

美育丛书

音乐舞蹈系列

芭蕾舞艺术欣赏

苏华 著

山西教育出版社

肖苏华 著

芭蕾舞艺术欣赏

美育丛书·音乐舞蹈系列

主 编

李 凌 (中国音乐家协会副主席)

王 琦 (中国美术家协会副主席)

常务编委

华 夏 (研究员 《美术》主编)

屠冶九 (中国音乐学院教授)

装帧设计 李晓兰

责任编辑 李之杰

版式设计

祝 哲
劳 里

山西教育出版社



社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

芭蕾舞艺术欣赏

(“美育丛书”音乐舞蹈系列之一)

肖苏华 著

*

山西教育出版社出版发行

(太原市并州北路 69 号 邮编: 030001)

新华书店经销 平遥县印刷厂印刷

*

开本: 787×960 1/32 印张: 8.25 字数: 138 千字

1997 年 5 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数: 3001—8000

ISBN 7-5440-
G·801 定

内 容 提 要

以广大中学生和青年为读者对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书),由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共35本小册子组成。《芭蕾舞艺术欣赏》是音乐舞蹈系列之一。

芭蕾是一门最美、最崇高、最富有魅力、最能让人心旷神怡的艺术,它的高雅与美妙称得上是人类文明、进步的精华。认为芭蕾是神秘的、难以欣赏的、高不可攀的艺术,那是一种误解。只要稍稍了解一些芭蕾艺术的常识,完全可以看懂它,欣赏它。本书引导您进入欣赏的大门,详论细说芭蕾的来龙去脉、历史演变和它的艺术特征,带领您进入芭蕾艺术的殿堂中浏览、徜徉和遨游,充分体味和领略芭蕾是一门多媒体和综合性的人体艺术,是规范性和技术性很强、长于抒情的艺术的真谛。

本书以主要篇幅对芭蕾中的传世名作,从剧情、人物刻画、舞蹈特征和艺术价值,作了细致的引人入胜的介绍和赏析。在本书中,可以欣赏到《吉赛尔》、《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》、《罗米欧与朱丽叶》、《爱情的传说》、《斯巴达克》、《伊凡雷帝》等著名芭蕾舞剧精品,还可以欣赏到我国的芭蕾舞剧《白毛女》、《红色娘子军》和《红楼幻想曲》。

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是无庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录

走入芭蕾王国	1
1. 历史的轨迹	1
2. 白色的浪漫	5
3. 圣·彼得堡的奇迹	8
4. 现代芭蕾的崛起	10
5. 交响芭蕾征服世界	12
6. 中国芭蕾的腾飞	14
7. 百舸争流, 千帆竞发	15
芭蕾艺术欣赏入门	24
1. 芭蕾是人体艺术	24
2. 芭蕾是一门多媒体和综合性 的艺术	27
3. 芭蕾是规范的艺术	29
4. 芭蕾是技术性很强的艺术	36
5. 芭蕾是长于抒情、拙于叙事 的艺术	37

芭蕾舞精品赏析	39
1. 白色浪漫的顶峰	
——芭蕾舞剧《吉赛尔》	39
2. 魅力永存的艺术精品	
——芭蕾舞剧《天鹅湖》	61
3. 芭蕾艺术的百科全书	
——芭蕾舞剧《睡美人》	82
4. 老少皆宜的圣诞童话	
——芭蕾舞剧《胡桃夹子》	101
5. 戏剧芭蕾的光辉典范	
——芭蕾舞剧《罗米欧与朱丽叶》 ...	118
6. 神秘的、富含哲理的东方传说	
——芭蕾舞剧《爱情的传说》	141
7. 雄伟悲壮的英雄史诗	
——芭蕾舞剧《斯巴达克》	166
8. 历史的脚步在这里回响	
——芭蕾舞剧《伊凡雷帝》	187
9. 中国芭蕾舞剧的报春花	
——芭蕾舞剧《白毛女》	203
10. 革命英雄主义的赞歌	
——芭蕾舞剧《红色娘子军》	216
11. 中国第一部交响芭蕾舞剧	
——《红楼幻想曲》	236
后 记	253

走入芭蕾王国

舞蹈是人类最古老的艺术。早在文字、音乐、绘画、戏剧等人类文明还没有产生之前的“人之初”时，站立起来的人就开始跳舞了，也就是古人常说的“手之舞之，足之蹈之”了。因此舞蹈也就被冠以“艺术之母”的雅称。仅有 500 多年历史的“芭蕾”与舞蹈相比，还是一门年轻的艺术，然而后来者居上——今天的芭蕾已在舞蹈王国中为自己建造了最宏伟神奇、最富丽堂皇的宫殿，令世人向往、陶醉、赞叹！

年轻的朋友，让我们一起到这座迷人的宫殿里去领略和分享人类精神文明的丰硕成果吧！

1. 历史的轨迹

芭蕾 (Ballet) 一词，来源于意大利语的 Balletto，意即跳舞。又来自古拉丁语的 Ballo 一词，意指在晚上表演舞蹈，最后用法语的 Ballet

确定下来，并一直沿用至今。

早在文艺复兴时期，人文主义思潮影响下的人们开始重视人体本身的价值和作用，从而推动了社会的经济、科学和文化的迅速发展。而在文艺复兴的摇篮意大利，王公贵族竞相把艺术做为炫耀自己的权势与扩大政治影响的工具和手段，他们不惜巨资相互攀比，相互竞争，因此这一时期的文化艺术得到了空前的发展。芭蕾就是在这样的一个历史背景下开始在意大利宫廷中形成，并在古朴民间舞蹈的基础上，从一种游戏性质的舞蹈逐渐演变成一种具有确定风格、舞步与技巧的艺术形式。

那时的芭蕾舞作为一种简单的娱乐形式由王公贵族在各种宫廷庆祝活动和宴会上亲自表演，因此也叫“席间芭蕾”。1489年，在米兰公爵的婚礼上演出的《宴会芭蕾》，就是把一些取材于古代传说的舞蹈与正在进行的婚礼盛宴直接联系在一起：在表演摹拟狩猎的舞蹈时开始吃野猪肉；在表演海洋和河流豪华场面时开始吃鱼等。最后各路宾客跳起为新郎新娘祝福的芭蕾舞，真可谓“吃、喝、玩、乐”全都有了。与此同时宫廷里出现了一种新的职业——舞蹈大师，他们通常既教授舞蹈又为各重大节庆活动编舞。

15世纪末法兰西国王卡尔八世率军来到意大利时惊喜地发现了这种优美、豪华的“席间芭蕾”演出，于是法国统治阶级开始把芭蕾艺术连

同意大利的艺术家一起“引进”到国内，使这朵南国奇葩在法国大放异彩。1581年在法国皇后路易丝的妹妹的婚庆大典上演出的《皇后喜剧芭蕾》就是由一位杰出的意大利艺术家波诺瓦叶精心设计的芭蕾舞剧。这是历史上第一部大型芭蕾舞剧，也是芭蕾史上的一个重要的里程碑。

《皇后喜剧芭蕾》取材于古希腊神话，说的是女妖西尔瑟如何利用魔法降伏诸神灵，而她自己最后被古罗马大神朱庇特俘虏，屈服于法兰西国王脚下。这部芭蕾借古喻今，暗含着在位的法国国王亨利三世平息各宗教集团的纷争、统一国家的政治目的，同时也表达了垂帘听政掌握实权的皇太后凯瑟琳的政治野心。因此凯瑟琳不惜耗费500万法郎的巨资精心筹划了这场富丽堂皇的演出。表演区的中心是巨大的西尔瑟花园，中间矗立着她的城堡。在这座花园和观众之间设计了一个金色橡树林和高大的金色喷泉。演员身着用五颜六色的丝绸和金银锦缎做成的服装，处处炫耀法国宫廷的华丽富贵。然后路易丝皇后在众多宫女的陪伴下，坐着高大的、装有金色喷泉的巨型彩车，庄严地绕场一周。最后她下来与宫女一起表演了40种不同几何队形的舞蹈，把全剧推向高潮。全剧共分三幕，艺术结构严谨完整，故事情节连贯有趣，主题思想清晰统一，舞蹈形式新颖别致，人物形象生动鲜明，是我们今天所看到的芭蕾舞剧的比较完整的雏形。整个演出从晚上11

点开始一直持续到深夜 3 点半才结束。上万名观众饶有兴趣地观赏了这场无与伦比的精彩演出。它对芭蕾艺术的推广和发展产生了深远的影响。

芭蕾演出在 17 世纪成为法国宫廷生活的一个重要组成部分。法国国王亨利四世、路易十三和路易十四都酷爱芭蕾，并亲自参加表演，特别是“太阳国王”路易十四对芭蕾的喜爱简直到了如痴如醉的程度。他自己经常“下海”跳舞，先后在 26 部大型芭蕾中担任主角，并组织了 3 位艺术大师——音乐家吕利、喜剧家莫里哀和舞蹈家博尚专门负责芭蕾艺术的创作和演出。1661 年他又下旨创办了芭蕾史上的第一所舞蹈最高学府——皇家舞蹈学院，开始对芭蕾训练进行规范化的研究整理工作。比如芭蕾演员的脚的 5 个基本位置、手臂的位置都是在那时确定下来并一直沿用至今的。

芭蕾艺术于 17 世纪后半叶走出宫廷，登上了舞台，开始成为剧场艺术。这对舞蹈的表演和技术提出了更高的要求，于是首批专业芭蕾演员也就应运而生了。但那时所有女主角都由男演员来扮演（与我国早期的京剧相仿），直到 1681 年在巴黎歌剧院上演的吕利的歌剧《爱情的胜利》中，芭蕾舞女演员才首次登台亮相，而扮演女主角的简·芳登因此成为历史上第一位芭蕾琳娜——首席芭蕾女演员。

芭蕾用了漫长的 200 多年才从意大利的“席

间芭蕾”这一早期较简陋的娱乐形式演变发展成具有一定规范与独特风格的剧场表演艺术。

2. 白 色 的 浪 漫

随着欧洲封建主义的没落,到了17世纪末芭蕾艺术显示出衰落的迹象。18世纪因工业化的生产在英国的崛起新兴的资产阶级登上了政治舞台。他们反对封建主义和专制主义思想和道德观,提倡思想自由、个性发展,逐渐形成了文化艺术上的新运动——启蒙主义运动,给芭蕾艺术注入了新的生机。

英国舞蹈大师约翰·韦弗1717年创作的芭蕾舞剧《战神与爱神之恋》彻底摒弃了原来芭蕾演出中的道白与歌曲成分,完全用舞蹈和哑剧的手法来编舞,使芭蕾终于摆脱了语言的羁绊而成为一种完全独立的艺术形式,为以后“戏剧芭蕾”的发展奠定了基础。

18世纪后半叶两位伟大的舞蹈大师——法国的让·乔治·诺维尔和意大利的加斯巴罗·安秀奥利尼从理论到实践对芭蕾进行大胆的探索和改革,首次提出了“情节舞剧”的新概念,大大深化了芭蕾艺术的内涵,使之更加富有思想性。1860年诺维尔《舞蹈和舞剧书信集》一书的出版标志着芭蕾艺术开始步入了它的成熟期。在这本

书中诺维尔系统地论述了舞蹈艺术的特性，提出了舞蹈创作的一系列基本法则，对后来芭蕾艺术的发展产生了极其深远的影响。

诺维尔和安秀奥利尼所提倡的“新舞剧”很快占领了欧洲的芭蕾舞台。1789年诺维尔的学生让·多贝瓦在法国波尔多大剧院推出了他创作的舞剧《关不住的女儿》(又名《无益的谨慎》)。这是第一部以平民百姓的生活为题材具有现实主义风格的芭蕾舞剧。它描写了一家富户的少女丽莎被她的祖母许配给磨坊主的傻儿子，但丽莎却爱上了年轻的农户雇工柯连。祖母为了不让丽莎接近柯连，把她反锁在家里，结果反而成全了这一对年轻的恋人。这是一部喜剧芭蕾，全剧妙趣横生，幽默诙谐，形象鲜明，成为200多年来最早的芭蕾保留剧目，至今仍在世界各国公演，我国也曾于1957年上演过此剧。

受法国资产阶级革命的影响，法国芭蕾在19世纪上半叶再度辉煌，进入浪漫主义芭蕾历史时期。由于艺术家们对原来沉重的芭蕾服装进行了重大的改革，女演员穿上用透明的白色薄纱制成的钟形裙，因此被人们称为“白色的浪漫”。浪漫主义芭蕾反映了人们试图逃避现实生活中的黑暗与苦难的愿望以及寻求获得精神解脱的心理。其主要代表作分别是于1832年和1841年上演的芭蕾舞剧《仙女》和《吉赛尔》。这两部舞剧都把现实生活与理想中的另一世界作了鲜明的对比，表

现了人们对纯真、高尚精神的追求和向往。比如《吉赛尔》中的第一幕描绘了乡村生活的情景和质朴的农村少女吉赛尔的爱情悲剧，而第二幕却表现了墓地幽灵的世界和吉赛尔精神上的解脱。

浪漫主义芭蕾对创作思想、编导手法、舞蹈语言、技术与技巧以及演出形式都进行了极为重要的改革与发展，导致了芭蕾艺术的一场革命。意大利芭蕾大师卡洛·布拉齐斯1820年发表的《论舞蹈艺术的元素、理论与实践》一书是浪漫主义芭蕾发展的理论和教学基础。法国的朱尔·佩罗、意大利的菲利普·塔利奥尼以及丹麦的奥古斯特·布农维尔等著名编导创作的一批优秀剧目造就了芭蕾艺术的黄金时代。而芭蕾的脚尖技术也正是这一黄金时代的产物。据舞蹈史专家考证，女演员穿的脚尖鞋最早产生于1822—1825年之间。脚尖鞋的出现反映了知识分子对现实生活中的庸俗、卑陋和黑暗的不满情绪。女演员穿上脚尖鞋跳舞表现了人们追求自由、寻觅另一崇高理想世界的愿望。因为她们立起脚尖就好像变得轻盈飘渺，产生出虽立似飞、似人似仙的感觉。意大利演员玛丽·塔利奥妮是第一位因运用脚尖技术而闻名于世的芭蕾大师。

1832年菲利浦·塔利奥尼为充分展示女儿的技术水平和艺术素质，专为她编了一出新舞剧《仙女》。说的是当一个青年农民准备与美丽的姑娘喜结良缘时，一个精灵爱上他并迷住了他。他