

北京市哲学社会科学规划项目
北京市教育委员会社科计划重点项目

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

芭蕾性格舞蹈研究

Research on Character Dance in Ballet

杨越 著

北京舞蹈学院科研成果
出版资助计划项目
Funding Project of Academic
Achievement of Beijing Dance Academy

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J1530

北京市哲学社会科学规划项目
北京市教育委员会社科计划重点项目

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

芭蕾性格舞蹈研究

Research on Character Dance in Ballet

杨越 著

北京舞蹈学院图书馆
馆藏
2011.11.11
2011.11.11

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目(CIP)数据

芭蕾性格舞蹈研究 / 杨越著. — 上海: 上海音乐出版社,
2019.1

ISBN 978-7-5523-1648-3

I. 芭… II. 杨… III. 芭蕾舞—性格舞蹈—研究 IV.
J732.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 264465 号

书 名: 芭蕾性格舞蹈研究
著 者: 杨 越

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 黄惠民 朱沛琪
封面设计: 郭洋梦莎 何 辰
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 16.25 图、文: 260 面

2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1648-3/J · 1530

定价: 48.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前言

“性格舞蹈”作为古典芭蕾舞剧中色彩绚丽的舞台民间舞蹈形式，与古典芭蕾共同经历了数百年的演变历程。1918年，性格舞被施里亚也夫等俄罗斯芭蕾大师们整理成为了科学系统的训练课程，纳入列宁格勒（现俄罗斯圣彼得堡“瓦冈诺娃”芭蕾学院）舞蹈学校芭蕾训练体系中。20世纪中叶新中国成立后，“苏联”芭蕾专家将该训练体系引入中国，从此“性格舞蹈”与“芭蕾基本功”共同承担着芭蕾艺术人才培养的重任，至今硕果累累……

笔者作为“芭蕾基本功”教师执教二十年有余，1999年与孟广城教授合作出版《青年芭蕾形体训练》教学视频，是业内最早向社会推广的芭蕾训练课程与教材，在芭蕾普及上产生了广泛影响。2003年笔者公派留学俄罗斯再一次被性格舞蹈的艺术魅力所感染，回国后将教学与研究重点转向了性格舞蹈。有幸的是留学期间偶然在小书店旧书堆里发现了《性格舞蹈基础》原著，如获至宝，欣喜地花高价买下，回国后与朱立人教授合作译成了中文版，这部译作不仅是俄罗斯的第一部性格舞蹈教材和教学法著作，也是第一部我国芭蕾专业乃至舞蹈领域的珍贵史料和学术著作。在对这部著作的深入研究之后，笔者认为性格舞蹈对于舞者的舞台表现力、创造力、技术能力乃至文化内涵的培养，不仅在过去的几百年产生重大影响，对于今天的芭蕾人才培养仍然有重大意义。

近十年来，我们在性格舞蹈教材理论研究上也硕果累累，《性

格舞蹈教程》《性格舞蹈教学法》《芭蕾性格舞蹈教材教学法》的出版，都体现着性格舞蹈在芭蕾教育体系中的重要作用。众所周知，民间文化从来就是芭蕾艺术登峰造极的新生沃土和灵感源泉，而这些源自古老欧洲乃至东方的性格舞蹈元素在新的发展时期，成为一种风格性的舞蹈语汇被芭蕾编导们以各种形式应用于新芭蕾舞剧创作。我们在传承俄罗斯芭蕾教学体系半个世纪之后，在继承的基础上更应该借鉴方法有所创新，中国芭蕾才能有自己的风格和体系。

随着时代的发展，芭蕾人才培养的文化遗产与创新应该以更加多元化的形式呈现，这正是促使笔者多年致力于探寻性格舞的中国历史足迹，梳理文化背景，研究审美倾向的新动力；作为性格舞蹈教师要熟悉性格舞蹈民间元素“舞台化”应用方法，认识芭蕾艺术的发展规律，不断改进教学方法，并在实践中不断创新才能适应教育教学发展的需求。

本专著是在笔者已完成的《性格舞蹈教学法研究》《欧洲历史生活舞蹈研究》《16—19世纪舞会舞研究》《芭蕾性格舞蹈本科教材教学法研究》项目成果基础上的进一步深入，并以“芭蕾性格舞蹈传承与创新研究”为主线，结合笔者多年的求学、育人与教学实践创新经历，厘清性格舞蹈在中国各个历史阶段的不同任务和目标，根据性格舞蹈的特质和属性，思考中国芭蕾未来发展方向，探索未来社会对芭蕾艺术人才以及芭蕾艺术作品的多元化需求，在此把思有所想、创有所获的心得，集于本书。虽有许多不尽人意之处，但也算是专注于芭蕾教学和研究近四十年的老教师的成果之一。

本书的第一、第二章，概述西方和中国的性格舞蹈历程。“性格舞蹈”课程至今成为世界许多国家培养芭蕾人才应用广泛的训练手段，其原因就是在于“性格舞蹈”所含的“形象性”和“创造性”特质——不同国家、不同地域的各类民间舞蹈元素，被提炼编创成了古典芭蕾舞剧中色彩斑斓的舞台民间舞蹈，这种被“改造”过的民间舞蹈样式，符合了世界各个地域人们的审美共性原则，从而伴随经典古典芭蕾舞剧流传一百多年至今，形成了性格舞蹈的专属风

格语汇,和性格舞蹈的专属音乐,并体现于当下一些新编芭蕾舞剧中,以现代人的审美视觉形成新的表达方式。

第三章阐述了 21 世纪以来性格舞蹈在中国芭蕾教育中的发展状况,笔者重点对大学本科性格舞蹈教学目标和任务做了论述。“性格舞蹈教学任务及教学方法”,是在陆文鑑教授的《性格舞蹈教学法》的基础上,为适应新的人才培养目标和艺术发展要求,进行的教学内容和方法的拓展与创新。本章是笔者几十年来课堂教学、排练的经验总结和归纳,是在本科教学层次上做的课程拓展实践和理性思考。

第四章“音乐分析与教学剧目编创实践研究”、第五章“芭蕾教育教学实践探索与思考”和第六章“芭蕾教育学术研讨与国际访学交流”三个部分,也是基于笔者三十多年芭蕾教学过程中,对科研教学、剧目复排、作品编创、史料研究、教育观念交流讨论的阶段性认识,不只限于性格舞蹈内容,还涉及笔者担任的各门专业课程(芭蕾基本训练、宫廷舞蹈等等)的思辨与论证。其中一些论文曾发表于各个阶段的不同杂志和学术期刊,在此做了重新整理和修改。

第七章“芭蕾表演艺术家和教育家们的性格舞蹈观”,收录的是刚刚过去五年多时间里,笔者为了培养研究生的理论研究和探索实践能力,设定了多个专业学术主题,带领或分配研究生们对芭蕾表演艺术家和教育家们进行的系列学术专访。访谈中,专家们以各自不同的视角和观点,对相关的主题进行了生动精彩的分析和阐述。不同岗位、不同职业以及不同年龄,不同文化背景等所呈现的艺术观是不同的,由此印证了艺术审美多元化的特性和客观规律,以及多元化的社会对艺术形式多样化的需求,同时也让笔者感受到性格舞蹈在芭蕾人心目中的情感和地位。这些观念和认识激励和激发着笔者和研究生们不仅要有对艺术高品质的追求,也要有对芭蕾教育的自省,这些观念和艺术经历让笔者受教至深,无疑也是研究生们生动的一堂艺术教育课。经过整理,在这里一一呈现给年青艺术家们分享。

最后的附录“指路明灯”，虽然只记录了几位我身边熟悉的教育家和艺术家，但笔者想借此向所有奉献于芭蕾艺术发展的教育家和艺术家们致敬！特别是芭蕾教育领域里的坚守者，芭蕾课堂里需要的不仅仅是对艺术的热爱，更是对教师意志的磨练！而性格舞老师要在课堂里更多地表演和示范，不断地创新，才能激发学生们的舞蹈热情，还要在一生中有不断自我超越的艺术追求，唯此，才能让学生们真正爱上这门课，爱上芭蕾这一“残酷的艺术”！令人钦佩的前辈们正是这样身体力行的，正是他们让我爱上了芭蕾，迷上了性格舞，并义无反顾地在这条路上奋进。

付梓之际，笔者由衷地希望这部著作能带给年青的芭蕾教育者一些启示和帮助，为执着追求在芭蕾艺术道路上的开荒者，垫上一块砖，铺上一些小石子，点上一盏灯，告诉他们“道路虽然坎坷，但你并不孤独！砥砺前行才是勇者！”

杨 越

2018年10月

目 录

前言	杨 越 1
第一章 性格舞蹈的欧洲历史概况及现状	1
一、历史概况	1
(一) 芭蕾诞生之初的性格舞蹈	1
(二) 性格舞蹈三个重要历史进程	2
二、性格舞蹈表演形式的多样化	5
(一) 芭蕾舞剧里的性格舞蹈	5
(二) 当代芭蕾舞剧中的性格舞蹈	7
三、性格舞蹈的课程设置	9
(一) 俄罗斯中高等院校性格舞蹈课程设置	9
(二) 其他国家的课程状况	10
第二章 性格舞蹈在中国的历史概况及课程设置	16
一、专业院校性格舞蹈课程历史概况	16

(一) 北京舞蹈学院	16
(二) 上海市舞蹈学校	18
(三) 沈阳音乐学院芭蕾专业和辽宁芭蕾舞团附属 学校	19
(四) 广州芭蕾专业院校	20
二、新世纪的发展契机	20
(一) 世界级专家“请进来”	20
(二) 访问学者“走出去”	22
三、教学内容与剧目创作的借鉴与革新	23
(一) 性格舞蹈中专教学内容与大学本科教学内容	23
(二) 性格舞蹈剧目的编排与创作	24
 第三章 21 世纪北京舞蹈学院本科性格舞蹈教学	27
一、确立大学本科课程教学目标	27
(一) 1984 年大学成立之初的教学目标	27
(二) 适应 21 世纪社会发展的教学改革新要求	28
(三) 缩减课时量, 提高“含金量”, 确立本科教学 新目标	29
二、性格舞蹈课程本科教学内容和任务	30
(一) 本科教学内容	30
(二) 各学期教学任务和评分标准	32
三、性格舞蹈课程本科教学方法	33
(一) 专业理论讲解方法	33

(二) 专业实践教学难点分析	35
(三) 专业实践教学盲点分析	40
四、多维度教学方法在专业训练中实施的必要性	45
(一) 专业教育重“技”轻“理”	45
(二) “技”“理”并行的立体教学模式	45
第四章 音乐分析与教学剧目编创实践研究	48
一、西班牙动感音乐和激情舞蹈——节奏特性对比研究	48
(一) 西班牙民间音乐的“动感”节奏	49
(二) 比才《卡门》之节奏与“激情舞蹈”	54
(三) 音乐节奏是伟大的组织者	60
二、编导技法在宫廷舞和性格舞蹈教学的应用研究	61
(一) 宫廷舞蹈和性格舞蹈集锦的整体构想	61
(二) “宫廷舞蹈集锦”的整理和编创过程	62
(三) “性格舞蹈集锦”的整理和编创过程	66
(四) 教学效果评价	71
三、芭蕾性格舞蹈剧目教材拓展研究	72
(一) 范妮·艾斯勒的《卡秋恰》突显人性表达	73
(二) 圣·列翁的《葛蓓莉娅》为性格舞制定编创 手法	75
(三) 福金的《一千零一夜》让性格舞走上新路程	78
(四) 芭蕾艺术的发展是“对立”“统一”的规则	81

第五章 芭蕾教育教学实践探索与思考	84
一、芭蕾舞剧中的“茨冈（吉普赛）”	84
（一）“若姆人”	84
（二）吉普赛——“茨冈”	85
二、经典芭蕾舞剧中的西班牙舞	87
（一）《唐吉珂德》	87
（二）《天鹅湖》	88
三、芭蕾舞的“重心”论述	89
（一）正确把握重心使身体变“轻盈”	90
（二）把握正确重心的三要素	91
（三）重心三要素的综合运用	94
四、关于《性格舞蹈基础》的翻译和研究	96
（一）翻译原著的动机和目的	96
（二）寻找原著	97
（三）译著工作过程	98
（四）“序言”之经典论句	99
五、“历史生活舞蹈”（宫廷舞）的文化内涵及价值	100
（一）“生活舞蹈”的“历史”沿革	101
（二）“宫廷舞蹈”对于“芭蕾”的意义	105
（三）“历史生活舞蹈”的现实意义	109
（四）“历史生活舞蹈”实践教学例证与效果评价	111
（五）共同致力于古典遗产的研究和完善课程理论 建设	113

第六章 芭蕾教育学术研讨与国际访学交流	115
一、多层面的芭蕾普及时不可待	115
(一) 芭蕾普及的社会现状	115
(二) 芭蕾普及的意义	118
(三) 芭蕾普及措施及经济效益	121
二、彼得堡——芭蕾之都	123
(一) 彼得堡的芭蕾舞团	124
(二) 彼得堡的芭蕾教育	127
(三) 彼得堡的芭蕾观众	135
三、美国访学回顾	137
(一) 美国舞蹈节 (ADF) 夏令营——现代舞林盛会	137
(二) 威廉·福赛斯芭蕾——对古典芭蕾的突破及创新 发展	139
(三) 沈伟舞蹈艺术——以中国传统文化为根的艺术 创造	140
四、开放—接纳—包容—自信	144
(一) 芭蕾是世界的艺术	144
(二) 国家的富强是“开放”和“接纳”	145
(三) “包容”是现代入“自信”必备的品质	145
(四) “自信”是创造美好未来的动力	146
五、更新教育理念, 加快高素质芭蕾人才培养步伐	147
(一) 回归教育本质, 尊重教育主体, 增强教师 责任感	147

(二) 更新教育理念, 探索新的教学方法, 开发教育主体 潜能	148
(三) 放眼世界, 兼容并蓄	149
第七章 芭蕾表演艺术家和教育家们的性格舞蹈观	151
一、芭蕾表演艺术家访谈 (专家访谈录按姓氏拼音排序) ...	151
(一) 冯英: 性格舞蹈助力表演人才能力培养的全面性 ...	151
(二) 李成全: 走迎合中国审美的性格舞发展之路	155
(三) 曲滋娇: 性格舞帮助演员建立表演自信	159
(四) 孙杰: 舞台表演经历对芭蕾教学实践的影响	162
(五) 辛丽丽: 性格舞是提升芭蕾舞者“多能”的养料 ...	165
(六) 邹之瑞: 以“主动学习”催化创新思维	168
(七) 叶莲娜: 性格舞是我人生的坚守	171
二、艺术院校教育家访谈 (专家访谈录按姓氏拼音排序) ...	177
(一) 陈家年: 拓宽视野走“国际化”芭蕾创新之路	177
(二) 贾璇: 中国性格舞蹈之历史变迁	181
(三) 李春华: 优质教材建设使学科发展走得更远	190
(四) 吕艺生: 要有中国芭蕾风格终将屹立于世界的 信心	194
(五) 孟广城: 性格舞“通用性”与“特例特说”	199
(六) 曲皓: 回望伊始, 远眺未来	202
(七) 汪华馨: 优美的音乐旋律伴随中国芭蕾人才成长 ...	205

(八) 许定中：艺术市场决定性格舞蹈的“去” 与“留”	210
附录：指路明灯	214
一、教学法基础理论的启蒙者——陆文鑑	214
二、性格舞蹈热情之火的点燃者——邬福康	216
三、做学术锱铢必较，看世界与时俱进——贾璇	218
四、我的俄罗斯老师——叶莲娜·谢尔斯尼奥娃	221
五、忆芭蕾史论家和翻译家——朱立人	225
参考文献	234
后记	杨 越 236

第一章 性格舞蹈的欧洲历史概况及现状

一、历史概况

(一) 芭蕾诞生之初的性格舞蹈

“性格舞蹈”(Character dance),是与古典芭蕾紧密相连、一起成长的伙伴。17世纪出现的“性格舞蹈”一词,泛指欧洲宫廷宴席歌舞中的“出场”(Entrées)部分,以及在意大利、法国,人们约定俗成地把一些个性化表演称为“性格舞蹈”,后来在发展进程中逐渐吸纳一些民间舞蹈元素,经过加工处理引入到芭蕾舞剧中。

性格舞蹈最初的人物形象通常是“小丑”“工匠”“巫师”,或者是一些被丑化了的宫廷大臣和贵族^①。注重技术技巧的表演也是早期性格舞蹈的特点。在法国亨利四世时期(1594—1610),将民间职业演员表演的滑稽“出场”引入芭蕾舞剧,这些来自民间的人物以写实主义的性格舞蹈加入宫廷舞台,被涂上了讽刺丑化的色彩,以强调“上等人”和“下等人”之间的区别,以怪诞的手法处理这些平民形象,在引起观众对平民的嘲笑中,凸显这种社会等级关系。

在路易十四时代,莫里埃的芭蕾喜剧,性格舞蹈得到了提升,成

^① [俄]洛普霍夫等著:《性格舞蹈基础》,朱立人、杨越译,上海音乐出版社,2008年,见p. 2插图“舞剧《环球四国》(1628年)中的‘大汗王’的舞蹈出场”。

为承载戏剧性的形象舞蹈^①。

18世纪中叶,诺维尔(J·G·Noverre)提出了“半性格”(Demi-caractère)的概念,这一概念把介乎于悲剧和喜剧之间的半严肃舞蹈作了一个界定,并提出这类舞蹈对情节发展应该要有推动作用。同时提出要研究民间舞蹈,因为民间舞蹈是“舞台舞蹈的源泉”。而且提出“要把不崇高的东西变为崇高”!诺维尔的言论为民间舞蹈元素转变为芭蕾“性格舞蹈”起了引导性作用。于是,芭蕾大变革的时代开始了。

(二) 性格舞蹈三个重要历史进程

范妮·艾斯勒(F·Eisler 1810 - 1884)正是这个变革大潮之中的先锋者,她不仅是一位技艺高超的舞蹈家,还是一位勇于打破“学院派”“崇高”与“神幻”的改革家,她以充满激情的表演,自由、大幅度的身体动作来表现“人间”激情,她表演的“卡秋恰”写下了性格舞蹈历史的新篇章,被称为“第一位性格舞蹈家”载入史册^②。

19世纪中叶,圣列翁(A·Saint-Leon)以他特殊的处理手段把民间舞蹈元素运用到芭蕾舞剧中,“把一二个民族的动作作为他创作每一个节目的基础,把它们与风格上模仿生活动作的芭蕾舞步组合到一起”而形成了性格舞蹈新的表演形式。在俄罗斯著名理论家尤里·斯洛尼姆斯基看来,“圣莱翁的性格舞是既有表演性,又有民族性的!”^③自此,芭蕾舞剧确定了性格舞蹈的编排原则——采用1—2个民族舞蹈元素(动机)进行芭蕾舞剧中的性格舞

① [俄]洛普霍夫等著:《性格舞蹈基础》,朱立人、杨越译,上海音乐出版社,2008年版, p. 6。

② 同上, p. 17—20。

③ 同上, p. 21。

蹈创作，从而让彼季帕（M·Petipa）和列夫·伊万诺夫（L·Ivanov）在后来几十年的性格舞蹈编排和创作上都遵循了此项原则，并在这个基础上对表演规模进行了扩展，以及人物形象上进行了生动塑造，如在《天鹅湖》《胡桃夹子》《唐吉珂德》《睡美人》等古典芭蕾舞剧的性格舞蹈中都有表现。笔者认为，这个原则使得民间舞蹈的元素虽然与当时的芭蕾审美很融洽，但却离真实的民族舞蹈风格相去甚远。

20 世纪初，动荡不定的社会变革，也启动着芭蕾艺术发展新征程。俄罗斯芭蕾大师福金（M·Fokine）正处于这样一个时代。他不满意 19 世纪的性格舞蹈，同时还受到伊莎贝拉·邓肯“自由舞蹈”的剧烈撞击，在当时产生过对抗古典芭蕾“教条”和“信仰象征”，他曾经把“钢铁的脚尖”斥责为“颓废的芭蕾舞剧的可怕发明”。^①这一切都促使他去寻找和探索新的舞蹈语汇和编创原则，直至后来形成创

作上的“五项原则”，及他风格（性格）鲜明、情感真实的性格舞蹈创作新特色。例如歌剧《伊戈尔王》的“波洛维茨之舞”、舞剧《埃及之夜》《一千零一夜》（又名《谢赫拉扎达》1910 年首演）《彼德鲁什卡》《阿拉贡霍塔》等等。自此，福金的性格舞蹈已经在芭蕾舞剧中成为了戏剧冲突的焦点，并在形象性和浓厚的戏剧性上承担起重要的使命。我们可以从现在仍在上演的《一千零一夜》的扎贝伊达和金奴的“埃及双人舞”中，欣赏到与 19 世纪完全不同的舞蹈语汇和编创手法。其中，不仅有古典芭蕾和埃及风格语汇，还有现代舞语汇和编创思想，以至今一百多年后的今天来看这段舞蹈，依然保持着鲜明的特色和现代性。之后，又有拉甫罗夫斯基（L·Lavrovsky）的《罗密欧与朱丽

^① [俄] 洛普霍夫等著：《性格舞蹈基础》，朱立人、杨越译，上海音乐出版社，2008 年版，p. 23。