

花样滑冰里的“花样音乐”

□陈俊珺

在冬奥会赛场上，有一项运动可谓体育与艺术的完美结合，那就是有着“冰上芭蕾”之称的花样滑冰。

在花样滑冰历史上，美妙的音乐成就了无数优秀运动员的高光时刻，也为观众带来了一场场精美绝伦的视听盛宴。

哪些音乐作品是冰场上最受欢迎的曲目？

花样滑冰起源于18世纪后期的英国，有着两百余年的历史。1924年，第一届冬季奥运会在法国举行，花样滑冰被列入比赛项目，可以说是冬奥会的元老级比赛项目。不过，最早的花滑比赛并没有配乐，而是一项无声运动。

1932年，美国普莱西德湖冬奥会上，花样滑冰的寂静被打破。一支乐队走上冰场，为所有选手伴奏，贝多芬的《地狱中的奥菲欧》序曲被循环演奏了十多遍。从此，各种美妙的音乐让花样滑冰选手如虎添翼，这一项目也越来越受到观众的喜爱。

日本选手羽生结弦在北京冬奥会花样滑冰男子单人滑自由滑比赛中。

北京冬奥会花样滑冰冰上舞蹈自由舞比赛中，中国选手王诗玥和柳鑫宇选择了有着浓浓中国风的音乐《功夫钢琴》。

经典电影配乐也受欢迎

理想的花滑音乐究竟是怎样的？或许没有标准答案，但它一定是具有感染力，能引发观众共鸣，并丰富运动员的表现力，促使其达到技术与音乐完美结合的音乐。

不仅是古典音乐和音乐剧，花滑赛场上也不乏许多经典电影的配乐以及流行音乐。《教父》《加勒比海盗》《辛德勒的名单》《末代皇帝》等经典电影的配乐，成就了诸多精彩的花滑比赛。

在北京冬奥会上，中国选手金博洋选用了电影《卧虎藏龙》的音乐，而彭程、金杨则选用了电影《夜宴》的配乐，中国风十分浓郁。

2018年韩国平昌冬奥会上，羽生结弦在自由滑中选用了电影《阴阳师》的音乐。为了这套动作，羽生结弦还拜访了《阴阳师》的男主角野村万斋，研究表演的节奏和细节。比赛时，他技惊四座，最终蝉联花样滑冰男单冠军。

有些选手为了在比赛完美地呈现作品，也为了让自己的表现与音乐更为契合，会选择参与音乐的改编。在北京冬奥会自由滑比赛中，羽生结弦大胆挑战高难度的4A，即阿克塞尔四周跳，虽然最终并未成功，但他不断超越自我、挑战极限的精神仍赢得了无数观众的掌声。比赛中选用的音乐《天与地》，就是由他本人参与重新编曲，并注入了自己对于这部作品的理解和情感。该曲出自日本大河剧《天与地》，讲述的是日本战国时期北陆之雄上杉谦信的成长故事，配乐雄浑而厚重。据《解放日报》本版图据新华社

花滑赛场上的经典曲目

随着花滑运动的不断完善，选手们对音乐的选择权逐渐增多，他们可以选择自己喜欢或适合的音乐，但仅限于没有人声的纯音乐，古典音乐被大量运用于比赛中。以下几首曲子是花滑赛场上的“大热门”，成就了许多精彩唯美的瞬间：

《波莱罗舞曲》是法国作曲家拉威尔于1928年为他的好友、俄罗斯舞蹈家伊达·鲁宾斯坦创作的曲子，并于同年在巴黎歌剧院首演。由于全曲只有一个主题，连节奏也没有发生变化，在首演时有观众称拉威尔是“疯子”。这首简单纯粹的曲子简直就是为舞蹈而生。

1984年萨拉热窝冬奥会上，英国花样滑冰组合杰恩·托维尔和克里斯托弗·迪恩凭借出色技能与《波莱罗舞曲》的完美结合，赢得了满分，获得奥运金牌。如今，《波莱罗舞曲》依然是热门曲目，在此次北京冬奥会上，中国选手金博洋就选择了这首作品作为配乐，创造了好成绩。

“旋律大师”柴可夫斯基创作的《天鹅湖》广受全世界听众的喜爱。在1994年挪威利勒哈默尔冬奥会花滑比赛中，乌克兰名将阿克萨娜·巴尤尔以《天鹅湖》为配乐表现“黑天鹅之舞”，是花样滑冰历史上的经典之作。2014年俄罗斯索契冬奥会上，俄罗斯组合埃琳娜·伊利尼赫与尼基塔·卡萨拉波夫也选用了《天鹅湖》中的片段，完成了一段美妙的冰上双人表演。

有一些选手还对这首作品进行了二度创作。2012年世界花滑锦标赛和2014年索契冬奥会上，日本花滑名将羽生结弦表演了经改编的和风版《天鹅湖》——“东方冰上天鹅”令人难忘。

意大利作曲家普契尼一定想不到，自己一生中最后的作品《图兰朵》有朝一日会在冰场上屡屡响起。

2003年世界花样滑冰锦标赛上，中国选手申雪、赵宏博选择了《图兰朵》，两人行云流水般的滑行、高质量的三周跳接两周跳、抛跳等动作与音乐的意境完美融合。当《今夜无人入睡》的旋律响起时，全场爆发出热烈的掌声。

2006年都灵冬奥会上，日本选手荒川静香如冰面上的“图兰朵公主”高贵冷艳，她凭借此曲的精彩表演，摘得花滑女单金牌。

法国作曲家乔治·比才1874年创作的歌剧《卡门》，有着强烈的故事性与音乐色彩。许多花滑运动员都喜欢选择《卡门》片段作为比赛用曲，“撞曲”的情况难免会发生。

1988年加拿大卡尔加里冬奥会上，就上演了一场“卡门”对决。民主德国冰上女皇卡特琳娜·维特和美国选手黛比·托马斯先后登场，两人选择的都是《卡门》中的选段。她们一红一黑，奉献了两种风格的精彩表演。最终，卡特琳娜·维特夺得了冠军。

此外，巴赫《G弦上的咏叹调》、拉赫玛尼诺夫《帕格尼尼主题狂想曲》《第二钢琴协奏曲》《第三钢琴协奏曲》、肖邦《G小调第一叙事曲》、普罗科菲耶夫《罗密欧与朱丽叶》、萨拉萨蒂《流浪者之歌》、维瓦尔第《四季》等名曲因为观众接受度高、故事感强，符合花滑需要在极短时间内演绎故事的要求，也常常出现在比赛配乐中。

中国选手朱易。

花滑比赛近年成了音乐剧推广现场

2014年索契冬奥会后，花样滑冰的规则发生了变化，其中之一就是在正式比赛选曲中取消了“不能带有人声”的规则。在紧接着的2015年花滑世锦赛上，选用人声音乐的节目就达到了35%，其中最多的是音乐剧。

近年来，各种音乐剧选段大量出现在花滑比赛中。有人戏称，花滑比赛如同大型音乐剧推广现场。以下这些音乐剧格外受青睐：

“花滑圈”有个顺口溜：“歌魅遍地走，罗朱满天飞，卡门假面一堆堆。”《歌剧魅影》是安德鲁·韦伯的代表作之一，以精彩的音乐、浪漫的剧情、完美的舞蹈，成为音乐剧中的经典，自1986年以来常演不衰。这部音乐剧问世的第二年，也就是1987年，花滑职业赛场上就有选手选择了其中的曲子。

2006年都灵冬奥会上，中国花滑选手庞清、佟健选用《歌剧魅影》参赛。在索契冬奥会上，日本选手铃木明子也选用《歌剧魅影》选段参赛。

羽生结弦同样非常喜爱《歌剧魅影》。其中，不得不提的是2014年上演的一场“血色魅影”。当时羽生结弦来到上海参加花样滑冰大奖赛中国杯比赛，在赛前进行冰上热身时，羽生结弦与中国选手闫涵发生了意外碰撞，闫涵的下巴被磕破，羽生结弦的颈部被冰刀割破，血染冰场。简单包扎后，两人都坚持上场比赛。带着伤的羽生结弦多次摔倒，仍坚持完成比赛，坚韧的表演与悲情的音乐相得益彰。比赛结束后，全场沸腾。

与《歌剧魅影》相比，《悲惨世界》的曲目多了些许深沉，对花滑选手力量和情绪的要求也完全不同。无论是世锦赛、大奖赛，还是四大洲赛，《悲惨世界》都屡屡出现。韩国“花滑女王”金妍儿所演绎的版本，令许多观众印象深刻。有媒体评价，她的每一个动作都表达出了独特的意境。

俄罗斯著名花样滑冰运动员普鲁申科也曾演绎过《悲惨世界》。2016年，他选用小提琴改编版《你可听见人们在歌唱》（《悲惨世界》选段）进行表演，有一种别样的沉郁和优美。

此外，《红磨坊》《摇滚莫扎特》《我，堂吉珂德》等音乐剧近年来也颇受欢迎。今年冬奥会上，中国选手朱易选用了音乐剧《日落大道》中的音乐进行表演。

中国选手金博洋。