

ShiJie JingDian
Balei WuJu XinShang

世界经典 芭蕾舞剧欣赏

钱世锦 编著

上海音乐出版社

ShiJie JingDian
Balei WuJu XinShang

世界经典 芭蕾舞剧欣赏

钱世锦 编著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界经典芭蕾舞剧欣赏/钱世锦编著. - 上海:上海音乐出版社,2002.5

ISBN 7-80667-177-3

I.世… II.钱… III.芭蕾舞剧-鉴赏-世界 IV.J733.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 026765 号

责任编辑:黄惠民

封面设计:蔡 惟

世界经典芭蕾舞剧欣赏

钱世锦 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海港东印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.25 插页 2 图、文 317 面

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-177-3/J·171 定价:20.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-59671164

出版说明

芭蕾起源于文艺复兴时期的意大利，至今已有一百多年的发展历史，自它诞生起便给人以舒展与自信之美。当近几十年前被大规模地介绍到我国时，它便让我们的心灵深处一直舞动着那只纯洁的白天鹅。

《世界经典芭蕾舞剧欣赏》的作者钱世锦，是一位音乐舞蹈工作者，曾执笔撰写过中国芭蕾舞剧的文学台本，如《玫瑰》、《魂》、《阿Q》、《伤逝》、《青春之歌》等。作者不仅对中国芭蕾舞剧的发展十分关注，而且对国外的芭蕾舞剧非常熟识。因此，当他在第一本舞蹈书中把世界芭蕾舞剧中的经典著作介绍给我国读者时，立即引起了广大舞蹈爱好者的强烈兴趣，并受到时任中国舞蹈家协会主席吴晓邦的称赞：“我感到他在舞蹈界内，为舞蹈创新做出了不凡的工作”。作者近几年在上海大剧院工作，将《世界经典芭蕾舞剧欣赏》中的经典芭蕾舞剧先后介绍到国内，并在上海大剧院上演，其中有的剧目还不止演出一次，使广大舞蹈爱好者直接领略了每部经典芭蕾舞剧的艺术魅力。另

外，在撰写此书时作者不仅介绍了舞剧的故事情节，而且对舞剧诞生的背景、经过，以及一些鲜为人知的有关舞剧作曲家和舞蹈家的创作故事都作了叙述，让广大读者对每部经典芭蕾舞剧艺术有更深层的理解。此外，本书还收有精心选择的每部舞剧不同版本的剧照，使读者多侧面地了解每部经典芭蕾舞剧的历史价值和它的艺术特点。

理解、欣赏芭蕾是没有国界的，我们相信《世界经典芭蕾舞剧欣赏》这本图文并茂、具有文献价值和舞剧欣赏工具性质的图书，将会让广大读者忘我地进入经典芭蕾舞剧之中。正如芭蕾女神乌兰诺娃所说“只爱心中的芭蕾，而不是芭蕾中的自己”。

上海音乐出版社
2002年3月8日

目录

出版说明

关不住的女儿（两幕三场芭蕾）

剧情(2) 早期“情节芭蕾”的“样本”(11)
舞剧的演变及其他(16)

仙女（两幕芭蕾）

剧情(20) 仙女飞翔到芭蕾舞台上(30)
浪漫芭蕾的开端作品(35)

吉赛尔（两幕芭蕾）

剧情(46) 从“幻影”到芭蕾(59)
浪漫芭蕾的代表作(67)

葛蓓莉娅（两幕三场芭蕾）

剧情(78) “木偶”面临战火走上芭蕾舞台(89)
喜剧芭蕾的代表作(96) 《葛蓓莉娅》的变迁(104)

天鹅湖（四幕芭蕾）

剧情(106) 坎坷命运的《天鹅湖》(117)
《天鹅湖》——“古典芭蕾”中的杰作(128)

目录

睡美人（三幕芭蕾）

剧情(142) 睡美人醒来了(154)
芭蕾音乐的珍品、“大型舞剧”的典型(163)

胡桃夹子（二幕芭蕾）

剧情(178) 《胡桃夹子》柴科夫斯基的新芭蕾(188)
美丽的芭蕾童话(195)

仙女们（一幕芭蕾）

剧情(206) 从《肖邦集锦》到《仙女们》(216)
浪漫主义芭蕾的“梦幻回忆”(227)

火鸟（一幕两场芭蕾）

剧情(238) “火鸟”的起飞(246)
标新立异的舞蹈色彩浓烈的音乐(255)

罗密欧与朱丽叶（三幕芭蕾）

剧情(264) 从话剧到舞剧(283)
杰出的苏联舞剧(294) 不同的舞剧版本(310)

后记

— — — — —
关不住的女儿
(*La Fille Mal Gardée*)

(两幕三场芭蕾)

编导：让·多贝瓦

(*Jean Dauberval*)

音乐：费·赫罗尔德

(*F. Hérold*)

首演：1789年7月1日，法国波尔多市

剧 情

第一幕 第一场

法国农村。寡妇西蒙夫人家的院子。

五月，麦收季节中的某天。黎明。

幕启。报晓的雄鸡与几只母鸡（由演员扮演）踏着轻快的音乐节奏起舞。他们在舞台上不时地摇头摆尾，夸张地模仿着鸡的步伐。随着鸡儿们的活动，天渐渐大亮，农家一天繁忙的生活开始了。

西蒙夫人有一个漂亮的女儿丽莎。母亲为了索取重金聘礼，一心想把姑娘嫁给村里最富有的葡萄园主托玛斯的傻

儿子阿伦。丽莎

虽然很孝顺妈

妈，却不赞成母亲

的主意，因为她私下已和同村一

位名叫柯勒斯的青年相爱，并

准备与他结婚。柯勒斯家

境贫困，人却颇有志气，长

得也很英俊。这天早晨，

丽莎避开了母亲的监视，

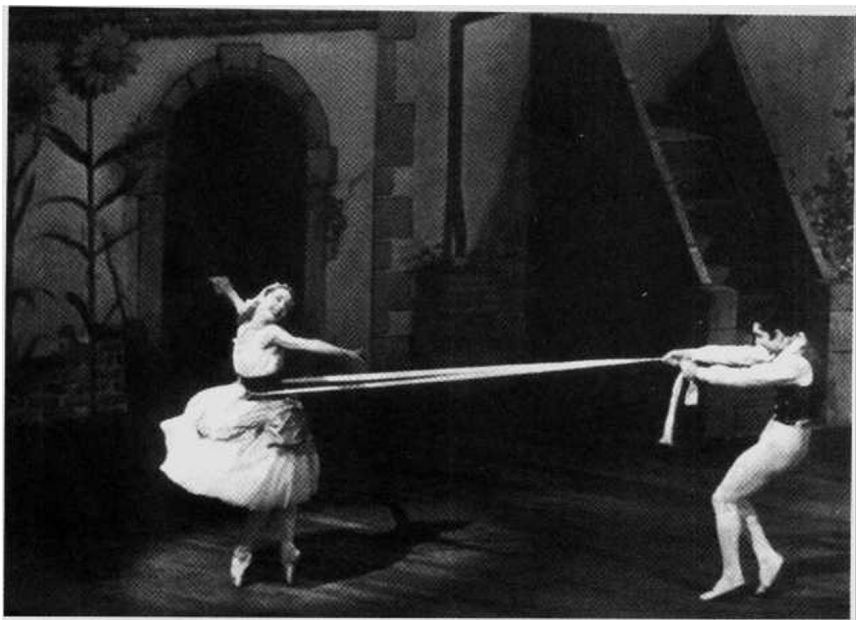
偷偷地溜到院子里，要同

情人幽会。可是约定的时间已经过去，仍不见柯勒斯的身影。丽莎感到有些失望，又怕在院子内待久了会使母亲起疑心，便想先进屋去。但她在离开之前，深情地把一根象征爱情的缎带放在院子里一个醒目的地方，这显然是要将少女的心意再次传达给自己的恋人。看来柯勒斯是被什么事情耽搁了，当他匆匆赶到时，立即发现了那根色彩鲜艳的缎带。小伙子领悟了姑娘的情意，满心喜悦地跑到屋子旁边，悄悄地招呼心上人快来。丽莎闻声跑出去，一看见姗姗来迟的恋人，正要赌气不理睬他，可是立即就被柯勒斯双手拉住转起圈来。接着，两人又愉快地跳起一

段双人舞——“缎带舞”。

母亲发觉女儿不见了，急忙到院子里寻找。柯勒斯害怕和西蒙夫人照面，只得慌忙地躲到一边。母亲示意女儿快回家干活，丽莎调皮地对母亲说：“这里的空气新鲜！”表示愿意在屋外做事。母亲勉强同意了女儿的请求，丽莎就坐在院子的长凳上捣起奶酪来。柯勒斯看到西蒙夫人返身进屋，赶紧从藏着的地方跳出，迅速挨到丽莎身边。丽莎假装不理他，目无他人地侧过身去，并且还把手捣得通通直响。柯勒斯见后便殷勤地伸过手去帮助丽莎。年轻人的心毕竟是关不

住的，两人的手刚握到一起，爱情的暖流即刻流遍了他们全身。姑娘丢下手里的杵棒又与柯勒斯欢舞起来。

村子里的男女青年来邀这对情人出外游玩。他们兴奋地围着丽莎和柯勒斯跳个不停。丽莎当然很愿意与伙伴们聚在一起，因为这正是和柯勒斯会面的好时机。可她明白自己的母亲十分不通情理，总担心女儿常在外面玩耍就会不服管教。于是她在朋友们面前感到踌躇。正当这时，托玛斯领着儿子阿伦来了，他们手提一袋金币，准备向西蒙夫人及丽莎求亲。西蒙夫人一见未来的亲家和女婿，真是乐得嘴也合不拢来。丽莎看见阿伦张着嘴巴的蠢相大吃一

惊，可是阿伦为了获得丽莎的好感，却愚笨地跑到丽莎跟前一个劲地挥动钱

袋，想以此引起姑娘对他家财富的注意。丽莎厌

恶这傻小子，可是，她灵机一动微笑地挽起了托玛斯的臂膀，招呼大家一道出去游玩。丽莎的举动倒使柯勒斯和西蒙夫人感到莫名其妙。

第一幕 第二场

村子附近的田野。地里堆着一捆捆收割上来的麦子。

幕启。正是休息时分，干完活的农夫们跟在柯勒斯后面愉快地跳着舞。

丽莎和阿伦加入了跳舞的行列，傻小子似乎很得意。蓦然间，柯勒斯插入了他们中间——在两个青年面前，丽莎以明显的手势和舞姿向柯勒斯表白自己的心始终和他贴在一起。阿伦对他们情

投意合的舞蹈却毫无察觉。农夫中有人吹起了笛子为这对沉醉在爱情里的青年助兴。阿伦直到看见丽莎与柯勒斯跳舞时的亲热情景，才醒悟姑娘根本不喜欢自己，他未免感到沮丧。农夫们对阿伦的笨拙、呆傻取笑不止。托玛斯深为恼怒，冲到人群当中把儿子“救”了出去。获得了胜利

的柯勒斯兴高采烈，更加尽情地与丽莎欢舞。不知底细的西蒙夫人被周围的气氛所感染，也加入了跳舞的圈子，舞蹈的情绪达到了高潮。

突然，田野上空电闪雷鸣，大雨倾盆。农夫们的余兴被急风骤雨打散，人们四处奔跑，纷纷逃回家。

第二幕

紧接前场。西蒙夫人的家。

幕启。被风雨追赶回来的母女俩狼狈地跑入家中。门刚关上，西蒙夫人便发觉大门的钥匙丢了。丽莎虽已看到钥匙掉在门边，却有意不告诉妈妈。她想趁母亲不注意时把钥匙藏起来，以便柯勒斯前来相会时可偷偷地用它开门。西蒙夫人似乎看穿了女儿的心思，便在门里门外更仔细地搜寻。结果，妈妈高兴地找到了钥匙，女儿倒撅起了嘴。

西蒙夫人时刻不忘地把丽莎拴在身边，命令她立刻干活。丽莎无可奈何，只得坐到纺纱机旁。母亲听着手摇纺纱机单调的嘎嘎声，不禁打起瞌睡来了。忽地，丽莎发现柯勒斯的脑袋从门上边的窗口里探了出来。小伙子轻轻地用手比划着，希望姑娘快把门打

开。丽莎望着闭上眼睛的母亲，慢慢地伸手去摸揣在她怀里的钥匙，昏睡中的母亲听不到纺机声，突然睁开了两眼，丽莎只好顺手抓起椅子旁一只铃鼓，一边敲击，一边跳舞。母亲听着有节奏的鼓点，头枕椅背，舒服地挺直了身子。丽莎注视着又闭上眼睛的母亲，手中摇着铃鼓，声音却越来越小了。母亲靠在躺椅上，摇啊晃啊，一会儿就迷迷糊糊地睡着了，把钥匙压在身体下面。

柯勒斯等不及了，又露出头来催促丽莎开门。丽莎拿不到钥匙，只好踩着凳子与情人的脸凑在一起说知心话。忽然门外传来农夫们的叫喊声，丽莎慌张地跳下凳子。西蒙夫人醒了，她对女儿的行为毫无察觉，立即起身打开了房门。农夫们把一捆捆麦秸搬入屋里。就在西蒙夫人不注意时，柯勒斯混在农夫们中也进了房间。

为了感谢邻居们的热心相助，西蒙夫人邀请大伙儿出去喝酒，临走前再三叮嘱女儿继续做事，还特意把门仔细锁上。

丽莎一人关在家里，却不知道心上人近在咫尺。她解下围巾翩翩起舞，憧憬着结

婚后的幸福：挽着爱人的手走向教堂；接受神父的祝福；生儿育女，一个、两人、三个……孩子从小到人，她成了快活的妈妈……丽莎怀抱着幻想中的婴儿，陶醉在美梦之中。突然，柯勒斯从麦秸堆里钻了出来。姑娘吓了一跳，但随即明白自己的心事已被小伙子窥测到了，她真是又窘又喜。柯勒斯激动地望着丽莎，亲昵地拉起她的手，俨然已是一个神气的新郎。姑娘娇嗔地投入爱人的怀抱，两人跳起了热恋中的双人舞，心里荡漾着说不尽的柔情蜜意。最后，他们各自解下围巾系到对方的脖子上，以示交颈之情。

门外传来母亲回家的响声，柯勒斯慌得不知朝哪里藏身。丽莎急中生智，把小伙子推进了放麦秸的贮藏室。西蒙夫人进屋，看到女儿神态慌张，又发现丽莎项颈上的男人围巾，她大为生气，但又抓不到女儿越规的证据。恼怒之下，她决定立即去找托玛斯，让丽莎与阿伦早日成亲，用婚约来束缚住女儿的心。出门前，母亲又自作聪明地把丽莎锁进了贮藏室。

西蒙夫人、托玛斯、阿伦与签订婚约的公证人一起来到家中。当着表情庄严的证人面前，双方家长在婚约书上郑重地签上各自的名字。接着，托玛斯把钱袋递给丽莎的母亲，西蒙夫人则把钥匙交给阿伦，要他去打

开贮藏室的门，领出新娘。在场所有人的眼光都投向贮藏室的大门。可让大家万分惊讶的是，里边走出了身上沾满麦草的丽莎与柯勒斯，他们两人显然已结成夫妻。见到此情此景，托玛斯愤怒地向西蒙夫人讨回了聘金，又一把拉过看呆了眼的阿伦扬长而去。西蒙夫人想尽一切办法依然管不住自己的女儿，如今生米煮成了熟饭，她不得不当着证人的面允诺了这对有情人结为眷属，并对他们施以祝福。

