

辽宁文化记忆

舞台艺术

主编/周连科

副主编/赵奎伟 孙浩 谢俊成

辽宁文化记忆

舞台艺术

辽宁人民出版社

主 编 / 周连科

副主编 / 赵奎伟 孙 浩 谢俊成

辽 宁 文 化 记 忆

舞台艺术 中

 辽宁人民出版社

鄧文迪
文化
記憶

芭蕾舞剧

芭蕾（Ballet）一词源于意大利语Ballo（跳或者跳舞）。起源于意大利文艺复兴时期，最初专指欧洲古典舞蹈为主要表现手段，综合运用音乐、哑剧、舞台美术、文学语言来表现故事或情节的戏剧艺术，称古典芭蕾或古典芭蕾舞剧。20世纪出现了现代舞以后，以现代舞综合古典舞蹈为主要手段来表现故事内容或情节的称现代芭蕾舞剧。

芭蕾舞剧在中国的发展仅有60多年的历史，成立于1981年的辽宁芭蕾舞团是辽宁唯一的芭蕾舞院团，多年来以开拓、进取、创新、求实的精神，繁荣了创作，造就了人才，开拓了市场，成为一支独具特色的芭蕾团体，为中国芭蕾艺术的发展做出了卓越贡献。

概述

芭蕾（Ballet）一词源于意大利语 Ballo（跳或者跳舞）。起源于意大利文艺复兴时期，最初专指以欧洲古典舞蹈为主要表现手段，综合运用音乐、哑剧、舞台美术、文学语言表现故事或情节的戏剧艺术，称古典芭蕾或古典芭蕾舞剧。20世纪出现了现代舞以后，以现代舞结合古典舞蹈为主要手段来表现故事内容或情节的称为现代芭蕾舞剧。

芭蕾舞剧在中国的发展仅有60多年的历史，但是中国艺术家却在西方芭蕾舞基础上依托中国的历史文化，从民族思维方式出发，创作了许多具有民族特色的芭蕾舞剧。20世纪60年代中期，中央芭蕾舞团的成立和中国芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》的诞生代表着中国芭蕾舞艺术迈出了可喜的一步，同时也开启了中国芭蕾舞剧发展的新纪元。改革开放后，中国芭蕾舞艺术得到了飞速发展，包括辽宁芭蕾舞团在内的专业芭蕾舞院团相继成立，涌现出大量优秀艺术作品，如《祝福》《林黛玉》《雷雨》《二泉映月》《大红灯笼高高挂》等。中国芭蕾舞剧也进入多元发展的历史时期。艺术家们在注重艺术品市场推广的同时，也在探索芭蕾艺术民族化的道路上做出了不懈的努力。

芭蕾艺术在辽宁生根发芽最早可追溯到1950年，当时驻沈阳的东北鲁艺文学院唐正新、吴佩璋和驻沈东北文艺工作团的可平、马龙霞四人赴哈尔滨向苏联专家学习芭蕾，并将学习到的芭蕾基本功传授给东北鲁艺文学院舞蹈班和东北文艺工作团少年艺术队。1959年9月，辽宁舞蹈学校正式成立，学校制定了五年制芭蕾教学大纲，培养了一定数量的芭蕾人才。1971年初，包含芭蕾学科的辽宁省文艺训练班第一连舞蹈排成立，后易名为沈阳音乐学院第一连舞蹈排和沈阳音乐学院舞蹈科。1983年在该舞蹈科的基础上建立了包括芭蕾舞学科在内的沈阳音乐学院附属舞蹈学校，培养和输送了大批芭蕾人才。

成立于1981年的辽宁芭蕾舞团是辽宁唯一的芭蕾舞院团，也是继中央芭蕾舞团（1954年成立）、上海芭蕾舞团（1979年成立）之后，中国第三个芭蕾舞团。可以说，辽宁芭蕾舞团发展、变革的历史，就是建国后芭蕾舞艺术在辽宁的发展脉络。

芭蕾舞剧

第一节

主要表演团体

ZHUYAO BIAOYAN TUANTI

第一节 | 主要表演团体

辽宁芭蕾舞团

辽宁芭蕾舞团成立于1981年1月。前身是1969年3月在沈阳组建的辽宁省“革命样板戏”学习班第二连舞蹈排。该舞蹈排是由已编入辽宁省“五七”干校第十六大队的原辽宁歌剧院歌舞团舞蹈队的演员和原辽宁戏曲学校应届毕业生以及在省内招收的一批新学员组成。1972年10月，辽宁省“革命样板戏”学习班第二连易名为辽宁省歌舞团。1979年5月7日，在辽宁省歌舞团的基础上建立了辽宁歌剧院舞剧团和辽宁歌舞团两个隶属于辽宁省文化局的平行单位，芭蕾舞演员编入歌剧院。1981年1月30日，舞剧团（不包括原编入舞剧团的乐队）与辽宁歌舞剧院分离，同辽宁省乐团合并，正式组建辽宁芭蕾舞团，下设舞蹈队、管弦乐队、舞台美术队和艺术研究室。

辽宁芭蕾舞团自1971年（时称辽宁省“革命样板戏”学习班第二连）即开始试排了作为革命样板戏的芭蕾舞剧《红色娘子军》。1974年以后，又相继排演了《沂蒙颂》《草原儿女》。粉碎“四人帮”后，又先后排演了《海峡》《堂吉诃德》《葛蓥利亚》《胡桃夹子》等世界著名芭蕾舞剧片段以及芭蕾舞剧《卖火柴的小女孩》、法国芭蕾舞剧《无益的谨慎》、苏联芭蕾舞剧《天鹅湖》《海盗》及国内芭蕾舞剧《家》等。《天鹅湖》于1980年在沈阳首演，当年演出108场次，座无虚席。

1982年，该团创作了中型芭蕾舞剧《梁山伯与祝英台》，经反复加工打磨，于1985年排演并引起巨大轰动，被中外观众称为“中国的罗密欧与朱丽叶”，成为院团保留剧目。从此，辽宁芭蕾舞团在坚持引进排演世界芭蕾经典作品的同时，努力探索建立芭蕾艺术的中国学派，并在这条道路上取得了令人瞩目的成绩。先后排演了世界著名芭蕾舞剧《胡桃夹子》《灰姑娘》《吉赛尔》《睡美人》《雷蒙达》《拿破

里》《仙女》等作品，创作演出了具有浓郁民族风格的芭蕾舞剧《梁山伯与祝英台》《嘎达梅林》《孔雀胆》《二泉映月》《白蛇传》、芭蕾舞诗《辽河·摇篮曲》、现代芭蕾舞剧《末代皇帝》、原创芭蕾舞剧《牡丹仙子》及芭蕾新作《四季之歌》《走进精品世界》等专场晚会。特别是以《二泉映月》为代表的具有浓郁民族风格的芭蕾舞剧，注重中国观众的审美习惯，坚持民族化、生活化、大众化的现实主义艺术追求，集戏剧的叙事性、写实性与舞蹈的写意、浪漫融为一体，中西合璧、兼容并蓄，得到了业内人士和观众的认可，并在国内外引起较大的关注，对芭蕾舞剧的发展产生了深远的影响。大型芭蕾舞剧《二泉映月》先后荣获第六届中国戏剧节金奖、辽宁省第四届文化艺术节金奖、中宣部精神文明建设“五个一工程”奖、全国舞剧观摩演出优秀作品奖等多项大奖。并入选2005—2006年度国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”，演出足迹遍布全国各地，成为芭蕾舞中国学派的代表作。

2002年辽宁芭蕾舞团与德国斯图加特芭蕾舞经纪公司合作，排演了中国现代芭蕾舞剧《末代皇帝》。该剧荣获第三届全国舞剧观摩演出优秀剧目奖，第四届全国舞蹈“荷花奖”剧目奖和最佳男主角奖。多次赴欧洲、澳洲巡演并广受好评。

为了与国际芭蕾艺术同步发展，辽宁芭蕾舞团先后派演员前往美国、意大利、澳大利亚、法国、日本、古巴、俄罗斯等国深造。还邀请了美国、意大利、法国、德国、英国、澳大利亚、日本、古巴、俄罗斯、荷兰等国家的舞蹈专家来团授课、排练和合作演出，提高院团的整体艺术水平，扩大了辽宁芭蕾舞团在国内外影响。

1994年，辽宁芭蕾舞团建立了专业芭蕾舞学校，为辽宁芭蕾舞团的人才培养奠定了坚实的基础。芭蕾舞学校借鉴国内外优秀办学经验，根据自身特点，确立了“以团带校，以校强团”的独特办学思路，按照市场的要求，培养了一大批优秀的芭蕾舞专业人才以及复合型舞蹈人才，建立了一支国内顶尖的演员队伍。近年来，以吕萌、焦洋为代表的新生代演员在国内外芭蕾舞比赛中多次获奖。吕萌获第20届瓦尔纳国际芭蕾舞比赛“2002特别大奖”；焦洋获第四届日本名古屋国际芭蕾舞比赛金奖；郑宇获第五届芬兰赫尔辛基国际芭蕾舞比赛银奖，及第23届瓦尔纳国际芭蕾舞比赛青年组金奖；赵媛获2006年韩国首尔国际芭蕾舞比赛女子金奖；王韵2008年获第五届韩国首尔国际芭蕾舞大赛青年组金奖，2012年获第七届芬兰赫尔辛基国际芭蕾舞大赛最高奖“特别大奖”，同时荣获柴可夫斯基表现大奖，等等。除此之外，辽宁芭蕾舞团还荣获了第二、三、四、五届CCTV电视舞蹈大赛金奖，2003年全国“桃李杯”舞蹈比赛金、银、铜奖。

芭蕾舞剧

第一节

主要表演团体

ZHUYAO BIAOYAN TUANTI

30多年来，辽宁芭蕾舞团在余庆林、张护力、王训益、曲滋娇等历任院团领导的带领下，以开拓、进取、创新、求实的精神，繁荣了创作、造就了人才、开拓了市场、活跃了舞台，使剧团成为一支风华正茂、生机盎然、独具特色的芭蕾团体，为中国芭蕾艺术的发展做出了卓越贡献。

第二节 代表剧目

梁山伯与祝英台

创作于1982年，1985年在原有基础上创作加工并首演，是辽宁芭蕾舞团早期尝试芭蕾民族化的力作之一。编导张护力、阿力、初培林，作曲改编李延忠、隋立本、陈国刚，主要演员晋云江、尹训燕，布景设计王明旭，服装设计张忠利，灯光设计鞠毅。

该剧剧本构思来源于中国四大民间传说之一《梁山伯与祝英台》。讲述了聪明伶俐的祝英台一心想外出求学，被礼数森严的父亲拒绝。丫环银心假扮卜卦先生为祝英台算命，让祝母抽到“英台如不外出求生将大难临头”的挂签，祝母信以为真，祝父又见英台假扮男子看不出破绽，无奈应允英台女扮男装赴杭州求学。书生打扮的祝英台在草桥歇息时与求学的梁山伯相遇，二人一见如故，情投意合，结拜为兄弟。山伯与英台同窗三载，朝夕相伴。后来，祝家送来书信催英台回府。回家之后，祝英台日夜盼望山伯早日来求婚，不料马太守来到祝家为儿子求婚。山伯得知英台终身已定痛心疾首，犹如晴天霹雳，二人满怀愤怨无处诉，一场欢喜化为灰。梁山伯在悲哀和绝望中死去，身着嫁衣的英台呼唤山伯，狂奔在旷野之中，她悲恸欲绝扑倒在山伯墓前，头撞墓裂，他们幻化为一对彩蝶，破空而出，双伴双飞。

该剧演出遍及大江南北，演出500余场，并参加了在苏联举办的亚太艺术节和在香港举办的神州艺术节，被誉为中国的“罗密欧与朱丽叶”。该剧获得多项省级大奖：辽宁省人民文艺作品一等奖，辽宁省文联剧作家协会剧本特别奖，1982年辽宁省舞蹈比赛优秀创作奖，1983年辽宁省人民政府优秀创作奖，1985年辽宁省人民政府优秀作品年奖一等奖等。

芭蕾舞剧

第二节

代表剧目

DAIBIAO JUMU

《梁山伯与祝英台》剧照 ▲

嘎达梅林

《嘎达梅林》剧照 ▲

首演于1987年。编剧李再富、赵宇、刘伟，编导李再富、刘伟，作曲李延忠、陈果刚，主演晋云江、孙杰，舞美设计王明旭。

该剧根据内蒙古传奇英雄人物嘎达梅林的英雄事迹改编。是一部歌颂蒙古人民起义的英雄史诗。嘎达梅林生长在科尔沁草原，是蒙古族的民族英雄。他正直、勇敢，同情人民的疾苦，极力反对王爷勾结军阀，掠夺牧民的牲畜和土地。嘎达梅林为了维护牧民的权益，先是以道理劝说王爷不要为虎作伥，谁知却引来王爷的残酷迫害，在一系列的冲突中，他看清了王爷的嘴脸，打破了对王爷的幻想，最后自发地走上了武装反抗的道路，率领

牧民们与王爷展开了殊死搏斗。该剧成功地塑造了嘎达梅林的英雄形象。整个舞剧舞姿富有个性，强烈奔放，群舞气势磅礴，给人以力量。

孔雀胆

首演于1992年。根据郭沫若先生的同名话剧改编，编剧阿力、张护力，作曲李延忠，编导张护力、李奇、阿力，主要演员晋云江、佟树声、曲滋娇、吴畏、王雨和、孙杰、潘淑英、王鹏等，舞美设计刘小舟，指挥程明秦。

芭蕾舞剧

第二节

代表剧目

DAIBIAO JUMU

《孔雀胆》讲述了元朝末年，群雄蜂起，云南的梁王及其全家被擒。危难之际，大理总管段功毅然出兵，解救了梁王。梁王为感激救命之恩，将心爱的女儿阿盖许配段功。丞相车力特穆尔阴险奸诈，和王妃忽地斤私通，且垂涎阿盖，并有篡夺王位的野心。他向梁王进谗，与忽地斤同谋，借段功给梁王送寿礼之际，毒死王子穆哥，嫁祸段功。梁王怒极，把孔雀胆毒酒交给阿盖欲毒死段功。车力特穆尔邀段功去东寺进香，段功遭埋伏，倒于乱箭之下。车力特穆尔企图污辱阿盖，被梁王发现。阿盖将车力特穆尔刺死，为段功、穆哥报仇雪恨，忽地斤无地自容，跳河自尽。阿盖用孔雀胆毒酒结束了自己的生命。

该剧在结构上，大胆突破了原作的四幕话剧的框架，充分调动芭蕾舞语汇，较好地发挥了芭蕾舞剧通过演员形体动作、表情、手势等表达情绪，表现情节的作用。在人物上删繁就简，是芭蕾舞剧《孔雀胆》改编的一大特点。该剧获1992年全国舞剧观摩演出优秀演出奖及3个单项奖，辽宁省第二届文化艺术节金奖。

《孔雀胆》剧照 ▲

二泉映月

该剧的剧本构思来源于华彦君先生创作的二胡独奏曲《二泉映月》，由李宝群编剧。第一个版本的《二泉映月》首演于1997年，编导舒均均、晋云江、赵宇，作曲郑冰，第一代主演杨晓光、刘爽、陈姝；2006年在原版基础上进一步艺术加工，创作了更具艺术性的新版《二泉映月》，主演吕萌、王韵、焦洋。至今已演出400余场。

该剧以同名二胡曲作为剧情与人物命运发展的依托，表现了一对恋人的悲剧故事：青年艺人泉哥与老琴师的女儿月儿真心相爱，然而恶霸古四爷却抢走了月儿。月儿逃出古府与泉哥相会，气急败坏的古四爷把月儿沉入深湖。泉哥痛恨黑暗的旧社会，自残双目，将美丽的月儿永存在心中。此剧被誉为中国芭蕾舞剧里程碑式的作品，给沉寂多年的我国民族芭蕾舞剧创作带来一股清新之风。浓郁的江南地域特色与外来的芭蕾形式相得益彰，现实主义和浪漫主义的艺术手法完美结合，表现出浓郁的民族意蕴和东方美感。该剧故事流畅，剧情发展自如，舞美灯光布局与剧情风格浑然一体。主要演员表现出较高的技巧和扎实的功底，表演细腻感人。该剧舞美设计与布景提炼了江南人文景观，以写意的方式极大地开拓了舞台艺术的空间，1997年获全国舞剧观摩演出优秀舞美设计奖、灯光设计奖。

该剧在2006年进行了二次修改，在结构上更加戏剧化；舞蹈上，将江浙舞蹈韵律更多地融入其中，舞段的构成和衔接更有张弛度；音乐上，将《茉莉花》等江南音乐的旋律引入其中，并强化交响性；舞美上，把竹林、阁楼、小桥搬上舞台，营造出浓郁的环境氛围。改编后的舞剧起用了以吕萌、王韵、焦洋领衔的“全明星”阵容。《二泉映月》成功入选2005—2006年度国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”。1999年，中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清在辽宁人民会堂观看了《二泉映月》并给予高度评价。2000年6月11日，中共中央总书记、国家主席江泽民在北京中国剧院与首都观众一起观看了《二泉映月》，并赞誉该剧“演得好，剧情好，很感人”。

该剧先后获第六届中国戏剧节优秀剧目奖，第八届中国精神文明建设“五个一工程”入选作品奖，1997年全国舞剧观摩演出优秀作品奖等多项大奖，1999年第

芭蕾舞剧

第二节

代表剧目

DAIBIAO JUMU

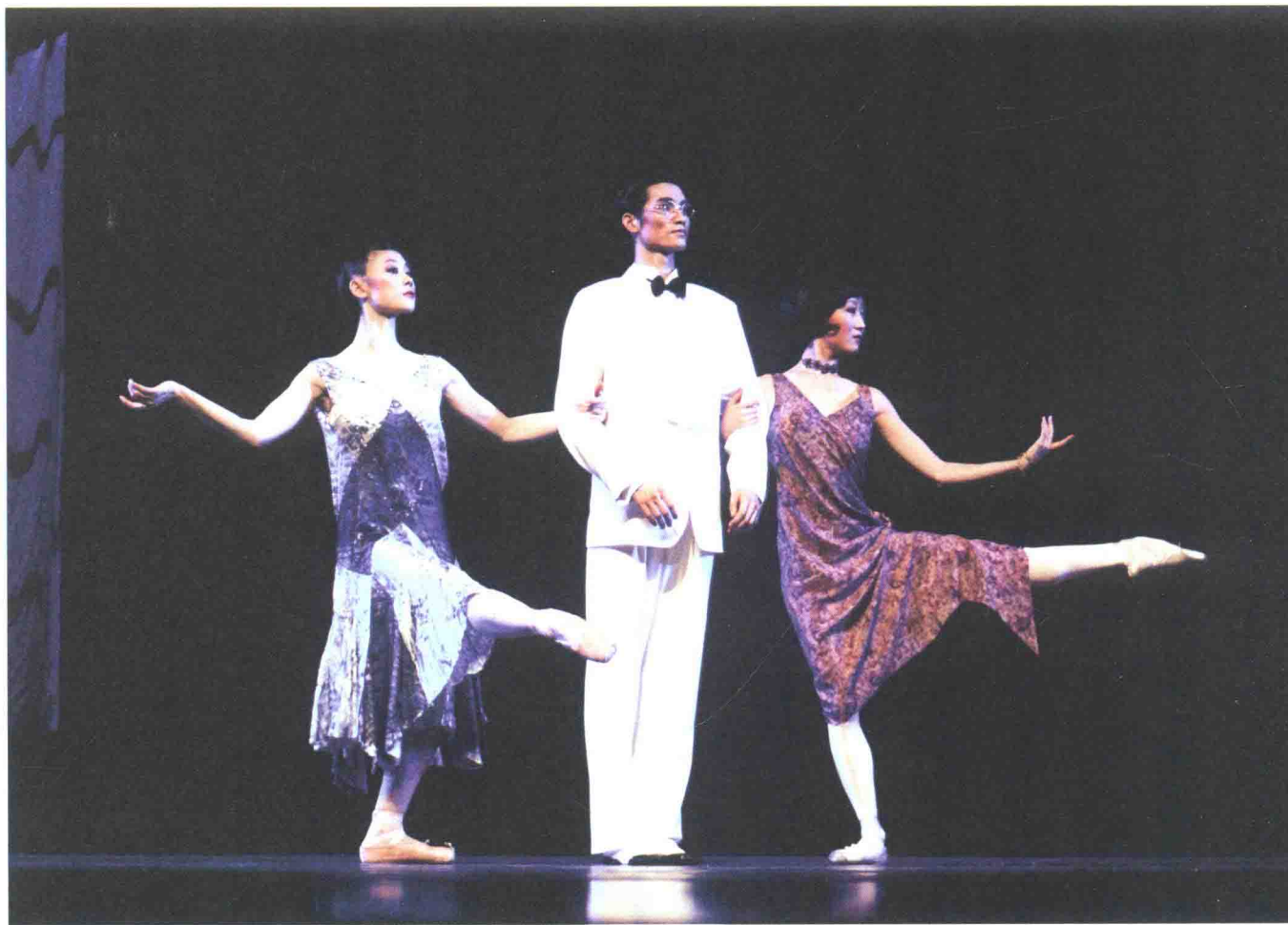

《二泉映月》剧照 ▲

六届中国戏剧节“曹禺戏剧奖”优秀剧目奖，1999年辽宁省第四届文化艺术节剧目金奖，2001年中宣部精神文明建设“五个一工程”奖。

末代皇帝

首演于2002年。导演、音乐编辑伊万·卡瓦拉里（德国），艺术顾问艾贡·马森（荷兰），主演吕萌、肖源源、刘爽、杨阳、邢东婷、冯迪、宋爽、沃弗冈（德国）、张冉秋，灯光李长江，服装设计徐世民、徐曾。该剧由辽宁芭蕾舞团与德国斯图加特芭蕾舞经纪公司联合制作，是辽宁芭蕾舞团以销定产的有益尝试。《末代皇帝》在

《末代皇帝》剧照 ▲

芭蕾舞剧

第二节

代表剧目

DAIBIAO JUMU

国内外演出百余场，是一部主要面对欧洲观众的现代芭蕾舞剧，由德方支付舞剧音乐制作费、舞蹈编导费，辽宁芭蕾舞团负责剧目排演。

《末代皇帝》取材于溥仪的自传《我的前半生》，用芭蕾语言讲述了溥仪前半生的生活。该剧以“情”为主线，采用回忆的方式展现了他与皇后婉容、英国教师庄士敦之间的感情故事，又表现出溥仪在狱中接受思想改造，重获新生的细节。在作曲和表演上打破了传统芭蕾的许多惯例，在音乐上借用了大量观众们熟悉的中外著名乐曲。中西方文化紧密地交织在一起，除了有西方人熟悉的华尔兹、爵士舞外，还有中国武术、太极拳、舞狮子等。该剧先后赴法国、澳大利亚、韩国演出，在国内外引起较大反响。

该剧在2003年第三届全国舞剧观摩演出中获得优秀剧目奖。编导伊万·卡瓦拉里获得优秀编导特别奖、优秀编剧（结构）奖，吕萌、刘爽分别获男女主角奖。在2004年第四届中国舞蹈“荷花奖”（舞剧、舞蹈诗）比赛中，获舞剧剧目铜奖。在上海第四届全国歌剧、舞剧、音乐剧展演中获优秀剧目三等奖。2006年在第四届全国歌剧、舞剧、音乐剧展演中获优秀剧目三等奖。

牡丹仙子

首演于2005年。编剧李博成、李博良，导演诺曼·沃克（美国），作曲杜鸣新，主演吕萌、焦洋、赵媛、邢东婷。

这部集中国内外一流艺术大师潜心三年创作的经典舞剧，由序幕、花之情、节日、情变、情系花魂五幕组成，讲述了美丽的牡丹姑娘与勤劳智慧的花师忠贞不渝的爱情故事。花师拾到了来自植物王国的牡丹姑娘有意留下的牡丹花，经过不懈的努力培养出七彩牡丹花，这一举动深深地打动了牡丹姑娘。在植物王国长老千岁王的生日上，牡丹姑娘将花师培育出的七彩牡丹献给了千岁王，获得了千岁王的喜爱，花师也因此而被留在了植物王国，并与牡丹姑娘萌生了爱意。在花师的怂恿下，千岁王严惩了偷吃禁果的牡丹姑娘。正在此时，发生了森林大火，为救花精灵，花师不顾自身的安危冲入火海中，献出了自己的生命。花师的行为感动了整个植物世界，牡丹姑娘又用自己的生命挽救了花师。

该剧演员均为辽宁芭蕾舞团明星演员。吕萌和邢东婷在剧中饰演男女主角花师

《牡丹仙子》剧照 ▲

和牡丹仙子。《牡丹仙子》以中国古典神话为内容，力求表现人类与自然的互相尊重、互相珍爱的美德，得到了观众和业内人士的高度评价。

白蛇传

首演于2010年。艺术总监王训益，舞蹈总监曲滋娇，编导门文元、刘军、刘震、刘婷婷，作曲郑冰，主演吕萌、王韵、邢东婷、赵媛、任重，舞美设计张继文，灯光设计方大勇。

该剧改编自中国四大民间传说之一的《白蛇传》，讲述了宋朝年间，书生许仙在