

图说 芭蕾

邮票上的经典记忆 迷恋芭蕾的一种方式

An Illustrated History of Ballet 黄越 / 著

上海文化出版社

说 芭 蕾

黄越 著

An Illustrated History of Ballet

邮票上的经典记忆 迷恋芭蕾的一种方式

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说芭蕾/黄越编著. - 上海:上海文化出版社,2005
(人文书房丛书)

ISBN 7-80646-925-7

I. 图… II. 黄… III. 芭蕾舞-舞蹈史-世界-图集
IV. J732.5-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 150180 号

策 划 任 重
责任编辑 赵光敏
封面设计 许 青
装帧设计 福山设计工作室

书 名 图说芭蕾
出版发行 上海文化出版社
地 址 上海市绍兴路 74 号
电子信箱 csbcm@public1.sta.net.cn
网 址 www.shwenyi.com
经 销 新华书店
印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 787×1092 1/18
印 张 14
图 文 252 面
版 次 2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷
印 数 1—4,210 册
国际书号 ISBN 7-80646-925-7/J·165
定 价 49.80 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: 021-64855582

Ballet

一部关于芭蕾艺术的独特图典。六百
余枚精美的邮票，全程展现了世界芭蕾艺
术发展的经典轨迹和非凡身影。所呈现的
邮票，时间跨度近百年，涉及国家及地区
近九十个，是迄今为止国内唯一的世界芭
蕾艺术邮票读本。以充满想象的全新视角
记录和表现了芭蕾艺术的唯美精神和不朽
魅力。

黄 越

一位迷恋艺术与集邮的机械工程师，出生于20世纪60年代，曾攻读机器制造、工业外贸专业，获美国工商管理科学硕士学位。现居上海，从事机电产品进出口工作，并被派驻国外担任合作企业首席执行官。对集邮和写作的痴迷主宰了他业余生活的大部分时间和快乐。其对世界电影、芭蕾等艺术邮票的收集、整理和研究达到极高的境界，在国内集邮界令人称绝。专著《银色的诱惑——邮票上的世界电影艺术史话》荣获首届全国优秀集邮图书评选一等奖。

序言

在中国广西宁明的花山一带,山峦叠嶂,景色壮观,考古人员发现了一系列表现舞蹈形象的岩壁画,这些用赤铁矿粉制成的红色颜料绘就的岩壁画,距今已有二千四百多年的历史了。1988年,中国发行了一组广西风光邮资明信片,其中一张表现的就是花山岩壁画。仅仅手掌大的明信片扩展了我们的视野,这些永远被定格在悬崖峭壁上的类似象形文字般的舞者造型,虽然历经沧桑、扑朔迷离,但仍使我们感受到一种生命的力量在舞动。几千年过去了,留下的信息需要我们认真地求证、仔细地琢磨,但大自然毕竟是最好的舞台,包容了所有“舞者”留下的烙印。让时间慢慢地去风化吧,让记忆慢慢地去淡漠吧,唯有当今我们文明的思绪在升华。正如美国哲学家苏珊·朗格(1895~1985年)所说:“舞蹈是一切艺术之母。”舞蹈既表现单纯、自恃,又表现繁杂、张扬,她几乎贯穿了人类社会发展的整个过程。

在世界灿烂的文化进程中,舞蹈作为一种特殊的语言拉近了人们的距离,促进了人们的思想交流。这里,我们把目光聚焦于芭蕾,美不胜收的芭蕾是人们公认的舞蹈艺术形式之一。芭蕾起源于欧洲文艺复兴时期,至今大约已有四百多年的发展历史,她是综合了舞蹈、戏剧、音乐、美术等表现形式于同一舞台空间的特殊艺术形式,众多献身于芭蕾

舞蹈 中国香港 1983

芭蕾 乌拉圭 1980

中国广西花山岩壁画,已有二千四百多年历史,错综复杂的舞者造型令人神往。(邮资明信片)
中国 1988

芭蕾舞 土耳其 1998

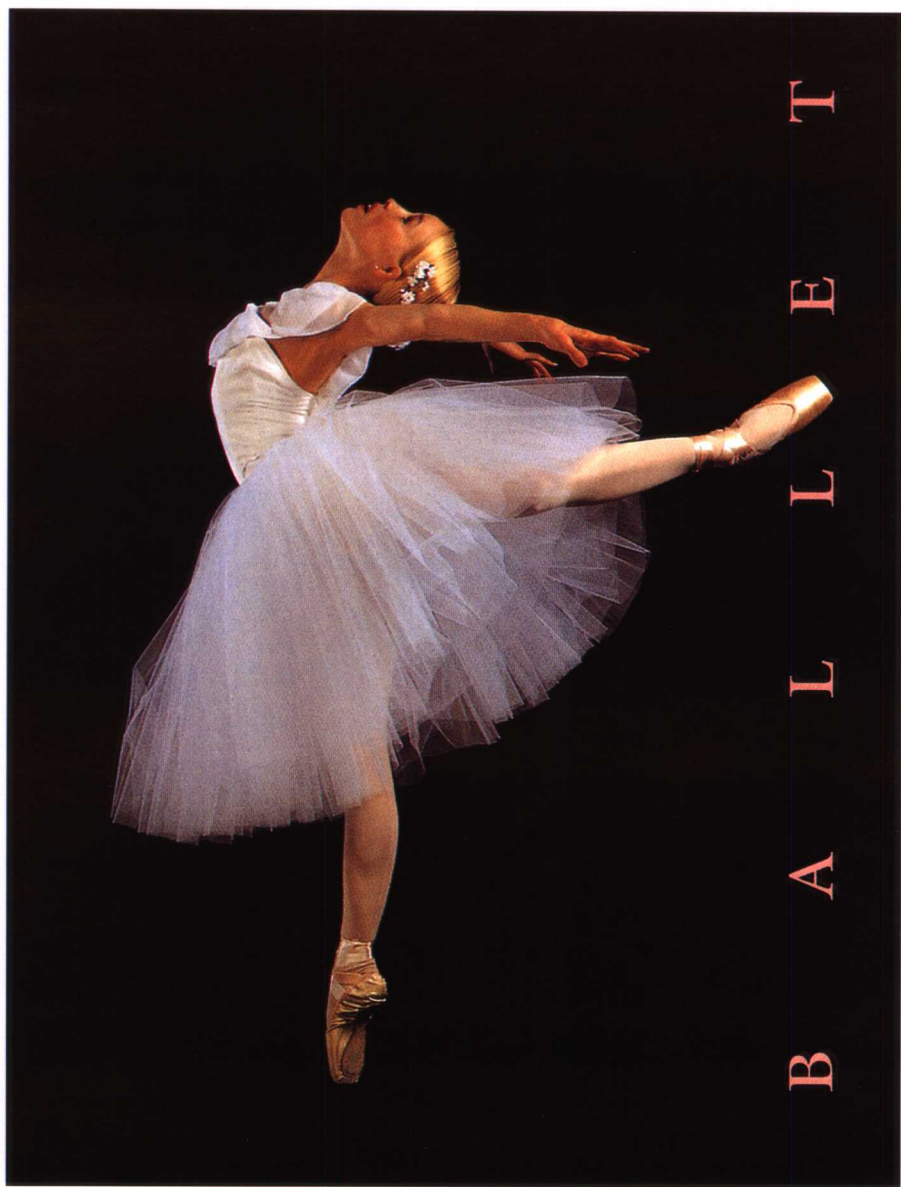
的艺术家们先后创造出诸如《关不住的女儿》、《吉赛尔》、《睡美人》、《天鹅湖》、《罗密欧与朱丽叶》等经典作品,吸引了一代又一代的观众,并带给人们无比美妙的艺术灵感和视听享受,而这些在世界各国或地区所发行的邮票上都得到了完美体现。

芭蕾这个词最早源于古拉丁语BALLO,意为跳跃,后来才演变为法语BALLEt的音译。芭蕾是一种将正规的、有学术要求的舞蹈技巧与音乐、服装和舞台背景等其他艺术元素结合起来的戏剧性舞蹈。

芭蕾的语言是身体的语言,是经过艺术提炼和美化的语言,这种语言拥有鲜明的节奏感和韵律感,从而令人心神荡漾。从另一方面来看,芭蕾虽具有生命和情感的表征,但还是会受到来自空间和时间上的约束。美国于1998年发行了一枚芭蕾题材的邮资明信片,这枚明信片采用非常简洁的设计理念,用黑色代表厚重的历史,用淡粉色代表舞蹈的精灵,恰似对“芭蕾”这一词汇最好的形象化诠释。

芭蕾艺术邮票在丰富多彩的收藏世界中,以她独特的艺术内涵及魅力,成为芭蕾艺术发展的一项历史见证。本书以芭蕾的发展历史为脉络,结合了影响芭蕾的多种艺术形式,在一个崭新的平台上努力发掘和展现芭蕾的表现元素,在带给你强烈的视觉冲击的同时,也为你提供了美妙的想象和思维的空间。

愿你能喜爱芭蕾艺术,热爱人类文明创造的美好生活。

明信片设计者用黑色代表厚重的历史,用淡粉色代表舞蹈的精灵。十张明信片合为了一本的小册子,在美国甫一发行,人见人爱,很快脱销。芭蕾(邮资明信片) 美国 1998

目 录

序 言 /1

I 文艺复兴的光芒 /1

II 首部芭蕾的问世 /8

III 典雅缠绕的歌剧芭蕾 /12

法国喜剧芭蕾促进了芭蕾的发展 /12

芭蕾逐渐形成了特有的审美标准 /22

IV 格调清新的情节芭蕾 /29

《关不住的女儿》开创了芭蕾的叙事性 /29

民间舞蹈为芭蕾艺术注入新的生命力 /38

V 流光溢彩的浪漫芭蕾 /47

由《仙女》引领的浪漫芭蕾时代 /47

《吉赛尔》等浪漫主义芭蕾精华 /58

柴科夫斯基创作的芭蕾经典 /70

VI 气派非凡的现代芭蕾 /92

《牧神午后》标志着现代芭蕾时代的到来 /92

佳吉列夫俄罗斯芭蕾舞团的影响力 /106

《白毛女》等现代芭蕾在世界各国的发展 /122

- VII 灵感纷纭的当代芭蕾 /137
 融入芭蕾之中的现代舞 /137
 期待芭蕾艺术进入新的发展纪元 /145

VIII 色彩情怀——芭蕾与印象画派 /151

IX 银色诱惑——芭蕾与电影故事 /162

X 凝固精灵——芭蕾与雕塑造型 /172

XI 光影潋滟——芭蕾与摄影佳作 /178

XII 演绎时尚——芭蕾与服饰设计 /182

XIII 轻舞飞扬——芭蕾与花样滑冰 /187

XIV 唯美的盛宴——芭蕾节日 /191

XV 视觉的幻想——芭蕾剧团 /198

XVI 动作的诗篇——芭蕾学校 /218

XVII 激情的礼赞——芭蕾比赛 /224

结束语 /228

附 录 世界芭蕾艺术相关邮票一览 /233

后 记 /242

I 文艺复兴的光芒

15世纪的欧洲,古典主义艺术正在悄然复活,随之而来的是人们的聪明才智和丰富的想象力被激活了,正如英国著名文艺批评家、作家沃尔特·佩特(1839~1894年)说过的那样:“始于15世纪的文艺复兴(Renaissance)之所以伟大,不在于它所取得的成就,而更在于它所设计的蓝图。”当时,西欧

PRINCIPAUTE DE MONACO

*Vainqueur du IIIe Challenge
du plus beau timbre
du monde*

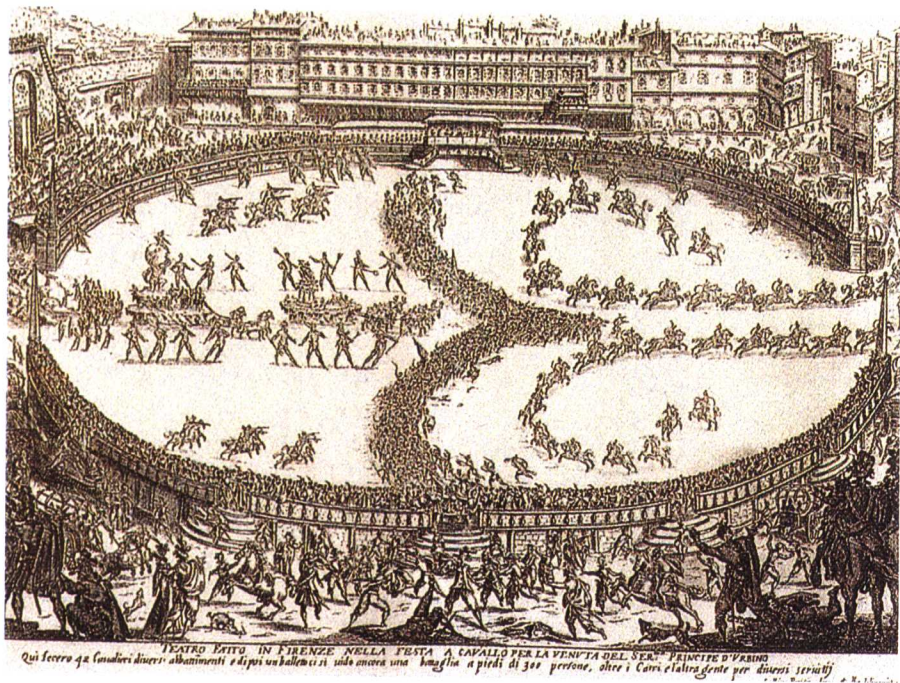

*Monaco remporte
la IVe Coupe du Monde
des timbres*

分别象征“华丽”、“贞洁”和“欢乐”的美惠三女神在春风中轻轻曼舞,情态华美而雅致。波提切利诞生550周年——绘画《春》(小型张) 摩纳哥 1995

的艺术家们冲破了漫长的中世纪对人心灵的禁锢与束缚,睁大好奇的眼睛,充满了对物质美和形体美的渴望与探索。那是一个多元发展、人才辈出的时代,许多优秀的文化艺术有了发展空间,并得以广泛传播。

桑德罗·波提切利(1446~1510年)是文艺复兴早期佛罗伦萨画派最后一位画家,在他的作品《春》这幅画中,美惠三女神的优美舞蹈体态被精致、华丽地表现出来,取名阿格莱西、塞莱亚和攸美罗西尼的三女神,分别象征“华丽”、“贞洁”和“欢乐”。这幅创作于1476年~1478年间的画板蛋清画现珍藏于意大利乌非兹美术馆。原画充满着诗意,音乐仿佛从人物徐缓的舞蹈造型中飘逸出来,线条仿佛在暗示动感而不是动作、暗示着节奏而不是结构,于是,线条变成了围绕着透明的身体轮廓

15世纪末到16世纪中叶文艺复兴全盛时期,意大利的贸易与文化都达到了空前的繁荣,产生了著名的文艺复兴三杰:米开朗基罗、达·芬奇和拉斐尔,三位成就卓越的艺术大师均诞生于佛罗伦萨。图为佛罗伦萨的节日庆典场景

米开朗基罗诞生500周年——绘画《创造亚当》 匈牙利 1975

自由律动的轨迹。1995年，摩纳哥发行“波提切利诞生550周年”纪念邮票小型张，大幅票面上是用雕刻版印刷的波提切利的绘画《春》。邮票虽然只是选用了原画的局部，采用淡蓝的冷色调，但我们还是能够通过这枚邮票小型张感受到原画的华丽、典雅意境。

拥有乌菲兹美术馆的城市叫佛罗伦萨，它位于亚平宁半岛的中央，清澈的阿洛河蜿蜒穿过整个市区，汇入远方的大海。在这座城市四周是连绵起伏的丘陵与田野，成片的油橄榄与荞麦，令人神往。文艺复兴时期（1450~1600年），人们精神状态的焕发与物质财富的积聚结合起来，孕育了特有的气质与风尚，令这座古老的城市熠熠生辉，成为“意大利文化之都”。各城邦君主为了相互炫耀自己的财富和权力，经常在这里举行盛大的宴会活动。

文艺复兴时期的意大利是欧洲主要的艺术中心，产生了许多优秀的画家和雕塑家。米开朗基罗·波纳洛蒂（1475~1564年）就是当时最伟大的

艺术巨匠之一。《创世纪》是米开朗基罗为西斯廷教堂绘制的天顶画,1508年5月至1512年10月,他以惊人的毅力在四年时间内完成了面积近六百平方米、人物多达三百余人的巨幅壁画。米开朗基罗借此表达自己对世界的理解以及对人类创造力的歌颂。就是在西斯廷教堂,他第一次提出了一个对整个艺术世界都具有深远意义的论题:在人体之外不存在美。《创世纪》不仅是他在绘画领域的代表作,同时也标志着文艺复兴古典绘画的高峰,是意大利无与伦比的奇迹。《创造亚当》是米开朗基罗《创世纪》壁画中的重要部分,请注意他对人物手部的生动勾画,这部作品能够证明他是个一流的戏剧性画家。1975年,匈牙利发行“米开朗基罗诞生500周年”纪念邮票,票面正是《创造亚当》;而摩纳哥于1971年为“联合国教科文组织25周年”发行的一枚邮票,票面则特别选取了这幅画中精彩的手部造型,邮票设计者通过这枚取名“艺术”的邮票,是张扬地想告诉我们一种艺术形式呢,还是要含蓄地暗示我们一种心灵感动?法国于2002年发行一枚邮票,横幅票面表现的是两个芭蕾舞演员优雅的手形,这枚名为“舞蹈艺术回顾”的邮票,似乎跨越多个世纪,追溯到了芭蕾的史前史,给人以无限遐想。

1489年,在意大利托尔托纳一次盛大的婚礼宴会上,演出了一部结合了古罗马拟剧与悲喜剧特点的大型歌舞——《奥尔菲斯》(Orpheus),作品取材于希腊神话中有关奥尔菲斯的传说。后来这种伴侍宴请集会的舞蹈表演被称为“席间芭蕾”(Dinner Ballet)。为与那些坐着观看的达官贵人相匹配,席间芭蕾演出时非常注重服饰及布景的豪华艳丽。1496年,

绘画《创造亚当》中精彩的手部造型。联合国教科文组织25周年——艺术 摩纳哥 1971

芭蕾舞演员的手型。舞蹈艺术回顾 法国 2002

达·芬奇
铅笔素描《伊萨贝尔》
法国 1986

米开朗基罗雕塑
《垂死的和被束缚的奴隶》
法国 2003

拉斐尔
素描《维纳斯和普赛克》
法国 1983

达·芬奇(1452~1519年)为在米兰举行的演出设计了服装和舞蹈背景。1518年,另一位文艺复兴时期的杰出画家拉斐尔·桑齐奥(1483~1520年)为一出叫《沙波茜蒂》(Sapochetti)的席间芭蕾设计了舞台装饰。从这些艺术大师对席间芭蕾活动的直接参与,可以感受到当时这种舞蹈形式所具有的重要地位。实际上,舞蹈动作即来源于人体自然的形态动作,舞蹈本身就是活的雕塑、动的绘画。让我们通过邮票票面来欣赏达·芬奇姿态优美的铅笔素描《伊萨贝尔》、米开朗基罗创作于1513年的大理石雕像《垂死的和被束缚的奴隶》以及拉斐尔线条柔美且富有情感的素描《维纳斯和普赛克》,以此体会文艺复兴的艺术荣耀。

与此同时,宫廷里也出现了一种新的职业——舞蹈大师。技艺精湛的舞蹈大师既是各种舞会的组织者,也是舞蹈的传播者,他们也许没有系统地去研究舞蹈本身,但他们把音乐、悲喜剧等元素融入舞蹈中,由此增加了舞蹈的表现力。尼日尔

瓜尔第绘画《化装舞会》 尼日尔 1972

一横三竖四枚邮票的大幅票面真实再现了原画色彩浓烈、人物形象惟妙惟肖的特点。瓜尔第绘画《化装舞会》 尼日尔 1972

于1972年发行了意大利画家安东尼·瓜尔第(1699~1761年)的绘画邮票《化装舞会》。一横三竖四枚邮票的大幅票面真实再现了原画色彩浓烈、人物形象惟妙惟肖的特点。

1974年,捷克斯洛伐克在纪念布拉迪斯拉发音乐戏剧研究院成立25周年之际,特别发行了一枚邮票,票面是一位手持悲喜剧面具的演员。马恩岛于2000年发行一套“欢乐歌剧院建立100周年”纪念邮票,其中也有分别表现喜剧、悲剧与拟剧面具的邮票。拟剧又称为哑剧,是一种模拟舞蹈表演,表演者尝试用手势和身体姿态来表现一定的故事情节。

手持悲喜剧面具的演员。
布拉迪斯拉发音乐研究
会25周年
捷克斯洛伐克 1974

到了16世纪,跳舞已经成为欧洲宫廷中一种司空见惯的社交活动,流行的舞蹈形式包括帕凡舞曲(Pavane)、加利亚德舞曲(Galliard)、布朗莱舞曲(Branle),还有较活泼的三拍子双人舞等等。音乐是依附于舞蹈而诞生的,但是音乐也提高了舞蹈的艺术感染力,并给了舞蹈参与者思绪飞翔的翅膀。人们通过各种方式尽力表现自己的舞蹈技艺,许许多多乐器得到发展,最普遍的有长颈拨弦的琉特琴、维奥尔琴、长号、管风琴等等。列支敦士登于