

ALEI
HUANGGUAN

李洪明 刘乡 盛华
湖南文艺出版社

芭蕾皇冠

芭蕾皇冠

● 李洪明 刘乡 盛华

湖南文艺出版社

芭蕾皇冠

李洪明 刘乡 盛华

责任编辑：张自文

*

湖南文艺出版社出版

(长沙市展览馆路3号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1986年12月第1版第1次印刷

字数：83,000 印张：4 印数：1——5,200

书号：I0456·187 定价：0.80元

新书目：86—21

目 次

皇后喜剧芭蕾·····	(1)
芭蕾之初·····	(4)
皇家舞蹈学校·····	(6)
二百年不衰·····	(8)
特殊恩典·····	(10)
仙女·····	(11)
原始的追求·····	(13)
《天鹅湖》萌机·····	(15)
没有天鹅的《天鹅湖》·····	(17)
从失败到成功·····	(19)
《睡美人》魅力·····	(22)
《春之祭》风波·····	(24)
《绿桌》里的枪声·····	(27)
胡桃夹子·····	(29)
爱情的传说·····	(32)
斯巴达克·····	(34)
怪诞女性·····	(37)
孔雀公主·····	(39)

女明星的魅力·····	(42)
松山树子扮演白毛女·····	(44)
成功的玛丽·····	(46)
凡妮·爱尔兰勒·····	(50)
与角色同命运的爱玛·····	(52)
不幸的博扎姬·····	(54)
巴甫洛娃拒演《火鸟》·····	(57)
乌兰诺娃的路·····	(60)
双目失明的明星·····	(62)
汪齐凤的教训·····	(65)
能悬挂在空中的演员·····	(67)
划时代的人·····	(69)
罗宾斯·····	(73)
莫里哀与舞剧·····	(75)
真假彼季帕·····	(78)
福金的芭蕾舞·····	(80)
舞剧创作五环节·····	(83)
从历史到历史舞剧·····	(87)
从诗歌到舞剧·····	(90)
寻找契尔克斯女郎·····	(93)
银盘子上的灵感·····	(95)
舞剧规模种种·····	(97)
情节舞剧与无情节舞剧·····	(99)
心理舞剧·····	(102)
芭蕾语言·····	(105)

说明时间的独特方式·····	(108)
舞剧中的春夏秋冬·····	(110)
奇异的布景·····	(112)
道具的特殊作用·····	(115)
双人舞在舞剧中·····	(118)
反衬手法在舞剧中的运用·····	(120)
迷人的阿拉贝斯·····	(122)

皇后喜剧芭蕾

1581年10月25日，法国巴黎波旁宫的大厅里举行盛大的演出晚会。场面豪华壮观，前所未有。为制作华贵的服饰及宫殿、树丛、喷泉、云彩等巨型装置，专门设立了规模宏大的制作工场。演出时观众上万，除厅内周围两层楼廊挤满了上层仕女之外，宫外的街巷也人如潮涌。

当时还没有舞台，表演场地就设在大厅的地面上。正面装设着一个拱形大棚架，演员们推着作为道具的华丽车辆，一一从棚架下面进入表演区。一侧是妖女宫殿的布景，另一侧是装饰着点点繁星的多雷式拱顶，下面坐着乐队和歌唱队。另外还有一片“森林”，它的周围有着更多的歌唱者。巨大的云彩从大厅顶部垂挂下来……。这，就是舞剧史上创世纪的宏篇巨著——《皇后喜剧芭蕾》。

这部舞剧是法王亨利三世的皇后路易丝为了庆贺她妹妹玛格丽特的婚礼而安排的。创作和演出工作，由皇太后凯瑟琳·德·梅迪奇亲自主持。梅迪奇原是意大利人，对当时已经在意大利宫廷兴起的芭蕾舞颇有兴趣。当她成为法国皇后的时候，从意大利带来了一批受过训练的音乐师和舞蹈演员。这部舞剧的总编导波若瓦叶，也是从意大利来的一个小提琴手，1567年起被任命为梅迪奇皇太后的音乐总监和首席

御前侍臣。他不仅精通音乐舞蹈，而且在意大利时就曾致力于宫廷娱乐。这次创作和演出，给了他显示才能的最好机会。

舞剧的情节主要来源于公元前九世纪希腊诗人霍梅洛斯的叙事诗，同时吸收了一些圣经故事和希腊、罗马神话。中心人物是女妖希尔瑟。魔法无边的希尔瑟，轻易地使全场的舞蹈者蒙受了定身术。太阳神阿波罗前来解救了人们，因而遭到希尔瑟的忌恨。她竟然把阿波罗诱入自己的地盘加以捕获，并把他手下的神灵都变成狮、虎、象、鹿、狗等各种兽类。后来，全体受难者向众神求救。智慧女神米纳尔娃乘着巨蛇拉的凯旋车来到。在庄严的合唱声中，她向国王宣誓。于是电闪雷鸣，罗马主神在空中出现。希尔瑟被雷电击中而狼狈逃遁。森林之神又用强有力的犄角撞毁了希尔瑟的魔殿。最后，被解放的人们浩浩荡荡，绕行于波旁宫大厅，对国王的恩德和威力，表示无限感激和崇敬。

这部舞剧的形式，实际上是舞蹈、音乐、歌唱、朗诵和杂技的结合体，这在芭蕾舞还没有形成一门独立艺术的当时，是非常新颖的。它之所以被取名为“喜剧芭蕾”，是因为当时“喜剧”一词泛指戏剧，这样表明芭蕾与戏剧的结合。

波诺瓦叶进行了精心设计：舞蹈与音乐达到高度和谐一致；舞蹈尽量使用“腾空大跳”等尖端技巧；群舞场面特别重视图形的变化。因为当时的观众是从三面环形和楼上俯看表演，舞蹈队形、图案的变化显得尤为重要。

这场盛况空前的舞剧表演足足进行了六个小时，从当晚十点持续到第二天凌晨四点。

法国王朝之所以不惜人力财力演出这样一部豪华舞剧，除了皇家婚姻庆典的需要之外，还具有更深的政治动机。

许多学者认为，这部舞剧主要是亨利三世为了平息法国宗教集团之间的冲突和巩固自己的政权而授意编排的。剧中明确地表示：女妖希尔瑟尽管征服了许多天神，最终还是不得不向国王屈服。而且最后的场面直接表现了众人对国王感恩戴德。这显然就是它的主题所在。

但是，不管主持者们的意图如何，这部作品在艺术生活中产生的影响是巨大而深远的。据说它把最不关心芭蕾的人也变成了狂热的舞迷；霍梅洛斯的长诗立刻在巴黎街头风流传。欧洲一些国家的宫廷把它作为艺术典范来仿效。

芭蕾之初

第一部舞剧《皇后喜剧芭蕾》出现前大约100年，欧洲的王宫和贵族社会兴起一种规模巨大的音乐舞蹈和戏剧结合的艺术形式，可以说是一种歌舞剧。这种歌舞剧的内容，一般取自希腊神话、圣经故事和历史传说，在盛大庆典和迎接贵宾时表演。

1462年，法国普罗旺斯的伦尼王在基督圣体节举行的娱乐晚会，就以歌舞剧的形式表演了一系列故事。其中相继出现了神话中的战神、智慧女神、半人半羊的牧神、森林女神、半人半鱼的海神等等，以及其他的人物和故事。每个故事各自独立，相互间没有必然的联系。

1489年，意大利一座小城举行盛大宴会，庆祝米兰公爵和西班牙阿拉贡公主伊莎白尔的婚礼。席间安排了题名为《俄尔甫斯》的歌舞剧，表演的内容与宴会的进程是密切联系的。

在灯火辉煌的大厅里，宾客济济一堂。当乐曲响起，公爵和公主步入大厅中央，在一张长桌前落座时，开始表演希腊神话中伊阿宋王子和同船的战士们盗取金羊毛的故事。演员们献上当作金羊毛的桌布，将它铺在长桌上。然后每上一道菜，就为贵宾们表演一段故事或乐曲。例如献上最好的厨师做的“小金牛”，三个四方形舞队围着小金牛跳舞，叙述圣

经中关于小金牛的故事。然后，吹响狩猎的号角，狩猎女神狄安娜带着宁芙仙子上场，仙子们抬着美味的全鹿，一面舞蹈，一面上菜。在抒情的音乐伴奏下，希腊神话中的诗人俄尔甫斯出现在大厅醒目的地方。俄尔甫斯曾经帮助伊阿宋航海觅取了金羊毛。他的妻子欧律狄刻的死，使他特别伤心。他放声高唱：“在阿平宁山上，我正哭泣着我温柔的欧律狄刻。当突然知道，两颗门当户对相亲相爱的心结合了，我从痛苦中第一次感到高兴。”然后他又唱到如何烹调了美味的鸟儿，献给最美丽的公主。随后，又有许多神话人物上场，献名贵菜肴、水果等食品。同样，每献一样食品，就表演一段歌舞或小戏。最后，随着宴会结束，出现了以酒神等角色为中心的滑稽的狂欢歌舞场面。

这种歌、舞、剧结合的大型表演，在当时是一种新的形式，它的名称就叫“芭蕾”，对后来芭蕾舞剧的形成起了重要作用。

皇家舞蹈学校

17世纪的法国，宫廷成为了全国的文化中心。从专制君主路易十三开始，统治者热心用金钱和地位网罗人才，把当时最有名气的作家、戏剧家、诗人、音乐家、艺术家等等，都笼络在自己周围，使他们为封建王权服务。

路易十四本人就是文艺活动的积极参加者，尤其喜好舞蹈。1651年他13岁时，曾在《卡珊德拉假面舞会》中充当舞蹈演员。15岁时，他又在《夜之芭蕾》一剧中扮演太阳王，被称为“太阳皇帝”。直到1670年的二十年间，他在26部巨型芭蕾舞剧中担任过主角。而在这期间，他表演过的小型舞剧或舞蹈难以数计。

这时，舞蹈还没有成为专业艺术，业余舞蹈演员缺乏训练，越来越不适应宫廷舞蹈专业的发展。因此，1661年路易十四下令创办皇家舞蹈学校。在关于成立这个学校的诏书中，他指出：“尽管舞蹈一直被公认为是锻炼身体的最必要最崇高的形式之一，但许多无知的人都企图损坏舞蹈的图形，把它糟塌得不象样子。……我们看到，无论我们如何精心编排，努力吸收他们参加，在宫廷内臣和侍从之中有能力在我们的舞剧演出中扮演角色者为数甚少。成立这样一个组织是必要的，希望通过建立这样的组织使这种艺术变得完美，尽可能地使

它发展，我们认为在我们美好的巴黎城建立皇家舞蹈学校的时机已经来临。”

皇家舞蹈学校校长是意大利出生的宫廷乐师和舞师吕里，教师有路易十四本人和毕尚等13人。这是芭蕾史上的一个创举，它不仅使芭蕾教学进入一个新的阶段，有效地培养了一大批舞蹈专门人才，而且对芭蕾艺术的发展产生了深远影响。

毕尚总结了芭蕾训练的经验，规定了脚的5个位置和手臂的12个位置，使芭蕾动作有了一套完整的体系。这些程式一直沿用到现在。

皇家舞蹈学校办了10年之后，与皇家音乐学院合并，形成了规模宏大的艺术教育机构。数十年后，皇家学院训练出来的专业演员垄断了演出。从此专业舞剧演员逐渐和贵族业余演员分家了。

二百年不衰

1957年，刚刚建立三年的北京舞蹈学校在苏联舞剧编导查普林的帮助下，上演了芭蕾舞剧《无益的谨慎》(又名《关不住的女儿》)。这是我国演出的第一部著名芭蕾舞剧，而它也是世界上至今仍在上演的历史最悠久的舞剧。1986年2月，在新春之际，瑞士巴塞尔芭蕾舞团又给中国人民带来了这部名作。这部舞剧1786年7月1日首演于法国波尔多，今年正是它诞生200周年。

在人们的印象中，古典芭蕾舞剧总是同浪漫主义结缘的。然而，《无益的谨慎》却是一部现实主义舞剧。它比第一部浪漫主义芭蕾舞剧《仙女》要早将近半个世纪！

《无益的谨慎》叙述的是女地主西姆乃的女儿丽莎同她家的长工柯斯乐的恋爱故事。天真烂漫的丽莎喜爱青年英俊的柯斯乐，一有机会就在一起嬉戏。嫌贫爱富的母亲极力阻止他们相爱，要把女儿许配给磨坊主的呆傻儿子亚伦。一对情侣经过机智的斗争，终于赢得了幸福。当女地主带着磨坊主父子来家里订立婚约，打开柴屋，叫出被她反锁在里面的丽莎时，不料双双跳出来的，是满头麦秸的丽莎和柯斯乐。尽管两个老者都气急败坏，但事已至此，无可奈何了。

这部舞剧台本和舞蹈都是让·多贝瓦创作的。首次扮演

女主人公丽莎的，是多贝瓦的妻子丽莎·泰奥多莱。

多贝瓦创作这部舞剧的起因，似乎出于偶然。一天，他在街头漫步，在一家商店的橱窗里看到一幅画。画面上，一位农家主妇在驱赶一位男青年，这位主妇的女儿则在一旁伤心流泪，背景是一片明媚的田园风光。多贝瓦灵感的琴弦一下子被拨响了……。

当然，这幅画对多贝瓦来说，不过是一种启示。创作的基础还在于他对生活与艺术的理解。当时的舞蹈还是形式主义盛行的时候，他认为舞剧“不仅要使人在视觉上爱看，而且要抓住观众的心”，强调舞剧的思想内容。这部舞剧诞生在1789年法国资产阶级大革命的前夕，有着深刻的社会背景。它的民主思想，体现了鲜明的时代精神。

如果要分析这部舞剧成功的原因，至少还要追溯到创作者的导师诺维尔的艺术主张。诺维尔是划时代的舞剧革新家，他坚决反对芭蕾舞僵化的程式，大力推动新型的“情节芭蕾”的降生，主张舞剧内容与形式统一，主题明确，反映生活。《无益的谨慎》被公认为是实现这些主张的第一个范本。

特殊恩典

18世纪初期，俄国的彼得大帝开始推行“西方化”政策，把西欧的宫廷舞蹈引进到刚建成的首都圣·彼得堡。1734年，安娜·若阿芙娜皇后从法国聘请了芭蕾教师，开办了芭蕾舞学校。1740年，又在冬宫正式设立了帝国芭蕾舞学校，最初的学生是从皇宫仆役的子女中挑选出来的，男女各12名。后来又招收了一些学生。

二十多年以后，到了叶卡特琳娜二世，这个在政治上倒行逆施的女皇喜欢芭蕾舞，不惜耗资巨万，大力发展宫廷的帝国芭蕾舞团。随后的沙皇亚历山大一世亦复如此。在皇室的影响下，一些贵族也相继组成了芭蕾舞团，以满足自己享乐的要求。就这样，为俄国的芭蕾舞事业打下了基础。当时所有芭蕾舞团的演员，都是由农奴充当的，他们处在连人身自由都没有的奴隶地位，但是他们却在芭蕾舞艺术上作出了巨大的贡献。他们的表演常常隐含着一定成分的民间舞蹈特色，使芭蕾舞逐渐形成俄罗斯风格。

1824年，帝国芭蕾舞团的农奴演员得到沙皇的特殊恩典，被允许成为自由人。他们比一般农奴得到“解放”要早将近四十年。可是，被解除农奴身分之后，他们究竟获得了多少自由呢？这还是比较难得说清楚的。

仙 女

1832年3月12日，意大利籍舞蹈家菲利普·塔里奥尼编导的舞剧《仙女》举行首演，一举轰动巴黎。这是一出充满浪漫主义精神的舞剧，主演者就是菲利普的女儿、被誉为“脚不沾地的芭蕾仙女”的玛丽。

19世纪30年代，是浪漫主义文艺在法国昂然崛起的时代。1830年2月，雨果的戏剧《欧那尼》在巴黎上演时，同古典主义的维护者们经过激烈斗争而取得了辉煌胜利，宣告了法国文艺史上浪漫主义时期的到来。两年之后，《仙女》则在舞蹈领域成为了典范作品。

《仙女》是一部二幕芭蕾舞剧，取材于苏格兰的民间传说，原名为《西尔菲德》。

苏格兰农家青年詹姆斯就要举行婚礼了。当他在堂屋里打盹时，梦见仙女西尔菲德飘然而至。未婚妻爱菲和女友们到来把他惊醒之后，他仍然迷恋着梦中的仙女，如痴如醉。

詹姆斯背弃誓言，轻率地抛弃了未婚妻和朋友们，跟随仙女到了森林。在林中空地上，詹姆斯追逐着时隐时现的西尔菲德，并同妖精们游戏跳舞。巫婆玛加欺骗詹姆斯，让他把一条浸过魔药的纱巾给西尔菲德。当詹姆斯给西尔菲德披上纱巾时，她浑身颤抖，痛苦地死去，詹姆斯呼天喊地，狂