

后浪出版公司

THE CLASSIC BALLET

Basic Technique & Terminology

古典芭蕾

基本技巧和术语

[美] 林肯·柯尔斯坦 (Lincoln Kirstein)

[英] 梅里埃尔·斯图尔特 (Muriel Stuart)

著

赵国伟 译

四川文艺出版社

后浪

THE CLASSIC BALLET

Basic Technique & Terminology

古典芭蕾

基本技巧和术语

[美] 林肯·柯尔斯坦 (Lincoln Kirstein)

著

[英] 梅里埃尔·斯图尔特 (Muriel Stuart)

赵国纬 译

四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古典芭蕾: 基本技巧和术语 / (美) 林肯·柯尔斯坦, (英) 梅里埃尔·斯图尔特
著; 赵国纬译. — 成都: 四川文艺出版社, 2018.12
ISBN 978-7-5411-5172-9

I. ①古… II. ①林… ②梅… ③赵… III. ①古典芭蕾
IV. ①J732.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 229929 号

Copyright © 1952 and renewed in 1980 by Lincoln Kirstein

This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf
Doubleday Group, a division of Penguin Random House, LLC.

本书简体中文版由银杏树下 (北京) 图书有限责任公司出版。

版权登记号 图进字: 21-2018-470

GUDIAN BALEI; JIBEN JIQIAO HE SHUYU

古典芭蕾: 基本技巧和术语

[美] 林肯·柯尔斯坦 [英] 梅里埃尔·斯图尔特 著

赵国纬 译

选题策划	后浪出版公司
出版统筹	吴兴元
编辑统筹	蒋天飞
责任编辑	邓 敏
责任校对	汪 平
特约编辑	王隽妮
装帧制造	墨白空间·韩凝
营销推广	ONEBOOK

出版发行	四川文艺出版社 (成都市槐树街 2 号)
网 址	www.scwys.com
电 话	028-86259287 (发行部) 028-86259303 (编辑部)
传 真	028-86259306

邮购地址	成都市槐树街 2 号四川文艺出版社邮购部 610031
印 刷	北京天宇万达印刷有限公司
成品尺寸	215mm×285mm 1/16
印 张	16 插页 4 字 数 300 千字
版 次	2018 年 12 月第一版 印 次 2018 年 12 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5411-5172-9
定 价	138.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所

周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

前言

就我所知，梅里埃尔·斯图尔特（Muriel Stuart）和卡吕斯·戴尔（Carlus Dyer）二人合作写这本书是非常认真负责的。近五年来，我看到他们一直在进行着校对和修改，所以这本书是逐步成熟起来的。在舞台经验和教学实践方面，几乎无人可与斯图尔特小姐相比。她所积累的资料多得可以弥补图书馆的不足。当她还是一个英国小女孩的时候，就师从俄国著名芭蕾明星安娜·巴甫洛娃（Anna Pavlova），成为安娜的关门弟子。为了使芭蕾专业学生和业余爱好者理解古典芭蕾（学院式芭蕾），她所付出的精力比任何人都多。

另外，我确实认为戴尔先生所作的芭蕾插图，比我所见过的其他芭蕾教材更为准确。这是经过他无数次的核对、修正的结果，几乎达到尽善尽美的水平。这种修改在照片上是无法办到的。不论照片看上去如何生动迷人，都不如戴尔先生的构图清晰、准确。

不过，谁也不可能在家里仅仅读这本书学习芭蕾，这么做收获不大。本书在解释舞蹈动作方面，不得不受平面图形的限制。不过在文字、纸张和印刷所许可的范围内，尽最大努力记录了学院式古典芭蕾所拥有的技巧和术语，并把它们解说清楚，读起来朗朗上口，像是在翻译

芭蕾舞似的。

不仅如此，戴尔先生别出心裁地把人体在舞蹈过程中的动态学原理，也在他的插图中勾画出来了，这是十分难能可贵的。如果有人要求这些动作像流水般舒展无遗，这是文字和绘图无法达到的，甚至电影也不可能。本书已经称得上是一本合乎规格的、完整的古典芭蕾动作的汇编。它胜过我学生时代学过的所有专业书，也胜过我曾经向往的那么一本理想的、描述芭蕾动作的方法和位置的书。世界各地训练有素的老师并不多，那么这本书的图像和解说，对学习来说就是一种挑战和鞭策。它是古典芭蕾生动活泼的再现，可以纠正不正确的动作和位置。有些城市有较好的舞蹈学校，这本书也为他们高标准的实践提供了极好的参考。

书中所阐述的技巧和术语是我在圣彼得堡皇家舞蹈学校曾经学过的，至今仍被列宁格勒国立舞蹈学校继续采用。我和林肯·柯尔斯坦（Lincoln Kirstein）1934年创办的美国芭蕾学校也教过这些内容。从那以后，来自美国各地的学生毕业于我们学校，他们把这些技巧和术语搬上舞台，又从舞台带到他们的学校，一直普及到半个地球。教授古典芭蕾是一种比较保守的职业，近十八年来，我看到舞蹈技术有少许增加，然而新的观点、新的方法，仍然

罕见。那些永恒不变的、重要的规格，都可以在本书中找到。

对学习舞蹈的学生来说，最好的忠告就是劝他们去跳，正如对一个希望了解芭蕾的人一样，请他们先上剧场去看，暂时先不要看书。因为大多数舞蹈书都是无济于事的，它们不是把这门艺术过于简单化以致像是一种娱乐游戏，就是把它复杂化了，令人觉得神秘莫测。

不过也有几本值得读的好书，如诗人或者诗人评论家泰奥菲勒·戈蒂埃（Théophile Gautier）、卡尔·范·维克滕（Carl Van Vechten）、埃德温·登比（Edwin Denby）、让·谷克多（Jean Cocteau）的作品。他们对演员表演的风格，描述得极好，使我们大受启发。再者如著名舞蹈家塔廖尼（Taglioni）、卡尔萨温娜（Karsavina）和尼金斯基（Nijinsk）的回忆录也很有价值。他们叙述自己舞台生涯中的各种问题既相似而又有差别。我们要关注他们所演的角色和表演以及反映在他们重要事业中的各种探索和艰辛。

关于芭蕾舞的极有思想深度的书，大多数是19世纪时用俄语写成的。很可惜翻译出来的甚少。此时此刻我想起斯康斯坦丁·斯卡尔科夫斯基（Konstantin Skalkovsky）这位采矿工程师兼艺术品收藏家所写的一本书，名叫《舞蹈与芭蕾：历史与地位》（*Dance and Ballet: Their History and Position in the Fine Arts*, 1882）。另外，他的朋友亚历山大·帕莱斯恰耶夫（Alexander Pleschaeff）曾写过一本更为著名的书，名叫《我们的芭蕾》（*Our Ballet*, 1899），斯卡尔科夫斯基为这本书写了前言。其中有一段话很有意义：

“只有一条途径可以让人们热爱芭蕾——那就是尽可能多上剧院观摩……。首先通过实践有比较地学习舞蹈。同一个舞蹈，只有多次观赏，才会了解演员不同，跳得各具特色，你才会注意到动作中的细微差别。其次，即便你常去剧场，也不能只注意舞台上的表演，因为后台生活的各种琐事也是一种表演……。简言之，你开始入门了，对你来说芭蕾含有全新的意义，

而对一般人来说，它仍然是个猜不透的谜。”¹

乔治·巴兰钦（George Balanchine）

美国纽约市芭蕾舞团艺术指导

1951年9月

1 由安纳托莱·库乔伊（Anatole Chujoy）对《俄罗斯帝国的芭蕾狂热》（*Balletomania in Imperial Russia*, *Dance Index*, vol. 7, 1949）的译文修订而来。

致谢

作为美国第一个在该领域广泛而深入的研究，本书获得了洛克菲勒基金会的部分资助〔约翰·马歇尔（John Marshall），人文分部，副主任〕。其他资金由美国芭蕾舞学校〔尤金·奥罗斯·莱霍维奇（Eugene Ouroussow Leovich），执行董事〕提供。

尽管本书无法代表美国芭蕾舞学校教学部每一位成员的观点，但书中详尽展示了该校在教学部主席乔治·巴兰钦的监督下所采用的基本手脚位、动作和技术体系。作为一位舞蹈家、编舞家、教育家，乔治·巴兰钦代表着法俄学院派传统在西方世界最主要的现代性化身，他本人毕业于圣彼得堡帝国和国家舞蹈学校，与伊万诺夫（Ivanov）、圣莱昂（Saint-Léon）、莫里斯·珀蒂帕（Marius Petipa）和米歇尔·福金（Michel Fokine）一脉相传。

经过四年的努力，本书终于得以完成，梅里埃尔·斯图尔特想感谢玛丽昂·席洛（Marion Schillo）和唐·德赖弗（Donn Driver）在创作初期给予自己的鼓励，还有大都会歌剧院芭蕾舞学校的凯特·福布斯

（Kate Forbes）对恩里科·切凯蒂（Enrico Cecchetti）芭蕾术语的解释说明，这些术语虽在英国和俄罗斯有广泛的应用，但在美国相对较少。她尤其想感谢舞蹈家和编舞家大卫·沃恩（David Vaughan），他从故乡英国移民到纽约，曾就读于美国芭蕾舞学校，他为本书文本的最后校订提供了帮助。

卡吕斯·戴尔担负起了设计这一百五十六页图版的艰巨任务，他此前曾为公共博物馆和私人出版商设计过大量书籍，而本书的排版称得上是他的杰作。他以超出常人的耐心，一遍遍修改示例图直到它们达到令人满意的水准；我们由衷感谢他所做的大量准备工作和绘制的数以万计的草图，这些都是他准确性与奉献精神的见证。

林肯·柯尔斯坦
美国芭蕾舞学校总监
纽约，1947—1951

译者的话

《古典芭蕾：基本技巧和术语》一书曾在 2005 年由本人翻译，吴静姝女士校对，在北京舞蹈学院内部出版过，反映很好。但是由于发行量很少，供不应求。当时在内部出版的原因是鉴于中美两国之间的版权问题没有解决。时隔十二年，今年春季，北京后浪出版公司艺术编辑部负责人与本人联系，准备重新出版此书，因为他们已经和美国有关方面解决了版权问题，希望我能做些修订，准备公开发行。我欣然同意。

此书是美国芭蕾舞专家梅里埃尔·斯图尔特和卡吕斯·戴尔两人合作的结晶。他们整整花了五年时间，经过无数次的反复修改，终将 118 个芭蕾动作，应用人体动态学原理，采用透明插图的方式展现了出来。每个动作的定位和起讫路线的轨迹十分清晰、准确。这里化用芭蕾舞大师乔治·巴兰钦先生在前言中的评价：此书是完整的芭蕾动作的汇编。透明而清晰的人体图形，准确的动作路线，是任何高明的摄影师都无法实现的。它是古典芭蕾生动活泼的再现，是教师和学生最好的参考书。

芭蕾舞对中国来说完全是舶来品。1951 年中央文化部聘请苏联莫

斯科舞蹈学校资深教师奥·利·伊丽娜女士来北京，为即将成立的北京舞蹈学校培训第一批芭蕾舞教师。后来才有中国版大型芭蕾舞剧的上演，如《天鹅舞》《吉赛尔》《红色娘子军》，等等。可是对芭蕾舞所有动作的法文术语，我们中国人十分陌生。回顾历史，芭蕾起源于 16 世纪，它是法国宫廷舞蹈，它的所有舞蹈术语都是以法文命名的。后来芭蕾才渐渐传入民间，传入世界许多国家，为大家所欣赏和学习。因此，以法文命名的芭蕾术语成为世界性的统一用语。我国早期的芭蕾舞学习者带有俄语式的发音，改革开放后，学习英语的人多了，就带有英语式的发音。总之，很难读出准确的法文芭蕾术语。鉴于上述原因，后浪出版公司聘请法文专业人士，将法文的每个芭蕾术语准确而清楚地朗读出来，读者可以用手机通过扫描书页上的二维码，随时聆听学习，十分方便。这是 2005 年内部出版此书时无法办到的。应该说后浪出版公司为此书的新版发行，在内容上做出了新的贡献。

赵国伟

2017 年夏于北京

目录

古典芭蕾：历史发展	1—16
古典芭蕾：基本技巧和术语	17—238
基本技巧简介	19
正确的姿势	22
初学者外开	24
肌肉控制的关键	26
 第一部分 扶把练习	29—75
扶把技巧介绍	29
脚的五个基本位置	30
Pliés	32—34
Battements	38—61
Ronds de Jambe	62—71
Relevés	72—75
 第二部分 中间练习	77—155
中间练习和 Adagio 介绍	77
中间练习的基本位置 (Épaulement)	78
身体站立的基本位置	80—85
Temps Lié	86—89

Port de Bras	90—99
Attitudes	100—103
Arabesques	104—107
Fouetté en face en l'air	108
Grand Fouetté en tournant	110
Grand Rond de Jambe en l'air (用 renversé en dehors 作结尾动作)	112—114
pirouettes 和旋转动作	116—143
连接动作	144—155
 第三部分 Allegro	157—229
Allegro 介绍	157
跳跃	158—213
击腿	214—229
 第四部分 脚尖舞	231—238
脚尖舞介绍	231
立脚尖的基本练习	232—238
 注解	239—240
索引	241—243

图解目录

芭蕾动作基本剖析：姿势和肌肉控制的原则

- 1 正确的姿势 23
- 2 初学者外开（一位）..... 25
- 3 肌肉控制的关键 27

I 扶把练习

- 4 脚的五个基本位置 30, 31
- 5 五个基本位置的 demi-plié 32, 33
- 6 Grand Plié 34, 35
- 7 扶把，做 Port de Bras 37

BATTEMENTS

- 8 Battement Tendu Simple 39
- 9 Battement Tendu Jeté（dégagé）..... 41
- 10 Grand Battement Jeté 42
- 11 Grand Battement Jeté Pointé 43
- 12 Grand Battement Jeté（sur les demi-pointes）..... 45
- 13 Grand Battement Jeté Balancé 47
- 14 Battements Frappés Pointés 49
- 15a Battement Frappés（单的）..... 50
- 15b Battement Frappés（双的）..... 51

- 16a Petits Battements（sur le cou-de-pied）..... 52
- 16b Battement Battus（图 10）..... 53
- 17a Battements Fondus Simple 54
- 17b Battement Fondu Développé Relevé（90 度）..... 55
- 18 Battement Soutenu 57
- 19 Battements Développés（45 度和 90 度）..... 58, 59
- 20 Grands Battements Développés（passer la jambe）..... 60, 61

RONDS DE JAMBE

- 21a Rond de Jambe à terre（en dehors）..... 62
- 21b Rond de Jambe à terre（en dedans）..... 63
- 22 Grand Rond de Jambe à terre 64, 65
- 23 Rond de Jambe en l'air（45 度和 90 度）..... 67
- 24 Grand Rond de Jambe en l'air（90 度）..... 69
- 25 Grand Rond de Jambe Jeté 70, 71

RELEVÉS

- 26a Relevés（一位，脸朝把杆）..... 72
- 26b Relevés（二位，脸朝把杆）..... 73
- 27 Relevés（五位，脸朝把杆）..... 74
- 28 Échappés（脸朝把杆）..... 75

II 中间练习

29a Épaulement (croisé positions)	78
29b Épaulement (effacé positions)	79
30 身体站立的基本位置	81
31a 身体站立的基本位置 (续前)	83
31b 身体站立的基本位置 (续前)	85
32 Petit Temps Lié	86, 87
33 Grand Temps Lié	88, 89

PORT DE BRAS

34 Port de Bras (I)	90
35 Port de Bras (II)	91
36 Port de Bras (III)	93
37 Port de Bras (IV)	95
38 Port de Bras (手的七种基本位置)	96, 97
39 Grand Port de Bras	98, 99

ATTITUDES 和 ARABESQUES

40 Attitudes	101
41a Attitudes (舞姿设计)	102
41 Attitudes (各种变化的例子)	103
42a Arabesques (舞姿设计)	104
42b 第一 Arabesque (切凯蒂的方法)	104
42c 第二 Arabesque (切凯蒂的方法)	105
42d 第三 Arabesque (切凯蒂的方法)	105
43a 第四 Arabesque (切凯蒂的方法)	106
43b 第五 Arabesque (切凯蒂的方法)	106

44a Arabesque Croisée (瓦岗诺娃式第三)	107
44b Arabesque Croisée (瓦岗诺娃式第四)	107

FOUETTÉ 和 RENVERSE

45 Fouetté en face en l'air	109
46 Grand Fouetté en tournant	110, 111
47 Grand Rond de Jambe en l'air (用 renversé en dehors 作结尾动作)	112, 113, 114

PIROUETTE 和旋转

48a Soutenu en tournant (en dedans, 转半圈)	116
48b Soutenu en tournant (en dehors, 转半圈)	117
49 Soutenu en tournant (en dedans)	119
50 Pirouette en dehors (从五位开始)	121
51 Pirouette en dehors (从二位开始)	122, 123
52 Pirouette en dehors (从后四位 croisé 开始)	124, 125
53 Pirouette en dehors (croisé——从四位开始两种准备动作轮换做)	126
54 Pirouette en dehors (五位开始, 五位结束, 不换脚)	127
55 Pirouette en dedans (后四位 croisé 开始, 落前四位 croisé 结束)	129
56 Tour à la seconde (90 度 en dedans)	131
57 Tour à la seconde (90 度 en dehors)	132, 133
58 Tour en Attitude (en dedans)	135
59 Tours (从准备动作 dégagé 开始转圈; en dehors—en dedans)	136, 137
60 Tours Chainés Déboulés (en dedans)	139
61 Fouetté en tournant (en dehors)	140, 141
62 Tour en l'air (en dehors)	143

连接舞步

63	Pas de Bourrée (换脚的)	145
64	Pas de Bourrée (不换脚)	147
65	Pas de Bourrée (在上和在下)	148, 149
66	Coupé	150
67	Flic-Flac	151
68	Glissade (不换脚)	153
69	Pas Failli	155

III ALLEGRO

70	Temps Levé	158, 159
71	Petit Changement de Pieds	161
72a	Petit Échappé	162
72b	Grand Échappé	163
73	Pas Assemblé (en avant——往前)	165
74	Pas Jeté (en avant——往前)	167
75	Grand Jeté (en avant——往前)	169
76	Jeté Fermé (闭合的)	171
77	Jetés (转半圈, 自左往右进行)	173
78	Jeté Passé	175
79	Jeté en tournant (à terre en avant——往前)	177
80	Jeté en tournant (en l'air)	179
81	Grand Jeté en tournant Entrelacé (交错)	180, 181
82	Sissonne Fermée (闭合式)	182
83	Sissonne Ouverte (开放式)	183
84	Sissonne Tombée	185
85	Temps de Cuisse (dessus——在上)	187

86	Soubresaut	189
87	Sissonne Soubresaut (跳跃——弹跳)	190
88	Rond de Jambe Sauté (en l'air, 45度)	191
89	Pas de Chat	192
90	Pas de Chat (两腿都朝后面踢出)	193
91	Pas de Basque	194, 195
92	Grand Pas de Basque	196, 197
93	Grand Saut de Basque	198, 199
94	Pas de Ciseaux	201
95	Pas Ballotté	203
96	Pas Ballonné	205
97	Pas Chassé (effacé en avant——往前)	207
98	Emboité en tournant	209
99	Pas Emboité (en avant——往前)	211
100	Pas Balancé	213

击腿动作

101	Royale	215
102	Entrechat Quatre	217
103	Entrechat Trois (derrière——在后)	218
104	Entrechat Cinq (derrière——在后)	219
105	Brisé Fermé (往前)	220
106	Brisé Fermé (往后)	221
107	Brisé (dessus——在上; dessous——在下)	222, 223
108	Entrechat Six	224
109	Entrechat Six de Volée	225
110	Entrechat Sept (以 attitude 舞姿结束)	227

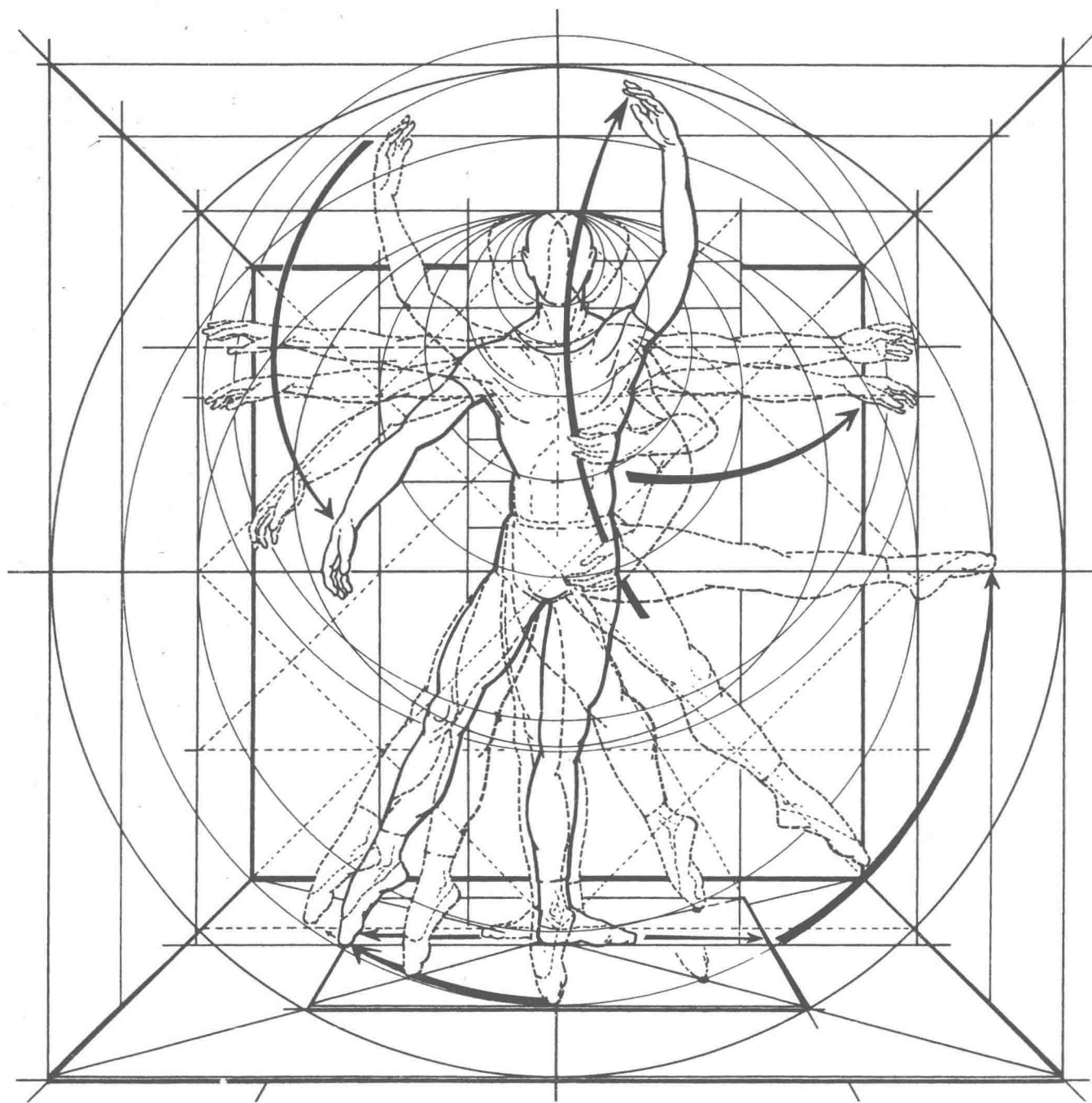
111	Cabriole (effacé 往前)	228, 229
-----	------------------------------	----------

IV 脚尖舞

112	Relevés (脸朝把杆)	232
113	Échappés (脸朝把杆)	233
114	Glissade (立脚尖, 脸朝把杆)	234
115	Assemblé Soutenu (立脚尖, 脸朝把杆)	235
116	Sissonne Simple (立脚尖, 脸朝把杆)	236
117	Sissonne Passer la Jambe (立脚尖, 脸朝把杆)	237
118	Pas de Bourrée (脸朝把杆)	238

古典芭蕾

历史发展

四肢动作立体面（正面）

古典芭蕾：历史发展

I. 起源和地位

身体随着有韵律的伴奏摇摆，是人类与生俱来的本能。远古时代，舞蹈与祭祀活动和日常巫术密不可分。人们通过模仿，祈求狩猎成功或庄稼丰收。为了狩猎活动的胜利以及食物的充足，舞必须要跳好。我们的戏剧艺术、歌剧和戏剧舞蹈都起源于围绕着神话英雄的祭坛起舞。起初，表演者与观众之间没有距离。舞台设计为环形，焦点位于中央。人们向部落的祖先祈求子嗣延绵。

今天，在发展成熟的古典芭蕾中，仪式感的元素依然可见。舞者们被冲动和自身的身体条件所主宰，开始严苛的训练与生活作息，最终成长为专业舞团中的一员，活跃在歌剧院大舞台上，在日复一日的演出中，唯一的惊喜就是每场都是不可复制的独特表演。其他一切——剧情、音乐、编舞、舞美——舞者们都熟稔于心。唯一无法确定的因素，是能否成功完成编排的动作，这些舞姿并不违背肢体自然的运动规律，但却是常人往往力所不能及的动作。

芭蕾作为国际化的造型艺术表现形式，先是在欧洲，近期又在美国，经历了显著的复兴。这与我们的戏剧、散文、绘画和雕塑中出现的，对于风格和主题、目标和手段的日渐混淆不谋而合。五十多年前，

斯特凡纳·马拉美（Stéphane Mallarmé），一位伟大的诗人及舞蹈批评家，注意到“造型艺术中泛滥的意象虽惊人却碎片化，而舞蹈从它们中脱离，专注于对技巧的精进和完善——单凭简明的线条便可以将稍瞬即逝和突如其来转变为具体的绝对。”¹

最有力量的戏剧精髓始于舞蹈，并在舞蹈中保留下来。舞蹈能以炫目的技巧使人瞠目结舌，也能以和谐与平衡使人沉静，这为艺术工匠们提供了有形的构架，他们或许能在其中发掘出人类身上更多的可能性，具体体现在舞者对于身体极限的挑战与超越。

好的舞蹈永远不会因对现实生活的逼真再现而变得乏味，即便是对爱情最为猛烈或是柔情的描绘，也无需迎合创作的法则。把新闻报道般的观察力用在小说或戏剧上，除了精准到令人绝望的措词，从不会有持久的说服力。它只会将作家、读者、演员和观众拖进枯燥的深渊。当舞蹈忠于古典风格清晰的逻辑时，它却不会受到影响。芭蕾原本可能堕落为单调无味的杂技，或是陈腐平庸的哑剧，但是在音乐的调动和视觉氛围的转变下，被提升为人文主义的重要成就。

1 *Divagations*: (Richard Wagner, *Réverie d'un Poète Français*) 1897. 影响最为深远的芭蕾批评家都是法国人：波德莱尔（Baudelaire）、戈蒂埃（Gautier）、马拉美和瓦勒里；正如在雕塑艺术中有卡尔波（Carpeaux）、德加（Degas）和罗丹（Rodin）；而在绘画艺术中则有华托（Watteau）、罗特列克（Lautrec）和秀拉（Seurat）。

II. 走向奇观

古典芭蕾是一门蕴藏着高超技巧的艺术。它的起源最远可直接追溯到古希腊合唱戏剧,也就是多数西方戏剧的前身。在埃斯库罗斯(Aeschylus)、萨福克里斯(Sophocles)、欧里庇得斯(Euripides)和阿里斯托芬(Aristophanes)创作的戏剧表演里,除受过训练的独舞演员之外,还运用了半专业的舞蹈团体,舞蹈演员围绕着中心祭坛,抱成一个直径九十英尺的圆,表演着重复的动作,在座的观众和表演者终于被隔离开来。无论场面多么壮观,每年的戏剧节季始终和古希腊城邦神祇信仰保持着官方联系。¹祭祀的元素是贯穿全部剧目的显著要素;在最后一部完整保留下来的伟大戏剧,欧里庇得斯的《酒神的女信徒》(*Bacchae*)中,一个起舞的合唱团或群舞,本身就是再现祭祀悲剧的自述者。

古罗马喜剧中增加了哑剧——一种用姿势动作表演剧情的戏剧形式,无声的手语使操着众多语言的罗马帝国公民都能理解,同时也为杂技这一行当增添了炫技的表现手段。意大利一直以来多靠炫目的技术和滑稽的扮相来复兴戏剧舞蹈。在共和国的统治下,这项职业对自由民而言是不光彩的。²西塞罗认为跳舞的人不是疯了,就是喝醉了。马戏团和赛马场招致的坏名声引发了罗马帝国对基督徒的禁令,可即便此后,舞蹈这门技艺还是靠踉跄杂耍、棍上起舞的中世纪游吟歌手保留了下来;他们唱着,并且用哑剧表演着民谣——这一体裁原本就是舞曲。

然而,我们所说的“芭蕾”——人体解剖、立体几何和音乐创作的综合体——始于文艺复兴鼎盛时期意大利北部的舞厅,社交舞蹈的舞步在那里得

到了进一步的发展,动作变得更加复杂,争奇斗艳的高贵盛宴也被嬉戏曲填满。起初,宫廷的宾客们自己担任主奏者和合唱团成员,但当舞台在宴会大厅的最远处搭起,剧院也在不久后建立时,米兰的舞蹈大师便为嘉兰特风格的表演编定了规则。³职业戏剧舞蹈的双联领域同时在空中和地面被确立和解析。

早期的舞步步法成四方形,因为西方的社交舞直到我们祖父母那一辈,都是为没有中央舞台的舞厅设计的,所以四面对称。更加欢快的民间舞和当时的流行舞需要舞者踮起脚尖并提起拖地的裙摆,很快,伴随着这些舞步的影响,主导未来两个世纪的舞蹈词汇出现了。当美第奇宫廷在枫丹白露,指点法意两国将会统领整个欧洲和世界的手法主义艺术时,芭蕾也被赋予了它的特性、术语和贵族风格。⁴

音乐上用以记录和声、对位和复调的记谱法的发展,随着舞蹈组曲向着更加庞大的交响曲迈进,是与古典芭蕾相伴,一步步从素歌到音诗的复杂演变。巴赫或许不是键盘演奏和创作的唯一标杆,欧几里德可能也不是解决几何问题的唯一答案,但西方只满足于一套指导系统。现在的舞蹈学校正是如此,其根基是路易十四下令建立的皇家音乐和舞蹈学院。

造型艺术的基本表现形式是在平面上再现光线、明暗和色彩。从拜占庭时期的剪影式轮廓和书写艺术,到威尼斯天顶画和空气透视的成就⁵——这些发展为镜框式舞台上的舞蹈表演带来了空间上的幻觉,并在建筑设计的帮助下,将舞台空间调整至适合真人的比例。

1 译注:古希腊人的信仰基本上与城邦政治结合在一起,以雅典城而言,他们主尊供奉的是智慧女神雅典娜,而著名的奥林匹亚则是供奉古希腊神话中的最高神祇宙斯。事实上不同的城邦往往也信奉同一尊神。

2 译注:自由民(freeman)是指拥有人身自由、不被别人人身占有的人。奴隶社会中,奴隶以外的居民都属于自由民,他们享有公民权和财产权。

3 译注:嘉兰特风格(style gallant),是18世纪出现在音乐、视觉艺术和文学中的运动,在1720到1770年间尤为流行。与繁复的巴洛克美学不同,嘉兰特风格以优雅和简单著称。

4 译注:手法主义(mannerism),又译为矫饰主义、风格主义,有时也被称为形式主义。这是一种在16世纪出现的艺术风格。从历史角度,手法主义一词经常被用以形容在文艺复兴晚期(1550—1580)出现的一种潮流,这个潮流在当时借由瘦长的形式、夸大的风格、不平衡的姿势来描绘人类和动物,以此产生戏剧化和强而有力的影像。

5 译注:空气透视(atmospheric perspective)指绘画中用清晰度、色彩饱满度来表现物体远近的技法。由于空气的阻隔,远处的物体和近处的物体相比色彩更加黯淡,清晰度也更差。

欧洲雕刻、塑像和铸铜的发展在巴洛克装饰艺术中达到顶峰。人体的各个解剖细节在维萨里（Vesalius）的木刻插画中有着精准的描绘，人们开始接受人体作为骨骼、肌肉和神经的机体，在功能上虽有局限性，却灵活多变。¹ 雕塑家们通过运用姿势对立的原则制定了造型可视性和表现力的标准，具体包括展现肢体的四分之三侧面，使四肢一体螺旋上升，以及拒绝任何平面对称的正面构图。² 手腕、手指、头和颈的姿势作为一个整体被调整至与流畅的身体躯干相协调的轴承。法意巴洛克的风气，从乔瓦尼·达·博洛尼亚（Giovanni da Bologna）到让·古戎（Jean Goujon），始终是古典风格的评判标准。³ 尽管无数的编舞家借诗人的形象和雕塑家的视野再次唤起了仿古的风潮，但普遍呈现出的视觉效果[直到1912年尼金斯基的复古大戏《牧神的午后》（*Faune*）]不过是晚期文艺复兴对希腊风格的扭转与平衡的二次创造。

欧洲社会风俗礼仪的发展，从中世纪骑士间的马上比武⁴、二人决斗和文艺复兴时期的《朝臣之书》⁵，到凡尔赛皇宫里国王的大晨起仪式⁶，再到沙皇村效仿拜占庭的残存文化⁷，都决定了表演者的礼节：舞台上的举止，幕前的行礼，男舞者如何接过舞伴的手，女舞者怎样向男舞者有意地展现出优雅的姿态。男舞者在宫廷或在国家芭蕾舞团里的地位等级，同在军队里或帝国统治时期

一样，反映出金字塔式自上而下的权威性。⁸

欧洲抒情诗和史诗在韵律和哲学上的发展，从宫廷爱情⁹到古典主义和当代性在波德莱尔、兰波、叶芝、艾略特和奥登作品中的最终统一，为我们提供了情节、前文和气氛。俄耳甫斯的悲痛和美狄亚的愤怒，堂吉珂德的困惑和唐璜的欲望，三百多年来从未停止在舞蹈中上演。每个时代的诗人都曾用传奇、神话或是寓言重新编织过一张网，一张集合了伊索（Aesop）和奥维德（Ovid），但丁（Dante）和阿里奥斯托（Ariosto），斯宾塞（Spenser）和莎士比亚（Shakespeare），拉辛（Racine）和拉·封丹（La Fontaine），莫里哀（Molière）和马里沃（Marivaux），霍夫曼（Hoffmann）和海涅（Heine），普希金（Pushkin）和安徒生（Andersen），谷克多（Cocteau）和克洛岱尔（Claudé）的智慧的网络。

III. 风格和局限

芭蕾，人类肢体动作抒情的展现，因受限于乐队的伴奏和歌剧院的空间，使得它要为了贵族观众的支持而上演固定剧目。尽管古典戏剧舞蹈或许有着悠久的历史，但直到最近我们才对它有所认知。它作为一门通行的语言和一种完善的风格，不过只有两个世纪之久；作为保留剧目，刚够一个世纪。法国大革命过后，宫廷剧院被城市歌剧院取代，后者附属的音乐和舞蹈学院皆享有政府补助津贴。地方剧院出现了夸大舞蹈动作的需求，这些动作自诞生在舞厅之日起就一直以精致细腻著称。提升可观赏性的要求拓宽了舞蹈这门语言。

8 “舞蹈艺术一直被公认为是最适合体格发展的艺术，它为所有的体育锻炼提供最自然和主要的准备，包括那些涉及到武器使用的运动，所以无论是对于贵族，还是那些有幸在战争期间加入到我们的军队中，或是在和平年代参与到我们芭蕾中的人，都是最珍贵也最有益的艺术之一。”

——路易十四1661年在巴黎设立皇家舞蹈学院的公开文书。（*A Miscellany for Dancers*, edited by Cyril W. Beaumont, London, 1934.）

9 译注：宫廷爱情（courtly love），指中世纪欧洲骑士和（已婚）贵族女士之间的精神爱恋。

1 译注：维萨里（1514—1564），比利时医生和解剖学家，近代解剖学的奠基人。

2 译注：姿势对立（原文为意大利语 *contrapposto*），（雕塑或绘画中）以对立方式表现出人体各部分的对应，构图的均衡（如左臂与右腿分别伸向不同方向）。

3 译注：文艺复兴时期佛兰德雕塑家詹波隆那（Giambologna）经常被称为“乔瓦尼·达·博洛尼亚”。

4 译注：两个骑士在马背上，以比武用骑枪（*lance*）将对方击落马的竞技活动称为“马上比武”。

5 译注：《朝臣之书》（*Il Cortegiano*），由意大利外交家和诗人鲍达萨尔·卡斯蒂廖所著。该书通过对朝臣素质修养的探讨，为同时代及后来人确立了新的道德规范，是欧洲礼仪和文明传统发展进程中最为重要的基石之一。

6 译注：大晨起仪式（原文为法语 *grande levée*），法国国王先是在起床洗漱的时候召开小晨起仪式（*petite levée*），召集近臣商讨国事，洗漱完毕后再次召开大晨起仪式。在大晨起仪式上，贵族依照等级进入国王的寝宫，由国王向他们宣布当日下午的时间安排。

7 译注：沙皇村，俄罗斯圣彼得堡郊外的村庄，是俄罗斯帝国时期俄罗斯皇族罗曼诺夫一家的居住地之一。