

現代芭蕾舞

Modern Ballet

譯者·莊修田

出版·藝術圖書公司

藝術圖書公司

社址：台北市羅斯福路三段283巷18號4樓

電話：321-0578 · 392-9769

劃撥：第17620號

現代芭蕾

原 著：約翰·波西渦

譯 者：莊修田

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段283巷18號4樓

電話 321-0578 · 392-9769

郵政劃撥 第一七六二〇號帳戶

製版者 立全彩色製版有限公司

台北市重慶北路三段205巷32號之2

印刷者 偉業彩色印刷有限公司

台北市德昌街161巷28弄10號

行政院新聞局登記局版台業字第1035號

再 版 中華民國六十九年 二 月

版權所有 / 不准翻印

定 價 新台幣六〇元

在過去幾年中，沒有一種藝術形態比芭蕾舞改變得更多。芭蕾舞似乎在不久以前還是一種基於傳統的不甚重要的娛樂形式，如今，在新創意、新技巧、新音樂和新設計的衝擊下產生了令人興奮的反應，同時也為它自己贏得了新觀眾。本書的目的在以圖文來說明芭蕾舞在過去所發生的變化以及這些變化的背景，並預測未來可能的發展。

本書作者約翰·波西渦 (John Percival) 是位一流的芭蕾舞評論家。簡潔而又富吸引力的描寫加上一百二十張美麗的照片 (其中有許多是特別為本書所照的) 使本書更為出色。他在文中討論了大約五十個芭蕾舞團的作品，從布爾索芭蕾舞團、皇家芭蕾舞團、紐約市芭蕾舞團到美國舞蹈表演團和當代人芭蕾舞劇團，以及許多著名的芭蕾舞編舞者和舞蹈家。

約翰·波西渦乃「舞蹈與舞蹈者」(Dance and Dancers) 月刊及時代週刊芭蕾舞評論的準主筆，並定期為紐約時報寫有關歐洲舞蹈的專題，也是「紐約舞蹈雜誌」(New York Dance Magazine) 駐倫敦特派員，德國「芭蕾舞」(Ballett) 年刊固定投稿者之一。

謹將此書獻給——

父母、師長及鼓勵、協助我的好友們。

——譯者——

Modern ballet

現代芭蕾舞

原著：約翰·波西渦

譯者：莊修田

John Percival

Modern Ballet

現代芭蕾舞

原著：約翰·波西渦
譯者：莊修田

現代芭蕾舞目錄

- 序 論..... 9
- 背 景.....10
- 芭蕾舞之新精髓.....18
- 舞蹈之新法.....62
- 新舞臺、新觀眾.....84
- 新人物、新方法.....99

● 序 論

假如這本書寫於二年前，那麼，書中的假設、敘述和結論將必與今日我所寫的大異其趣，因為許多今日所跳的芭蕾舞完全超乎前人的想像以外。芭蕾舞不僅是在技巧上有了很大的改變，而且年青一代的芭蕾舞編舞者、舞蹈家以及觀眾對它的整個觀念也有了改變。

此種改變並非一夜之間形成的，只不過是改變的全部力量直到最近才顯露出來而已——它慢慢起步，逐漸集中力量，然後在芭蕾舞世界中產生藝術革命，此革命最後乃將本為雖能令人歡愉但却不甚重要的娛樂轉變而為在表達和吸引羣眾興趣、感情的能力上與音樂、繪畫、戲劇並列的一種藝術形態。

當然，舊式芭蕾舞之特質尚有許多遺留至今，但所遺留下來的仍免不了有些微的改變。我所要做的便是將芭蕾舞在社會及藝術上的主要改變顯示出來，欲了解這些改變，我們必須遠溯到十或十五年以前，看看當時是如何在無心的情形下種下日後發展的種子的。

1 Jean Coralli (1779—1854) 和 Jules Perrot
(1810—1892)

「吉賽爾」布爾索芭蕾舞團

編作人：李奧尼德·拉夫洛夫斯基

演出者：Galina Ulanova, Nikolai Fadeychev

● 背 景

一九五〇年代早期，芭蕾舞在俄國、英國和美國（過去和現在的三個芭蕾舞中心）似已開始萌芽。

俄國在經過革命早期的許多嘗試之後，已產生了一種不朽的舞蹈戲劇，這種形式不但易於遵循、效果可觀，而且激起極為廣泛的興趣。在俄國，他們常改編十九世紀古典芭蕾舞作品（注重高級技巧和吸引人的音樂）以強調其原作中極微的戲劇性，並且附加具激發作用的內容。例如舊式羅曼蒂克的芭蕾舞劇吉賽爾（Giselle）——敘述一個農村少女被她的愛人出賣後發狂而死，但却反而變成鬼來救他——就被改編以強調由她的愛所激起的男主角的贖罪。

在英國，古典的芭蕾舞是劇院的主要支柱，其演出的情形恰與俄國相反，他們儘可能保留原作的旨趣，不加絲毫改

變。只是在演出的水準方面，雖時常在改進，但却反映出英國缺乏悠久的芭蕾舞傳統。若非出了這麼一位傑出的芭蕾舞家瑪歌·芳登（Margot Fonteyn）以及二位卓越的芭蕾舞編舞者弗烈德利克·阿息頓（Frederick Ashton）和安東尼·禿德（Antony Tudor）——此二者皆成名於一九三〇年代——英國的芭蕾舞將不可能受到重視。

在英國，現代芭蕾舞無論在演出時間的長久上或是受觀眾歡迎的程度上均不及古典芭蕾舞。

3（右頁）「睡美人」安東尼特·絲布蕾

4 馬勒斯·培堤巴（1819—1910）

「睡美人」（柴可夫斯基）皇家芭蕾舞團

編作人：彼得·賴特和弗烈德利克·阿息頓

在美國，情形可不同了。久負盛名的芭蕾舞編舞者移民來美的俄國人喬治·巴蘭欽 (George Balanchine) 有效地支配了美國的芭蕾舞，他曾指揮過一連串的芭蕾舞團：從一九三〇年代的美國芭蕾舞團到成立於一九四八年的紐約市芭蕾舞團。

土生土長的美國芭蕾舞編舞者之中只有傑洛姆·羅賓斯 (Jerome Robbins) 能顯出美國芭蕾舞之真正精神。

紐約市芭蕾舞團的主要對手乃是那些模仿早期俄國芭蕾舞團的傳統，並將古典作品生吞活剝以與戴雅格烈夫芭蕾舞團之作品相混合的團體。(戴雅格烈夫 Diaghilev 在本世紀的前三十多年裏使得芭蕾舞在西方普受歡迎)。奇怪的是英國芭蕾舞在其形成的時期裏却很少受到戴雅格烈夫的直接影響，因此，英國芭蕾舞在本源上並沒有領受戴雅格烈夫所根源的俄國芭蕾舞之優良傳統。

我們必須記住的是：芭蕾舞在英國和美國仍還很年青。在這二個國家裏，到一九三〇年代芭蕾舞才算真正起步，它茁壯成熟於一九四〇年代，一九五〇年代才是強化時期。在禿德 (Tudor 英國芭蕾舞早期的領導人物之一) 尚未來到美國之前，芭蕾舞只有少量的交流，美國芭蕾舞劇團和紐約市芭蕾舞團曾在一九四六年到一九五六年這十年間越過大西洋到歐洲表演了幾季，而自從一九四九年謝德爾的威爾斯芭蕾舞團 (也就是後來的英國皇家芭蕾舞團) 也定期的從英國到北美旅行演出。

一九五六年十月三日，從俄國莫斯科來的布爾索芭蕾舞團 (Bolshoi Ballet) 在英國倫敦中心地區廣場做他們在西方的首度露面，由嘉琳娜·烏蘭諾娃 (Galina Ulanova) 領銜演出「羅蜜歐與茱麗葉」，這下子使得英、美兩國的芭蕾舞突然面對了一個新的比較標準：烏蘭諾娃乃當代公認的最偉大的舞蹈家，而整個劇團受其薰染也具有幾分的特質，舞蹈本身更是將俄國舊式的舞蹈戲劇發揮得淋漓盡致。

帶有強烈戲劇風味的舞蹈、全神貫注的演出、強而有力的效果、男舞者在舞臺上的縱橫飛舞、為擴展舞蹈表達範圍而

5 李奧尼德·拉夫洛夫斯基 (1905—1967)

「羅賓歐與茱麗葉」布爾索芭蕾舞團

演出者：Sergei Koren, Alexei Yermolaev

