

陆娟 / 编著

中外舞蹈名家传略

ZHONGWAI WUDAO MINGJIA ZHUANLÜE

安徽师范大学出版社

安徽师范大学学术著作出版基金资助出版

陆 娟 / 编著

中外舞蹈名家传略

ZHONGWAI WUDAO MINGJIA ZHUANLUE

安徽师范大学出版社

· 芜湖 ·

图书在版编目(CIP)数据

中外舞蹈名家传略 / 陆娟编著. — 芜湖: 安徽师范大学出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5676-2750-5

I. ①中… II. ①陆… III. ①舞蹈家—列传—世界
IV. ①K815.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第034294号

中外舞蹈名家传略 陆娟 编著

责任编辑:何章艳

装帧设计:陈爽

出版发行:安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路189号安徽师范大学花津校区

网 址: <http://www.ahnupress.com/>

发 行 部: 0553-3883578 5910327 5910310(传真)

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次印刷

规 格: 965 mm × 1270 mm 1/32

印 张: 7.625

字 数: 192千

书 号: ISBN 978-7-5676-2750-5

定 价: 42.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与发行部联系调换。

前言

据史料记载,自远古时期就产生了舞蹈艺术。艺术来源于生活,人们在与野兽、部落和大自然斗争等活动中,产生了狩猎舞、征战舞和生殖崇拜舞等舞蹈。随着时代的发展,这些自发产生的舞蹈逐渐形成了独立的舞蹈艺术门类,也诞生了众多的舞蹈家。舞蹈家在这一行业中起到非常重要的作用,他们在继承前人成果的基础上,用自己的创造力和才华谱写了舞蹈的历史,舞蹈史在他们的引领下呈现出强烈的时代特征或个人风格。

纵观历史，每一位舞蹈家都有其过人之处。比如，法王路易十四作为一位封建时代的君主，由于他的个人喜好推动了芭蕾艺术的独立发展，在他的支持下建立的皇家舞蹈学院是世界上最早培养职业芭蕾舞者的摇篮，而今世界通用的芭蕾术语也是源于那个时代；美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯，在芭蕾的发展陷入僵化的时候，率先打破禁锢，高呼“芭蕾一点也不美”，并赤着脚奋力挥动手臂，向人们展示了一个充满革命和自由精神的舞者形象；舞蹈理论家拉班，以高度理性和严谨的科学精神，为世人留下了“拉班舞谱”这一可以准确记录舞蹈动作的方法，同时用“人体动律学”开启了人们对于人体小宇宙的研究。还有以完美舞蹈形象给观众带来美感享受的安娜·巴甫洛娃，以自由、古

朴风格的现代舞给人带来灵魂震颤的玛丽·魏格曼,以舞蹈启发和鼓舞人们为正义而斗争的吴晓邦,用舞蹈揭示人类心灵的土方巽和玛莎·格莱姆,用舞蹈鞭挞战争、批判虚伪统治者的库特·尤斯……

舞蹈来自生活,在数千年的发展历史中,舞蹈一直发挥着反映生活、反映大自然以及鼓舞人们为生存而战的作用。舞蹈家不是舞台上供人消遣娱乐的演员,而是通过舞蹈促进人类文明进步的艺术、思想家和哲学家。他们运用肢体语言对社会以及人类本身进行积极探索,并以舞蹈的方式呈现给世人,在将舞蹈这门艺术推向新里程的同时,更给人以精神的鼓舞和警醒。

本书介绍了世界范围内的四十三位对舞蹈历史做出突出贡献的人物,希望以此加深读者对舞蹈以及舞蹈家的了解。另外,本书在编写过程中引用了一些资料及著作,限于篇幅,未一一注明出处,在此谨向这些著作权人表示感谢。

目 录

- 切凯蒂流派创始人——切凯蒂 / 001
- 舞蹈的上帝——维斯特里 / 005
- 幕间芭蕾的创始人——吕利 / 011
- 第一个在足尖上翩翩起舞的人——玛丽·塔里奥尼 / 016
- 太阳王之舞——路易十四 / 021
- 舞蹈的莎士比亚——诺维尔 / 025
- 古典芭蕾之父——佩蒂帕 / 031
- 拉班舞谱的创始人——拉班 / 036
- 表现主义舞蹈家——玛丽·魏格曼 / 041
- 不朽的《绿桌》——库特·尤斯 / 047
- 我跳舞,因为我悲伤——皮娜·鲍希 / 053
- 英国现代芭蕾之母——玛丽·兰伯特 / 058
- 英国皇家芭蕾舞团创建者——德瓦卢娃 / 062
- 英国芭蕾的灵魂人物——弗雷德里克·阿什顿 / 067

- 永远的芭蕾女首席——玛戈·芳婷 / 072
- 戏剧芭蕾代表人物之一——约翰·克兰科 / 076
- 最自由的身体蕴藏最高的智慧——伊莎多拉·邓肯 / 081
- 美国现代舞先驱——洛伊·富勒 / 088
- 爱与舞的结合——丹尼斯-肖恩夫妇 / 092
- 不会说谎的身体——玛莎·格莱姆 / 098
- 倒地—爬起——多丽丝·韩福瑞 / 104
- 美国芭蕾之父——乔治·巴兰钦 / 109
- 天鹅之死——安娜·巴甫洛娃 / 116
- 俄国芭蕾教育家——阿格丽彼娜·瓦冈诺娃 / 122
- 伟大的艺术家——加琳娜·乌兰诺娃 / 127
- 最佳的吉赛尔——娜塔莉娅·玛卡洛娃 / 132
- 现代芭蕾之父——米歇尔·福金 / 138
- 上帝的小丑——尼金斯基 / 144
- 陨落的巨星——鲁道夫·努里耶夫 / 151
- 古典与现代相结合的芭蕾王子——米哈伊·巴里什尼科夫 / 157
- 丹麦学派芭蕾的创始人——奥古斯特·布农维尔 / 163
- 土方巽、大野一雄与舞蹈 / 168
- 古巴芭蕾的缔造者——艾丽西亚·阿隆索 / 173
- 沉鱼落雁之舞人——西施 / 179
- 中国史上最轻盈的舞人——赵飞燕 / 183
- 昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方——公孙大娘 / 187
- 千歌万舞不可数，就中最爱霓裳舞——杨贵妃 / 191

中国近代第一位舞蹈家——裕容龄 / 196

新中国舞蹈之母——戴爱莲 / 201

中国现代舞领军人物——吴晓邦 / 209

维吾尔之花——康巴尔汗 / 214

草原舞王——贾作光 / 220

上海芭蕾第一人——胡蓉蓉 / 226

主要参考文献 / 231

后 记 / 233

切凯蒂流派创始人——切凯蒂

生卒年：1850—1928

国籍：意大利

成就：世界古典芭蕾两大体系之一——“切凯蒂芭蕾训练体系”的创始人

芭蕾源于15世纪文艺复兴时期的意大利,16—19世纪在法国得到了长足的发展,到19世纪下半叶辉煌于俄国和丹麦,如今在世界范围内已遍地开花。就基础而言,它主要是意大利切凯蒂和丹麦布农维尔两大体系,分别继承意大利与法国的芭蕾传统。英国皇家芭蕾舞团的演员多出自切凯蒂的门下,而俄国芭蕾同样传承自切凯蒂体系。所以可以说,在世界芭蕾领域里,各大芭蕾流派的基础大都相同,只是风格各异。

目前,世界上的芭蕾有意大利、法国、俄国、丹麦、美国、英国六大流派的划分。英国芭蕾和俄国芭蕾是切氏训练方法的继承者,美国芭蕾又是俄国芭蕾的继承者,所以意大利、英国、俄国、美国芭蕾同属于切凯蒂体系,而丹麦和法国芭蕾则同属于法国体系,所以说,意大利和法国传统的芭蕾是如今各芭蕾体系的主要来源。那么,切凯蒂是谁呢?

恩里科·切凯蒂,1850年6月21日生于罗马的一个舞蹈世家。他从小受益于父母的言传身教,5岁便开始登台演出。尽管他的父亲并不希望他长大后从事舞蹈事业,但是由于他对舞蹈的痴迷,父亲不得不在他13岁那年,将他送到佛罗伦萨的名师——吉奥瓦尼·莱普里门下学习舞蹈。莱普里早年曾是意大利芭蕾名师布拉西斯的高徒,他治学严谨,教学规范,让切凯蒂扎实地掌握了意大利学派芭蕾。

16岁时,切凯蒂同他的胞姐搭档,在父亲创作的舞剧《尼科洛与拉彼》中首次作为专业演员登台。随后在短短的几年间,他跳遍了整个意大利。20岁时,切凯蒂进入米兰斯卡拉歌剧院,主演了波里(布拉西斯的学生)的芭蕾舞剧《沃尔哈拉的上帝》,并以一口气32个“二八位原地转”(一条腿向外侧拉开,另一条腿着地支撑的原地旋转)赢得了观众的喝彩(该技术后来成为世界各地芭蕾男演员的必选动作)。切凯蒂的弹跳力也非

同一般，能一次跃起在空中两脚相互击打八次后落地。尽管技能高超，但切凯蒂也有不为人知的弱点，那就是他的旋转只能朝一个方向做，换个方向就无法准确完成了，因此，他在日后做教师时，特别强调所有动作左右两个方向的练习，并告诫学生：“不要做一个一条腿的舞蹈演员！”

成年后的切凯蒂还应邀去了丹麦、瑞典、荷兰、挪威、德国、奥地利等一些欧洲国家的舞团担任舞蹈演员。1878年，切凯蒂娶了同是莱普里学生、曾是自己舞伴的西尼奥里纳·朱塞平娜·德玛利亚为妻，并生了三个孩子。

19世纪中下叶，随着俄国芭蕾的崛起，西欧艺术家们纷纷涌入俄国，切凯蒂也于1887年抵达圣彼得堡阿尔卡蒂亚剧院进行演出。他在1890年受聘于圣彼得堡皇家剧院，任享有俄国“古典芭蕾之父”美名的法国籍编导大师马里于斯·佩蒂帕的助理编导。自1892年起，他开始在该剧院的附属舞蹈学校教学。他还曾与佩蒂帕和伊万诺夫合作，编排了舞剧《灰姑娘》(1893)中第一、三幕的舞蹈。后因与院方发生冲突，他于1902年离开俄国，前往波兰华沙帝国芭蕾舞校任校长。在向圣彼得堡同仁所做的告别演出中，他与自己的优秀学生特里费洛娃、艾格洛娃、普列奥布拉金斯基和切辛斯卡娅同台献艺，给俄国芭蕾舞界留下了深刻的印象。

切凯蒂在波兰工作的三年间，为波兰建立了舞校和舞团，还排练了自己的多部作品，同时引荐自己的优秀学生特里费洛娃、谢多娃、普列奥布拉金斯基等进入波兰，为波兰的芭蕾事业做了重大贡献。1905年，由于波兰爆发了革命，切凯蒂曾回到意大利，但因不满于意大利的现状，他在一年后又回到圣彼得堡，同年创办了一个小型私立舞蹈学校，由此发展并完善了被后人所赞誉的“切凯蒂芭蕾训练体系”。著名舞蹈家安娜·巴甫

洛娃就是在这段时间聘请他做了自己为期三年的私人教师。

1910年,佳吉列夫率领俄罗斯芭蕾舞团从巴黎归来之后,曾聘请切凯蒂在1911—1912年做该团的首席教师,培养了很多明星芭蕾舞者,比如卡尔萨文娜、谢多娃、瓦冈诺娃、高尔斯基、福金、尼金斯基、德瓦卢娃、克拉斯科、马辛、波尔姆、丹尼洛娃、李法等,对西欧芭蕾的复兴起到了很大的作用。

1918年,切凯蒂在伦敦开设了舞蹈学校。在教学过程中,他根据英国学生的特点专门为他们制定了一套很有特点的教学法。该教学法后来由英国舞蹈理论家里尔·波蒙特和伊济科夫斯基合作整理,于1922年在伦敦出版,此书的中文译本名为《古典剧院舞蹈理论和实践手册(切凯蒂体系)》,这就是通常被称为切凯蒂体系的标准教科书。这个体系的特点是对芭蕾的主要动作进行分类和系统的整理,并对每一个动作的要点做细致的讲解,以求通过训练让学员掌握完美精湛的技术。同年,伦敦成立了“切凯蒂学会”,后改为“不列颠舞蹈教师协会”,负责根据上述体系和教材进行统一的芭蕾教师资格考试。直到现在,这项工作仍在进行,切凯蒂体系对英国乃至世界古典芭蕾有着巨大的影响。

1923年,切凯蒂回到米兰,1925—1928年,任意大利皇家芭蕾舞学校校长,并兼任米兰斯卡拉歌剧院芭蕾舞团艺术指导,直至1928年11月13日在米兰去世。

切凯蒂舞蹈技艺高超,虽没有留下惊世的舞剧作品,但其教学成就是举世瞩目的,这从他众多著名的学生名录中就可以看出。因此,切凯蒂不仅是俄国、英国芭蕾史,也是世界芭蕾艺术发展史上具有巨大贡献的人物之一。

舞蹈的上帝——维斯特里

生卒年：1728—1808

国籍：意大利

成就：18世纪的著名舞蹈艺术家，被同时代的人称为“舞蹈的上帝”

萌芽于15世纪意大利的芭蕾,经过16、17世纪法国的大力发展,到了18世纪,已经取得了一定的成果,比如规定了芭蕾的五个脚位、腿的外开以及相关的规则要领,产生了席间芭蕾、幕间芭蕾、喜剧芭蕾、歌剧芭蕾等艺术形式。专业芭蕾舞学校的建立,使芭蕾逐渐由业余向职业过渡,原本贵族们的自娱自乐渐渐由专业舞者的职业表演所代替。在这个时期,有一位出类拔萃的舞者俘获了人们的心,他就是加埃唐·维斯特里,被人们称为“舞蹈的上帝”。

加埃唐·维斯特里,1728年4月28日出生于意大利名城佛罗伦萨。他的父亲托马斯·维斯特里当时在一家当铺里供职,母亲是一个虔诚的基督教徒,家里有八个兄弟姐妹,其中,姐姐泰蕾丝、弟弟安吉奥罗以及加埃唐身材苗条,乐感很好,是跳舞的好苗子。由于工作的原因,托马斯在加埃唐很小的时候就带着一家老小离开佛罗伦萨前往其他城市谋生,意大利的维也纳、米兰,德国的德累斯顿,都留下了维斯特里一家生活过的足迹。

1747年,加埃唐的姐姐泰蕾丝独自前往巴黎寻求发展,凭借着年轻和美貌,她很快在巴黎成为一个名妓。之后,借助泰蕾丝的帮助,维斯特里一家迁往巴黎并定居了下来。1748年,20岁的加埃唐在姐姐的资助下,进入巴黎歌剧院舞蹈学校跟姐姐一起学习芭蕾。尽管起步较晚,骨骼已经基本定型,但是在名师杜普雷的指点下,通过刻苦的训练,悟性颇高的加埃唐取得了飞速的进步,并在一年后进入巴黎歌剧院做了群舞演员。当时,剧院里只有两个独舞演员,其中一个加埃唐的老师杜普雷,还有一个是拉尼。两年后,杜普雷退休,加埃唐升级为独舞演员。1753年,他的弟弟安吉奥罗也从舞蹈学校毕业,加入了巴黎歌剧院群舞的队伍。

加埃唐·维斯特里由于出众的身体条件和灵活的头脑,在

18世纪中期为数不多的芭蕾男演员中迅速声名鹊起,《法国信使报》曾经这样评价他:“他的形象总是带有更多的轻松、高贵、轻盈和精确。”尽管通过流传下来的画像我们会发现,长着小眼睛、大鼻子以及大额头的维斯特里可能并不符合想象中的美男子形象,但是,他确实对舞蹈的发展做出了自己的贡献,比如他发展了芭蕾的跳跃和多变的单腿旋转动作,拓展了芭蕾的手位和脚位,通过和情节芭蕾倡导者乔治·诺维尔的合作,发展了芭蕾的戏剧性,等等。一位曾经看过他演出的观众说:“当维斯特里出现在歌剧院的舞台上时,人们的确以为是阿波罗下凡来传授美的课程了,他使舞蹈艺术达到了完美的境地。”因此,维斯特里年纪轻轻就取得了巨大的成功,被同时代的人们称为“舞蹈的上帝”。

在“舞蹈的上帝”光环笼罩下的维斯特里自信心迅速膨胀,他毫不谦逊地接受了这个称呼,并且公开宣称自己是18世纪的伟大人物之一(其他两位分别是普鲁士的腓特烈大帝和法国启蒙思想家伏尔泰)。法国人的狂热追捧将维斯特里的自负彻底释放出来。据说有一次一个妇人不小心踩到了他的脚,在接受完这个妇人虔诚的道歉之后,维斯特里不无遗憾地表示:“您已经使整个巴黎沦入为期两周的悲哀之中!”态度高傲冷漠,令人瞠目结舌。还有一次,在听到一个学生对他的赞美之后,他竟伸出脚去,让学生亲吻他的双脚,以表示对学生礼赞的回应。

作为一个舞者,维斯特里是优秀和完美的,但是他为人骄傲自负到令人难以置信。在巴黎歌剧院任独舞演员期间,他曾多次跟院长闹翻并被开除,但应观众的强烈要求,院长又不得不再次低头邀请他回来,几个回合下来,更加助长了维斯特里骄傲的气焰。

1754年年初,出于利益之争,维斯特里与歌剧院的芭蕾大师

拉尼之间爆发了激烈的冲突。迫切想早日取代拉尼位置的维斯特里在争吵中拔出利剑,准备与拉尼进行生死决斗,而拉尼并未应战,只是匆忙离开了现场。几日之后,维斯特里收到了巴黎歌剧院的开除通知,随后就被警方逮捕并送进大牢。作为回应,维斯特里的姐姐和弟弟一起向歌剧院提出了辞职申请。

由于维斯特里在艺术方面的影响力,他在监狱中并未受到不良待遇,相反,他不仅享有单独的公寓,甚至还获准可以在狱中邀请他的朋友们去看望他。他被歌剧院解雇的消息很快传到了欧洲的其他国家,因此,在他出狱前,一份来自德国柏林的高薪聘书已经到了他手上,他的姐姐泰蕾丝和弟弟安吉奥罗也将一同前往。1754年12月,在加埃唐出狱后,维斯特里一家便告别巴黎,前往柏林。

1755年,由于巴黎歌剧院著名男演员彼罗离职,歌剧院处于缺人的境地,维斯特里姐弟三人被再次邀请加入巴黎歌剧院。12月9日,当姐弟三人重新站在歌剧院舞台上演出舞剧《罗朗》的时候,浪漫的巴黎观众给予了他们热情的鼓励。

维斯特里的表演才华已经得到了观众的充分认可,但是他的编导才能不尽如人意。他在离开巴黎歌剧院的那段时间,曾经尝试过编舞,但没能取得成功。在他光辉的艺术生涯中,他编导的两部作品《恩底弥翁》和《鸟巢》,不仅未给他带来一丁点荣誉,反而给了别人讥笑他的机会。维斯特里除了表演方面的成就之外,几乎没有其他才能。他曾经担任巴黎歌剧院舞蹈学校校长,但在教学和管理方面没有天赋,不仅没能培养出一个像样的学生,甚至连学校常规的汇报演出也无法正常进行。

除此之外,维斯特里还有嫉贤妒能的缺点。在巴黎歌剧院有一位叫安娜·海涅尔的演员,是个德国人,不仅长得漂亮,而且拥有扎实的芭蕾技巧,据说芭蕾中单脚旋转技术就是从她开

始搬上舞台的，她被观众们称为“舞蹈女神”。受到观众欢迎的海涅尔小姐似乎在无形中对维斯特里造成了不小的威胁，因此，维斯特里总是想尽办法阻止海涅尔在重要的演出中登台。海涅尔对自己受到的不公十分愤慨，而知道真相的观众们也纷纷表示不平，他们在维斯特里登台表演时大声起哄，抗议他的缺德行为。而狭隘好斗的维斯特里并未因此检讨自己，相反，他在演出结束之后，在台下当众高声辱骂海涅尔，两人因此撕破脸皮，从此不再有任何的接触，也拒绝再同台演出。

这一对看似老死不相往来的对手，却在一次“歌剧院造反”运动中奇迹般地结成了同盟。1779年，巴黎歌剧院的演员们为了争取自己的权益而联合起来发起造反运动。在这次运动中，演员们取得了一定的胜利，并赢得了想要的权益。同时，维斯特里和海涅尔也由冤家变成了战友，维斯特里趁机向这位虽一直敌对却不敢小觑的对手放低姿态，并狂轰滥炸般地表达了对她的爱慕之情。此时，昔日的“舞蹈女神”也莫名其妙地放下了矜持，甘心做了“舞蹈的上帝”的情人，而这时的维斯特里不仅有女朋友，还有一个叫奥古斯特·维斯特里的19岁儿子！

1782年，维斯特里54岁的时候，与海涅尔一起退休，并在10年后的1792年正式结婚。维斯特里与海涅尔原本过着幸福的晚年生活，直到1789年法国大革命爆发。大革命推翻了封建王朝，也切断了歌剧院给予维斯特里夫妇的退休金。为此，除了接受儿子奥古斯特·维斯特里的接济之外，年届70的维斯特里不得不再度登台演出。据记载，1795、1799和1800年，他还曾陪同自己的孙子阿尔芒·维斯特里登台演出。

1808年9月23日，在海涅尔去世半年后，加埃唐·维斯特里也离开了人世，享年80岁。老维斯特里虽然离开了，但是他的儿子奥古斯特·维斯特里以及孙子阿尔芒·维斯特里继续在巴