

芭蕾圣经

[美] George Balanchine 乔治·巴兰钦
Francis Mason 弗朗西斯·梅森

著

管可秣 译

BALLET BIBLE

芭蕾圣经

Ballet Bible

[美] George Balanchine 乔治·巴兰钦 著
Francis Mason 弗朗西斯·梅森

管可秣 译

 上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

芭蕾圣经/(美)乔治·巴兰钦,(美)弗朗西斯·梅森著;管可秣译. —上海:上海三联书店,2015.8

ISBN 978-7-5426-5257-7

I. ①芭… II. ①乔…②弗…③管… III. ①芭蕾舞—介绍—世界 IV. ①J732.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 169188 号

芭蕾圣经

著 者/[美]乔治·巴兰钦 弗朗西斯·梅森
译 者/管可秣

责任编辑/杜 鹃
装帧设计/豫 苏
监 制/李 敏
责任校对/张大伟

出版发行/上海三联书店

(201199)中国上海市都市路4855号2座10楼

网 址/www.sjpc1932.com

邮购电话/24175971

印 刷/常熟市人民印刷厂

版 次/2015年8月第1版

印 次/2015年8月第1次印刷

开 本/890×1240 1/32

字 数/910千字

印 张/27

书 号/ISBN 978-7-5426-5257-7/J·208

定 价/98.00元(精)

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 0520-2601369

**101 Stories of the Great Ballets: the Scene-by-scene Stories of the
Most Popular Ballets,old and new**

by George Balanchine and Francis Mason

This translation published by arrangement with Vintage Anchor
Publishing,an imprint of The Knopf Doubleday Group,a division of
Random House,Inc.

This Simplified Chinese Edition Copyright © 2015 by Shanghai Joint
Publishing Company

序

本书谨向读者介绍 101 部芭蕾舞作品。其中的 50 部是老剧目——大多为标准剧目库中的常青树,再加上几部极具历史重要性的剧目;另外的 51 部则是近年涌现的新剧目中的精华,皆为我们 1968 年出版《巴兰钦的著名芭蕾舞故事新全集》以后的新作。读者眼前这本平装书的写作理念是,不应偏废,既要提供标准剧目的历史背景,又要追随当代剧目的发展潮流。但是不言而喻,本书不可能把近年的新作一网打尽,这个任务只能交给下一部精装版去完成。^①

1950 年代初,当我和弗朗西斯·梅森第一次将芭蕾舞作品汇集成书的时候,在美国境内表演芭蕾舞的团体还寥若晨星,有机会经常观看芭蕾舞的美国人更是屈指可数,除非是美国几个最大城市

① 但是这部计划中的精装版并未面世。乔治·巴兰钦和弗朗西斯·梅森 1954 年出版 *Balanchine's Complete Stories of the Great Ballets*, 1968 年出版 *Balanchine's New Complete Stories of the Great Ballets*, 1975 年出版(1989 年再版) *101 Stories of the Great Ballets*——亦即本书,因此本书就是他俩合作的最后一本芭蕾舞集。关于这两位作者的情况,可参阅本书的“译后记”。又:本书注释,凡未标明“原注”的,均为译者所加。

的居民。在那个年代,美国人甚至以为只有外国的芭蕾舞团才能权威地上演真正的经典剧目!但是今天,美国人不仅增进了对芭蕾舞的认识,而且通过观看国内外多个团体的演出,我们已有能力甄别优劣。更加幸运的是,美国近年来涌现了一批地区性芭蕾舞团和青年芭蕾舞团,例如阿瑟·米切尔的哈莱姆舞剧院和埃利奥特·费尔德的芭蕾舞团,这些团体正在将其领导人的独特思想化为独特的舞台意象。^①

同时,论述舞蹈的作家也与日俱增。当年只有少数几人致力于此,现在却有无数优秀的评论家在履行义务。本书引用了不少敏锐的舞蹈观察家的著述,我为此深感欣慰并深表感谢。

但我不必在这里罗嗦了吧,因为芭蕾舞并不是用来说的——诚如诗人和评论家埃德温·邓比所言:观赏一场芭蕾舞演出的时候,

^① 哈莱姆舞剧院和埃利奥特·费尔德芭蕾舞团都是敢于大胆创新的舞团,关于这一点,可参看本书的下述篇目:《黑色的节日》(*Fête Noire*)、《午夜》(*At Midnight*)、《旧日之歌》(*Early Songs*)、《先兆》(*Harbinger*)、《幕间曲》(*Intermezzo*)。

整晚不会有人说一句蠢话！千言万语，也顶不上我们在剧场里用 x
眼睛看到的東西。但是另一方面，倘若我说得还不坏，并且也不是那么聒噪烦人，您倒也不妨劝劝自己：好吧，也许我要去亲眼瞧一瞧。这当然就是我的最大愿望。如果您至今还不是芭蕾舞剧院的常客，您可真该去尝试一下了。请您睁开眼睛、张开耳朵、敞开心扉、放开思想，一旦我们承认有可能通过芭蕾舞艺术而进入一片知识新天地，我们将变得更加快乐。事实上，芭蕾舞艺术不单能使我们的日常生活充满兴奋，它还能成为我们的灵感之源。这门艺术指向了我们作为人类而企望达到的荣光，也完善了上帝赐予一批幸运儿的天赋。

本书的合作者仍是我过去的两位老搭档——作家弗朗西斯·梅森和编辑哈罗德·库布勒。我们三人至今还经常回忆若干年前的往事：当撰写一本芭蕾舞故事书的建议首次提上桌面的时候，劳伦斯·谢尔曼和马里恩·佩顿对我们表示了莫大的关注和兴趣。

乔治·巴兰钦

鸣 谢

在写作本书的过程中,我们一直频繁光顾纽约公共图书馆的 xi
舞蹈部,那是迄今世界上最大的舞蹈资料库。部主任吉纳维芙·奥
斯瓦尔德和她麾下的员工以其丰富的知识给了我们持之以恒的帮
助,我们对此一直感激不尽,现在很高兴能借此机会向那里的全体
员工表示感谢,尤其是向玛塔·卢西欣、莱西·麦克迪尔蒙、亨利·
维斯涅斯基、娜塔莉·巴塞恩、安德鲁·温丁克、保罗·勒帕利亚、玛
德琳·尼科尔斯、温妮弗雷德·梅斯表示由衷的感谢。特别值得铭感
的是,最近纽约市图书馆在其位于林肯中心的表演艺术图书馆暨博物
馆内完成了《馆藏舞蹈资料编目词典》,这份大型目录将一切有关舞蹈
的浩瀚资料汇集于一部编目词典的形式中,这在全世界尚属首例。由
此,用户不仅可以查阅什么人在什么时候跳了什么舞,还可以查阅各
种补充信息,包括音乐、脚本、编舞、舞美等方面的细节性资料。而且,
这部编目词典不仅可供专家查阅,外行也同样可以浏览,此种可达
性,在纽约公共图书馆舞蹈部的辉煌业绩中又是历史性的一笔。

我们也非常感谢下述舞蹈评论家和作家允许我们征引他们的
著述:《芭蕾评论》、《舞蹈杂志》和《舞蹈时代》评论员杰克·安德森;

《FM 指南》评论员罗勃·贝克;《纽约时报》舞蹈和戏剧评论员克莱夫·巴恩斯;《舞蹈和舞蹈家》评论员帕特丽夏·巴恩斯;《舞蹈新闻》评论员安·巴泽尔;伦敦《观察家报》评论员亚历山大·布兰德;《纽约客》评论员简·鲍特威尔;《技巧之外》(载于《舞蹈展望》第 36 期)一文的作者埃里克·布鲁恩;伦敦《舞蹈时代》主编玛丽·克拉克;《舞蹈展望》主编塞尔玛·珍妮·科恩;《舞蹈杂志》的电影制作人加德纳·康普顿;《舞蹈和舞蹈家》文艺评论员和收藏家道格拉斯·库柏;伦敦《金融时报》评论员克莱门特·克里斯普;《芭蕾评论》主编、
xii 《舞蹈时代》美国通讯员、《纽约客》舞蹈评论员阿琳·克罗塞;《舞蹈杂志》等多种刊物的评论员埃德温·邓比——感谢他允许我们征引他在《集会上的舞蹈》上演后对杰罗姆·罗宾斯的采访记,并允许我们征引他的专著《舞蹈和舞者研究》以及《街头建筑和人物》;纽约《每日新闻》评论员约瑟夫·盖尔;《舞蹈新闻》和《民族周刊》评论员以及《纽约市芭蕾舞团的“斯特拉文斯基音乐节”》一书的作者南希·戈德纳;《芭蕾评论》的评论员罗伯特·格列斯科维奇;《纽约时报》评论

员约翰·格伦;《芭蕾评论》的评论员亨里·哈斯拉姆;《舞蹈杂志》评论员多丽丝·赫林;《舞蹈杂志》评论员玛丽安·霍洛斯科;《纽约时报》评论员艾伦·休斯;《舞蹈杂志》评论员莉迪亚·贾菲;《乡村之声》评论员黛博拉·乔伊特;伦敦《新政治家》评论员和《芭蕾舞和巴甫洛娃的世界》一书的作者奥列格·克伦斯基;无数资料和信息提供者林肯·柯尔斯坦——尤其感谢他的近作《动作和隐喻:芭蕾四百年》和他的皇皇巨著《纽约市芭蕾舞团》;《纽约时报》评论员安娜·基塞尔戈甫;《华盛顿邮报》评论员吉恩·鲍陶伊·刘易斯;《纽约时报》评论员约翰·马丁;伦敦《舞蹈时代》的美国通讯员 P.W. 曼彻斯特;《芭蕾评论》和《纽约时报》评论员唐·麦克多纳;《高保真》评论员杰奎琳·马斯奇;《舞蹈和舞蹈家》、《纽约时报》和伦敦《泰晤士报》评论员约翰·珀西瓦尔;《纽约客》和伦敦《金融时报》评论员、《音乐季》一书的作者安德鲁·波特;《乡村之声》评论员罗伯特·J. 皮尔斯;《今日芭蕾》评论员凯·林弗雷特;《华尔街日报》评论员彼得·J. 罗森沃德;《新闻片》评论员休伯特·萨尔;《哈得逊

评论》和《苏霍每周新闻》评论员、《没影点》(1972年出版的文集)的作者玛西亚·B.西格尔;《舞蹈新闻》评论员安娜·格丽塔·施托勒;《星期六评论》的评论员沃尔特·特里;《芭蕾评论》的评论员大卫·沃恩;《舞蹈和舞蹈家》和《观察家报》评论员彼得·威廉斯。

我们还要向《舞蹈杂志》主编威廉·科莫表示谢忱,他慨然允许我们引用了埃德温·邓比就芭蕾舞《集会上的舞蹈》对杰罗姆·
xiii 罗宾斯的采访记,并允许我们引用了电影制作人加德纳·康普顿评论芭蕾舞《阿斯塔蒂》的文章。同样有助益的采访记还包括:《纽约客》对莫里斯·贝雅尔、伦纳德·伯恩斯坦、杰罗姆·罗宾斯、肯尼思·麦克米伦的采访;《演出》杂志对鲁道夫·努列耶夫的采访;《舞蹈和舞蹈家》对埃利奥特·费尔德的采访。埃里克·沃尔特·怀特的杰作《作曲家斯特拉文斯基及其作品》(1966年)至关重要,我们对它作了通篇参考。承蒙麦克米伦圣马丁出版社的好意许可,我们得以引用了玛丽·兰伯特夫人自传《水银》(1972年)中的一些文段。我们也非常感谢伦敦乔治·G.哈拉普出版有限公司,

它允许我们征引了《舞蹈编导弗雷德里克·艾什顿及其芭蕾舞》(1971年)中的一段文字。

各芭蕾舞团的新闻和公关代表对我们的多种要求不厌其烦地给予了满足,在此我们要感谢美国芭蕾舞剧院的维吉妮亚·海姆斯和埃琳·肖,市中心乔弗里芭蕾舞团的伊莎多拉·班尼特、莉玛·科本和罗伯特·拉金,哈克尼斯芭蕾舞团的朱迪丝·耶德利奇卡,纽约市芭蕾舞团的维吉妮亚·唐纳森、玛丽·古彻和克拉伦斯·哈特,布鲁克林音乐学院——很多芭蕾舞团都在那里演出——的汤姆·克里根;也要感谢索尔·休洛克先生的新闻代表希拉·波特和她的助手约翰·金格里奇。

此外,我们也很感激对本书给予了帮助和关注的以下人士:纽约市芭蕾舞团的简·艾利森、贝蒂·凯奇、爱德华·比杰罗、卡萝尔·德尚、玛丽·波特;美国芭蕾舞学校的叶甫盖尼·奥罗索夫、娜塔莉·莫罗斯特沃夫、伊莉斯·赖曼;布鲁克林音乐学院的阿

瑟·米切尔。我们还要大力感谢马里恩·佩顿,以及劳伦斯和琼·谢尔曼夫妇。1950年,正是因为劳伦斯·谢尔曼主动对音乐、芭蕾和巴兰钦其人表示了非常积极的兴趣,乔治·巴兰钦的第一本书才得以付梓。1954年,马里恩·佩顿的持续兴趣导致我们共同出版了《巴兰钦的著名芭蕾舞故事全集》(*Balanchine's Complete*
xiv *Stories of the Great Ballets*)。1968年,哈罗德·库布勒热情襄助我们出版了它的第二卷,即《巴兰钦的著名芭蕾舞故事新全集》(*Balanchine's New Complete Stories of the Great Ballets*);也正是他,提议我们写作和出版当前这本平装书,以便跟上芭蕾舞剧目的迅速变化,并为新入门的观众提供一定的舞蹈知识。如果本书能有任何价值,都应归功于他的努力。他的助手詹姆斯·梅尼克从头至尾提供了不懈的帮助。乔治·巴兰钦和我本人对他们,也对希尔兹·利麦恩和莉莎·雷的编辑工作无比感激。

弗朗西斯·梅森

目 录

1	序
1	鸣谢
1	伊甸之后 <i>After Eden</i>
3	阿贡 <i>Agon</i>
11	阿娜斯塔西娅 <i>Anastasia</i>
20	阿波罗 <i>Apollo</i>
29	阿斯塔蒂 <i>Astarte</i>
35	时光流逝 <i>As Time Goes By</i>
43	午夜 <i>At Midnight</i>
48	舞姬 <i>La Bayadère</i>
55	奉爱 <i>Bhakti</i>
57	小子比利 <i>Billy the Kid</i>
66	勃拉姆斯五重奏 <i>Brahms Quintet</i>
68	囚笼 <i>The Cage</i>
73	礼赞 <i>Celebration</i>
79	灰姑娘 <i>Cinderella</i>
101	小丑 <i>The Clowns</i>
103	音乐会 <i>The Concert</i>

- 106 巴洛克协奏曲 *Concerto Barocco*
- 110 康索特 *The Consort*
- 114 葛蓓莉娅 *Coppélia*
- 141 集会上的舞蹈 *Dances at a Gathering*
- 168 黑暗的悲歌 *Dark Elegies*
- 171 双门跑车 *Deuce Coupe*
- 175 堂吉诃德 *Don Quixote*
- 190 协奏式二重奏 *Duo Concertant*
- 194 梦 *The Dream*
- 198 恶灵变奏曲 *Dybbuk Variations*
- 206 天鹅之死 *The Dying Swan*
- 210 旧日之歌 *Early Songs*
- 215 谜之变奏曲 *Enigma Variations*
- 220 永恒的偶像 *The Eternal Idol*
- 222 叶甫盖尼·奥涅金 *Eugene Onegin*
- 228 一夜华尔兹 *An Evening's Waltzes*
- 230 正面 *Façade*
- 233 不解风情 *Fancy Free*
- 240 黑色的节日 *Fête Noire*

242	女大不中留	<i>La Fille Mal Gardée</i>
255	火鸟	<i>Firebird</i>
269	四大气质	<i>The Four Temperaments</i>
272	快乐的巴黎人	<i>Gaîté Parisienne</i>
278	盛典	<i>Gala Performance</i>
284	园会	<i>Gartenfest</i>
286	吉赛尔	<i>Giselle</i>
310	哥德堡变奏曲	<i>Goldberg Variations</i>
324	先兆	<i>Harbinger</i>
328	哈勒昆情史	<i>Harlequinade</i>
333	夜	<i>In the Night</i>
337	理比玛埃之舞	<i>Initials R. B. M. E.</i>
339	幕间曲	<i>Intermezzo</i>
343	宝石	<i>Jewels</i>
347	日记	<i>Journal</i>
349	舞蹈串珠	<i>Kettentanz</i>
352	舞蹈学校	<i>Konservatoriet</i>
356	爱之歌华尔兹	<i>Liebeslieder Walzer</i>
359	丁香园	<i>Lilac Garden</i>

- 367 曼侬 *Manon*
- 376 仲夏夜之梦 *A Midsummer Night's Dream*
- 380 少年泪 *Monument for a Dead Boy*
- 383 摩尔人的帕凡舞 *The Moor's Pavane*
- 388 变 *Mutations*
- 391 那波利 *Napoli*
- 396 尼金斯基——上帝的小丑 *Nijinsky — Clown of God*
- 404 婚礼 *Les Noces*
- 411 胡桃夹子 *The Nutcracker*
- 421 俄耳甫斯 *Orpheus*
- 430 招徕 *Parade*
- 438 四人舞 *Pas de Quatre*
- 450 彼特鲁什卡 *Petrouchka*
- 465 火柱 *Pillar of Fire*
- 472 浪子 *Prodigal Son*
- 481 普尔钦奈拉 *Pulcinella*
- 490 回忆 *Remembrances*
- 495 安魂曲 *Requiem Canticles*
- 498 梦幻 *Reveries*