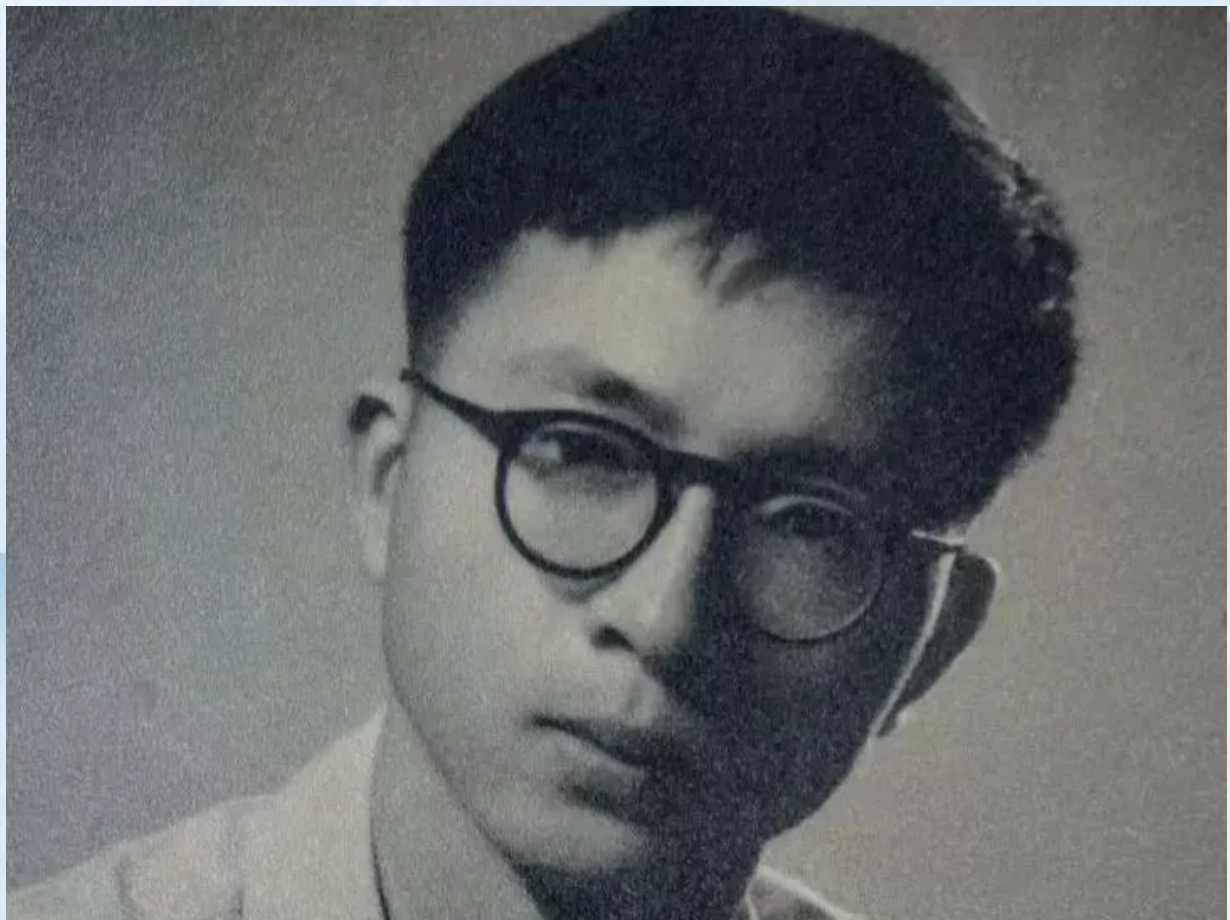
何占豪、陈钢：用“世界语”讲述中国民间传说

在创作《梁祝》时，作曲者何占豪、陈钢还是上海音乐学院的学生。1957年，何占豪考进上海音乐学院管弦系主修小提琴。那时，他们经常下乡演出，每次都拉外国曲目。何占豪慢慢发现，听他们拉琴的人越来越少。“一次，只有一位老太太听到了最后，我们很高兴，问她最喜欢哪一首，结果人家说，留下来只是因为我们坐了她家的椅子。”回忆往事，何占豪用幽默的口吻分享了这个故事。

何占豪

那次经历促使他认识到小提琴演奏要走民族化道路，为人民服务。于是何占豪和丁芷诺、俞丽拿等6名同学成立了“小提琴民族化实验小组”。为庆祝建国十周年，他们准备了三个创作选题，其中《梁祝》这个选题是何占豪提出来的，有点凑数的意思。在那个时代，其他两个选题《大炼钢铁》、《女民兵》无疑更符合“主旋律”，然而，独具慧眼的上海音乐学院党委书记孟波大笔一圈，点中了《梁祝》。

陈钢

何占豪从越剧、苏州昆曲等我国传统音乐中提炼素材，创作出了弦乐四重奏“小梁祝”，第一次尝试用西洋乐器演奏中国戏曲音乐。1959年春天，作曲系的陈钢被派来与他合作。经过三个月的切磋琢磨，曲子终于完成了。

“没有越剧等民族戏曲音乐，也就没有《梁祝》，”何占豪感慨说，“比如它的主题来自越剧尹派的唱腔，‘楼台会’的旋律就来自《白蛇传》。有些人问我《梁祝》是谁创作的，我说是中国戏曲界、音乐界几代人的劳动成果。中国传统戏曲具有无限魅力，应该汲取其中的养分。”

香港舞蹈团舞蹈《梁祝》剧照

初稿完成后，陈钢和何占豪在上海音乐学院试奏征求意见。**有趣的是，当时曲子中并没有“化蝶”这一段，只写到祝英台投坟殉情为止**，因为他们执着地认为新中国的年轻人不应该迷信。奏毕，举座无语，大家都几乎难过得要憋死了！孟波哭笑不得，指出这是浪漫主义的一种创作手法：“要写化蝶！”因为这是爱情的升华，也是一种浪漫的、更为强烈的中国式的反抗。他们这才“放心”地把“化蝶”补出来，于是就有了今天长达26分钟、被誉为“我们中国自己的交响乐”的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。

梁山伯与祝英台

俞丽拿 - 小提琴协奏曲梁山伯与祝英台及中国小品

何占豪、陈钢两人的合作，成功地运用了交响音乐这种“世界语”，来讲述了一个中国古老的民间传说；用奏鸣曲的发展原则与戏剧性的叙述方式相结合的手法，创作了一部**中西合璧、古今交融的协奏曲**，而其感情的**中轴线则是全人类共通的人性**与爱。

俞丽拿：“我把周总理的建议吃掉了”

俞丽拿、陈钢、何占豪在一起

周恩来总理很喜欢《梁祝》，在上海会见外宾时安排文艺演出，几乎每次都点名要听《梁祝》。有一次，**周总理让演奏者俞丽拿跟两位作曲家说一下，能不能把20几分钟的《梁祝》改得短一些。**俞丽拿觉得《梁祝》与外国的一些小提琴协奏曲比并不算长，而且已经比较成熟，不能随便剪。**“回到学校后，我把周总理的建议吃掉了，对两位作曲家只字未提。”**几个月后，周总理又一次陪外宾来上海，再一次听了俞丽拿拉《梁祝》。宴会结束后，周总理问她怎么没有修改。“我不说话，就对着他笑。”俞丽拿说。周总理便说，算了，尊重作曲家的创作吧。就这样，《梁祝》保留了它的完整性，今天仍然在世界各地被演奏。

俞丽拿

谈起《梁祝》的演奏，俞丽拿颇有心得：“《梁祝》的四句‘爱情主题’，对应中国古典诗词里的起-承-转-合。因为描写的是14、5岁的初恋，单纯、羞涩又甜蜜。许多国外的小提琴演奏家处理不好这些中国风格的滑音，这种单纯甜蜜的感觉就会大打折扣。”如今，俞丽拿仍在四处推广着这部作品。她说：“当音乐学院的学生们都在追逐巴赫、莫扎特和勃拉姆斯，我更要尽己所能让更多人了解并爱上《梁祝》这部中国作品。”

走向世界的中国旋律。

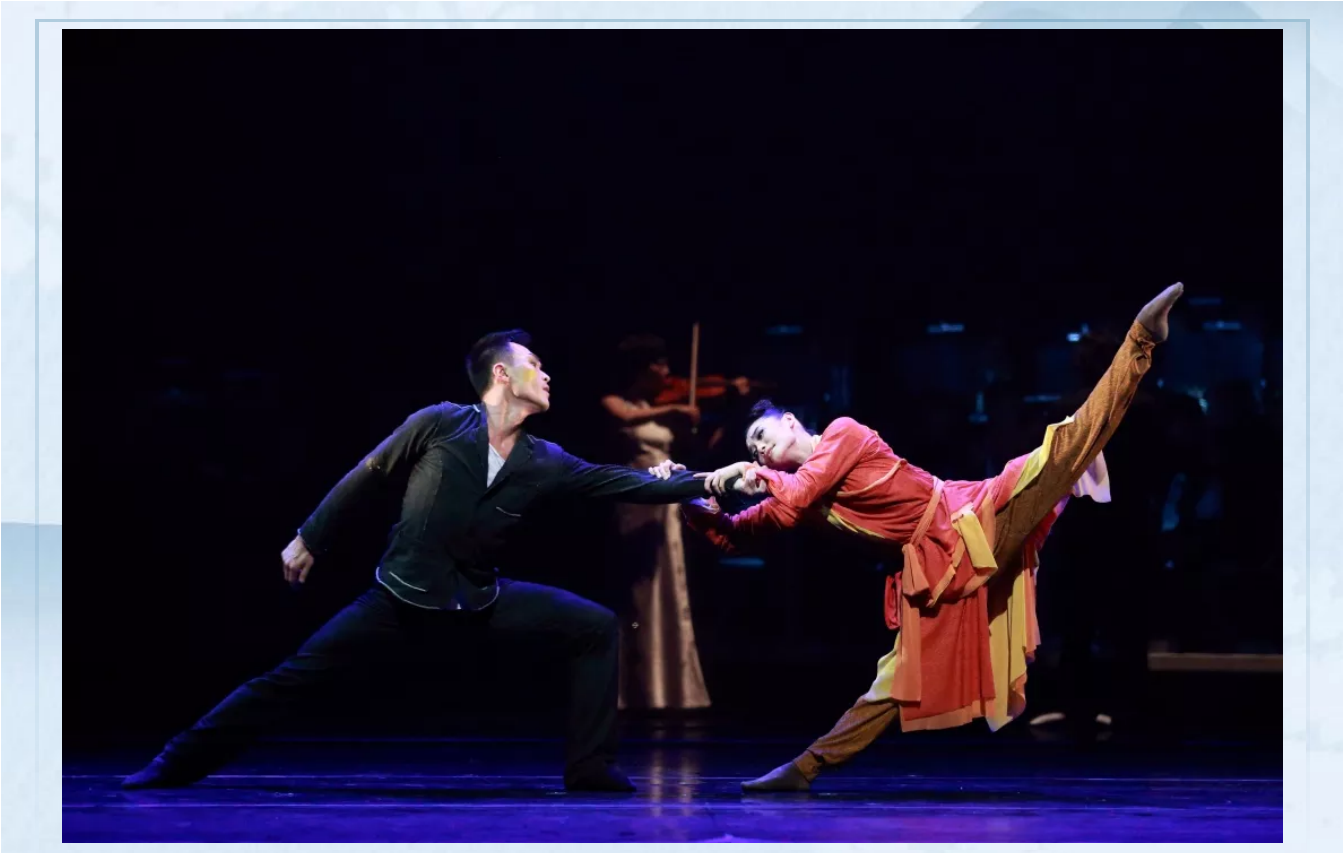

《梁祝》首演

1959年5月27日下午3点钟，《梁祝》在上海兰心大戏院首次公演，献礼中华人民共和国成立10周年。这支中国有史以来最著名的小提琴曲，完成了交响音乐民族化的创世纪。演出结束后，全场雷鸣般的掌声轰然而响，演职人员不断谢幕，但掌声依旧不息。于是，俞丽拿不得不返场又拉了一遍曲子。

香港回归的第二天，吕思清在洛杉矶好莱坞碗形露天剧场演奏了《梁祝》。那是70年来首个华人登台碗型剧场并指挥好莱坞交响乐团演奏了一首中国作品。**《梁祝》的故事反映了中国人的生命观和爱情观。梁山伯和祝英台死后化蝶，人虽死，但爱情不死，它比西方《罗密欧与朱丽叶》中的爱情更升华了一步。《梁祝》超越了音乐，成为一种文化符号，得到世界的喝彩。**

香港舞蹈团舞蹈《梁祝》剧照

今年是《梁祝》问世60周年。香港舞蹈团艺术总监杨云涛的编舞作品《梁祝》，是对这首传世名曲的一次致敬，一种想象。与《四季》相异其趣的是，杨总监在采用这首曲子时完全没有经过剪辑，而是保持这首经典作品最原汁原味的面貌。**过往表现梁祝题材的作品大多是把音乐当做背景而着重在故事，但这一版舞蹈作品的出发点就是这首曲子本身，是音乐与舞蹈的一次深度对话。**舞蹈动作中，也融入了他擅长的中国民族民间舞，以音乐与舞蹈带领观众体味中国的民间艺术与叙事智慧。

《四季》

首部以标题音乐谱写的协奏曲

《梁祝》

中国首部交响乐民族化作品

而香港舞蹈团的

《四季/梁祝》

亦是一部创新之作

今年11月在1862时尚艺术中心

让我们走进剧场

一同见证

经典名曲将如何

在当代舞台上焕发新生

奏響經典樂章，
以傳統肢體舞動感悟當下

Sense the Music
Hear the Body
Feel the Presence

2019.11.9 (六 Sat) | 19:30 / 2019.11.10 (日 Sun) | 14:00

「香港節—藝匯上海」節目

A programme of Festival Hong Kong 2019 – A Cultural Extravaganza @ Shanghai

訂票價格 Ticket Price ¥380 / ¥280 / ¥180 / ¥80

演出地點 Venue 1862時尚藝術中心 / 上海市浦東新區 / 陸家嘴濱江大道1777號

演出團隊 Performed by 香港舞蹈團 / Hong Kong Dance Company

演出時長 Duration 90分鐘 (包括一節15分鐘中場休息)

訂票電話 Hotline 021-58621862

官方網站 Official Website www.1862theater.com

Four Seasons & The Butterfly Lovers

合辦單位 / Co-presented by

香港舞蹈團 / Hong Kong Dance Company

保利博悅(上海)劇院管理有限公司 / Poly GalaBay (Shanghai) Theater Management Corporation Limited

Supported by the Leisure and Cultural Services Department of the Hong Kong SAR Government

全力支持: 香港特別行政區政府康樂及文化事務署

香港艺术月·舞蹈

《四季/梁祝》

90分钟，含15分钟中场休息

演出时间：

2019年11月09日 周六 19:30

2019年11月10日 周日 14:00

演出票价：

380/280/180/80元

演出地点：1862时尚艺术中心

(浦东新区滨江大道1777号)

订票电话：021-58621862

官方网站：<http://www.1862theater.com/>

1862 THEATER

上海 · 浦东
滨江大道1777号

1862时尚艺术中心票务平台
更多精彩演出及订单查询

长按二维码关注我们

参考资料：

《维瓦尔第的赏析》，中国小提琴网

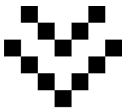
《维瓦尔第小提琴协奏曲创作历程》，小提琴课堂

《作曲家何占豪讲述背后故事：灵感来自农民》，中国新闻网

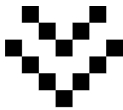
《问世一甲子 何占豪畅谈创作背后的故事》，江淮晨报

《诞生58载，创作者陈钢携俞丽拿再次演绎为其庆生》，凤凰艺术

百度百科词条：维瓦尔第、四季、巴洛克音乐

点击“阅读原文”前往购票
点“在看”给我一朵小花花

[阅读原文](#)