

Ballet

走近
芭蕾

赵锦衣 编

线装书局

走近芭蕾

Ballet

赵锦衣 ◎编

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

走近芭蕾 / 赵锦衣编. — 北京: 线装书局, 2009.5
ISBN 978-7-80106-944-3

I. 走… II. 赵… III. 芭蕾舞—青少年读物 IV.
J732.5-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 066652 号

走近芭蕾

编 者: 赵锦衣

责任编辑: 赵 鹰 杜 语

封面设计: 春天书装

出版发行: 线装书局

地址: 北京鼓楼西大街 41 号 (100009)

电话: 010-64045283

网址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 制: 北京同文印刷有限责任公司

开 本: 710 × 1000 1/16

印 张: 10

字 数: 80 千字

版 次: 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 00001 ~ 20000 册

定 价: 26.00 元

前言 Qianyan

芭蕾，一个听起来都很优雅的名字，即便只是轻轻地说出这两个字，就已经满口幽香。

一条芭蕾舞形体训练的宣传语这样写道：美丽高雅，高贵的皇族气派，阳春白雪，唯美得令人窒息。但是不要被她吓到，其实她离你一点都不远，只要伸伸手，你也能和优雅说“Hi……”

简短的几句话，恰好可以作为本书编辑主旨的一个体现。

在大众眼里，西洋的歌剧和芭蕾舞都是高贵的艺术，似乎只在遥不可及的艺术象牙塔里。但要真正走近并欣赏它并不难。不过欣赏一门艺术，正像艺术本身一样，也是一门艺术，一门学问，就是欣赏的艺术，欣赏的学问。而这种欣赏的学问对于正在成长中的青少年的来说是大有裨益的。

在素质教育日益受到人们重视的今天，培养新一代的总目标是德、智、体、美等全面发展的跨世纪人才，那么，作为音乐与舞蹈完美结合的芭蕾艺术理应成为青少年教育过程中不可或缺的一部分。为此，若能在日常的生活和教育活动中，发挥芭蕾艺术独有的育人功能，提升青少年的审美观念，并用这种美去影响他们的日常行为，当是一件十分有益的事。

芭蕾舞是理想与唯美的艺术形式，二者恰恰与青少年的思维特点相符，是他们的天性之一，而芭蕾舞可以将这些对美的渴求用最准确、最优美的形象显示给他们，让艺术的魅力去感染他们。同时，芭蕾艺术自身的丰富想象和跳跃式思维也有助于开发青少年的智力，激发他们的模仿、学习欲望和进取精神。

除去艺术方面的熏陶之外，芭蕾对青少年身体素质方面的锻炼也是非常有益的。芭蕾的训练既科学又规范，尤其是力量的训练，能使学生的气质线条和力量得到提高。很显然，如果有机会接受芭蕾课程的训练，将对提高青少年的整体素质大有好处。

芭蕾舞是艺术，但它是源于生活又高于生活的。通过它，可以让青少年在更深层次上认识生活，从小就感受到人类的真善美，真实地感受生活的美好，让青少年体验人类生活的艺术升华，有意识地引导他们去感受人类与自然的密不可分的关系，从而使青少年的内心世界平添几分对人类博爱之心的向往与追求，这就是对人类善良美德的体验。

以上种种，正是编辑本书的宗旨，其核心在于给广大正处于成长阶段的青少年提供一个获取芭蕾入门知识的平台和阶梯，通过简单易懂，充实生动的介绍，把一个丰富多彩的芭蕾世界展现在他们面前，以达到传播芭蕾文化，推广芭蕾艺术，提升素质，陶冶情操的目的。

芭蕾艺术的美是一种理想的美，一种永恒的美。亲近艺术，就会自然远离庸俗。素质教育应该从一点一滴做起。希望此书可以抛砖引玉，为广大青少年开启一扇通往高雅与唯美艺术的大门。

2009年3月

前言

01 \ 第一章：芭蕾舞的起源和发展

- 03 \ 芭蕾舞的起源
- 08 \ 早期芭蕾
- 15 \ 浪漫芭蕾
- 20 \ 古典芭蕾
- 25 \ 现代芭蕾
- 32 \ 当代芭蕾

35 \ 第二章：芭蕾舞常识

- 37 \ 芭蕾舞的基本特征
- 42 \ 芭蕾舞的角色
- 44 \ 芭蕾的站位和手位
- 47 \ 芭蕾动作的12条基本技术
- 50 \ 芭蕾术语

· 55 \ 芭蕾训练

· 57 \ 芭蕾舞鞋

· 61 \ 芭蕾舞衣

63 \ 第三章：芭蕾艺术欣赏入门

· 67 \ 芭蕾舞的艺术特点

· 71 \ 芭蕾语言——没有对话的艺术

· 75 \ 欣赏芭蕾的两点思路

· 77 \ 怎样才算看懂了芭蕾

· 80 \ 西方芭蕾舞的六大学派

· 82 \ 世界顶尖芭蕾舞团有哪些

· 83 \ 何为形体芭蕾

85 \ 第四章：芭蕾名人堂

· 87 \ 浪漫芭蕾之魂玛丽·塔里奥妮

· 89 \ 唯美的芭蕾大师巴兰钦

· 93 \ 芭蕾女皇——安娜·巴甫洛娃

· 97 \ 古典芭蕾之父——彼季帕

101 \ 第五章：芭蕾名剧赏析

· 103 \ 圣诞童话《胡桃夹子》

· 116 \ 魅力永存的《天鹅湖》

· 126 \ 芭蕾艺术的百科全书——《睡美人》

· 136 \ 天鹅之死

· 138 \ 中国第一部现代芭蕾——《红色娘子军》

· 147 \ 红色经典芭蕾——《白毛女》

151 \ 后记

Ballet

第一章 *Balletu de Qiyuan he Fazhan* 芭蕾舞的起源和发展

芭蕾是时间和空间的艺术。它既像时间艺术——音乐那样受时间的制约，又像空间艺术——雕塑那样占有一定的空间。同时它又是一种视觉艺术，有很强的观赏性。因此可以毫不夸张地说芭蕾是一门对美要求最高的艺术，也是人类迄今所创造的最美的艺术。

第一章

芭蕾舞的起源和发展

第一节 芭蕾舞的起源

“芭蕾”一词本是“法语”Ballet的英译，最初，这个词只表示跳舞，或当众表演舞蹈，并不具有剧场演出的含义，在发展进程中形成了严格的规范和解构形式、其主要特征是女演员要穿上特制的足尖鞋立起脚尖起舞，此后逐渐成熟完善，成为一门综合性的舞台艺术。

芭蕾兴起于文艺复兴时期意大利盛大的宴饮娱乐活动，17世纪形成于法国宫廷。这种宫廷芭蕾实际上是在一个统一的主题下，具有松散结构的舞蹈、歌唱、音乐、朗诵和戏剧的综合表演，由专业的舞蹈教师设计，国王和贵族担任演员，女角也由男子扮演。表演场地在皇宫大厅中央，观众则围绕在大厅周围观看。演员戴皮制面具标志不同角色，故又称假面芭蕾。

和芭蕾特别有关系的国王是路易十四(1638-1715年)，他五岁便成为法国国王，12岁就在宫廷芭蕾中扮演角色。他是个热心的舞蹈者，在他统治的早期，“宫廷芭蕾”达到了全盛。

路易十四聘请了一些当时最著名的作家、音乐家和艺术家为他设计和装饰宏伟的场面。1661年，路易十四任命他的舞蹈教师、宫廷芭蕾的总管皮埃尔·博尚创办皇家舞蹈研究院，博尚任院长，这也是世界上第一所皇家舞蹈学校。他们收集舞蹈资料、采集民间舞和民间传说、制定了芭蕾规范和考核标准、统

一了芭蕾动作术语并大力推广，这些术语一直沿袭至今，现在各国都还在采用法文的动作术语。舞蹈研究院还出版了原始的舞蹈场记和舞蹈理论著作。

在帮助宫廷芭蕾创作的国王艺术侍从中有意大利人琼·巴普蒂斯特·吕利和皮埃尔·比彻姆斯。吕利作为舞蹈者开始其艺术生涯，但由于他在音乐方面的天赋，很快便赢得国王的首席小提琴位置；比彻姆斯成为国王的舞蹈老师。到1672年，这两人负责把歌唱芭蕾搬上舞台。现在这些歌唱芭蕾变成了巴黎皇家音乐研究院的标准节目。在剧院上演唱芭蕾成为招待会最常见的形式，并保留了半个多世纪。

17世纪70年代，芭蕾演出开始使用黎塞留主教宫廷剧场。演出场地和观众观看角度的改变，引起了舞蹈技术和审美观点的变化，演员站立的姿势越来越外开，由此正式确定了脚的5个基本位置，这5个外开的位置成为发展芭蕾舞技术的基础。专业芭蕾演员应运而生，并逐步取代了贵族业余演员，职业女芭蕾演员也开始登台演出，舞蹈技术得以迅速地发展。芭蕾演出从一种自娱性的社交活动逐步转变为剧场表演艺术。

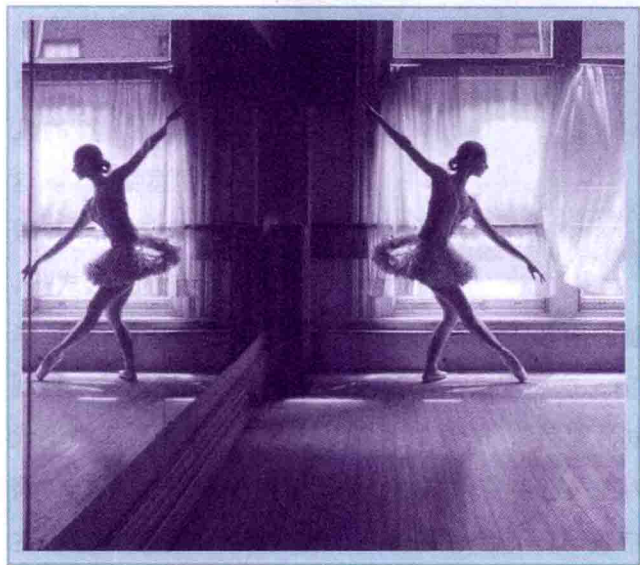
· 芭蕾舞涵盖的范围和代表的意义主要包括以下几种：

一、一种舞台舞蹈形式，即欧洲古典舞蹈，通称芭蕾舞。这是在欧洲各地民间舞蹈的基础上，经过几个世纪不断加工、丰富、发展而形成的，具有严格规范和结构形式的欧洲传统舞蹈艺术。19世纪以后，技术上的一个重要特征是女演员要穿特制的脚尖舞鞋用脚趾尖端跳舞，所以也有人称之为脚尖舞。

二、舞剧，最初专指以欧洲古典舞蹈为主要表现手段，综合音乐、哑剧、舞台美术、文学于一体，用以表现一个故事或一段情节的戏剧艺术，称古典芭蕾（或古典舞剧）。20世纪出现了现代舞以后，以现代舞结合古典舞蹈技术为主要表现手段来表现故事内容或情节的称现

代芭蕾。逐渐地，芭蕾一词也用来泛指用其他各种舞蹈为主要表现手段的舞剧作品，尽管在舞蹈风格、结构特征、表现手法等方面均不同于古典芭蕾或现代芭蕾。

三、在现代编导创作的舞蹈作品中，有相当一部分没有故事内容，也没有情节，编导运用欧洲古典舞蹈或现代舞蹈，或使两者相结合，用以表现某种情绪、意境，或表现作者对某个音乐作品的理解等等，这些也称为芭蕾。

起初，芭蕾是从属于歌剧的，宫廷作曲家吕利在歌剧中加入芭蕾场面，实际上是一连串舞蹈表演，剧情反而显得无关紧要，这时称为歌唱芭蕾或芭蕾歌剧。这种状况一直持续到18世纪中叶。18世纪的芭蕾大师让-乔治·诺维尔是芭蕾史上最

有影响的舞蹈革新家。他在1760年出版的《舞蹈与舞剧书信集》中首次提出了“情节芭蕾”的主张，强调舞蹈不只是形体的技巧，而属于戏剧表现和思想交流的工具。诺维尔的理论推动了芭蕾的革新浪潮，在他和其他许多演员、编导的持续努力下，芭蕾从内容、题材、音乐、舞蹈技术、服饰等方面都进行了一系列改革，这些改革使芭蕾终于能够与歌剧分离，形成一门独立的剧场艺术。

在芭蕾发展史上，主要有两种美学观点一直在起作用。一种观点认为，芭蕾是“纯粹的舞蹈”，16世纪的意大利舞蹈教师、《王后的喜剧芭蕾》的编导巴尔塔扎林尼·德·贝尔吉奥约索认为芭蕾是“几个人在一起跳舞的几何图案组合”。这种观点完全着眼于芭蕾的形式美，

几乎完全不考虑芭蕾的内容或情节，往往导致单纯追求技巧的高超、华丽。18世纪中叶以前，这种观点在芭蕾创作中居统治地位。另一种观点强调芭蕾是“戏剧性舞蹈”，诺维尔的“情节芭蕾”理论最集中地代表这种观点。他认为在一部芭蕾作品中，舞蹈要表现戏剧性内容，“情节和舞蹈设计要保持统一，有合乎逻辑的、明白易懂的故事作中心主题，和情节无关的独舞及舞蹈片段都得取消”，舞剧中“不仅是舞蹈技术光辉夺目，更须通过戏剧性表现，从情绪方面感动观众”。

上述两种主要观点至今仍存在于芭蕾舞的创作和表演当中，很多编导致力于创作戏剧性的或有情节的芭蕾作品，而另外一部分则编导热衷于无情节芭蕾，注重形式美，两类作品中的优秀剧目都是观众所欣赏

的，并作为保留剧目经常上演。20世纪以来，各种文艺思潮对芭蕾创作的影响越来越明显，出现了许多不同风格的作品。

一部芭蕾作品的成功与否，关键在于编导。首先，要由他根据文学剧本（或一个故事、一首诗、一部音乐作品）构思出舞剧结构或舞蹈结构，再由演员来体现。编导和演员都必须掌握芭蕾语言（或芭蕾语汇）——芭蕾技术技巧，以及运用芭蕾语言表现特定内容或情绪的能力，编导应该深谙他们长于表现什么，不能表现什么；而演员则应该训练有素，能适应并创造性地体现编导的构思，只有具备这些基本条件，芭蕾创作才能进行和完成。

在结构上，芭蕾舞主要有独舞、双人舞、三人舞、四人舞、群舞等几种表现形式。编导运用古典舞、性格舞（舞台化的民族舞蹈和民间舞蹈）、现代舞等，按上述形式可以编出多幕芭蕾（分场或不分场，如《天鹅湖》）、独幕芭蕾（如《仙女们》）、芭蕾小品（如《天鹅之死》）等。芭蕾的这种结构形式在19世纪后期发展到高度规范化和程式化，以致影响和限制了芭蕾的发展。在20世纪编导创作的大量芭蕾作品中，这些规范和程式已被大大突破，不断出现新的理解和表达形式。

第二节 早期芭蕾

作为“西方文明的结晶”，芭蕾起源于意大利可谓顺理成章。文艺复兴运动赋予人类

以冲破中世纪黑暗与压抑后的热情与智慧，而意大利流派的芭蕾也因此具有热情奔放、气质豪爽、动作舒展、技术高强等总体特征。

据史料记载，最早的“席间芭蕾”由意大利的贵族贝尔冈卓·奇·波塔承办，时间在1489年。当时，为了庆祝米兰公爵和西班牙阿拉吕公主伊莉沙白尔的婚礼，波塔筹划表演了第一部“席间芭蕾”，表演的内容与宴会的进程密切联系：每上一道菜，就为贵宾们表演一段故事或乐曲。这种歌、舞、剧结合的大型表演，在当时是一种新的形式，可看作芭蕾舞剧的雏形，对后来芭蕾舞剧的形成起了重要作用。

1533年，当意大利公主卡特琳嫁到法国，曾带去了一批训练有素的乐手和舞者。芭蕾就这样冠冕堂皇地从意大利宫廷步入了法兰西宫廷，并很快成为法国宫廷上至国王，下到臣僚，自娱自乐、宏扬贵族风范，以及炫耀国力强盛的最好方式。1661年，法国宫廷根据国王路易十四的诏书，在巴黎创建了皇家舞蹈学院。但最初的宗旨并非是要发展