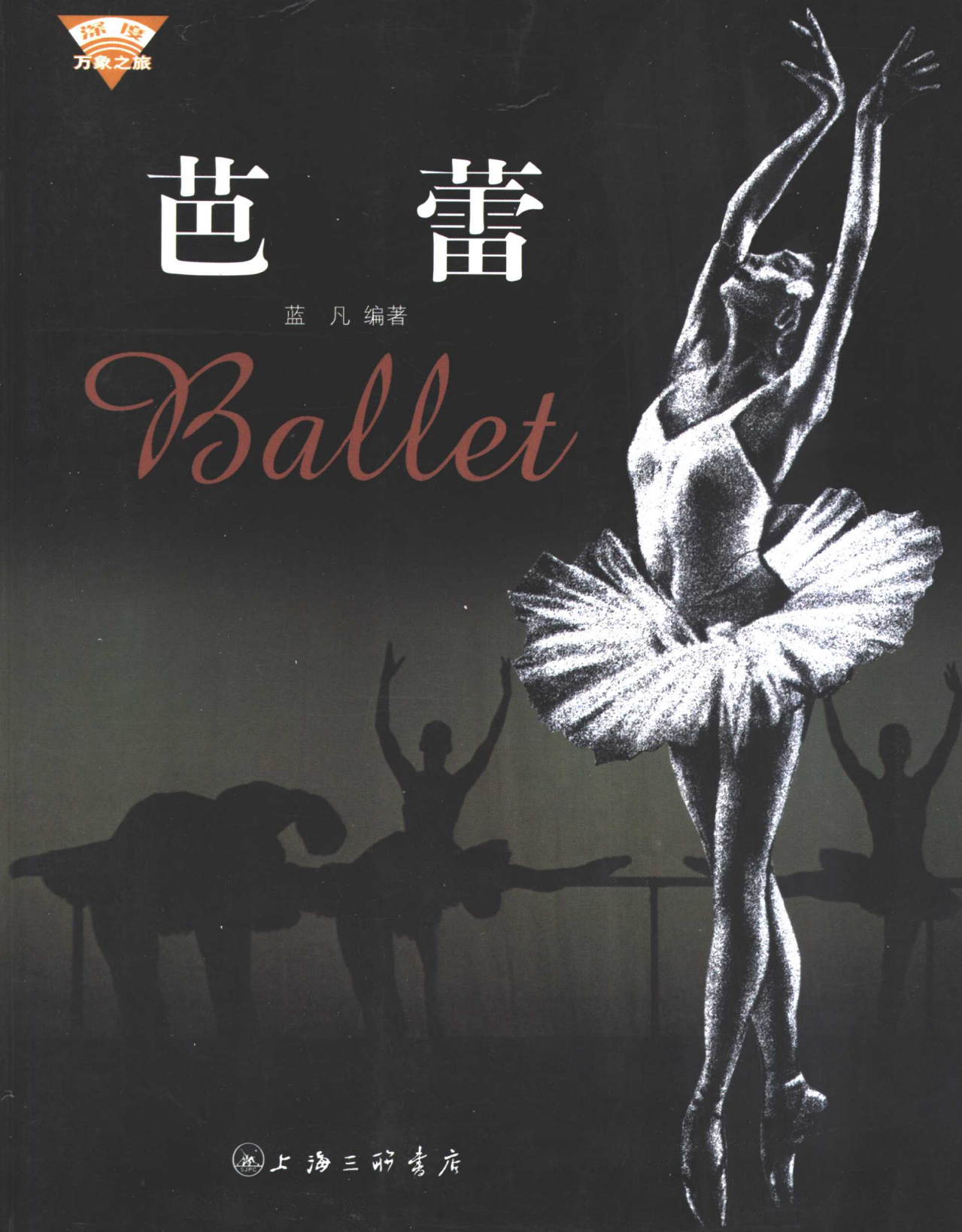

芭 蕾

蓝 凡 编著

Ballet

上海三联书店

芭 蕾

蓝 凡 编著

Ballet

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

芭蕾/蓝凡 编著

—上海: 上海三联书店, 2002. 12

(深度万象之旅)

ISBN 7-5426-1752-4

I. 芭… II. 蓝… III. 芭蕾舞—基本知识 IV. J732.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 099382 号

芭 蕾

编 著/ 蓝 凡

责任编辑/ 黄 韬

封面设计/ 范峤青

版式设计/ 蓝 凡

监 制/ 沈 鹰

出版发行/ 上海三联书店

(200235) 中国上海市钦州南路 81 号

E-mail/sanlianc @ online.sh.cn

<http://www.sanlinc.com>

印 刷/ 上海市印刷七厂

版 次/ 2002 年 12 月第 1 版

印 刷/ 2002 年 12 月第 1 次印刷

开 本/ 787×960 1/16

字 数/ 310 千字

印 张/ 15.5

印 数/ 1—8000

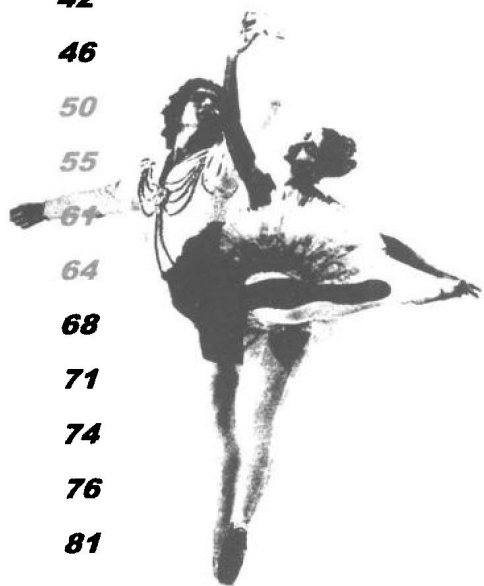
ISBN7-5426-1752-4

G · 598 定价: 26.00 元

目 录

Beautiful,芭蕾	1
地中海,一块温暖的土壤	3
意大利,芭蕾的故乡	6
《王后的喜剧芭蕾》	13
国王芭蕾——路易十四	18
美丽的跳跃:打开女性的大门	25
莫里哀与芭蕾	30
《关不住的女儿》——诺维尔的芭蕾理想和实践	32
足尖精灵——《仙女》	42
是谁第一个用脚尖跳舞	46
白色芭蕾与芭蕾服饰的飞跃	50
惊艳芭蕾舞台的《四人舞》	55
卡尔罗·布拉西斯和他的芭蕾教学	61
永远的《吉赛尔》	64
《葛蓥莉娅》及其他	68
布农维尔与丹麦芭蕾	71
《希尔薇娅》与浪漫芭蕾	74
天鹅的故乡——俄罗斯芭蕾	76
彼季帕和他的芭蕾王国	81
柴可夫斯基和芭蕾	88
《红菱艳》的故事	95
福金与芭蕾革新	101

尼金斯基传奇	108
不朽的巴甫洛娃	112
从邓肯到格雷姆	117
先锋派芭蕾的春天：《春之祭》	126
二十世纪芭蕾第一人——巴兰钦	129
肖邦与芭蕾	138
《绿桌》的光辉	142
兰伯特和英国芭蕾	146
克兰科和《奥涅金》	164
贝雅的心灵弥撒	172
二十世纪的丹麦芭蕾	184
俄罗斯芭蕾重现光彩	187
美国的两大芭蕾帝国	197
芭蕾爵士玛戈·芳婷	213
乌兰诺娃的脚	215
电影中的芭蕾	219
现代主义与现代芭蕾	222
坐着的菩萨和站着的基督	236
芭蕾，芭蕾	240

Beautiful, 芭蕾

芭蕾，一个 Beautiful 名词，在西方整整几代人的心里，她早已成为美丽的象征，被奉为“舞蹈艺术皇冠之珠”。西方人的审美理想在芭蕾中得到了最典范、最完整的体现。

每当帷幕拉开，优雅的舞姿，轻盈的跳跃，婷婷袅袅的脚尖旋转都将把人们带入到那梦幻般的艺术境界。

二十世纪九十年代，美国的未来学家甚至这样预测：人类进入二十一世纪后，芭蕾舞将取代足球，成为人们日常生活中最激动人心的文化活动之一。

芭蕾是法语 ballet 的音译。ballet 一词，源于古拉丁语 ballo。最初，ballo 只意为“跳跃”，表示跳舞，意指在晚会里表演舞蹈，或当众表演舞蹈，并不具有剧场演出的意思。在西方，广义的“芭蕾”，历史上曾泛指所有的舞蹈，既包括欧洲特有的古典舞蹈形式，又包括多种多样的表演性舞蹈，如歌剧中的舞蹈场面，话剧的插舞，以及歌、舞、朗诵结合在一起的情节舞蹈等等，都可以泛称“芭蕾”。喜剧芭蕾编导博若耶曾将芭蕾概括为：“几个人在一起跳舞的几何图案组合。”一七七二年，狄德罗在法国百科全书中说：“芭蕾是用跳舞解释行动……特别要求剧场性的赏心悦目……”波鲁吉尼更详细阐述道：“芭蕾是由一位舞蹈编导，运用连带哑剧的一系列独舞和群舞，附加音乐和布景，去表现一种诗情画意，或一连串概念，或一个故事化的情节。”

现在，芭蕾一辞的内涵要比我们平时所理解的“舞剧”的概念大得多。她既指欧洲古典舞蹈，也通称芭蕾舞——一种人体外开，

《绿衣舞蹈演员》，德加画于约一八八〇年，纸粉彩。德加（1834-1917），法国画家。以画芭蕾演员而闻名西方画坛。据说德加为了画芭蕾舞题材，购买了剧院的季票，并获特许可以自由出入于乐池、后台休息室和排练厅，这幅画就是描绘芭蕾演员在排练厅上课的情景

德加《芭蕾女演员》，素描

法雷尔的舞姿

女演员身着白色纱裙、穿特制的脚尖舞鞋，用脚趾尖端跳的脚尖舞；又指综合音乐、哑剧、舞台美术、文学于一体，在欧洲各地民间舞蹈的基础上，以欧洲古典舞蹈为主要表现手段，来表现故事内容或情节的戏剧形式，通称芭蕾或古典芭蕾。十九世纪以后，由于技术上的一个重要特征是女演员都要穿特制的脚尖舞鞋，用脚趾尖端跳舞，所以又被称为脚尖舞。二十世纪以来，以现代舞结合古典舞蹈技术为主要表现手段来表现故事内容或情节的也被称为现代芭蕾，甚至凡用其他各种舞蹈为主要表现手段的舞剧作品，或用欧洲古典舞蹈或现代舞蹈，或使两者相结合，不表现故事内容，也没有情节，仅演绎某种情绪、意境，或表现对某个音乐作品的理解的舞剧作品，都被统称为芭蕾。

芭蕾萌发于十五世纪文艺复兴时期意大利的盛大宴饮娱乐活动，诞生在十七世纪后期路易十四的法国宫廷。这种宫廷芭蕾，实际上是在一个统一主题下，由舞蹈、歌唱、音乐、朗诵和戏剧松散结合的综合表演，表演者一律为男性，国王和贵族担任演员，表演场地则设在皇宫大厅中央，观众围绕在大厅周围观看。由于演员戴皮制面具标志不同角色，故又称作为假面芭蕾。一六六一年，路易十四下令在巴黎建立皇家舞蹈学院。从十七世纪七十年代开始，芭蕾走出宫廷，在黎塞留主教宫廷剧场上演。演出场地和观众观看角度的变化，促使了专业芭蕾演员的诞生，并逐步取代贵族业余演员，职业女芭蕾演员也开始登台演出，舞蹈技术和审美观点得以迅速发展：演员站立的姿势越来越外开，并正式确定了脚的五个基本位置，这成为发展芭蕾舞技术的基础。

十八世纪三十、四十年代后，芭蕾从内容、题材、音乐、舞蹈技术、服饰等方面都得到了系列的改进。此时，芭蕾已发展出了一整套的成熟动作和表演形式，在欧洲的宫廷、歌剧院和学院里有着相当严格的教学传授方式，成为在形式和风格上都有别于其他舞蹈形式的一门独立的剧场表演艺术。

二十世纪以后，芭蕾的足迹遍及全球，美国芭蕾剧院、纽约市芭蕾舞团和英国皇家芭蕾舞团等著名芭蕾团体的演出活动以及电影和电视中芭蕾节目的日益增多，使芭蕾以她独有的魅力赢得世界五大洲广大人民的欢迎和喜爱。可以说，芭蕾已经成为一种超越国界、超越种族和民族、超越语言障碍的全球艺术。

地中海，一块温暖的土壤

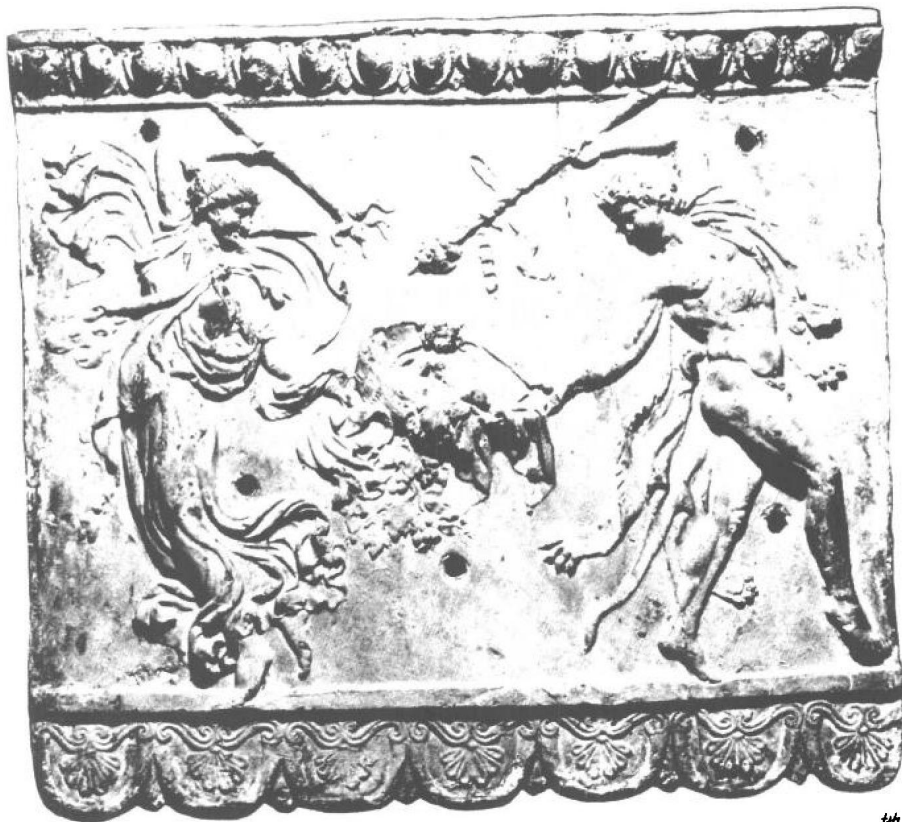
如果说芭蕾孕育于意大利、诞生于法国，那么，古希腊和古罗马则是催生芭蕾的一块温暖的土壤。

古希腊的舞蹈和古罗马的戏剧表演是促成芭蕾萌生的一个不可或缺的元素。

古希腊曾是世界文明的中心之一，与戏剧、雕塑等一样，舞蹈艺术也极为繁盛。Chorus——希腊，在古希腊语里就是舞蹈的意思。舞蹈一直是古希腊人民生活的一个重要组成部分。宗教礼仪舞蹈、酒神祭祀舞蹈、生活欢庆和战争舞蹈特别流行。通过舞蹈，古希腊人不仅表达了他们的信仰、憧憬和欢快，甚至通过赤身裸体的舞蹈活动来表现他们对人体美的追求。在古希腊人的审美中，欣赏体格匀称、腿脚敏捷的人体是最高享受。柏拉图在《文艺对话录》就提到一种教人如何做姿态动作的舞蹈表演术——奥尔赫斯底卡；著名悲剧诗人索福克勒斯十五岁时曾在广场上表演裸体舞蹈，以庆祝

赤土陶古希腊舞蹈雕像

古希腊的酒神祭祀舞蹈（出土陶罐片）

十六世纪酒神节上的赤土陶古希腊戴面具的幽默舞蹈雕像

萨拉米斯战役的胜利。

宗教礼仪舞蹈的起源可追溯到公元二千年的迈斯纳斯时期。几千年来，一直流行在奥林匹克、帕提亚和埃留西斯神节等活动中。在宗教礼仪进行过程中，由侍奉神庙的少女表演祭神的舞蹈。史传在德尔菲的帕提亚运动会上，有一个舞蹈表现了阿波罗与巨蛇神帕索战争的故事。表演中，少女模拟大蛇的动作舞蹈。战争舞蹈被称作“皮洛斯”，流行于公元前七至六世纪的斯巴达，它模拟战斗场面，由进攻和防御动作组成，用长笛和战鼓伴奏。据历史记载有专门的教师负责传授这种舞蹈，因为它是军事训练的一部分。希腊著名女诗人萨福（公元前612~？）还专门成立了一所音乐舞蹈学校，训练弟子跳舞。

不管是宗教礼仪舞蹈、酒神祭祀舞蹈，还是生活欢庆和战争舞蹈，颂诗（朗诵）和合唱都是其中的一个重要组成部分。虽然舞蹈由长笛或竖琴伴奏，但合唱也决定了舞蹈的舞步和节奏，这种舞蹈

古希腊花瓶上所绘的舞蹈侍女

形式对希腊悲剧或喜剧的演出产生了重大的影响。如酒神祭祀舞蹈后来就演变成庞大的歌队，成为早期希腊戏剧的雏型。希腊悲剧或喜剧演出时更常有舞蹈穿插其中，在阿里斯托芬的《云》、《鸟》和《黄蜂》等剧中，都有类似的舞蹈表演。

十六世纪宫廷宴会上的舞蹈

在做格斗状的古罗马舞蹈陶雕像

在古罗马时期，古希腊艺术传入了罗马。古希腊舞蹈载歌载舞、舞蹈与颂诗（朗诵）结合的特点促使了古罗马哑剧的诞生。哑剧盛行于罗马宫廷，至奥古斯都大帝时代更趋鼎盛。到了公元一世纪，哑剧已经用来泛指一切戴面具表演故事的戏剧舞蹈形式了。

哑剧演出时人数不多，往往由一个演员依靠更换不同的面具来模仿和表现不同人物的动作造型。哑剧中的音乐和舞蹈，起着烘托情节发展和刻画人物性格的作用，故事情节的展开则依靠歌队的朗诵。剧情大多取材于悲剧和史诗，如《俄狄普斯王》、《战神马尔斯》、《维纳斯》、《大力士海格力斯》等。由于哑剧经常将皇帝和众神作为揶揄讽刺的对象，在公元七世纪左右曾遭到教会禁演，但它的表演形式却在民间流传开来。

中世纪欧洲民间杂耍艺术就是吸收了古希腊舞蹈载歌载舞和古罗马哑剧诙谐滑稽的表演成分，在民间舞蹈的基础上发展起来的。杂耍艺人源自拉丁文的 *joculator*，即小丑或耍滑稽戏的人。他们在农村和城市间流浪，依靠盘、碟、刀、枪、剑等各种各样道具的杂耍，载歌载舞，用技巧高超的动作和诙谐滑稽的表演吸引观众，挣钱谋生。

显然，古希腊舞蹈、古罗马哑剧和中世纪欧洲民间杂耍艺术对芭蕾的萌生发生了一定的作用，地中海温暖的气候使之成为滋生芭蕾的一块温暖的土壤。

意大利，芭蕾的故乡

一般认为，芭蕾孕育于十三、十四世纪的意大利——一个充满了人文气息的美丽地方。产生过不少文艺复兴巨人的意大利名城佛罗伦萨，在芭蕾的萌发期占据了重要的位置。

早在十一、十二世纪，意大利地中海沿岸的几个城镇就已出现了早期工商业，从而带来了文化的繁荣。来源于古代的轮舞和链舞与流入城镇的民间歌舞艺术相融合，产生了城市歌舞，又称行会歌舞。这种歌舞不仅成为城市中各手工业行会的重要集体娱乐手段，而且很快进入宫廷与官邸，受到帝王和贵族的喜爱，逐渐发展成为一种舞会舞蹈。流行的有帕凡舞、加亚尔德舞、库郎特舞以及阿勒芒德舞等。这时，舞蹈已成为意大利宫廷的重要娱乐形式。重要的

一四九〇年的意大利名城佛罗伦萨，一个充满了人文气息的美丽地方

宗教节日或重要的活动，在教会的支持下，更成为盛大的宗教庆典，大街上的狂欢节和面具舞会同样也得到鼓励，而个人化妆舞会则带上了各种主题、人物和某些戏剧性的情节。

至十三、十四世纪文艺复兴时代，由于意大利的资本主义生产发展较早，更由于古罗马和古希腊古典文化遗产的深刻影响，意大利成为文艺复兴运动的发源地和领导者，在文学艺术、哲学和自然科学各方面的成就显著，尤其是在艺术上，出现了前所未有的繁荣。与气势宏伟的大歌剧一样，美丽华贵的芭蕾终于也应运而生。在当时意大利大大小小的公国（或叫城邦）的豪华城堡和富丽堂皇的宫殿里，芭蕾成了贵族们炫耀权势、迎宾出访、结盟节庆和订婚结婚等盛大仪式以及宴会上必不可少的活动内容。

一四八九年，为庆祝米兰公爵斯弗尔托和他的新娘西班牙阿拉贡公主伊莎贝尔的婚礼，在托尔托纳安排了一个盛大的宴会，演出了后被芭蕾史家称为“宴会芭蕾”的大型席间歌舞《俄尔甫斯》。作品取材于希腊神话俄尔甫斯的传说，表演希腊神话中伊亚松和金羊毛的故事。这是一出集诗歌、音乐、舞蹈为一体的大型节目，由宫廷职业舞蹈家波塔编排，表演者都是参加宴饮的贵族成员，舞蹈在当时典雅的宫廷礼仪舞蹈基础上编排而成。

这种歌、舞、剧结合的大型表演，在当时是一种崭新的形式，被人们习称为“芭蕾”，它对后来芭蕾舞剧的形成起到了相当重要的作用。

后来的史学家将这一时期在意大利盛行的“芭蕾”，分为广场马队芭蕾、室内宴会芭蕾和席间芭蕾几种。

广场马队芭蕾又分为二种，一种在露天广场举行，一般用于迎宾大典，又称“凯旋式”，舞蹈队列中还时而穿插一些巨型彩车；另一种类似于今天的大型团体操，舞蹈表演气势宏伟。

室内宴会芭蕾一般在大型宴会上表演。节目常由一系列情节不连贯、结构松散的片断组成，但由一个中心主题贯穿。表演则包括了哑剧、演唱、诗朗诵和席间歌舞等等，表演者服装讲究。室内宴会芭蕾的题材一般为神话传说，内容多半是抑恶扬善、歌功颂德，从希腊神话故事剧和寓言剧、十字军东征故事、罗马历史故事、基督教仪式，到《旧约》里的故事，主题多种多样。表演场所通常设在豪华的宴会厅中心，三面布置有精致逼真的景物，这成为室内宴会芭蕾的一大特点。皇室贵族往往不惜一切工本而请当时最伟大的艺

十六世纪左右的英国传统民间舞蹈——莫理斯舞

一五六〇年的法国雕版画，活泼的民间对舞

一六一二年伊丽莎白婚礼的宫廷舞蹈

术家们放手设计，一四八八年，拉斐尔的父亲在乌尔比诺就设计和组织过这类演出，动用的舞蹈演员超过一百人。达·芬奇也曾多次赞叹这种布景装置的华贵和精美，并且还曾多次为这种歌舞表演设计过成套的服装和布景。一四九六年，达·芬奇为米兰举行的这类演出设计了舞蹈演员的服装和布景。据传意大利艺术家萨托也曾为这种歌舞演出绘制过装饰画。一五一八年梵蒂冈上演阿里奥斯托的神圣戏剧《沙波茜蒂》，其中包括许多舞蹈，舞台装饰是由大画家拉斐尔设计的。

席间芭蕾是主人专为客人安排的宴饮席间舞蹈表演，在梅迪奇家族执政时代（1389-1464）达到顶盛。这种席间舞蹈表演不但舞段精美，更特别的是舞蹈动作与宴饮相结合。如大型席间歌舞《俄尔甫斯》，当乐曲响起时，公爵和公主步入灯火辉煌的大厅中央，表演希腊神话中伊亚松王子和同船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。当主人劝酒时，奥林波斯山的斟酒女神翩翩起舞，剧中的虾兵蟹将纷纷登场，仆人这时就送上盛满虾鱼

古代欧洲的轮舞

的菜肴。上“小金牛”佳肴时，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。上鹿肉和烤野猪时，是狩猎女神狄安娜带着众仙子抬着美味全鹿上场，在狩猎的号角声中，一面舞蹈，一面上菜。抒情的音乐响起时，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亚松航海觅取了金羊毛。他的妻子欧律狄刻的死，使他特别伤心。他放声高唱：“在亚平宁山上，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。”然后他又唱道如何烹调美味的鸟儿，献给最美丽的公主。而当果树女神露面时，则表示宴饮快临近结束，该上水果了。许多神话人物上场，献名贵水果等食品。最后，是主人与客人都参加的赞扬主人美德或祝福新婚夫妇的以酒神等为中心的狂欢舞蹈。这种在宴饮中表演的席间芭蕾，往往要持续五六个小时。一些史学家甚至认为，今天意大利和法国菜单上的某些美味佳肴的名称，都可以从这些舞蹈的人物名字中得到解释。

在这种背景之下，出现了最早的舞蹈教师或指导，他们成为意大利宫廷中的重要人物。在这些舞蹈指导的影响下，舞蹈从一种娱乐游戏变成了一种拥有确定技巧——经过舞蹈指导们按照宫廷生活和礼仪习俗的需要，发展、加工和整理成的舞蹈技巧——的艺术。每个舞蹈都有严格规定的舞步、图形、舞曲、舞蹈风格和举止仪态，以及舞蹈进行的程序，成为具有规范形式的舞蹈。但经整理加工后，民间舞蹈原有的纯朴、清新的风格已几乎被删除净尽，只保留了个别的舞步或部分结构形式，尤其在表演风格上，它们与民间舞蹈已大相径庭。

现今所知最早的舞蹈指导是皮亚琴察的多梅尼可，他的门人称他为“艺术之王”。他长期为菲拉拉的统治者家族埃斯泰斯服务。十五世纪初，他写了一篇关于舞蹈的论文《论舞蹈艺术和合

十五世纪的英国传统民间舞蹈莫里斯舞，舞者通常为男子，身上系铃，扮民间传说中的人物

天主教拉丁文《圣经》杜埃版英译本中的希伯来先知弥迦，用舞蹈来预告大卫王即将发生的事

早期意大利宫廷化妆舞会前，皇亲贵胄正在作准备

一五六〇年的法国雕版画，古代欧洲的民间对舞

唱指挥艺术》，这是迄今为止我们所知道的有关芭蕾的最早文献。在这篇写于西方印刷术发明之前的珍贵手稿中，他描述了各种舞蹈技巧，如舞蹈的五个构成部分：节拍、舞姿（演员的表现）、记忆、场地分布（即“舞台空间”）和风度。它不仅仅是一部舞蹈技术手册，更使人们了解了多梅尼可的舞蹈创作史实，大约有二十个舞蹈被如实地记载了下来。他还描述了优美华丽的“摩尔舞”舞步，它取材于基督教与反对派的战斗故事。而另一位舞蹈教师古利埃尔莫·埃布雷奥则第一次使用了“芭蕾”这个名词来命名他所创作的舞步。

多梅尼可的两个门徒安东尼奥·科纳扎诺和犹太人威廉，则在大约半世纪后，用文稿记录了他的另一些舞蹈创作。通过这些文稿，我们知道十五世纪中叶后舞蹈技巧已大为丰富。科纳扎诺既是一位舞蹈指导，也是一个诗人。犹太人威廉则走遍了全意大利。他们为许多地方城邦的重大节庆编排舞蹈，并成为佛罗伦萨统治者的宠臣，甚至还被神圣罗马皇帝封为威尼斯骑士。

当时欧洲所有的舞蹈教师几乎都是意大利人，如庞培奥·迪奥博诺、马尔科·法布里乔奥·卡罗索、维尔齐利·布拉切斯科、切

扎雷·奈格里、古利埃尔莫·埃布雷奥等。庞培奥·第奥博诺是第一批为法兰西国王服务的意大利舞蹈指导中的一个，他是被布里萨元帅从米兰带到巴黎去的，他曾在米兰创建了第一所舞蹈学校，该校培养的教师遍及整个欧洲。

与此相应的是，在意大利各地相继产生了许多职业的“承办人”，负责这种芭蕾活动的规划和设计，贵族府邸的娱乐性芭蕾活动日益普及，并以意大利为中心在欧洲地区流传开来。

例如一三七七年法国查理五世为德意志王查理四世敬献了一次壮观的歌舞活动，扮演十字军东征的故事；一三九三年法国查理六世的宫廷中曾演出过《烈火舞》，这是一出悲剧性的故事剧，以纪念两位死于火刑的绅士；一四一五年当英国的亨利五世从阿金柯特之战凯旋时，在英国举行了盛大的歌舞活动；一四三二年亨利六世和他的法国妻子凯瑟琳从英、法两国国王和王后加冕礼归来后，在伦敦大桥下举行了歌舞活动；一四六二年，法国普罗旺斯的伦尼王在基督圣体节之夜，曾举行过一次兼带宗教和交际性的娱乐宴会，宴会上贵族们扮演罗马神、战神，以歌舞剧的形式表演《圣经》里的故事。一四九三年，为庆祝征服格拉纳达，西班牙王族游行于凯旋拱门下，举行一种哑剧式的露天赛会，表演了摩尔人的舞蹈和斗牛。据说查理八世对意大利的舞蹈耽之入迷。一五七七年，意大利喜剧团第一次来到亨利三世的宫廷里演出，从此田园剧风靡一时，至亨利八世时期，假面剧在英国已得到了蓬勃发展。

古代欧洲宫廷中的马祖卡舞

一五七三年，波兰使节来到巴黎将波兰的王冠献给凯瑟琳的儿子们，凯瑟琳专为他们安排了宫廷芭蕾，这是其中的波兰舞蹈——波洛奈兹舞