

芭蕾舞卷

世界艺术经典

ART WORLD

SUTRA

[主 编：刘 炼]

吉 林 音 像 出 版 社
吉 林 音 像 出 版 社

· 芭蕾舞卷 ·

世界艺术经典

ART WORLD SUTRA

[主 编: 刘 炼]

吉 林 音 像 出 版 社
吉 林 文 史 出 版 社

目 录

第一章 芭蕾舞的起源与发展	1
第二章 芭蕾舞在中国的发展	6
第三章 芭蕾舞在欧美的发展	12
第四章 芭蕾舞基本知识	15
第一节 芭蕾舞的服装	15
第二节 芭蕾舞学科中的性格舞课	16
第三节 芭蕾舞的结构、形式和风格	19
第四节 芭蕾舞的基本姿势	22
第五节 戏剧芭蕾舞和情节芭蕾舞	24
第六节 芭蕾舞的术语	24
第七节 芭蕾舞对身体的好处	30
第五章 芭蕾的基本功	32
第六章 中国著名芭蕾舞剧赏析	38
第七章 中国芭蕾荣获国际比赛奖项	46
第八章 芭蕾舞欣赏	48
第九章 怎样欣赏芭蕾舞	56

第十章 芭蕾舞精品欣赏	60
第十一章 芭蕾舞教育	81
第十二章 芭蕾舞分类	82
第一节 交响芭蕾	82
第二节 情节舞	83
第三节 性格舞	83
第十三章 芭蕾舞名家介绍	85
第十四章 芭蕾考级	96
第十五章 外来的芭蕾舞	101

第一章 芭蕾舞的起源与发展

芭蕾舞最初产生在意大利，至今 300 年发展，形成特定的审美标准和技术规范，称之为古典芭蕾。实际上，英语芭蕾来自于法语芭蕾，如果广泛说，芭蕾泛指舞蹈和舞蹈剧。凡是用人体的动作和姿态表现故事情节和表现某种情绪的这种舞蹈，都可以称之为芭蕾，那么也是舞剧。因为现在在中国，我们要跟中国舞剧划分开来，所以我们就把它称之为芭蕾舞剧，实际上这是一个重叠词。

在十五世纪下半叶开始的，芭蕾起源于意大利。在文艺复兴的推动下，西欧各国的艺术都有了很大的发展，在这个时候，意大利和法国在芭蕾形成的初期，起了奠基作用。当时意大利最著名的是 1489 年时期的托尔纳，由贵族承办的一个席间芭蕾，这是由男女贵族自己装扮成演员做一个歌舞的表演。

出场时，配合着宴会的内容，比如说上一道菜是牛排，那么他们就跳起狩猎舞，端鱼的时候，他们就跳起捕鱼舞，随着意大利宫廷联姻和文化交流，这种席间芭蕾传到了法国，当时这种演出形式盛行一时，其中最为宏伟、最受推崇是 1581 年《皇后喜剧芭蕾》，称之为第一部芭蕾。全长 5 个小时，兼有音乐、杂耍、诗朗诵，是当时巴黎卢宫小托盘宫正厅演出的，舞蹈占了四分之一。

从那个时候起，芭蕾就和喜剧有机地结合在一起。那么这个演出是当时芭蕾的雏形。当时，由于有些人物的形象，又有一些说明书作为佐证，所以被他们称为第一部芭蕾。

芭蕾艺术的真正形成在路易十四执政的法国宫廷，路易很喜欢跳舞，他大力倡导，芭蕾逐渐兴旺起来了，成为提高君主的威望和显示法国国力的工具，当时称它为巴洛克风格。当时路易十四令院士们讨论舞蹈问题，设计和改进舞蹈手段。遵照国王旨意，舞蹈家普尚，带领着院士们在卢浮宫附近一个木建酒馆里，每月集合一次，大家搜集一些舞蹈动作规范。这些动作名称一直

沿用至今。

1671年法国皇家音乐学院正式成立和1713年法国巴黎歌剧院舞蹈学校成立，促使芭蕾舞团专业队伍形成了。到了1681年芭蕾舞剧《爱情的胜利》中，首次登台的第一、第四个女演员，就替代了这些宫廷贵夫人，职业演员正式登场了。由于当时裙子太长、太沉，影响女演员舞步不能很好的发挥，而男舞步就比较自由，他们可以转、可以跳。

十八、十九世纪之交，欧洲和北美兴起一股新的文艺思潮，就是浪漫主义运动，推动产生了浪漫主义的芭蕾舞，这种诗意更浓的舞蹈风格，之所以能够蓬勃的发展，其实取决于女演员立起脚尖跳舞。

据舞蹈史专家们考证，女演员穿脚尖鞋最早产生于1822到1825年，当时意大利演员玛丽·塔里奥尼是第一个运用脚尖跳舞闻名世界的一个芭蕾大师。在《仙女》一剧中的形象，后人争相效仿，脚尖舞就成为女芭蕾舞演员表演不可缺少的一部分。

同样仙女穿的舞裙被誉为塔里奥尼舞裙，里面很多层薄纱做成的，像一口吊钟，那样的短裙跳起舞来非常柔软，特别飘柔，而且整个服装显示细腰，紧身的胸衣露出脖子，袖子短而宽，露出两臂，裙子长度过膝盖，但是还要露小腿。

那么除了胸前佩戴着一朵小花外，衣服上没有过多的装饰，后背是用糢的白纱做的两个小翅膀，这些外露服装沿用至今，成为浪漫主义芭蕾的象征。

同样一时期，另一个代表作就是《吉赛尔》。它是十八世纪浪漫主义时期的一部非常有名的代表作。

由于芭蕾没有台词，有音乐、舞蹈和哑剧，通俗易懂，很快就传播开了。到了彼德大帝执政的时候，俄国贵族已经完全掌握了这种欧洲的贵族舞蹈。

1738年，俄国成立了第一所舞蹈学校瓦刚诺瓦舞蹈学校。

除了他本民族的编导之外，十九世纪的中下叶还有一批法国人应聘到俄国来工作，对俄罗斯的芭蕾起了不可磨灭的作用。

玛丽乌斯·伊凡诺维基·彼季帕是所有来俄国工作的外国人中间，对俄国芭蕾贡献最大的一位。

在1869到1903年之间，彼季帕担任了圣彼德堡吉勒夫·马林斯基剧院的舞蹈总编导达34年之久。在1868年，他排了舞剧《唐·吉珂德》，作曲铭库斯，当时他用这个塞万提斯文学原著，

但是他保存了《唐·吉珂德》的外壳作为古典遗产，他把主要有价值的东西，都编成了一种很有风格的浓郁的西班牙风格的舞蹈，在第四幕里两个男女主角的婚礼双人舞，就是现在在国际比赛中，都得到了保留。

因为铭库斯的音乐采用一批西班牙的民间旋律，以及华尔兹、波尔卡等，这样音乐流畅，适合舞蹈，色彩特别丰富。

在1877年，彼季帕又排出了另一部力作，《舞妓》，也是铭库斯作曲。这部舞剧取材于印度古代寺庙中舞妓，舞女生活的舞剧，和当时芭蕾歌剧院上演的《沙恭达罗》是基本上一曲同工的。

在这部作品中，彼季帕又充分显示了编舞才能，特别是古典双人舞和群舞，尤为突出。在第四幕32个演员要在舞台上同样的抬腿、一样的动作，从而在这个舞剧中完善了芭蕾舞剧群舞。

柴可夫斯基和他的三部芭蕾舞剧。《天鹅湖》、《睡美人》和《胡桃夹子》。柴可夫斯基最早一部舞剧是《天鹅湖》，1876年写成，1877年首次公演失败。

18年之后，1894年，《天鹅湖》复排，作为纪念作曲家逝世一周年第二幕一下子大获成功，在1895年1月15号，《天鹅湖》全剧正式公演了。当时的编导伊凡诺夫和彼季帕。

《睡美人》是当时马林斯基希望再现一下路易十四法国宫廷的风采，写了一个剧本叫《睡美人》，而且亲自设计了服装。

1888年的5月，致函柴可夫斯基说，根据佩罗童话，构思《睡美人》台本，希望舞台调度是路易十四风格，在这里音乐想象大有作为，在1889年7月25日，柴可夫斯基在致梅克夫人写到，情节是这么的富有诗意，对音乐来说是这么的崇高，我迷恋他们的创作，写得饶有趣味，并且满怀热情，这一切都是写好作品的前提。

而且，柴可夫斯基对出版家由根宋的信中说到“要知道，舞剧同样也是交响乐”，我为什么引用这句话呢？就是说在欣赏舞剧的过程中，实际上也是欣赏交响乐的一个非常好的机会。

当时，这两部舞剧奠定了俄罗斯芭蕾基础。到了二十世纪初两个俄国人成就了芭蕾的命运，并且影响了全世界的芭蕾。他们就是富金和佳吉列夫。

从十九世纪末叶起，西欧各国芭蕾舞剧普遍衰落，成为歌剧的附属品。二十世纪初，佳吉列夫芭蕾舞团俄罗斯演出季，在巴

黎、伦敦、纽约、罗马等地巡回演出之后，激发了欧美各国的有志之士，推动他们去复兴本国的芭蕾。

这样，从那时开始，现代派的舞蹈也成为一支足以和古典芭蕾争奇斗艳的新军，两方面的艺术家相互补充、相互学习，于是，现代芭蕾也可以称为摩登芭蕾应运而生，而且逐渐地占领了欧美大部分的剧场舞台，他们创作原则、审美理想和训练体系往往给古典芭蕾界人士有益的启迪，各自推出自己的力作。正因为如此，在二十世纪至今，芭蕾舞台出现了繁花似锦、百花争艳的局面。

英国皇家芭蕾舞团，它的代表人物是马克方亭，编舞家阿诗顿和肯尼斯麦克彼伦。最早的英国的芭蕾舞的起源要归功于三个舞蹈家，热耐、德乌拉旺和兰博特。

美国有大小不一的非常多的芭蕾舞团，但是最有影响的，是美国纽约市立芭蕾舞团和美国大剧院。美国芭蕾舞学校，并创办了美国纽约市立芭蕾舞团。

而科尔斯坦实际上一一直是纽约芭蕾舞团的团长，在剧目政策、办团方向和引进编导和表演人才上起了决定性的作用，同时他还是一个很好的评论家。

乔治·巴兰新俄国接受的训练，俄国训练芭蕾舞演员是强调他们本身对音乐有很好的理解，他们都会弹钢琴，因此当乔治·巴兰新在美国发展他的芭蕾舞的时候，很重视和音乐家的结合，他和音乐家结合的就是和斯特温斯基的关系非常的密切，他所强调的是通过人体形象的美来表现音乐。

因此，从他以后形成了交响芭蕾这样一个风格。在现代主义和后现代主义都独树一帜，取得了辉煌的成就。美国大剧院主要的贡献有罗宾斯、安东尼·突德。安东尼·突德是当代美国编舞大师之一，他是心理芭蕾学派的奠基人，他本身没有学过芭蕾，但是他可以编很多东西，他的代表作叫《紫丁香花园》。

法国芭蕾，法国巴黎歌剧院最早的创造人是立法尔。从俄罗斯叛逃，也就是从离开俄罗斯到法国和英国的鲁道尔夫·鲁里耶夫，他是一代芭蕾大师。

德国十七世纪就有过效仿法兰西和意大利的芭蕾演出，这曾经是王宫贵族的一种消遣，大部分都邀请外国的演员参加，到了十八世纪中叶，德国进行了芭蕾舞的改革，情节芭蕾走上了舞台。

到了二十世纪，德国芭蕾受到了邓肯、瓦班这一些现代派的（影响），就明显有了现代主义的影响。联邦德国，斯图加特和汉堡成为两个芭蕾的中心。

20 世纪二十年代传到了中国。

总之，芭蕾舞起源于意大利，成型于法国，鼎盛于俄国，从俄国走向世界。五百年经历五大时期：早期芭蕾时期、浪漫芭蕾时期、古典芭蕾时期、现在芭蕾时期和当代芭蕾时期。

第二章 芭蕾舞在中国的发展

艺术是没有国界的。芭蕾以其特有的高贵艺术魅力和无限的生命力走进中国艺术大家庭，在中国这块土地上生根、成长、开花、结果，成为东方艺术明珠一道无比璀璨的光环。

1581年法国《皇后喜剧芭蕾》上演，第一部芭蕾舞剧之后的三个世纪，芭蕾舞来到了中国。

20世纪初，有外国芭蕾舞团来中国演出，但规模有限。

此后，陆续有俄侨来中国开办业余私立芭蕾舞学校，以上海、天津、哈尔滨等地较有影响——对中国的芭蕾启蒙教育有积极作用。

开始，芭蕾舞剧真正兴起和发展。中华人民共和国成立之后，中国政府对一切具有世界意义的优秀文化艺术都采取积极吸纳、支持的基本方针。为芭蕾在我国发展奠定基础。

最初，对中国芭蕾具有影响力的是俄罗斯学派。从1954年2月第一位苏联专家奥·阿·伊莉娜（O·A·YEALINA）应邀来京开办第一期“教师训练班”起，到1958年中国上演第一部经典芭蕾舞剧《天鹅湖》，中国芭蕾实现了初创期的“3级跳”。

在此期间，谙熟芭蕾艺术的戴爱莲功不可没。

第一期“教师训练班”学员（大都接受过一定的芭蕾训练），以半年的时间，奇迹般的完成了苏联舞蹈学校1~6年级教学大纲，通过严格的考试全部合格。他们成为同年创建的北京舞蹈学校，芭蕾专科的教学骨干。

此后，成长为真正的芭蕾教育家——培养出一批又一批优秀人才。

实现“3级跳”的重要举措是边训练，边实践演出。这一时期常有著名苏联芭蕾艺术家来华演出，精湛的表演吸引了众多的观众，中国人逐渐熟悉、喜爱起芭蕾艺术。

1957年在查普林指导下中国首次完整上演了一部芭蕾舞剧——《无益的谨慎》（LA FILLEMAL GARDEE），它是18世纪

末让·多贝瓦尔的作品，具有现实主义的风格，适宜于当时中国芭蕾舞演员的实际水平，通过演出锻炼队伍，芭蕾艺术水平得到提高。

1958年10月在古谢夫指导下，北京舞蹈学校集中全力，成功的上演了世界著名经典芭蕾舞剧《天鹅湖》（奥杰塔扮演者白淑湘）（SWAN LAKE）全剧，引起国内外强烈反响。

通过严格排练，高速度地造就了一支具有多方面人才的芭蕾舞剧队样。1959年底，北京舞蹈学校实验芭蕾舞剧团成立，这是中国有史以来第一个专业芭蕾舞团。

第二年，上海成立了与北京建制相同的舞蹈学校，承担起培养专业芭蕾人才的任务，从此京沪遥相呼应，努力开拓中国芭蕾事业的新天地。

1959至1960年，在古谢夫指导下，继“天鹅湖”之后陆续成功地上演了《海侠》（LE CORSIRE）、《吉赛尔》（GISELLE）。年轻的中国芭蕾队伍承担这两部风格不同的著名芭蕾舞剧，显示了非凡的实力。

这一时期中国派出了蒋祖慧和王锡贤等先后到莫斯科国立戏剧学院舞剧编导系进修，成绩优异。

回国后，蒋祖慧推出了毕业作——《西班牙女儿》根据文艺复兴时期欧洲著名作家洛贝·德维加的著名诗剧《羊泉村》改编，1961年天津歌舞剧院首演；王锡贤在北京指导上演了毕业作《泪泉》（THE FOUNTAIN OF BAKHCH I SARAY）根据俄罗斯诗人普希金的著名长诗改编，北京舞蹈学校实验芭蕾舞剧团首演。

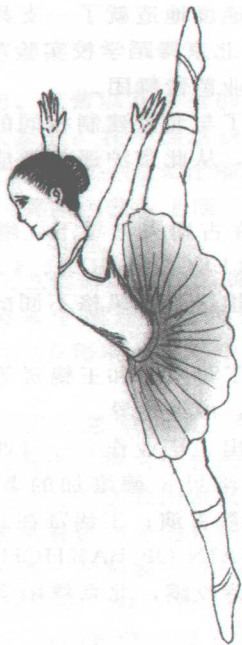
1963年，中央歌剧舞剧院成立，学校附属的芭蕾舞剧团结束了其实验阶段，归属了国家级剧院。不久，蒋祖慧又执导了一部著名芭蕾舞剧——《巴黎圣母院》（NORTRE-DAME DERARIS）根据法国著名作家雨果的同名小说改编，中央歌剧舞剧院首演。

短短10年间，中国编导、演员基本上已可独立驾驭经典芭蕾舞剧的创作、排练、舞台演出。

从1964年起，中国芭蕾舞剧开始创作实践。第一代芭蕾舞剧编导，多是从学习民族舞蹈转向芭蕾专业的，他们的民族文化背景，无疑有助于芭蕾舞剧民族化的积极深入探索。

大型中国芭蕾舞剧《红色娘子军》（THE RED DEPA-CH-

MENT OF WOMEN) 的上演, 虽不是严格意义的“首开纪录”, (在此之前, 已有过不同类型、不同规模、不同成效的芭蕾民族化探索) 却可以说是第一部最成功的大型中国芭蕾舞剧——从内容到形式都具有鲜明的中国风格和中国气派, 焕发中华民族光彩。

《红色娘子军》1964 年首演, 编导: 李承祥、王锡贤、蒋祖慧; 作曲: 吴祖强、杜鸣心等; 首演者: 中央歌剧舞剧院, 女主角: 白淑湘饰琼花; 吴静珠饰连长; 男主角: 刘庆棠饰洪常青; 李承祥饰南霸天; 主要女配角: 赵汝蘅饰琼花战友; 万琪武饰老四。

《红色娘子军》一剧根据同名电影改编而成。表现中国第二次革命时期的故事: 受尽折磨的琼花, 因不堪忍受地主南霸天的压迫, 逃离虎口, 巧遇红军党代表洪常青, 经他引路, 参加了娘子军。历经艰苦磨练和严格考验, 成长为卓越的革命战士。洪常青牺牲后, 她接过红旗英勇向前。

这部舞剧以震撼人心的悲壮情节, 恢宏绚丽的场面, 鲜活的

人物形象以及海南岛地域风情，赢得多方好评。它在芭蕾舞台上破天荒地塑造了英姿飒爽的“穿足尖鞋”的中国娘子军形象，将芭蕾的精华与中国的气派融为一体，为世界芭蕾舞坛增添了一朵奇葩。

由胡蓉蓉、傅艾棣、程玳辉、林秧秧创作的《白毛女》，与《红色娘子军》同期出台，平分秋色，它是中国芭蕾舞剧的又一成功探索。

《白毛女》（THE WHITE HAIR GIRL）1965年首演，作曲：严金萱；首演单位：上海芭蕾舞团；女主角：蔡国英（A）、茅惠芳（B）饰喜儿；顾峡美（A）、石钟琴（B）饰白毛女；男主角：凌桂明饰大春；主要男配角：董锡麟饰杨白劳。

《白毛女》芭蕾舞剧根据同名歌剧改编，讲述贫苦农民女儿——喜儿，被迫卖给恶霸地主黄世仁抵债，不堪凌辱，逃入深山。多年风餐露宿，头发变成了白色，不知情者称其为“白毛仙姑”——（鬼）。

最后她被八路军所救，与年轻时恋人——已是八路军战士的大春团聚。舞剧《白毛女》以“旧社会把人逼成鬼，新社会把鬼变成人”的真实故事，感动了中国千千万万老百姓的心。

这部芭蕾舞剧未因循原作，而是根据芭蕾艺术特点，进行了再创造。它巧妙地运用了中国古典、民间舞的素材，以写实与浪漫相结合的方法将剧情予以芭蕾化展现。

对于剧中主要人物诸如：喜儿的纯真、甜美和变成“白毛女”后的坚韧、刚毅；大春的朴实、敦厚及参军后的英勇、干练以及黄世仁的阴险、毒辣等都刻画得比较鲜明、生动。

《红色娘子军》与《白毛女》，是中国芭蕾舞剧发展里程碑。二者是“洋为中用”更深层次的实践，以其独有的中国特色自立于世界芭蕾艺术之林。

集体智慧弥补了经验不足，使芭蕾中国化的探索，起点较高，起步很快。更是文艺“双百”方针的重大体现的硕果。

与其他舞蹈、舞剧作品的命运不同，这两部作品后来被定为“样板戏”。

经受了时间与社会的检验，《红色娘子军》与《白毛女》依然焕发着旺盛的艺术生命力。这两部作品都被确认为“20世纪经典”。

我国文艺复苏期在芭蕾领域，首先是恢复西方芭蕾经典保留

剧目的演出，使长期只见一“红”一“白”的广大观众，在久违多彩的芭蕾艺术之后，掀起了一阵《天鹅湖》的狂热。

新时期中国芭蕾，展现出蓬勃发展的态势：

首先是以更开放的眼光，面向世界广泛吸收、借鉴，芭蕾强国先进经验，不局限于单一的俄罗斯学派的影响。

从上世纪 80 年代初，陆续有来自英、法、德、瑞士、加拿大等国的著名芭蕾艺术家以友好交流的形式传授技艺。

先后有芭蕾宿将安东·道林、著名芭蕾编导本·斯蒂文森(B·STEVENS ON)等在中央芭蕾舞团指导排练了他们自己的作品：纯古典风格的男、女《四人舞》(TE-PASDE QUIXOTE)、《前奏曲》以及著名芭蕾艺术大师巴兰钦(BALANCHINE)的《小夜曲》(SERENDE)等，其中大部分已成为该团经常上演的保留舞目。

此外，十多年间，中国陆续上演了多部不同风格的西方经典剧目，如：1980 年，由巴黎歌剧院芭蕾大师莉塞特·桑瓦尔亲自指导，中央芭蕾舞团演出了法国浪漫主义的著名芭蕾舞剧《希尔维亚》(SYLVIA)；1984 年，由英国著名芭蕾艺术家贝琳达·赖特和尤里沙·捷尔考夫妇重新排练演出了安东·道林版的《吉塞尔》；1985 年，在世界级芭蕾艺术家鲁道夫·纽利耶夫(R·NUREYEV)和芭蕾大师尤金·波里亚柯夫等亲自指导下演出了《唐·吉珂德》(DONQUIXOTE)；还有《罗密欧与朱丽叶》(ROMEO AND JULIET) (1989，罗曼·沃克执导)及《睡美人》(SLEEPING BEAUTY) (1994，麦克米伦 MAC MILLAN 版，莫里可·帕克执导)……均很成功。

特别是纽利耶夫以自己无与伦比的精湛技艺和对戏剧人物的深刻理解，结合中央芭蕾舞团的实际，进行了严格训练，大大促进了演员水平的提高——在中国芭蕾舞史上留下了珍贵的一页。

与此同时，北京舞蹈学院坚持学习与实践相结合优良传统，陆续上演了《葛蓓莉亚》(1979)、《舞妓》(1981)；上海芭蕾舞团上演了《那波里》(又名《渔夫与新娘》)第 3 幕；天津歌舞剧院复演了《西班牙女儿》(1982)。

此外，1981 年组建的辽宁芭蕾舞团推出了《海侠》(1983)这不仅丰富了群众的文化生活，而且经过世界各国芭蕾权威指导演出纯正的古典芭蕾名作，使新一代芭蕾舞人才迅速成长。

从 1980 年起有汪齐风、李莹、唐敏、王媛媛、张钊、王才

军等在国际芭蕾舞大赛上获得不同奖项充分显示我国芭蕾的实力和美好前景。

在新形势下，中国芭蕾舞剧探索迈出了新的步伐。以中国文学、戏剧名著改编的芭蕾舞剧，成果显著。如：《雷雨》、《家》、《魂》、《阿Q》、《伤逝》等。

在结构及表现方式上，作了一些突破性的探索，大胆而有益的尝试。

此类作品中，根据鲁迅著名小说《祝福》改编的同名舞剧和根据曹雪芹《红楼梦》改编的《林黛玉》，颇具影响。

此外，辽宁芭蕾舞团大型芭蕾舞剧《梁山伯与祝英台》（1983），青年编导舒均均《觅光三部曲》（1985）、《兰花花》（1988）和肖苏华的《红楼幻想曲》（1992）等。也是芭蕾民族化的积极探索。

除北京、上海各据芭蕾阵地外，1992年天津正式成立芭蕾舞团，公演了《天方夜谭》、《天鹅湖》等剧目；1995年，广州市芭蕾舞团以《安娜·卡列林娜》的演出作为建团后的首次“亮相”。

至此，半个多世纪以来芭蕾艺术在中国有了长足的发展，如今，正意气风发地步入“芭蕾大国”的行列。

第三章 芭蕾舞在欧美的发展

从十九世纪末叶起，西欧各国的芭蕾舞剧普遍的衰落，成为歌剧的附属品，那么舞蹈团编制一般都缩小，新作很少，而且都是神幻的或者无聊的消遣品。

二十世纪初，佳吉列夫芭蕾舞团俄罗斯演出季，在巴黎、伦敦、纽约、罗马等地巡回演出之后，激发了欧美各国的有志之士，推动他们致力去复兴本国的芭蕾。

这样，从那时候开始，现代派的舞蹈也形成为一支足以和古典芭蕾争奇斗艳的新军，两方面的艺术家相互补充、相互学习。

于是，现代芭蕾也可以称为摩登芭蕾，这个新舞种应运而生，而且逐渐的占领了欧美大部分的剧场的舞台，他们的创作原则、审美理想和训练体系往往给古典芭蕾界人士有益的启迪，各自推出自己的力作。

所以，在二十世纪至今，芭蕾舞台出现了繁花似锦、百花争艳的局面。

那么几个大的国家，芭蕾的几个大的强国，英国代表的团是英国皇家芭蕾舞团，它的代表人物是大家所熟悉的马克方亭，还有它的编舞家阿诗顿和肯尼斯麦克彼伦，还有一些更古老的一些人。

但是最早的英国的芭蕾舞的起源要归功于三个人，主要归功于这三个舞蹈家，一个是热耐，一个是德乌拉旺，一个是兰博特，可能年纪比较大的人，都知道最早来到中国的就是兰博特芭蕾舞团。马克方亭是出生在上海的一个英国侨民，他一生创造了很多非常美好的芭蕾舞。

麦克彼伦的代表作以后如果有机会，大家可以看到两部非常有名的根据小说改变的，一个叫《卖弄》、一个叫《梅亚林》，这两个剧作是他的一个非常戏剧芭蕾的代表作。

那么英国讲完了来讲美国。美国有两个代表，因为美国有大小不一的非常非常多的芭蕾舞团，但是最有影响的，一个是美国

纽约市立芭蕾舞团，一个是美国大剧院。纽约市立芭蕾舞团，我想在这里特别提一下，因为它是由一个企业家和一个舞蹈家和音乐家组成的。

美国市立芭蕾舞团，最早可以谈到这么一个人，就是林垦科尔斯坦，他是美国芭蕾的杰出组织者，他和我刚才谈到的美籍俄裔的乔治·巴兰钦，他们一块创办了美国芭蕾舞学校，并创办了美国纽约市立芭蕾舞团。而科尔斯坦实际上一直是纽约芭蕾舞团的团长，在剧目政策、办团方向和引进编导和表演人才上起了决定性的作用，同时他还是一个很好的评论家。那么乔治·巴兰新正如他本人自己说的，因为他是在俄国接受的训练，俄国训练芭蕾舞演员是一定强调他们本身对音乐有很好的理解，他们都会弹钢琴，因此当乔治·巴兰新在美国发展他的芭蕾舞的时候，乔治·巴兰新很重视和音乐家的结合，他和音乐家结合的就是和斯特温斯基的关系非常的密切，他所强调的是通过人体形象的美来表现音乐。

因此，从他以后形成了交响芭蕾这样一个风格。在现代主义和后现代主义都取得了独树一帜的辉煌成就。

另外，美国大剧院主要的贡献有，是有罗宾斯、安东尼·突德，安东尼·突德是当代美国编舞大师之一，他是一个心理芭蕾学派的奠基人，他本身并没有学过芭蕾，但是他可以编很多东西，他的代表作叫《紫丁香花园》。

再一个芭蕾强国就是法国，法国巴黎歌剧院最早的创造人是立法尔。从离开俄罗斯到法国和英国的鲁道尔夫·鲁里耶夫，他是一代芭蕾大师。由于当时俄国的情况，有三个著名的人跑到西方，一个是鲁里耶夫，一个是马卡罗娃，一个是巴伊诗尼可夫，可能很多人看过《白夜》或者《转折点》这样的电影，就是巴伊诗尼可夫演的，虽然他们现在年纪都大了，但是俄罗斯芭蕾，随着他们三个人发展到西方，使得西方芭蕾重振，而且西方芭蕾开始和俄罗斯芭蕾交融，把他们的优点都结合在一起了。

在这里提到鲁道尔夫·鲁里耶夫，在1985年曾经到芭蕾舞团来，给我们排练了《唐·吉珂德》的全剧。当时，芭蕾舞团也是一个鼎盛时期，我们当时的主讲们，现在他们已经成了芭蕾大师。待一会儿我们的芭蕾大师就会领着演员们给大家上课。

那么，谈到了欧洲的舞蹈，德国两个著名的芭蕾舞团，一个是汉堡芭蕾舞团，一个是斯图加特芭蕾舞团，其实德国十七世纪