

读点经典·外国文学艺术名著欣赏

外国舞蹈艺术 名作欣赏

晨曦 主编

中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

读点经典·外国文学艺术名著欣赏

外国舞蹈艺术 名作欣赏

晨曦 主编

中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

外国舞蹈艺术名作欣赏 / 晨曦主编. —东营: 中国石油大学出版社, 2017. 3

(读点经典. 外国文学艺术名著欣赏)

ISBN 978-7-5636-5530-4

I. ①外… II. ①晨… III. ①舞蹈艺术—鉴赏—国外
IV. ①J705.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 062618 号

丛 书 名: 读点经典·外国文学艺术名著欣赏

书 名: 外国舞蹈艺术名作欣赏

主 编: 晨 曦

责任编辑: 付晓云(电话 0532—86981529)

封面设计: 高 建

出 版 者: 中国石油大学出版社(地址: 山东省青岛市黄岛区
长江西路 66 号 邮编: 266580)

网 址: <http://www.uppbook.com.cn>

电子邮箱: suzhijiaoyu1935@163.com

排 版 者: 青岛天舒常青文化传媒有限公司

印 刷 者: 青岛炜瑞印务有限公司

发 行 者: 中国石油大学出版社(电话 0532—86983437)

开 本: 120 mm×170 mm

印 张: 7

字 数: 130 千

版 印 次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5636-5530-4

定 价: 16.00 元

前言

文学艺术历史悠久，根深叶茂。翻开文学艺术的历史长卷，篇篇记录着人类文明的智慧，章章书写着人类社会进步的辉煌。在漫长的历史发展过程中，名家辈出，成就斐然。无论是情节精妙的小说、蕴含哲理的散文、浪漫抒情的诗歌，还是余音绕梁的音乐、曼妙多彩的戏剧、惊险刺激的影视，这些流传千古的文学艺术名著，是世界各国人民奉献给全人类的精神财富与文化瑰宝。

《读点经典·外国文学艺术名著欣赏》丛书，集成了世界各国经典的小说、散文、诗歌、音乐、绘画、戏剧、影视等有代表性的作品。整套丛书根据文学体裁的不同，编为十个分册。《外国舞蹈艺术名作欣赏》是丛书的分册之一。本册专辑中精心设计了艺海导航、作品简介、欣赏与评析等栏目，以便于广大读者阅读欣赏、研究品鉴。

世界舞蹈是一个色彩斑斓、变化无穷的万花筒。走近它，你会发现，在我们这个地球上，居然有着如此灿烂的舞蹈文化。从西班牙到法国，从印度到日本，从美国到巴西……舞蹈艺术的景致林林总总，不一而足。通过阅读《外国舞蹈艺术名作欣赏》，读者可以领略世界各国舞蹈艺术的无限风光。

21世纪，是人类社会高速发展的时代。每个人文化修养的深度决定着他人生的高度。每一位有理想有追求的人，尤其是青少年，多读一些具有美学欣赏价值和思想哲理的文学艺术名作，必定有助于他们丰富知识、提升品位、升华境界。

《读点经典·外国文学艺术名著欣赏》丛书，熔思想性、文学性、知识性与趣味性为一炉，是一部值得阅读与收藏的精品佳作。

由于时间仓促，水平有限，难免在文字或内容上有所疏失，恳请广大读者赐教指正。

晨曦

2016年10月于北京

目 录

一 外国舞蹈艺术名作欣赏

- 1.《塔兰泰拉》:与“蛇”共舞中的男女情意 3
- 2.《有谁在乎》:新古典主义芭蕾的代表作 7
- 3.《溜冰者》:热烈欢快的冰上之舞 10
- 4.《多少悬在半空中》:雅俗共赏的舞蹈精品 13
- 5.《舞步作文》:展示演员功力的奇特舞蹈 18
- 6.《魅幻领域》:令人耳目一新的舞蹈创新 20
- 7.《第七公理》:当代舞蹈艺术的佼佼者 24
- 8.《欲望》:并不完美的大师级作品 27
- 9.《火之舞》:西方现代舞的早期代表作 30
- 10.《马赛曲》:一曲赞美人民革命的颂歌 33
- 11.《春之歌》:最富动感的春之美图 37
- 12.《拉达》:东方之美的绝妙展现 40

- 13.《阿多尼斯之死》:男子独舞的经典代表作 44
- 14.《C小调帕萨卡利亚与赋格》:抽象舞蹈的最佳代表 47
- 15.《黑人灵歌》:表现北美宗教风情的组舞 51
- 16.《抒情组舞》:悲欢交织的大师级舞蹈 57
- 17.《黑湖》:融合东西方文化的杰作 60
- 18.《冬枝》:现代舞大师创造的纯舞蹈 64
- 19.《热带雨林》:回归原始状态的纯舞蹈 69
- 20.《空间点》:求新求变的先锋派之舞 73
- 21.《史诗》:载入艺术史册的古典独舞 77
- 22.《光环》:充满生命活力的现代舞蹈 80
- 23.《海滨广场》:在喧嚣中寻求安静的艺术享受 85
- 24.《彩虹缠绕我的肩》:不自由,毋宁死 89
- 25.《曾几何时》:在对比平衡中发现动感之美 93
- 26.《炫耀与变化》:岩浆喷发式的美妙剪影 97
- 27.《楼顶作品》:以自然音响为背景的创新表演 101
- 28.《积累系列》:令人耳目一新的系列之舞 105
- 29.《女巫舞》:强调身心合一的独舞 110
- 30.《意象》:调动所有手段表现抽象之美 113
- 31.《圣所》:阴阳合一的人性象征 118
- 32.《启示录》:让人们在相爱中感受激情 122
- 33.《布鲁斯组曲》:以独特形式释放的艺术冲击力 126
- 34.《翱翔》:对完美人体的辉煌赞美诗 129
- 35.《春之祭》:表现女性生死的幻象之舞 132

- 36.《悲歌》:在痛苦挣扎中发出的灵魂悲歌 136
- 37.《小夜曲》:独树一帜的音乐芭蕾代表作 139

二 外国舞剧艺术名作欣赏

1. 舞剧《仙女》:开脚尖舞先河的处女作 147
2. 舞剧《吉赛尔》:舞台上复活的妖精传说 153
- 3.《葛蓓莉娅》:具有历史意义的浪漫喜剧芭蕾 157
4. 舞剧《堂吉诃德》:古典芭蕾之父的得意之作 162
5. 舞剧《天鹅湖》:百看不厌的不朽艺术杰作 166
6. 舞剧《睡美人》:古典芭蕾的巅峰之作 171
7. 舞剧《胡桃夹子》:百年不衰的“圣诞芭蕾” 176
8. 舞剧《仲夏夜之梦》:源自莎翁名作的经典舞剧 ... 180
9. 舞剧《奥涅金》:催人泪下的悲剧芭蕾 185
10. 舞剧《安娜·卡列妮娜》:鞭挞虚伪道德的
爱情悲剧 190
11. 舞剧《绿桌》:世界现代舞艺术的经典之作 196
12. 舞剧《关不住的女儿》:芭蕾史上最古老的
保留剧目 199
13. 舞剧《火鸟》:芭蕾艺术革新的完美纪念 202
14. 舞剧《罗密欧与朱丽叶》:检验戏剧芭蕾艺术
水准的试金石 207
15. 舞剧《斯巴达克斯》:交响芭蕾的历史名作 211

外国舞蹈艺术名作欣赏

舞蹈是人类历史上最早产生的艺术形式之一,从远古时期就与人类的狩猎耕作、宗教祭祀、节日庆典等活动紧密相连。舞蹈艺术从整体上说,是一种具有空间性、时间性和综合性特征,表达人们思想感情的动态造型艺术。近代以来,外国舞蹈艺术,除了人们熟知的芭蕾舞之外,还包括丰富多彩的民族舞和现代舞,一些经典名作更是享誉世界,备受欢迎。

---

1. 《塔兰泰拉》： 与“蛇”共舞中的男女情意

◇ 艺海导航

《塔兰泰拉》曾是所有意大利南部民间舞中最为流行者，主要由成双结对的舞者所跳，6/8拍子。这个舞蹈取名于14世纪的意大利城市塔兰托，据说当时的居民不时被一种名为“塔兰图拉”的毒蜘蛛咬伤，不得不拼命地跳舞，以便大量地流汗，将毒素排出体外。

美籍俄罗斯芭蕾编导家乔治·巴兰钦(1904—1983)一生创作了150多部芭蕾，被世人誉为“新古典主义的芭蕾大师”和“交响芭蕾的顶峰级巨匠”。他的《塔兰泰拉》选择了美国19世纪作曲家和钢琴家路易斯·莫劳·戈特沙尔克(1829—1869)极富动感、使乐队与钢琴独奏相结合的音乐作品。该舞蹈于1964年元月7日由纽约市芭蕾舞团的台柱演员帕特丽希娅·麦克布莱德(1942—)和爱德华·维莱拉在纽约市音乐与戏剧中心剧院演出。

◇ 作品简介

在《塔兰泰拉》的舞蹈创作上,编舞者既未亦步亦趋地照搬古典芭蕾双人舞的“ABA模式”,也未按照自己通常采用的水泥森林般坚硬的“交响编舞法”行事,而是让一对清纯爱侣沉浸在欢乐不羁的意大利南部民间舞音乐的情调中欢腾雀跃,追逐嬉戏,甚至一比舞艺的高低。确切地说,巴兰钦的这段双人舞是从意大利民间风情画中脱颖而出的,优美和谐是它的基调,青春气息是它的味道。在观赏这段双人舞时,观众的视点全部集中在男女舞者的弹跳是否又高又飘、落地是否轻盈无声上。

与其他舞蹈不同,《塔兰泰拉》整个舞段不仅使动作语汇在更大程度上脱离了民间舞的韵味,甚至丰富和发展了古典芭蕾的程式化语言,而且充分地体现出巴兰钦本人关于“芭蕾就是女人”的信条:女演员始终是舞蹈的圆心,腿脚像上了发条一样不知疲倦且带着高度的弹性

和精确性,有时甚至迸发出斩钉截铁般的力度,使人想起“铁腿娘子”的美称;而男舞者则一直是个心胸开阔的陪衬,心甘情愿地围着她旋转不休。男女二人似乎全然忘却了当年“塔兰图拉”毒蜘蛛的恐惧,陷入了跳舞的快乐中不可自拔。颇为有趣的是,两人舞到尽头之际,男演员居然情不自禁地“咬”(吻)了女演员一下,使人不免意识到,作为对动作异常敏感的编舞大师,巴兰钦在潜意识中一定将毒蜘蛛那原本足以致人死命的动作——咬,转化成了升华男女感情并具有审美特质的亮点行为——吻。这个微妙的转化标志着舞蹈家对动物和人类的自然和世俗行为的绝妙提升,从而使跳舞成为艺术范畴中的审美举动。

◇ 欣赏与评析

巴兰钦创作的《塔兰泰拉》除了在动作语汇上对动物或人类的自然行为进行合理的吸收,对民间舞和古典芭蕾有所突破,在使用音乐时更加得心应手之外,在芭蕾美学史上自律美学与他律美学、阴阳平衡这两大战役中,则显得顾此失彼了:他的芭蕾虽然依旧与音乐密切相关,却已彻底摆脱了文学和戏剧的奴役。因此,对舞蹈自律美学的发展,他起到了积极作用;而在阴阳的对抗战中,他却是毫不迟疑地站到女性那一边去了!这种对女性的过分偏爱与19世纪浪漫芭蕾时期最重要的舞评家、身为

《吉赛尔》的编剧之一的戈捷可谓如出一辙(后者在一篇舞评中曾这样描写过台上的悲剧女明星们：“面部虽然忧伤，可臀部却在欢唱。”)，而与极力推出双人舞的“ABA模式”、力求通过弘扬男子高难技术去达成阴阳平衡的古典芭蕾大师佩蒂帕相比，则似乎显得过分地我行我素，甚至私欲过重了。

读点经典

· 外国文学艺术名著欣赏

2. 《有谁在乎》： 新古典主义芭蕾的代表作

◇ 艺海导航

巴兰钦编导的新古典主义芭蕾群舞代表作《有谁在乎》，于1970年2月5日由纽约市芭蕾舞团首演于纽约州立剧院，作曲是乔治·格什温，服装设计是卡林斯卡，灯光设计是R.贝茨，钢琴伴奏是戈登·波尔兹纳，领衔主演分别是卡琳·冯·阿罗丁根(1941—)、帕特丽希娅·麦克布莱德、玛妮·莫里斯(1946—)、雅克·达布瓦斯(1934—)。

◇ 作品简介

要欣赏巴兰钦这位交响编舞法创始人的作品，须知道他的座右铭：“看音乐，听舞蹈。”这就是说，音乐在他的舞蹈中占着首要地位，而舞蹈就是用肢体去再现音乐。一句话，音乐和舞蹈在他的作品中处于水乳交融的状态。

所谓交响编舞法，就是严格地根据交响曲的结构创

作动作，使每个主要的声部均有不同的独舞或组舞相呼应，由此凸现出舞蹈本身此起彼伏和错落有致的律动之美。这种例子在《有谁在乎》中比比皆是。对观众的考验是，首先要有一双能够听出不同声部的耳朵，然后才能去分辨并判断舞蹈的优劣。

巴兰钦为女子独舞设计了许多脚尖上的失衡动作，其难度之大只有芭蕾女舞者们自己知道。据说，完成这种动作的先决条件是脚背必须高高地拱起，否则脚尖根本无法扣住地面，更无法形成支撑整个身体所必需的腿脚垂线。

我们在巴兰钦的作品中，清晰地目击到这种现象：在保持身体平衡方面，长胳膊长腿儿的舞者由于重心较高，需要面对更大的难度。从这个意义上说，长胳膊长腿儿的演员似乎更适于跳抒情性的舞蹈。但巴兰钦的女舞者恰好需要将人高马大的身体与高强度和大力度完美地融为一体，故而，他的女舞者素有“铁腿娘子”之称。显然，形成这种“铁腿”的力度和速度，需要长时间的艰苦训练。

在这部芭蕾群舞中，美国流行音乐巨头乔治·格什温(1898—1937)的音乐在舞蹈的典型环境、典型动作、典型情调和典型形象等多方面，都为舞蹈灌输了颇具动感的灵气，并具有鲜明的民族特点和地域特色：现代曼哈顿的男人和女人显然与那些远古亚细亚的男人和女人具有某种天壤之别，那满台飞扬的大腿、一往无前的舞步、热闹非凡的场景、势不可当的人潮，令人目眩，使人心跳，引

人入胜。

与此同时，舞蹈中伴唱的歌词也足以令人心跳加速：“有谁在乎，如果苍天硬要掉进大海？有谁在乎，哪些银行对美国人失去了信心？只要你所得到的吻依然拥有征服力，我还有什么可在乎的？活着就是一种长久的庆幸，只要我仍在乎你，你仍在乎我。”

◇ 欣赏与评析

从舞蹈美学的角度来看，巴兰钦创作编舞的《有谁在乎》，其最大贡献是，从训练入手，成功地为古典芭蕾的动作质感灌输了大量 20 世纪的活力和速度。“不快则死”这条美国人的生存座右铭，一定对他发生过潜在的影响。这部作品对于舞者来说，难度很大，因为这是反映美国纽约曼哈顿这种特定的环境的新古典主义芭蕾。潜伏于巴兰钦原作中腿部动作上的那种内在的张力和高扬的活力，绝对不是仅通过外在形态的模仿便可获得的。那种直勾勾的眼神、那些火辣辣的身段，也不是可以轻易找到的。生活的体验绝不是简单的走马观花式的采风，而是较长时间的陶冶。这种陶冶对于《有谁在乎》这个民族和地域特色颇强的舞蹈来说，显然成为必不可少的标志。这部作品首演时，尽管巴兰钦已经 64 岁，但舞蹈中生机勃勃的活力、红红火火的氛围，使观众不难想象编舞家宝刀未老的锐气，更使观众感受到曼哈顿那触电般的刺激。