

外国著名芭蕾舞剧故事

〔美〕乔治·巴兰钦 弗朗西斯·梅森 著



中国戏剧出版社

529474



529474

外国著名芭蕾舞剧故事

〔美〕乔治·巴兰钦 费朗西斯·梅森 著

George Balanchine & Francis Mason

101 STORIES OF THE GREAT BALLETS

Doubleday & Company, Inc.

根据美国双日公司1975版译出

内 容 提 要

本书是美国舞蹈大师乔治·巴兰钦和著名舞蹈评论家弗朗西斯·梅森合著的介绍芭蕾舞剧的通俗读物。原书名叫《一百零一个著名芭蕾舞剧的故事》，共介绍了从1789年至1947年中诞生的一百零一个著名芭蕾舞剧，其中包括《吉赛尔》、《天鹅湖》、《葛蓥莉娅》、《睡美人》、《仙女们》等名作。除介绍剧情外，作者还简略地介绍了作品的创作过程及舞蹈艺术特色。本译本选译了其中五十四部最著名的芭蕾舞剧故事。

责任编辑 陆继良 武 文

57-4
[美]乔治·巴兰钦 著
弗朗西斯·梅森 著
管可依、孔维、雷歌叶 译
外国著名芭蕾舞剧故事

中国戏剧出版社出版

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲81号)

新华书店总店北京发行所 经销

北京彩虹印刷厂 印刷

787×1092毫米 1/32开本

290千字 13印张 2插页

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

印数：1—2,000册

ISBN 7-104-00149-2/I·50 定价：6.60元

(邮政编码：100086) 新登(京)字第150号

目 录

落难姑娘	1
仙 女	11
吉赛尔	23
那波利	37
四人舞	41
舞蹈学校	51
堂·吉诃德	54
葛蓓莉娅	64
天鹅湖	77
舞 姬	107
睡美人	111
胡桃夹子	132
天鹅之死	139
仙女们	142
火 鸟	146
玫瑰仙子	154
彼特鲁什卡	157
春之祭	169
杂耍班子	176
三角帽	182
普尔钦涅拉	186
婚 礼	194

DMOS/15

阿波罗.....	200
浪 子.....	207
立 面.....	215
小夜曲.....	217
丁香园.....	222
黑暗的挽歌.....	229
小子比利.....	231
汇 演.....	238
罗密欧与朱丽叶.....	242
三个修女与恶魔.....	260
火 柱.....	263
牧区竞技.....	269
情窦初开.....	277
回头浪.....	283
灰姑娘.....	288
交响变奏曲.....	300
C 大调交响曲.....	305
俄耳菲斯.....	308
囚 笼.....	315
仲夏夜之梦.....	319
尤金·奥涅金.....	322
亚当之后.....	327
斯巴达克斯.....	328
舞蹈集锦.....	334
夜.....	357
谁在乎.....	361
沉 浮.....	373

哥尔德堡变奏曲·····	375
尼金斯基——上帝的丑角·····	387 \
水 磨·····	394
幽魂变奏曲·····	401
曼 依·····	408

落难姑娘

三场芭蕾舞剧。作曲：弗迪南德·海若德；编舞：让·多伯维尔^①。首演于1789年法国波尔多市，同年7月1日上演于巴黎大剧院。

许多观众以为这部一百九十多年前的舞剧一定是忧愁悲伤的——也许是一部古希腊的悲剧。其实，《落难姑娘》是一部喜剧，在现存的保留剧目中，它是最早的一部。它的具有普遍意义的喜剧情境无疑是它保留至今的重要因素。

音乐开始之后，首先映入我们眼帘的是画着剧中主要人物的大幕。左方是倾心相爱的里赛特和科林，上方是圆胖的丘彼特，他手中的利箭指向女主人公。里赛特的妈妈西蒙涅太太占居画面的显赫地位，她盯着女儿，为她自己已给女儿选好乘龙快婿而得意洋洋。随着大幕升起，画上的故事渐渐展现在我们面前。那是在二百多年前法国的一个乡村小镇里。

第一场——西蒙涅太太的农庄 在农庄主西蒙涅太太家的尖顶房子旁边是她家的场院。后面有一条从小山上急流直下的小溪。西蒙涅太太坐在左边的一只长凳上消磨时间。两

个邻居走来同她闲聊。她们嘻笑着一起下场。

音乐预示着女主人公的到来，里赛特从舞台左侧上场。她身穿浅蓝长裙，红色紧身上衣，头带蓝色发带，好一副天真烂漫、纯朴美丽的形象。新的一天开始了，里赛特本应忙着干活儿，而她只不过假装摆弄长凳上的花盆。几个手持镰刀要去下地的年轻人这时从这里经过。里赛特一边浇花一边向他们点头招呼。英俊的小伙子科林扛着耙子从左边上场，在长凳上坐下。里赛特对他的到来感到突然，不小心将水浇到他的头上。科林跳了起来，接着便和里赛特跳起双人舞。舞蹈表现出他们已相爱多时，这已不是初次幽会。科林热烈而轻柔地托起里赛特。

爱情双人舞被西蒙涅太太的到来所打断。她径直走过来。这对恋人连忙躲到长凳后面。西蒙涅太太还是发现了他们，她四处追打科林。科林飞快地拥抱了一下里赛特便跑了下去。正在气头上的西蒙涅太太教训起女儿，说她应当找一个门当户对的人家。里赛特表白自己与科林是真诚相爱，但她妈妈却坚持己见。两位邻居跑来看热闹。最后里赛特撒娇地送给妈妈一枝花，得到了她的宽恕。

小号宣告里赛特的四个好友到来。一群村里人跟在他们后面。年轻人请里赛特加入他们的行列，里赛特征得了妈妈的同意之后便开始和大家跳舞。科林从后面溜进来，藏在人群之间，趁西蒙涅太太昂头阔步地走开时，跑出来拉住里赛特的手，在朋友们的环绕之中，两人跳起活泼的双人舞。音乐活泼喜悦。然而，好景不长，西蒙涅太太回来发现了科林，便给了他一巴掌。她拿镰刀给里赛特的朋友们看，表示里赛特多么懒散。

里赛特为使自己开心，便和朋友们跳起丰收舞，她还想

同她们一起离开，但被妈妈拉了回来。这次她真的生气了，又是跺脚，又是挥拳，最后手捂着脸哭了起来。妈妈拿开她的手，试图补救刚才的过失。科林悄悄上场，站在西蒙涅太太身后，这是对里赛特最大的安慰。里赛特向他挥手。妈妈注意到她的动作，但不知怎么回事。科林没能藏得很久，冲动的姑娘跑上前去，两人拥抱了一下，之后里赛特就被妈妈拉开了。

西蒙涅太太把女儿按在长凳上坐下，然后命令女儿干活。里赛特起身拿来一个油罐，妈妈往里倒满奶油，女儿开始搅拌。

妈妈离开了她。科林忽然从里赛特身后一跃而去。他把手放在里赛特手上，让她放下手里的活儿。科林在她身旁坐下来。里赛特忽然感到单独与科林在一起很害羞，起身跳起舞来。她轻柔徐缓地旋转，她那优美的姿态使科林陶醉。她以一连串快速旋转结束了舞蹈；科林投给她一条蓝色发带，里赛特接过来，将飘扬的发带高举过头，两人跳起情意缠绵的舞蹈。里赛特把发带投回给科林，科林把发带套在她的肩上，之后姑娘的每一个舞步都好象在科林的指挥之下。里赛特一个立地旋转倒在科林怀里，科林把发带系在她的头上，并扶她结束舞蹈动作。两人一起下场。

种葡萄的托马斯带着他的儿子艾林上场。他们是应邀前来拜访西蒙涅太太的。肥胖的托马斯穿着一身浅绿色西服，好显得一本正经。儿子艾林看上去很贪玩，完全忘了周围的环境，跳来跳去，用网子捕捉蝴蝶。托马斯责备了他，把他拉到长凳上。

西蒙涅太太穿着她那件最好的紫袍出来迎客，先是一阵客套的寒暄，然后她和托马斯商谈起孩儿们的婚事。当托马斯

在她面前摇晃起一袋金子时，西蒙涅太太欣然接受艾林与她女儿非常般配的说法。她走过去打量艾林一番，感到他即使头脑不健全，四肢还是挺发达的，于是她同意了这门婚事。她把里赛特拖出来见未婚夫。姑娘早已听话地换了衣服，但不知怎么回事。当双方家长把他们往一起推时，她和艾林才恍然大悟，害怕地往后退缩。两人都想逃跑，但都被家长抓住。幕落时，两人跪倒在地，头背着对方扭过去。可惜里赛特白白打扮得那么漂亮。西蒙涅太太极为得意地站在他们旁边。场景变换时，托马斯和西蒙涅太太拖着这对订了婚的年轻人去村公证人那里办手续。

第二场——村中一块绿地 从后面的天幕上，可以看到远处的麦田。新割下来的麦子一捆捆堆在田头。后面的山上有座风车。右边有一棵大树，两头奶牛在旁边憩息。村里的劳力，穿得五彩缤纷的姑娘们以及她们的同伴聚集到这里准备跳舞。里赛特和艾林被各自家长推上场，他俩被推靠得很近，家长也不管他俩的报怨。只是在托马斯和西蒙涅太太跳舞时，他俩才得以分开。这对上了年纪的人围着草地可笑地欢跳。西蒙涅太太忽发奇想，自己也许与托马斯配结百年之好，于是她挑逗起种葡萄的人。

科林从右边悄悄走上，看到他的心上人被许配他人，便掉头而去。西蒙涅太太和托马斯相互挑逗追逐到别的地方。一些朋友看到科林十分困窘，便鼓励里赛特去安慰那个可怜的小伙子。姑娘赶上去碰碰他的手臂，她那轻柔可亲的动作使科林相信她与那桩婚姻完全无关。科林抱住她，两人的前额贴在一起。科林跪下，在弦乐独奏和竖琴伴奏的旋律中，两人跳起一段柔板双人舞。村民们坐在草地上观看。舞蹈完后，里赛特下场，科林表演了一段活泼明

快、令人目眩的独舞。里赛特返回舞台，轻轻提起裙子，带着天真的妩媚，跳起一段迷人的独舞。节奏越来越快，一个漂亮的旋转之后，她以干净利落的突然停立结束了舞蹈动作。

捉蝴蝶的艾林跑了回来，他挥着网子，绕场大跳。两个姑娘想吸引他，但他不懂她们的挑逗。姑娘们并不甘心，分别在他两边跳舞。艾林躲开她们，跑到旁边自己玩耍。

天色渐暗，雷声隆隆，闪电照射着四处奔逃的村民。里赛特和科林随着朋友们跑去躲雨。艾林跑回来，在闪电中吓得发抖，他把头藏在一个姑娘的裙子下面，推着她朝着一个安全的地方跑下去。幕落。

第三场——西蒙涅太太家 里赛特飞快地跑回家躲雨，她妈妈也随后进来，高兴得满屋乱转。里赛特为她倒上一杯咖啡，然后坐在开始纺线的妈妈脚边。过了一会儿，里赛特企图溜走，但她妈妈递给她一本书叫她朗读。里赛特翻了几页，问她妈妈书中一个词的意思。西蒙涅太太吓坏了，她错给了一本爱情小说。姑娘悄悄走了几步，又被妈妈从后面抓住，拉回到椅子上。里赛特只好干起针线活儿来。

这时科林推开门上的顶窗，扔给里赛特一朵鲜花。里赛特回头看到了他。西蒙涅太太立刻感觉到了女儿的不安，令她平静下来。科林热烈地向她打手势，请求她为他跳舞。里赛特劝妈妈为她练习舞蹈敲起手鼓，然后俏皮地为科林翩翩起舞。老太太敲累了打起盹来。里赛特踮着脚尖走近妈妈，正要拿钥匙，妈妈醒来继续敲鼓。里赛特只好继续跳舞。跳完后，西蒙涅太太亲了她一下作为奖赏。

村里的姑娘小伙们抱着麦捆来到她家，他们把麦捆堆在桌子前。里赛特想随他们离开，但被妈妈叫住去纺线。里赛

特跺着脚，生气地坐倒在椅子上。妈妈走了出去。

管弦乐队重复里赛特与科林双人舞的旋律，里赛特幸福地想象她同自己的意中人婚后的情景。她双手放在胸前，然后朝门口送上一个飞吻。她感到自己被科林的孩子们环绕着，她冲他们叫骂着。她摇着双臂好象怀中抱着一个小孩儿。

科林从麦捆中钻出来，他坐在那里微笑地看着里赛特。里赛特发现科林，感到十分困窘。她坐在他身边，不一会儿又被科林一本正经地求婚惊得跳起来。科林恳求刚刚还把自己想象为他的妻子的里赛特，里赛特窘态未消，不承认她的爱，把科林推向房门。房门上了锁。科林正想对她的固执发脾气，却被里赛特发现房门上锁时的惊慌模样逗笑了。

里赛特坐在椅子上，发现自己假装不下去了。科林跪在她脚前，头放在她的双膝之上。两人互赠围巾作为爱情的信物。忽然他们听到西蒙涅太太的脚步声。里赛特想把科林藏在小桌下的柜子里，但已来不及了。惊恐之中，她把科林推进草棚，啪地一声关上门，这时妈妈正好上场。

里赛特以为安然无事了，但她忘记藏起科林的围巾，被西蒙涅太太发现了。她抄起一根树枝抽打女儿。女儿躲闪着，老太太抓住里赛特狠命地打，最后把她锁在草棚里作为重罚。

这时西蒙涅太太听到外面有人声，知道是托马斯和艾林来了。跟在他们身后的还有村公证人和他的秘书。村民们也都前来观看办理婚约。公证人把登记簿凑在眼前，两位家长欣喜若狂，艾林却全神贯注地玩起了纺车。西蒙涅太太将草棚的钥匙交给艾林，告诉他在这里可以找到他的新娘。艾林打开门，里面走出局促不安的里赛特和科林，他们的衣服，

头上沾满了草屑。

西蒙涅太太当众出丑。她的女儿在众乡亲面前辱没了家门。里赛特乞求妈妈的谅解，和科林一起跪在妈妈身前。西蒙涅太太开始拒绝听他们的恳求，但很快明白了村公证人可以不费事地再签订一个婚约，里赛特亲切地吻妈妈，科林也上前吻她。最后两位恋人亲吻，西蒙涅太太拥抱他们。

两幕芭蕾舞剧。作曲：弗迪南德·海若德，改编配器：约翰·兰克伯里；编舞：弗雷德里克·阿什通^②。由皇家芭蕾舞团于1960年1月28日在考文特花园皇家歌剧院首演。

尽管这出舞剧的其他改编本经常上演，但是阿什通对《落难姑娘》的再创造在现代保留剧目中是永存的。一九六〇年，曾在俄国跳舞的芭蕾女演员塔玛拉·卡萨文娜^③在考文特花园剧院的节目单上这样评论这部早期芭蕾作品：“这部作品我们现在视之为芭蕾史上的转折点；是与正统的、伪古典主义传统的决裂；是一部情节丰富的舞剧，而不是利用情节编排序曲、独舞、群舞等程式化舞蹈的排列；芭蕾的处理是为表现故事本身，剧中没有一段舞蹈游离于自然情境之外。它是一部划时代的迷人之作，在当今的艺术潮流面前，也不会失去光辉……”

舞剧的音乐，是约翰·兰克伯里在弗迪南德·海若德一八二八年的谱子（曾是巴黎歌剧院的合唱节目）的基础上，并参考了哈特爾、费尔狄特等人的芭蕾舞曲，重新谱写和配器的。一阵轻松愉快的序曲之后，大幕启。二道幕上描绘着一幅迷人的乡村田园远景。阿诺德·哈斯盖尔描述了二道幕升起

后的情节：

第一幕， 第一场——农家场院 “这是寡妇西蒙涅太太的兴旺的农庄一角。她的独生女儿莉赛正与青年农民科拉斯谈恋爱，但她妈妈另有打算。

“雄鸡报晓，农场繁忙的一天来临。没有见到科拉斯而感到失望的莉赛，把发带扎成一个象征忠诚的花结扔在地上。科拉斯上场发现了花结，并把它戴在身上。一对情人相见，但很快又被西蒙涅的到来所打断。她让女儿搅拌黄油。藏在草棚里的科拉斯跑出来帮她干活儿，很快两人互相表示爱慕，忘记手中的活计。

“农场的姑娘们招呼莉赛去玩，而她却心不在焉。满腹猜疑的妈妈抓住她打骂。这时，有钱的葡萄园主托马斯和他的儿子艾林到来。西蒙涅明白他们的来意，放开了莉赛。托马斯让莉赛把手递给艾林。莉赛转身离去，笨拙窝囊的艾林卖弄起他的舞步，莉赛对他的滑稽样感到新鲜可笑，但是完全不感兴趣。他们出发去收获庄稼。

第一幕， 第二场——庄稼地 “时值收获季节，收获者们劳动之后，在科拉斯的带领下欢快地起舞。莉赛和艾林跳着舞，科拉斯插了进来，姑娘的动作明确表现出她的心属于谁。一个收获者吹起笛子取悦大家。艾林以为轮到他跳舞了，收获者们朝他起哄，最后他被傲气十足的父亲从哄闹中解救出来。

“地里剩下得胜的科拉斯，他同莉赛跳舞。西蒙涅太太过来。突然暴雨降临，人们四处散开。

第二幕——农舍内景 “被雨淋湿的妈妈同女儿赶回家。她们坐下纺线。妈妈心想干活能排遣莉赛的烦恼。很快妈妈打起盹来，莉赛发现了门外的科拉斯，便起身去拿妈妈

的钥匙。西蒙涅太太这时醒来，为了便于看管，她敲起手鼓令莉赛练舞。拍击声越来越弱，她的头开始往下耷拉，不一会儿又睡着了。莉赛跑到门口，隔着冷冰冰的门栏向科拉斯表示爱情。收获者们前来要工钱，他们的敲门声惊醒了西蒙涅。科拉斯趁机溜了进来，藏在一个草堆后面。西蒙涅叫女儿继续做家务，自己出去招待来人喝水。莉赛以为屋里别无他人，幻想着婚后的幸福生活。科拉斯忍不住从躲藏的地方走出来。莉赛被他突然的出现弄得十分害羞，很快他们又互相倾诉爱情，互赠围巾作为信物。

“西蒙涅再次出现，莉赛急忙将科拉斯推进她的卧室。疑心重重的妈妈看出两个恋人见过面，就把莉赛推进卧室锁了起来。

“艾林同他的父亲及公证人来办理他们的婚约。签字之后，西蒙涅将莉赛的房门钥匙交给艾林。他傻乎乎地迟疑了一会儿，打开门，令众人吃惊的是科林斯与莉赛一起走出来，两人跪下请求西蒙涅的原谅和祝福。西蒙涅只好在公证人和村民们的催促下，不顾托马斯父子的愤怒，同意了他们的恳求，结尾皆大欢喜。”

(雷歌叶 译)

① Jean Dauberval(1742—1806)，法国舞蹈家、编导。他一生做过许多工作，来实践他的老师乔治·诺维尔的理论。《落难姑娘》是他最著名的作品，是至今仍在上演的最古老的剧目。——编注，下同。

② Sir Frederick Ashton(1906—1988)，英国著名芭蕾舞演员、编导；十四岁时看了安娜·巴甫洛娃的演出，对芭蕾发生兴趣；1924年跟随马辛学习芭蕾，后又从师兰伯特夫人；一生导演、编创过多部芭蕾舞剧；后加入

萨德勒的韦尔斯芭蕾舞团,即现在的皇家芭蕾舞团。阿什通以其精深的古典情趣发展了皇家芭蕾舞团的轻巧、简洁、富有诗意的演出风格,1959年他获得皇家舞蹈学院伊丽莎白二世女王加冕奖。

- ③ Karsavina(1885—?),著名俄国芭蕾舞女演员,还曾著有《古典芭蕾,动作的飘动》一书。

仙 女^①

二幕芭蕾舞剧。作曲：琼·施奈茨霍弗；编舞：菲力浦·塔利奥尼^②；首演于1832年3月12日巴黎皇家音乐学院剧院；玛丽·塔利奥尼^③饰仙女（该剧1832年在伦敦、1837年在圣彼得堡、1841年在米兰初次上演时，均由玛丽·塔利奥尼饰仙女）；马齐利尔饰詹姆斯。

1836年丹麦皇家芭蕾舞团上演奥古斯特·布农维尔^④编导的一种演出本；赫尔曼·洛文斯基奥尔德作曲；露西尔·格拉恩在首演中主演；该演出本自此成为丹麦皇家芭蕾舞团的保留剧目。

在美国、加拿大、英国及欧洲大陆广泛上演的《仙女》，是完全值得人们不断关注的。这个被人们誉为珍品的舞剧彻底地改变了芭蕾舞的历史。主演它的玛丽·塔利奥尼，还有为她创造出仙女这一角色的人们，在舞蹈艺术中发动了一场革命。其成果之大，人们至今得见。只要我们去观赏芭蕾舞，就能看见许多这样的故事：如风中之精灵、如翁金娜、如天鹅女王、如火鸟，既真实，又虚幻；看见这样的布景：既飘渺，又自然；看见这样的服装：浮云般的白裙，缎面的尖足舞鞋；看见这样的演员：或立于一个足尖，或被舞伴奇妙地举在空中。由《仙女》开始的浪漫主义芭蕾舞纪元在许多