

с Дягилевым

佳吉列夫

传

〔俄〕谢尔盖·利发尔
焦东建 董茉莉 译

东方出版社

书馆

7

世界文化名人传记丛书

海因里希·海涅传

我的父亲托马斯·曼

就这样，他成了威廉·詹姆士

佳吉列夫传

策 划 刘丽华 责任编辑 刘丽华 封面设计 李颖明

佳吉列夫传

〔俄〕谢尔盖·利发尔 著

焦东建 董茉莉 译

东方出版社

责任编辑:吴 茗

装帧设计:李颖明

责任校对:夏学娟

图书在版编目(CIP)数据

佳吉列夫传/(俄)谢尔盖·利发尔著;焦东建,董茉莉译.

-北京:东方出版社,2001.6

(书名原文:Дягилев)

(世界文化名人传记丛书)

ISBN 7-5060-1417-3

I. 佳…

II. ①谢… ②焦… ③董…

III. 佳吉列夫(1872~1929)-传记

IV. K835.125.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 01036 号

佳 吉 列 夫 传

JIAJILIEFU ZHUAN

(俄)谢尔盖·利发尔著 焦东建 董茉莉译

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

网址:<http://01.peoplespace.net>

E-mail:01@peoplespace.net

冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:10.875 插页:4

字数:212 千字 印数:1-6000 册

ISBN 7-5060-1417-3/K·289 定价:24.60 元

原出版者前言

在当今强化与西方文化交流的时代，人们对过去在这方面起过积极促进作用的艺术活动家们表现出前所未有的兴趣。而且，这种兴趣还在不断增长。其中，佳吉列夫就是最出色的艺术活动家之一。19 世纪末，当他跨入艺术生涯之后，他在连续 30 年中一直是为俄罗斯带来盛誉的一系列精美创作的倡导者和组织者。他首先在俄罗斯，继而在西欧各国招揽了所有当时最有才华的艺术家，发现了最新生的事物，这些艺术家，这些新生事物决定了 20 世纪世界艺术文化的面貌。作为一个学识渊博的人，佳吉列夫在忘我的活动中发展了几乎所有的艺术门类——戏剧、绘画、音乐以及芭蕾舞等。起初，他申明自己是一位敏锐的艺术和戏剧批评家，后来他逐渐投身于非常繁忙的组织工作。佳吉列夫具有一种永不停息的创作天分和高涨的艺术热情，他孜孜不倦地寻求和发现新秀并使他们成为世界文化的宝贵资产。与“佳吉列夫”这一名字有着密不可分联系的那些巨大的创作成就均对 20 世纪艺术命运产生了深远影响。其中有首批俄罗斯艺术杂志之一的《艺术世界》；然后成立了“艺术世界”画家协会。本协会举办的各种展览成为 20 世纪初举世瞩目的造型艺术现象。佳吉列夫在圣彼得堡道利

达宫^①举办的“十八—十九世纪俄罗斯历史——艺术画展”引起了社会各界广泛的兴趣。1906年在巴黎举办的俄罗斯造型艺术展则开始了佳吉列夫在国外宣传俄罗斯艺术的历史。次年,在巴黎举办了俄罗斯历史音乐会。音乐会向听众展示了俄罗斯的音乐瑰宝。之后,佳吉列夫率由费·夏里亚宾主演的新编歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》去巴黎演出。1909年,俄罗斯芭蕾舞开始搬上巴黎舞台。这些演出为俄罗斯演出季奠定了良好的基础。在此之后的20年中,先后有八十多场俄罗斯原创歌剧和芭蕾舞剧的演出计划变成了现实。佳吉列夫创办的俄罗斯芭蕾舞团经常凯旋于欧美,从而使俄罗斯芭蕾舞学派在世界范围内声名大作。当西方芭蕾舞处于低潮时,佳吉列夫的演出季却对许多国家民族芭蕾编排上起到了巨大的推动作用。

虽然佳吉列夫的功绩得到了世界的承认,但在当时国内的人们却对他另眼相看。在相当长的一段时间里,人们对他的活动或闭口不谈,或以低级趣味的社会学观点来曲解。对佳吉列夫的客观评价直到20世纪50年代才有所转变。1982年由莫斯科造型艺术出版社出版的两卷本《佳吉列夫与俄罗斯艺术》具有划时代意义。书中首次收入佳吉列夫的批评遗产,同时还收入他的谈话录、往来信函以及当代人对他的回忆录等。该书的前言和文中的大量注释(作者:伊·西尔伯施泰因和弗·萨姆科夫)对佳吉列夫的活动做出多方面的并有科学依据的评价。遗憾的是,直到前不久,由于

^① 道利达宫,位于圣彼得堡。自1906年起是俄国议会(杜马)的会址,1917年2月革命时,此官的一部分成为初次召集俄国首都苏维埃的会所。

书籍检查的原因,谢·利发尔^①所著的内容丰富的关于佳吉列夫的著作未能在祖国再版。俄罗斯出生的利发尔自1923年开始在俄罗斯芭蕾舞团担任男主角。直到佳吉列夫去世的1929年,他一直是佳吉列夫的密友和同事。利发尔不仅是一位举世闻名的舞蹈家和芭蕾舞剧导演,而且是一位天才的文学家。著有一系列舞蹈史与舞蹈理论方面的科研专著。佳吉列夫去世后,他利用自己的日记、随笔、佳吉列夫档案资料以及佳吉列夫战友们的回忆录等,着手撰写佳吉列夫传。该书于1939年在^②巴黎用俄文出版615册并成为佳吉列夫传记珍品。这部专著由两册组成。第一册是《佳吉列夫传》,实际上是一本自传;第二册是《与佳吉列夫在一起的日子里》。书中充满了作者的个人感情色彩,记载了自己从事俄罗斯芭蕾舞事业的经历以及佳吉列夫的交往,具有回忆录性质。利发尔的专著贯穿着他对俄罗斯芭蕾舞奠基人的厚爱及对其个性的赞叹不已,使该书自出版后一直经久不衰。由于作者对佳吉列夫的生平资料进行了认真研究并对佳吉列夫特殊内心世界的细微理解,他得以塑造出一位具有无与伦比个性特点的杰出艺术活动家的智慧形象。在承认佳吉列夫性格弱点的同时,利发尔鲜明地揭示了他那富有巨大诱人艺术力量的精神财富及其慷慨的天性。利发尔这部带有主观愿望的著作以其非常重要的可靠性令人神往,并给每个对20世纪初艺术文化感兴趣的人带来更加独特的印象。时间改变了人们对佳吉列夫的看法。但我认为,利发尔的这本传

① 谢尔盖·米哈伊洛维奇·利发尔,《佳吉列夫传》作者。

② 作者写完该书后,认为出版时机尚未成熟,因此,直到1939年此书才得以出版。——译注

记无损于其作为当代活的证人和佳吉列夫成就的积极参与者的作用。(本书更为详细的特点请见书后涅斯奇耶夫所作的跋)。

本书的出版保留了原文特点。变动之处是作者提供的用拉丁文拼写的人名及某些著作的名称等。为了减少文中脚注,编辑尽可能将原书中拉丁文拼写的人名、书名等改为俄文拼写。另有一些人名和书名的俄文拼写放在方括号中,外文译文则放在脚注中。所有编辑的解释均加“编者”字样。

本出版社对卢纳察尔斯基戏剧图书馆馆长米哈列娃对该书出版的协作表示感谢。同时对该馆目录部的布达诺娃、卡扎金科娃和莫金娜的答疑以及所编的人名索引表示感谢。

原作者序

我正在以无比激动的心情打印这本专著《佳吉列夫传》。早在佳吉列夫去世不久，我凭借着直接的、活生生的和极其深刻的印象开始撰写本书。因为我知道，一旦伟人的朋友们不曾留下什么回忆，伟人便会被忘却，而要再去恢复对他们的记忆又十分困难，因此我决定记录所有的一切：我与佳吉列夫的每一次会面、同他的友谊以及我作为他弥留之际的目击者。我努力不漏掉那些活动的任何细节，因为没有它们或不单独地去讲述它们，佳吉列夫的形象可能会变得苍白无力。我搜集了那些与当时环境不可分割的各种琐事并讲述了自己 1923—1929 年间的全部生活。我的这段生活直接接触了佳吉列夫本人及其生活。撰写这部“回忆录”对我来说是比较容易的，因为它们是自己写出来的，一个记忆引起下一段记忆。一切都似乎是昨天刚刚发生的事，还未来得及成为过去；况且，我保存着我在 1923—1929 年期间所写的日记、佳吉列夫的信件以及他的档案资料，所有这些都大大减轻了我的写作之劳并避免我出现记忆上的错误。但也曾出现过困难和阻力。那是在我刚刚动笔的时候，我的生活、佳吉列夫的生活以及他人的生活统统交织在一起。我既不想歪曲事实，也不想去“抹平”事实，而只想撰写并打印出我亲自耳闻目睹的一切。在这一方面，我有道义上的权利。巨大的阻力曾使我中断回忆录的写作，但很快又恢

复了正常。我完全抛弃了我目睹本书出版的念头并决定 50 年后再正式出版。

从那时起,我的写作轻松多了。我既不宽恕自己,也不宽恕别人。我可以客观地写出佳吉列夫真实的一切。我深信,我在写一个伟人,一个属于历史的伟人。除了真实以外,没有任何其他的东西,也没有任何夸张、修饰和省略。我始终期望着,或许不在我有生之年,愿有一天,这本回忆录终将全部出版。

1933 年,我的回忆录写作完毕并印书成册。^①

在我的回忆录中,佳吉列夫的形象栩栩如生。我肯定他的形象非常真实,但又十分神秘。因为这一形象只是谢尔盖·帕夫洛维奇·佳吉列夫的肖像草图,而决不是佳吉列夫本人,一个伟人,一位新艺术文化、新美学、《艺术世界》杂志以及俄罗斯芭蕾舞开创者的肖像草图。

每当有人问起佳吉列夫的生活,他总是回答说:“没有谁对我本人感兴趣;人们感兴趣的是我的生活和我的事业。”在我的回忆录中有佳吉列夫的生活,但没有或几乎没有他的“事业”。在佳吉列夫刚刚去世之后,我没有立刻想撰写一部包括对“佳吉列夫事业”的评价,哪怕是对其事业做一简评的书。我非常明白,我当时对写这样的专著还没有足够的准备,因为撰写关于佳吉列夫的专著要求对各个艺术门类都具有相当渊博的知识。我一直盼望着能有一部这样的专著,它能再现佳吉列夫的一生并能解释他的“事业”,或能解释他生活中的一个插曲——俄罗斯芭蕾舞。他将自己的生命和活动献给了对俄罗斯艺术的传播工作。他在西欧乃至世

① 此时,该书并未正式出版。——译注

界舞台艺术的改革中宣传俄罗斯绘画、俄罗斯音乐以及俄罗斯舞蹈艺术。

然而,时光荏苒。这样一部佳吉列夫的专著并没有出现。于是我在 1934 年决定做一尝试。当时我多少已有点思想准备。这两册书应该作为 1939 年纪念佳吉列夫逝世 10 周年的佳吉列夫展览会的补充,因为展览会上所展示的并不是佳吉列夫的全部“事业”,而只是其中的一个插曲——俄罗斯芭蕾舞团的活动。而该书则描述了他的全部事业并作为纪念永久地保存下来。第二册书本身多少有些苍白,但书中讲述佳吉列夫活动的故事优于讲述他的生活故事。否则就不会出现下列情景:佳吉列夫的事业之伟大,若要做详细介绍,就得写若干卷,而不是一本书。

我无法判断,能在多大程度上通过对佳吉列夫生活和艺术活动的概述来表达他的远见卓识。他能够洞察一个人的艺术天才和非凡的天性,善于点燃自己的火把,进而引发、支持和发展一个艺术家本身蕴藏的火焰。我想在书中说明佳吉列夫不仅善于组织艺术创作活动和将艺术家联合起来并为他们创造奇迹,而且他也是这个奇迹创作的参与者和同事。佳吉列夫的名字铭刻在由于他而变得富有生机的作品中和由他团结在一起的并创造各个艺术领域新时代的艺术家身上。如果我的读者能够感觉到佳吉列夫创作天才的烙印,我的目的就算达到了。

在我的第二本书中,佳吉列夫的活动家形象超过了佳吉列夫本人的神秘形象。我没想过《佳吉列夫传》和《与佳吉列夫在一起的日子里》两本书的融合。不同的写作方法使它们不能合二为一,甚至将它们并于一卷中也花费了相当大的气力,做了大量的再加工。我的再加工工作不仅要适应“书检”的要求,而且许多内容被

删掉。在可能的情况下,必须取消与我生活相关、与佳吉列夫无直接关系的所有内容;必须删去涉及他人生活的章节;必须使两卷本合成一册;最后,还必须依据我的新任务部分地筛选资料。在某些章节中我删去许多,只是因为内容涉及到佳吉列夫与朋友们的争论和意见分歧。佳吉列夫生前有许多朋友。谁不知极其独特、惟一的富有征服性的佳吉列夫魅力!然而,他的许多朋友都与他作对!这种转变完全不是由于他们对佳吉列夫的失望,而是屈辱感迫使他们带着痛苦去评判佳吉列夫。

佳吉列夫喜欢与人交往,热爱朋友并对他们一片忠心。但有个别人在他的创作中只是一个过渡人物,他们有时是必不可少的,有时又是非常多余的。原来的朋友逐渐变得多余无用。因此对佳吉列夫来说,这些人已不复存在。他不去改变他们,也不背叛他们,只是慢慢地把他们忘掉。这些人属于那种“插曲性”或“跑龙套”式的人物。有谁愿意只是在他人的生活和工作中“跑龙套”呢?过去的友人不能原谅佳吉列夫。这种屈辱感时常在他们的作品中有明显的表露。爱嫉妒的朋友也不能对佳吉列夫想当领导和家长制的作风表示原谅……

概括地说,佳吉列夫需要生活中的插曲。无论是人,还是他生活和创作过程中的某个阶段,对他来说永远只是一些插曲。对他来说,非插曲性人物只有两个:一个是他幼年时的继母——叶·弗·帕纳耶娃——佳吉列娃;另一个是他在后半生相遇的米夏·谢尔特^①。非插曲性的事物是佳吉列夫的创作意志。创作意志的单独出现和佳吉列夫的个别爱好也只是插曲。然而,永久的、经常不断

① 米夏·谢尔特,西班牙画家霍斯·谢尔特的妻子。

的辉煌和永久的发现并给予世界创作之美则不是插曲。

谢尔盖·利发尔

本书根据

ЛИФАРЬ СЕРГЕЙ

ДЯГИЛЕВ; МОНОГРАФИЯ

©ИЗДАТЕЛЬСТВО《КОМПОЗИТОР》СПБ 1993. 版译出。

中文版由俄罗斯圣彼得堡作曲家出版社授权独家出版。

著作权合同登记 图字:01-2000-2656 号

目 录

原出版者前言	(1)
原作者序	(1)

第一部 年轻的佳吉列夫

佳吉列夫的先辈们	(3)
----------------	-------

佳吉列夫的面模及面容	(3)
------------------	-------

佳氏家族——佳吉列夫的父亲和祖父	(5)
------------------------	-------

佳吉列夫的童年和少年时代	(12)
--------------------	--------

谢尔盖·帕夫洛维奇·佳吉列夫出生与生母去	
----------------------	--

世❖保姆冬尼娅	(12)
---------------	--------

佳吉列夫父亲的第二次婚姻及彼得堡生活❖	
---------------------	--

佳吉列夫的音乐天赋	(14)
-----------------	--------

迁居彼尔姆❖彼尔姆与比克巴尔德的生活❖	
---------------------	--

佳吉列夫对俄罗斯大自然的热爱	(19)
----------------------	--------

中学时代	(27)
------------	--------

关于佳吉列夫的传说	(30)
-----------------	--------

《艺术世界》杂志创刊前夕	(35)
--------------------	--------

来到彼得堡❖与亚·尼·伯努瓦的会面❖与德·	
-----------------------	--

弗·菲洛索福夫之间的友谊以及首次出国旅行	(35)
报考大学✧亚·尼·伯努瓦的影响✧与瓦·费· 努维尔的友谊和音乐学习✧尼·安·里姆斯基 —柯萨科夫的一次事件	(38)
波格丹诺斯克别墅✧第二次出国旅行	(47)
1895年出国旅行✧购买绘画作品✧建立博物 馆和创办杂志的理想	(50)
1897年英、德水彩画展✧1898年俄罗斯、芬兰 画展✧《艺术世界》杂志的头疼事	(53)

第二部 《艺术世界》时代

《艺术世界》杂志	(65)
《艺术世界》前夕的俄罗斯艺术文化✧《艺术世 界》的意义	(65)
《艺术世界》的发展方向和趋势✧佳吉列夫对 杂志方向的影响✧个性崇拜	(69)
《艺术世界》杂志的纲领✧杂志的争议性特点 ✧列宾事件✧《艺术世界》的外国工作者	(75)
努罗克的个性及其在杂志中的作用✧菲洛索 福夫与伯努瓦二人对佳吉列夫的影响以及他 们之间的相互斗争	(82)
佳吉列夫在杂志社的领导作用✧佳吉列夫的 折衷主义✧佳吉列夫对“滑坡”的评价以及他 对重复和自我重复的痛恨	(90)

艺术工业与艺术大事记编辑室	(95)
音乐编辑室	(97)
文学编辑室	(98)
舞台艺术:戏剧、歌剧与芭蕾舞剧	(102)
《艺术世界》杂志举办的画展	(113)
皇家剧院经理部	(118)
皇家剧院院长特别执事——佳吉列夫与《皇家 剧院年鉴》的出版	(118)
《艺术世界》杂志的最后几年与俄罗斯历史——艺术肖像画展	(128)
佳吉列夫的国外之旅与他在《艺术世界》杂志 上发表的文章❖艺术上的重古薄今	(128)
对《艺术世界》的冷淡及其新计划❖俄罗斯国 家博物馆的改革计划	(131)
对俄罗斯绘画史的研究著作❖关于列维茨基 一书对肖像画家希巴诺夫的研究	(134)
《艺术世界》杂志的最后一年❖与伯努瓦的合 作编辑工作❖杂志停刊原因	(139)
俄罗斯历史——艺术肖像画展	(143)
个人的不幸❖1906年画展与佳吉列夫的国外 旅行	(149)

第三部 俄罗斯芭蕾舞团

从《艺术世界》到俄罗斯芭蕾舞团	(153)
1906年的巴黎画展✧与戈列修尔伯爵夫人相识✧柏林画展与威尼斯画展	(153)
1907年巴黎俄罗斯历史音乐会✧1908年在巴黎上演《鲍里斯·戈杜诺夫》✧与谢尔特女士的友谊	(157)
1909年巴黎俄罗斯演出季的筹备工作✧艺术组织核心✧卡尔萨温娜的故事✧与宫廷之间的不愉快和资助被取消	(163)
佳吉列夫芭蕾舞团的主要工作者✧卡尔萨温娜对佳吉列夫的回忆	(170)
安娜·帕夫洛娃	(173)
福金✧佳吉列夫、巴克斯特和伯努瓦对福金的影响	(177)
尼任斯基	(182)
佳吉列夫的其他同事✧侍从和服装管理员瓦西里✧与巴克斯特的合作和决裂	(192)
俄罗斯芭蕾舞团在巴黎	(198)
最初的俄罗斯演出季	(201)
1909年俄罗斯艺术的首次盛会及其成功✧首场俄罗斯芭蕾舞剧中的音乐、绘画和表演者的成功✧法俄两国批评家对俄罗斯“舞蹈”的评	