

新世纪 五角丛书

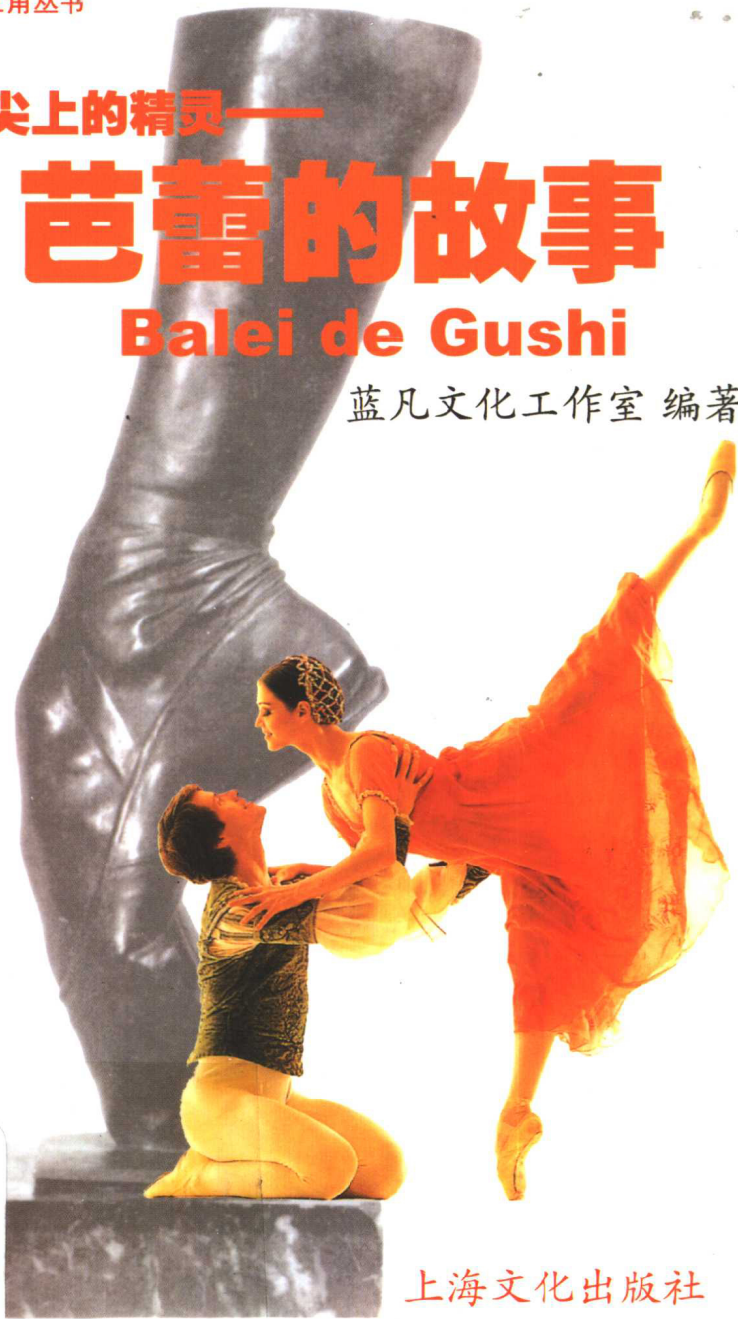
Balei de Gushi / LanFan Culture Room

足尖上的精灵——

芭蕾舞的故事

Balei de Gushi

蓝凡文化工作室 编著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

足尖上的精灵: 芭蕾的故事/蓝凡文化工作室编著. - 上海: 上海文化出版社, 2002. 9

(新世纪五角丛书)

ISBN 7-80646-451-4

I. 足… II. 蓝… III. 芭蕾舞 - 普及读物 IV. J732.5-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 058039 号

责任编辑: 项纯丹

封面设计: 蓝 凡

版式设计: 蓝凡文化工作室

新世纪五角丛书

足尖上的精灵——芭蕾的故事

蓝凡文化工作室编著

上海文化出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

电子邮件: cslcm@public1.sta.net.cn

网址: www.slc.com

新华书店经销

上海中华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3 插页 8 图、文 108 面

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—5,050 册

ISBN 7-80646-451-4/I·401

定价: 12.00 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: 021-62662100

《罗贝尔芭蕾》，德加画于1876年

足尖上的精灵——芭蕾舞的故事

芭蕾的七种称呼

芭蕾一词虽是法语“ballet”的音译，但因其多义

芭蕾，一个令人陶醉的名词，在西方整整几代人的心里，她成为美丽的象征。

20世纪90年代，美国的未来学家甚至

这样预测：人类进入21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，只表示跳舞，或当众表演舞蹈，并不具有剧场演出的意思。

现在，芭蕾一词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——一种女演员穿特制的脚尖舞鞋、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，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。20世纪以后，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，既不表现故事内容，也没有

性，四个多世纪以来，人们通常根据它在不同历史时期中的内涵，将它翻成七种形式：除了音译“芭蕾”外，其他还有“芭蕾舞”、“芭蕾舞剧”、“舞剧”、“舞蹈”、“芭蕾舞团”和“芭蕾音乐”。又由于芭蕾舞剧曾是唯一流行于整个欧洲的古典舞蹈形式，所以，“芭蕾”又被称为“古典舞蹈”。

素描《芭蕾舞女演员》，德加

情节，仅演绎某种情绪和意境，或表现对某个音乐作品的理解等，都被统称为芭蕾。

美丽的跳跃

风景如画的意大利罗马。13~14世纪的意大利，正处文艺复兴时代。尤其是在艺术上，出现了前所未有的繁荣。当时的意大利有许许多多的城邦或公国联合体，他们拥有豪华的城堡和宫殿，为了炫耀权势，经常举行盛大的仪式和宴会，舞蹈则成为必不可少的活动内容

所谓“手之舞之，足之蹈之”，舞蹈伴随人类的生存而出现，而西方芭蕾的产生却是舞蹈的一次美丽的跳跃。

一般认为，芭蕾萌发于13~14世纪的意大利一个充满了人文气息的美丽地方。

早在11~12世纪，意大利地中海沿岸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

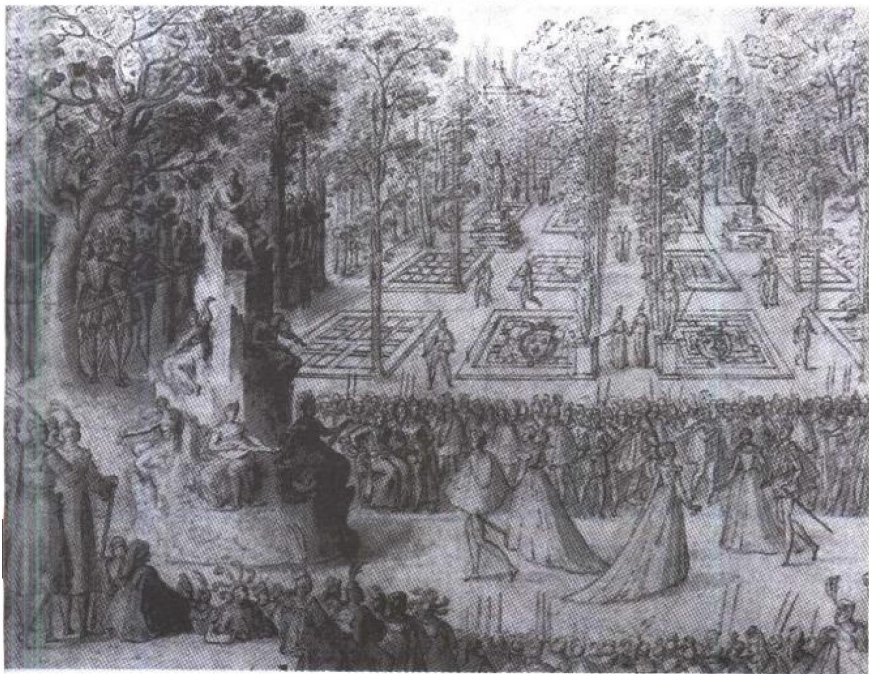

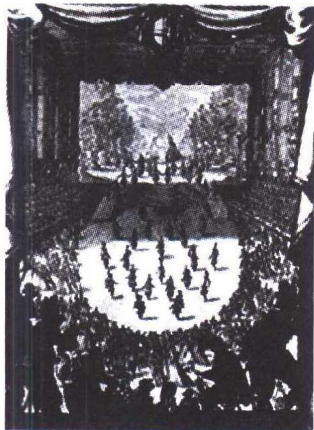
舞与流入城镇的民间歌舞艺术相融合，产生了城市歌舞，又称行会歌舞。这种歌舞不仅成为城市中各手工业行会的重要集体娱乐手段，而且很快进入宫廷与官邸，受到帝王和贵族的爱好，逐渐发展成为一种舞会舞蹈。流行的有帕凡舞、加亚尔德舞、库郎特舞以及阿勒芒德舞等。这时，舞蹈已成为意大利宫廷的重要娱乐形式。每逢重要的宗教节日或举行重要活动时，在教会的支持下，更成为盛大的宗教庆典。1489年，为庆祝米兰公爵的结婚，在托尔

古代的轮舞

意大利宫廷中的波洛涅兹舞(一种波兰舞蹈)

1616年在佛罗伦萨上演的宫廷芭蕾《特伦尼奥的解放》(铜版画)

18世纪的宫廷舞会

16世纪法国民间舞蹈

托纳演出了后被芭蕾史家称为“宴会芭蕾”的大型席间歌舞《奥尔费》，取材于希腊神话奥尔甫斯的传说，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。

这种宫廷歌舞传到法国，终于诞生了宫廷芭蕾。

法国宫廷芭蕾由凯瑟琳带进法国。1494年，法王查理八世远征那不勒斯，当他经过米兰、菲拉拉等城市时，城邦的君主和贵族以豪华、新奇的席间歌舞相款待，宫廷娱乐的辉煌和豪华不仅使查理八世一行深感惊叹，并从此征服了法国王室。1533年，意大利佛罗伦萨的新贵族梅迪契家族，将小女儿凯瑟琳嫁给了法国王子，1547年王子继位成为亨利二世，凯瑟琳也成了法国王后。凯瑟琳留恋那华美的宫廷芭蕾，便让

许多意大利的音乐家和舞蹈大师到巴黎的宫廷表演，促使了意大利的宫廷芭蕾大规模地进入了法国。

1581年在法国巴黎紧靠卢浮宫的小波旁宫正厅里演出了《王后的喜剧芭蕾》，这

是凯瑟琳为了亨利三世王后路易丝的妹妹玛格丽特的婚礼，特意让意大利籍的宫廷庆典总监博若耶编排演出的。

《王后的喜剧芭蕾》是第一部真正的芭蕾，它突破了过去“宴会芭蕾”仅供帝王贵族在席间助兴的地位，第一次把舞蹈、音乐、歌唱和朗诵融为一体，创造了内容贯串的演剧性芭蕾，标志了西方芭蕾的真正确立。

这部芭蕾取材于公元前九世纪古希腊诗人霍梅洛斯的叙事诗。表现女妖西尔瑟如何征服阿波罗和许多神灵，但最后仍不得不向法兰西王陛下屈服的故事。其间穿插了《旧约全书》上的部分故事及罗马、希腊的神话。全剧虽长达两个小时，数十个场面却前后情节连贯，是戏剧、舞蹈、音乐、朗诵的一次完美综合。第一段讲女妖西尔瑟敲击手杖，用定身术镇住众人，幸得天神降临释放了众人，但西尔瑟再次施展巫术，竟困住了天神，并把许多渴望爱情的青年变成了狮、象、鹿、狗等各种动

《王后的喜剧芭蕾》

古代欧洲的轮舞

轮舞即圆圈舞，也称环舞，欧洲民间舞蹈中流行最广的一种形式。在非洲、亚洲和大洋洲都存在着风格各异的圆圈舞。圆圈舞是集体舞蹈，

欧洲早期的轮舞

队形在圆形的基础上变化，首尾相接成圆圈，打开来是弧形的链，因而在有些地方，圆圈舞和环舞、链舞是同一概念。古希腊的霍罗斯舞，法国古老的卡罗尔舞、布朗尔舞，欧洲许多国家都有的五朔节花柱舞，俄罗斯的霍罗沃德，南斯拉夫的科洛舞，保加利亚的霍罗舞，罗马尼亚的霍拉舞，挪威的阿泰图尔舞、意大利的杜鲁-杜鲁舞，西班牙的萨尔达纳舞等都是圆

物。第二段讲少女奥比斯和全体受难者向众神求助，智慧女神米纳尔娃乘着巨蛇凯旋车，向国王宣誓，此时雷电轰鸣，罗马主神在空中出现，西尔瑟终被雷电击败，只得向国王屈服。

演出在宫殿大厅进行，数万宾客分别坐在楼上及表演区三个地方，几百名舞蹈演员参加了演出。公主、公爵夫人和皇亲贵胄们担任了男女众神和神话中的高贵角色，高潮则是皇后路易丝同她的使女入场。她坐在喷着水的金车里，后面跟着唱着歌、弹着琴的半人半鸟的海妖和半人半鱼的海神。整个演出费时五小时，从晚上十点钟直到第二天凌晨三点，其时，波旁宫燃起了无数松明，上万人挤满了大街小巷和宫廷内外。

《王后的喜剧芭蕾》演出获得了极大的成功，它不仅使宫廷芭蕾在法国盛行，而且很快成为欧洲各国宫廷娱乐的典范形式，并使跳舞成为文艺复兴时期欧洲各国宫廷王子及朝臣的重要社交礼仪手段。

《王后的喜剧芭蕾》的编导博若耶是早期受聘于法国的意大利人，自1567年起任梅迪契皇太后的音乐总监和首席御前侍臣。他精通音乐舞蹈，为了适应当时宫廷演出三面观众的需要，他在舞蹈编排上特别运用了几何学的构图原理，被舞蹈理论界赞为“可以与建筑学相提并论的创造性几何

学”。

由于宫廷芭蕾注重演出时布景服饰的豪华艳丽、舞队图形的富丽多彩，视舞剧内容为第二位，因而特别讲究舞蹈的技巧训练，挺拔的身姿和轻盈的舞步，有时甚至将舞蹈动作和布景服饰完全与舞剧内容分割开来，这种审美趣味曾很长时期影响了后世

的芭蕾。如当时的丹麦，就将法国的豪华芭蕾奉为楷模，追求一套繁缛的礼仪和一种矫揉造作的舞风。

这个时期，意大利在芭蕾的技术训练上一直处于领先地位。1581年卡罗索的《舞蹈术》和1602年内格里的《爱的恩赐》这两本书，第一次讨论了芭蕾中的击打和旋转问题，内格里在书中还建议用蹲来推动旋转和跳跃。

《王后的喜剧芭蕾》
的人物造型图

圆圈舞。圆圈舞通常是民俗的反映，祈求丰收、赞美爱情、歌颂生命和酬谢神灵等都是圆圈舞的主题。欧洲早期轮舞对芭蕾的形成有着一定的作用。

由于路易十四本人喜爱舞蹈并不遗余力地推动，使宫廷芭蕾发展到了鼎盛时期

路易十四从小受过良好的芭蕾训练，1653年因在《夜之芭蕾》中扮演太阳王一角，从此便以太阳王自居

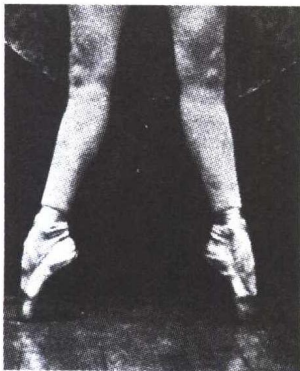
皇帝芭蕾——路易十四

法国皇帝路易十四跳芭蕾是西方芭蕾史上的一桩奇缘，由于路易十四本人喜爱舞蹈再加上他不遗余力地推动，使宫廷芭蕾在路易十四时期(1643~1715)发展到了它的鼎盛时期。

路易十四从小受过良好的芭蕾训练，且喜欢表演，15岁(1651年)即参加过宫廷芭蕾《卡珊德拉》的演出，扮演“太阳神”阿波罗。1653年他在《夜之芭蕾》中扮演了太阳王的

角色，从此便以太阳王自居，让人们都称他为太阳王。一直到30岁，他还师从舞蹈教师博尚接受舞蹈训练，并参加宫廷芭蕾的表演。直到1670年，他连续在二十六部芭蕾里担任主角，这还不包括无数的抒情悲剧和喜剧芭蕾的小插曲。他在位期间，许多芭蕾作品在图勒雷斯城，或在凡尔赛的劳芜和枫丹白露演出。1662年在图勒雷斯的大广场上演《军事操演芭蕾》，其中由路易十四本人亲自带领罗马军队，他的兄弟则带领波斯军队，康德的王子统率土耳其军队，格色的公爵统率亚美尼亚军队。

为了适应宫廷芭蕾艺术的发展，提高芭蕾的表演技术水平，路易十四于1661年下诏创办了“皇家舞蹈院”，任命宫廷舞蹈家皮埃尔·博尚为首任院长。博尚和十三位舞蹈大师一起，把从文艺复兴以来广泛流行于欧洲各个宫廷的舞蹈及民间舞蹈

进行了搜集和整理，并且建立了芭蕾教学体系，据说流传至今的芭蕾舞中许多动作的规格、名称和术语，如双腿“外

芭蕾舞的基本脚姿

舞会舞蹈

欧洲文艺复兴以来的宫廷舞蹈和近代社交舞蹈总称。

舞会舞蹈来源于民间舞蹈，经过各国王室的改造，使每个舞蹈都有了严格规定的舞步、舞蹈图形、舞曲、舞蹈风格和举止仪态。在宫廷舞会上，通常由国王和王后在王宫大厅中首先表演，然后是王子和贵妇人以及其他贵族按社会地位的高下依次表演。参加者则乘机展示自己富丽华美的服装和装饰、高贵文雅的风度，炫耀自己的地位。1661年，法王路易十四下令建立皇家舞蹈研究院，对宫廷舞蹈进行了整理和规范工作，统一了舞蹈动作

名称，为古典芭蕾技术体系的建立打下了基础。古典芭蕾中至今仍在使用的脚的五个基本位置和一些基本舞步，就是在这个时期确立的。16~17世纪期间宫廷舞蹈中最流行的是布朗尔，小步舞是它的变体，并代表了17世纪宫廷舞蹈的精华，被誉为“舞蹈之王”。18世纪流行的舞会舞蹈则有加沃特、波洛奈兹、连德勒和法国对舞。19世纪是波尔卡、马祖卡、加洛普和华尔

吕利

开”、脚的五种位置等，就是那时候制定的。而通过路易十四录用的一批艺术家，如舞蹈家博尚、音乐家吕利、剧作家莫里哀等人的努力，更形成了法国芭蕾的“巴洛克”演出风格和古典主义审美情趣。

皇家舞蹈院又采取不定期的舞蹈教师考核制度，颁发舞蹈教师任职资格证书。这一传统后来也成为英国皇家舞蹈学院延聘芭蕾教师的基本制度，并一直延续至今。

博尚（约1636~1705）是路易十四的舞蹈教师。1653年，他和吕利合作并参加演出芭蕾《卡珊德拉》。1661年，他为莫里哀的喜剧芭蕾《讨厌鬼》编插舞，1664年，他编导《乔装的爱神》，1666年，又编导了《酒神的凯旋》，被国王授予“御前编导”称号。他是芭蕾历史上第一个使芭蕾技巧和训练规范化的芭蕾艺术家，芭蕾的脚的五种基本位置就是由他最终确定下来的。

吕利（1632~1687），1653年他21岁起即从意大利受聘到法国，担任宫廷小提琴手，同时又是一位喜剧舞蹈演员。1653年，他因谱写《卡珊德拉》音乐，被提升为宫廷作曲家。1661年，又因谱写《讨厌鬼》舞蹈音乐，被提升为宫廷音乐总监。1672年吕利又被任命为法国皇家音乐院（巴黎歌剧院的前身）的首任院长。吕利对歌唱芭蕾的发展起了很大的作用。歌唱芭蕾大都取材

于神话故事，吕利写过的著名歌唱芭蕾有《爱神和酒神的节日》(1672)、《狂欢节》(1675)、《爱神的凯旋》(1681)、《和平牧歌》(1685)以及《游戏》(1655)等。

莫里哀(1622~1673)，出生在巴黎一个具有“王室侍从”身份的宫廷室内陈设商家庭。1643年与贝雅尔兄妹等组成“盛

路易十四宫廷肖像画家莱尼亚尔所作的莫里哀肖像画细部

世剧团”。1644年取艺名莫里哀。1660年莫里哀以“王室侍从”的头衔出入宫廷，受到路易十四的青睐，路易十四甚至将王宫附近的小波旁剧场专门拨给他使用。莫里哀是法国著名的喜剧作家、演员和戏剧活动家，也是法国喜剧芭蕾的创始人。他的第一部喜剧芭蕾《讨厌鬼》(1661)，突破宫廷芭蕾的惯例，以舞蹈为手段，刻画了现实生活中形形色色的讨厌鬼，是舞蹈戏剧化的一部成功之作。此后，莫里哀一共创作了12部喜剧芭蕾，其中最著名的有《贵人迷》(1670)、《逼婚》(1664)等，都以舞蹈为刻画人物性格的手段，将舞蹈与喜剧情节紧密地结合在一起，受到普遍欢迎，并为以后的舞蹈编导提供了有益的经验。

尔兹等。华尔兹舞步简单，且采用男女舞伴面对面的对舞姿势，为情感交流提供了更多的便利。

欧洲王室衰落后，宫廷舞蹈也随之衰落，公共舞厅取代了宫廷，成为