

普通高等教育“九五”国家级重点教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

DANCE VOLUME

舞蹈卷

西方芭蕾史纲

SHANGHAI MUSIC PUBLISHING HOUSE

朱立人 著

上海音乐出版社

普通高等教育“九五”国家级重点教材
中国艺术教育大系 / 舞蹈卷

西方芭蕾史纲

朱立人 著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方芭蕾舞史纲/朱立人著. - 上海:上海音乐出版社,2001.5

ISBN 7-80553-940-5

I.西… II.朱… III.芭蕾舞-舞蹈史-西方国家-教材 IV.J732.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49353 号

责任编辑 黄惠民

封面设计 邵 竞

版式设计: 陈 平

出版工作小组

顾 问 宋忠元

组 长 戴嘉枋

副组长 卜 键 钟 越 陈学娅 黄 河

组 员 陈 平 毛德宝 黄惠民 郑向前 赵伯涛

舞 蹈 卷

主 任 吕艺生

副主任 于 平 唐满城 熊家泰

委 员 吕艺生 于 平 唐满城 熊家泰 朱立人

王佩瑛 许定中 潘志涛 孙天路

西方芭蕾舞史纲

朱立人 著

出版发行 上海音乐出版社

地址: 上海绍兴路 74 号 邮政编码: 200020

电子邮件: cslcm@public1.sta.net.cn

网址: www.slcm.com

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

开本: 787×1092mm 1/16 印张: 17.25 插页: 3 字数: 429,000

印数: 1—4,100 册

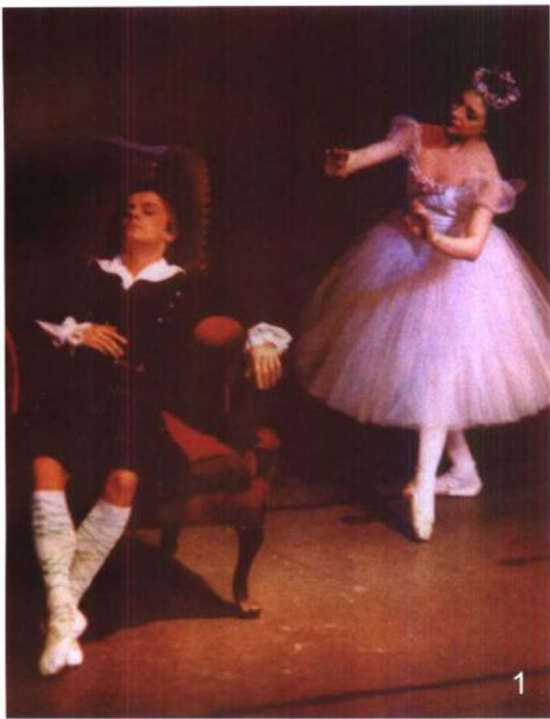

书号: ISBN 7-80553-940-5/J·796

定价: 27.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

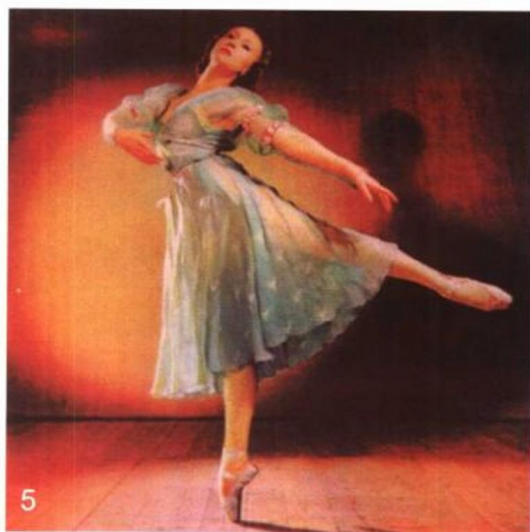
T: 021-69178575

1. 《仙女》, 美国芭蕾舞剧院演出, 巴雷什尼科夫与基克兰主演。
2. 《睡美人》, 美国芭蕾舞剧院演出, 马卡罗娃与巴雷什尼科夫主演。

3. 《唐·吉珂德》, 美国芭蕾舞剧院演出,
格里戈利主演。
4. 《舞姬》中的“幻影王国”一场, 努里耶夫重排版本,
巴黎歌剧院芭蕾舞团演出。
5. 《罗米欧与朱丽叶》, 莫斯科大剧院演出,
乌兰诺娃主演。

6

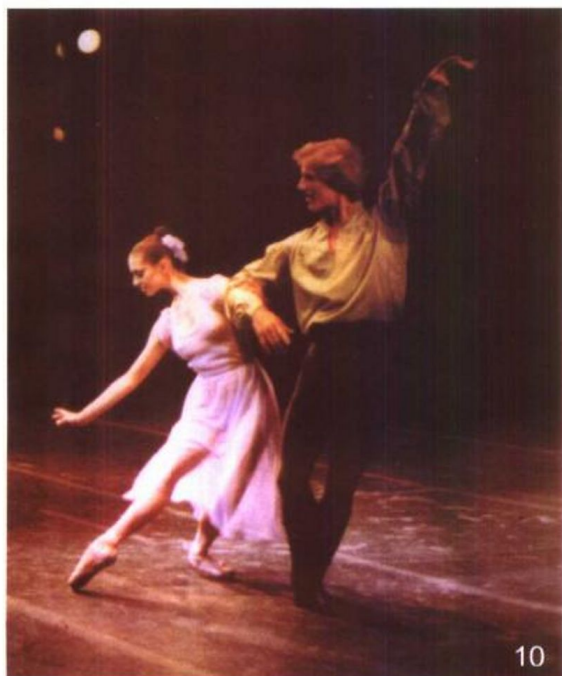
8

7

9

10

6. 《宝石花》，莫斯科大剧院演出，马克西莫娃与瓦西里耶夫主演。
7. 《斯巴达克》，莫斯科大剧院演出，戈尔杰耶夫主演。
8. 《紫丁香花园》，美国芭蕾舞剧院演出，霍尔顿与麦肯齐主演。
9. 《我们的浮士德》，比利时二十世纪芭蕾舞剧院演出，乔治·邓恩主演。
10. 《晚会上的舞蹈》，纽约市芭蕾舞团演出。

11. 《小夜曲》，纽约市芭蕾舞团演出，梅卓与豪赛尔主演。
12. 《吉赛尔》，美国芭蕾舞剧院演出，弗拉奇与勃鲁亨主演。

中国艺术教育大系总编委会

总 主 编 赵 汎

名誉主任 潘震宙

主 任 陶纯孝

副主任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员

潘震宙 陶纯孝 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民 徐晓钟

金铁林 朱文明 周育德 吕艺生 于 平 江明惇

胡妙胜 荣广润 潘公凯 冯 远 常沙娜 杨永善

赢 枫 黄 河 郑淑珍 朱 琦 卜 键 陈学娅

钟 越

执行主任 赢 枫

执行 副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

《中国艺术教育大系》序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育,在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校,则可视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院,同年于上海设立国立音乐院,中国的专业艺术教育始初具雏形。但在本世纪的上半叶,中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人,为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育,筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后,对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始,即着手建立我国高等专业艺术教育体系,将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科,提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育,也于80年代前后逐一升格为大专或本科。并且自70年代末起,在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士的研究生学历培养。迄今为止,我国已形成了以大学本科为基础,前伸附中或中专,后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系,以及在大陆拥有30所高等艺术院校,123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪伴随我国专业艺术教育体系创立、发展的过程中,建立与之相应的中西结合、系统科学的规范性专业艺术教材体系,成了几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说本世纪上半叶,我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索,有了极为丰厚的积累,只是尚欠系统的话,那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上,于1962年全国文科教材会议之后,国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作,并开始付诸实施。可惜由于接踵而来十年“文革”动乱的破坏,这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要

求。高等艺术教育改革的深化、教育部提出的面向 21 世纪课程体系和教学内容改革计划的实施以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件,恰逢此时,部属中国美术学院出版社于 1994 年发起、酝酿“中国艺术教育大系”的教材编写、出版。这提议引起了文化部的高度重视。1995 年文化部在听取各方面意见后,决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点,并于 1996 年率先召开美术卷论证会,成立该分卷编委会;1997 年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会,以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行,同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”,是依据文化部 1995 年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》,以专业艺术本科教育为主,兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上,“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示,又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此,“大系”于整体结构上,一方面确定了 5 卷共计 77 种 98 册基本教材于 2000 年出版齐全的计划;另一方面,为这套教材具有前瞻性和开放性,对于在 21 世纪专业艺术教育发展过程中,随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果,也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

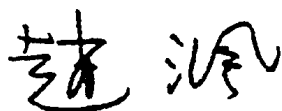
在教材中如何对待西方现代派艺术,是一个无法回避的问题。正如邓小平同志在 1983 年说过:“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学技术,经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化,闭关自守,故步自封是愚蠢的,但是,属于文化的东西,一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析,鉴别和批判……”(《邓小平文选》第三卷第 44 页)。对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到,从 19 世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮,是西方资本主义文化的产物,我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核到美学观一一进行分析、鉴别和批评扬弃,绝对不能盲目推崇追随;另一方面,伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段,则是可能也应当为我所用的,鉴此,前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成,而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程,拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材,“大系”的编写集中了文化部直属的中央

音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人,以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚俊杰,计国内一流的专家学者数百人。同时,这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验,从内容到方法均已被证明行之有效,并且比较稳定、完善的优秀教材,其中已被列为国家级重点教材的有9种,部级重点教材19种。况且,这些教材在交付出版之前,均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信,“大系”的所有教材,足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平;也有理由预见,它对中国规范今后的专业艺术教育,包括普通艺术教育,将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版总署等方面的高度重视。在此谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员,对上述领导部门,特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意!

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”总编

1998年6月18日

绪 论

一、芭 蕾 释 义

开宗明义,先对 Ballet(芭蕾)一词作点解释。在我国舞蹈文献中,一般把 Ballet 译为“芭蕾”、“舞剧”,而在中译外——把汉语“舞剧”一词译为英文或其他西文时,译者往往不用 Ballet 这个对应译名,而绕弯子译成 dance drama。其实,这样译反而不确切——dance drama 在英语中是“舞蹈剧”的意思,通常是指戏剧化的舞蹈,或者说是“戏多于舞”的作品,往往带有一点贬味。之所以这样,可能是由于译者对英语 Ballet 一词的涵义了解不够,以为它专指“芭蕾舞剧”的缘故吧。

英语 Ballet 一词源于法语 Ballet,更远一些词源可以追溯到 15 世纪,意大利初次出现“芭蕾”时将它命名为 balletto,词源是晚期拉丁语的 ballo(动词 baller,“跳”)。也就是说,从词源上来考察,广义地说,Ballet 本来泛指各种舞蹈或舞蹈剧,凡以人体动作和姿态表现戏剧故事内容或者某种情绪心态的舞蹈演出,都可以称之为 Ballet,即“舞剧”。狭义地说 Ballet 是西方的一种特定的舞种,是 classical ballet(古典芭蕾)的略称,专指 15 世纪出现于意大利,经三百年的发展而形成的,有特定的审美标准和技术规范的欧洲古典舞蹈,亦即通常所说的“古典芭蕾”或“芭蕾舞(剧)”。

在本书中,我们着重讲述的正是古典芭蕾(即狭义的 Ballet)的起源、发展历史及其各个流派、代表人物和代表作品。

二、芭蕾舞史的研究对象、 研究范围和研究方法

我们为什么要学习芭蕾舞史?

任何事物都有发生、发展和消亡的过程,都有自己的一部兴衰史,作为意识形态之一的舞蹈艺术更是如此。只有了解了芭蕾舞艺术的产生、发展和现状,只有了解了它在历史上有过的种种流派,它们的特征以及之所以产生这些特征的社会原因和培养过它的民族土壤,我们才能更加具体地、深刻地认识芭蕾舞艺术的

精神实质和审美特征。无论是当演员或是当教师,都离不开这样的学习。否则,练功、排演和教学都会停留在口授心传、依样画葫芦的感性认识阶段,而不能上升到理性阶段——掌握芭蕾艺术发展的规律性,更无法在前人的宝贵经验的基础上推陈出新,有所突破。利用前人的论著,我们可以取得必要的史料,而更重要的是我们必须努力学习马克思列宁主义、掌握先进的历史唯物主义世界观和研究方法,把这些史料系统化,从中找到芭蕾艺术的基本规律,用以指导我们的创作实践和欣赏活动。在学习和研究过程中,我们不能盲从和偏信国外现有的芭蕾文献,而要独立思考,批判分析,得出自己的结论。

一般说来,研究和学习芭蕾史,应该坚持三个观点,即:唯物的观点,辩证的观点和历史的观点。芭蕾艺术及其历史是客观存在,必须放在整个社会的宏观环境之中才能看清它的发生、发展和演变的原因。同样,芭蕾艺术又是与其他意识形态、艺术样式紧密相连互相影响,不能孤立地进行观察分析,而且归根到底,芭蕾艺术是依附于人类的物质生产的,需要把芭蕾艺术放在整个社会中来考察,从决定文化和意识形态的那个经济基础中探求芭蕾之美的奥秘,追踪不同阶段不同审美趣味的历史积淀过程,这样才能找出芭蕾艺术自己本身的发展规律。

三、芭蕾史文献举要

国外芭蕾史文献很多,我们怎样去研究它才能收到更大的实效呢?一般地说,历史可以分为通史、断代史、专题史(人物、作品、流派的专门研究)等,对于初学芭蕾史的人来说,则应以学习通史为主,这样可以宏观、粗略地掌握整个世界芭蕾史的轮廓脉络,为今后进一步深入研究断代史和专题史打下坚实的基础。从历史的角度认真严肃地研究芭蕾艺术,可以说始于普留尼耶尔的《法国宫廷芭蕾史》(1914年)。这本书是在法国大作家罗曼·罗兰的歌剧史著作的直接影响下写成的。随后欧洲出现了一批芭蕾史著作,如贝努瓦的《关于俄罗斯芭蕾的回忆录》(1914年),科尔斯坦的《舞蹈:古典戏剧舞蹈简史》(1935年),科克托的《芭蕾》(1954年)等。在此之前,俄国也出版过一些芭蕾史论著,如普列谢耶夫的《我们的舞剧》(1899年),胡杰科夫的四卷本《舞蹈史》(1913~1918年)。但这些著作都还不是严格意义上的芭蕾史,往往只是材料的堆砌,没有多少历史的评价和剖析。只有列文森的两本专著——《舞剧大师》(1914年)和《新旧舞剧》(1918年)第一次运用了科学的方法,为后来的芭蕾史研究的发展奠定了基础。不过,这些书仍然只是一些专题研究,缺乏

通史所必需的系统性和全面性。

十月革命胜利以后,苏联大力提倡在马克思列宁主义的指导下展开芭蕾史研究,七十多年来苏联芭蕾史学者研究成绩显著,其主要著作有:尤·巴赫鲁兴的《俄国芭蕾史》(1965年初版,1973年再版,1977年第三版),克拉索夫斯卡娅的《俄国芭蕾史》(共三卷四册,1958,1963,1971,1972年)和《西欧芭蕾史》(共四卷,1979,1981,1983,1996年)。

在西欧,比较重要的芭蕾史著作是英国盖斯特的《舞蹈家的遗产》(1960年,以后多次修订重版)、《英国浪漫主义芭蕾》(1972年)和《巴黎的浪漫主义芭蕾》(1966年),英国波蒙的《赛德勒斯·威尔斯芭蕾舞团》(1946年),德国萨克斯的《世界舞蹈史》(1933年),法国里法尔的《芭蕾史》(1966年)以及英国莱纳的《芭蕾简史》(1964年,附有232张图片)。

这些芭蕾史专著水平不一,但均有宝贵的史料和一些颇有见地的论述,值得我们认真阅读,并且可以作为自己研究工作的依据。

思考题:

1. Ballet一词的广义的和狭义的内涵分别是什么?如何汉译?

2. 为什么要学习芭蕾史?应该以何种观点和方法去研究和学习芭蕾史?

目 录

《中国艺术教育大系》序	赵 沅1
绪论	
一、芭蕾释义	1
二、芭蕾史的研究对象、研究范围和研究方法	1
三、芭蕾史文献举要	2
第一章 芭蕾的起源	1
一、古代希腊的舞蹈	1
二、古代罗马的拟剧	2
三、中世纪杂耍者的技艺	3
第二章 芭蕾的雏形	5
一、文艺复兴与芭蕾的形成	5
二、路易十四与宫廷芭蕾	7
三、皇家舞蹈院与皇家音乐院	9
四、最初的芭蕾理论书籍	11
第三章 前浪漫主义芭蕾	14
一、启蒙主义及其对前浪漫主义芭蕾的影响	14
二、18世纪的法国芭蕾	16
三、18世纪的奥地利芭蕾	20
四、诺维尔及其舞蹈改革思想	22
五、多贝瓦尔与《关不住的女儿》	28

第四章 浪漫主义芭蕾	33
一、浪漫主义与浪漫主义芭蕾	33
二、塔里奥尼父女与舞剧《仙女》	34
三、《吉赛尔》	37
四、《葛蓓莉娅》与浪漫主义芭蕾的衰落	42
五、四人舞(Pas de quatre)	44
六、浪漫主义芭蕾的其他舞蹈家	46
第五章 俄罗斯芭蕾	51
一、《奥菲士》与芭蕾传入俄国	51
二、瓦尔贝赫和格鲁什科夫斯基	52
三、活跃在俄国的法国编导们	54
四、彼季帕——俄罗斯芭蕾的奠基人	61
五、列夫·伊凡诺夫的创作	69
六、俄罗斯芭蕾教学学派的形成	76
第六章 世纪之交的芭蕾改革(20世纪)	79
一、戈尔斯基及其改革活动	79
二、福金的创作活动	82
三、佳吉列夫的“俄罗斯演出季”及其俄罗斯芭蕾舞团 的创作和影响	87
四、佳吉列夫舞团中的几位主要舞蹈家	97
第七章 前苏联芭蕾	106
一、概述	106
二、探索阶段	107
三、戏剧芭蕾的兴衰	122
四、交响芭蕾时期	145
第八章 当代欧美芭蕾	164
一、概述	164
二、英国芭蕾简介	164
三、美国芭蕾简介	172
四、法国芭蕾简介	187
五、丹麦芭蕾简介	191
六、其他一些国家的芭蕾简况	192
七、苏联演员在西方的活动	202

附录 部分舞剧的台本或剧情概要·····	207
主要芭蕾舞剧索引·····	250
主要芭蕾舞家索引·····	255
参考书目·····	259
后记·····	261