

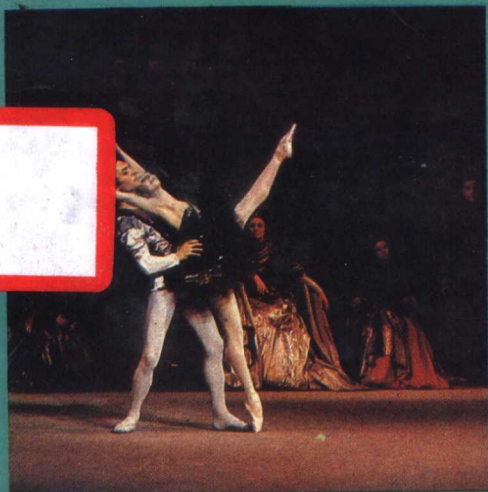
世界十大芭蕾舞剧欣赏

钱世锦 编著

SHIJIE SHIDA

BALEIWUJU XINSHANG

世界十大芭蕾舞剧欣赏

钱世锦 编著

上海文艺出版社

责任编辑：黄惠民

顾也文

封面设计：何礼蔚

世界十大芭蕾舞剧欣赏

钱世锦

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 上海新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 5.5 插页 平 6 精 9 字数 126,000

1986年12月第1版 1986年12月第1次印刷

印数：平装 1—3,500册 精装 1—1,100册

书号：8078·3616 定价：平装 2.00元 精装 5.05元

序

芭蕾舞传入中国已经三十余年了。在这三十年间，中国芭蕾舞得到了很大的发展，我国舞蹈家曾创作过大型芭蕾舞剧《红色娘子军》和《白毛女》。

流行在欧洲文艺复兴后的芭蕾舞，在几百年内，有很多经过群众考验的、具有典型意义的古典主义和浪漫主义的作品。而这些被全世界爱好舞蹈的人们一致认为是经典的作品，我们舞蹈界却介绍得很不够，我深以为憾。

钱世锦同志是一位音乐、舞蹈工作者。他对中国芭蕾舞的发展十分关注。他这次介绍的十个世界芭蕾舞剧，都是我国学习世界芭蕾舞剧中的经典著作。我曾经看过他执笔撰写的中国芭蕾舞剧的文学台本，如：《玫瑰》、《魂》、《阿Q》、《伤逝》、《青春之歌》。我感到他在舞蹈界内，为舞蹈创新做出了不凡的工作。能为这位年轻有为的音乐工作者编写的这本《世界十大芭蕾舞剧欣赏》写序，我甚为欢欣。

希望钱世锦同志不断地为芭蕾舞继续创新而努力吧！

吴晓邦

一九八六年二月二十八日

目 录

序.....吴晓邦 (I)

关不住的女儿(两幕三场芭蕾).....(1)

剧情(1) 早期“情节芭蕾”的“样本”(5)

舞剧的演变及其他(9)

仙女(两幕芭蕾).....(11)

剧情(11) “仙女”飞翔到芭蕾舞台上(16)

浪漫芭蕾的开端作品(19)

吉赛尔(两幕芭蕾).....(25)

剧情(25) 从“幻影”到芭蕾(30)

浪漫芭蕾的代表作(35)

葛蓓莉娅(两幕三场芭蕾).....(41)

剧情(41) “木偶”面临战火走上芭蕾舞台(47)

喜剧型芭蕾的代表作(51)

《葛蓓莉娅》的变迁(56)

天鹅湖(四幕芭蕾).....(57)

剧情(57) 命运坎坷的《天鹅湖》(62)

《天鹅湖》——“古典芭蕾”中的杰作(67)

睡美人(三幕芭蕾).....(76)

剧情(76) 睡美人醒来了(82)

芭蕾音乐的珍品、“大型舞剧”的典型(87)

胡桃夹子(两幕芭蕾).....(95)

剧情(95) 《胡桃夹子》——柴可夫斯基的新芭蕾(99)

美丽的童话芭蕾(103)

仙女们(一幕芭蕾).....(109)

剧情(109) 从《肖邦集锦》到《仙女们》(114)

浪漫主义芭蕾的“梦幻回忆”(120)

火鸟(一幕两场芭蕾).....(127)

剧情(127) “火鸟”的起飞(131)

标新立异的舞蹈、色彩浓烈的音乐(137)

罗密欧与朱丽叶(三幕芭蕾).....(142)

剧情(142) 从话剧到舞剧(152)

杰出的苏联舞剧(159) 不同的舞剧版本(169)

后记.....钱世锦(171)

关不住的女儿

(La Fille Mal Gardée)

(两幕三场芭蕾)

编 导：让·多贝瓦(Jean Dauberval)

音 乐：费·赫罗尔德(F. Hérold)

首 演：1789年7月1日，法国波尔多市

〔剧 情〕

第一幕 第一场

法国农村。寡妇西蒙夫人家的院子。

五月，麦收季节中的某天。黎明。

幕启。报晓的雄鸡与几只母鸡(由演员扮演)踏着轻快的音乐节奏起舞。他们在舞台上不时地摇头摆尾，夸张地模仿着鸡的步伐。随着鸡儿们的活动，天渐渐大亮，农家一天繁忙的生活开始了。

西蒙夫人有一个漂亮的女儿丽莎。母亲为了索取重金聘礼，一心想把姑娘嫁给村里最富有的葡萄园主托玛斯的傻儿子阿伦。丽莎虽然很孝顺妈妈，却不赞成母亲的主意，因为她私下已和同村一位名叫柯勒斯的青年相爱，并准备与他结婚。柯勒斯家境贫困，人却颇有志气，长得也很英俊。这天早晨，丽莎避开了母亲的监视，偷偷地溜到院子里，要同情人幽会。可是约定的时

间已经过去，仍不见柯勒斯的身影。丽莎感到有些失望，又怕在院子内待久了会使母亲起疑心，便想先进屋去。但她在离开之前，深情地把一根象征爱情的缎带放在院子里一个醒目的地方，这显然是要将少女的心意再次传达给自己的恋人。看来柯勒斯是被什么事情耽搁了，当他匆匆赶到时，立即发现了那根色彩鲜艳的缎带。小伙子领悟了姑娘的情意，满心喜悦地跑到屋子旁边，悄悄地招呼心上人快来。丽莎闻声跑出，一看见姗姗来迟的恋人，正要赌气不理睬他，可是立即就被柯勒斯双手拉住转起圈来。接着，两人又愉快地跳起一段双人舞——“缎带舞”。

母亲发觉女儿不见了，急忙到院子里寻找。柯勒斯害怕和西蒙夫人照面，只得慌忙地躲到一边。母亲示意女儿快回家干活，丽莎调皮地对母亲说：“这里的空气新鲜！”表示愿意在屋外做事。母亲勉强同意了女儿的请求，丽莎就坐在院子的长凳上捣起奶酪来。柯勒斯看到西蒙夫人返身进屋，赶紧从藏着的地方跳出，迅速挨到丽莎身边。丽莎假装不理他，目无他人地侧过身去，并且还把杵棒捣得通通直响。柯勒斯见后便殷勤地伸出手去帮助丽莎。年轻人的心毕竟是关不住的，两人的手刚握到一起，爱情的暖流即刻流遍了他们全身。姑娘丢下手里的杵棒又与柯勒斯欢舞起来。

村子里的男女青年来邀这对情人出外游玩。他们兴奋地围着丽莎和柯勒斯跳个不停。丽莎当然很愿意与伙伴们聚在一起，因为这正是和柯勒斯会面的好时机。可她明白自己的母亲十分不通情理，总担心女儿常在外面玩耍就会不服管教。于是她在朋友们面前感到踌躇。正在这时，托玛斯领着儿子阿伦来了，他们手提一袋金币，准备向西蒙夫人及丽莎求亲。西蒙夫人一见未来的亲家和女婿，真是乐得嘴也合不拢来。丽莎看见阿伦张着嘴巴的蠢相大吃一惊，可是阿伦为了获得丽莎的好感，却愚笨地跑

到丽莎跟前一个劲地挥动钱袋，想以此引起姑娘对他家财富的注意。丽莎厌恶这傻小子，可是，她灵机一动微笑地挽起了托玛斯的臂膀，招呼大家一道出去游玩。丽莎的举动倒使柯勒斯和西蒙夫人感到莫名其妙。

第一幕 第二场

村子附近的田野。地里堆着一捆捆收割上来的麦子。

幕启。正是休息时分，干完活的农夫们跟在柯勒斯后面愉快地跳着舞。

丽莎和阿伦加入了跳舞的行列，傻小子似乎很得意。蓦然间，柯勒斯插入了他们中间——在两个青年面前，丽莎以明显的手势和舞姿向柯勒斯表白自己的心始终和他贴在一起。阿伦对他们情投意合的舞蹈却毫无察觉。农夫中有人吹起了笛子为这对沉醉在爱情里的青年助兴。阿伦直到看见丽莎与柯勒斯跳舞时的亲热情景，才醒悟姑娘根本不喜欢自己，他不免感到沮丧。农夫们对阿伦的笨拙、呆傻取笑不止。托玛斯深为恼怒，冲到人群当中把儿子“救”了出去。获得了胜利的柯勒斯兴高采烈，更加尽情地与丽莎欢舞。不知底细的西蒙夫人被周围的气氛所感染，也加入了跳舞的圈子，舞蹈的情绪达到了高潮。

突然，田野上空电闪雷鸣，大雨倾盆。农夫们的余兴被急风骤雨打散，人们四处奔跑，纷纷逃回家。

第二幕

紧接前场。西蒙夫人的家。

幕启。被风雨追赶回来的母女俩狼狈地跑入家中。门刚关

上，西蒙夫人便发觉大门的钥匙丢了。丽莎虽已看到钥匙掉在门边，却有意不告诉妈妈。她想趁母亲不注意时把钥匙藏起来，以便柯勒斯前来相会时可偷偷地用它开门。西蒙夫人似乎看穿了女儿的心思，便在门里门外更仔细地搜寻。结果，妈妈高兴地找到了钥匙，女儿倒撅起了嘴。

西蒙夫人时刻不忘地把丽莎拴在身边，命令她立刻干活。丽莎无可奈何，只得坐到纺纱机旁。母亲听着手摇纺纱机单调的嘎嘎声，不禁打起瞌睡来了。忽地，丽莎发现柯勒斯的脑袋从门上边的窗口里探了出来。小伙子轻轻地用手比划着，希望姑娘快把门打开。丽莎望着闭上眼睛的母亲，慢慢地伸手去摸摸在她怀里的钥匙。昏睡中的母亲听不到纺机声，突然睁开了两眼，丽莎只好顺手抓起椅子旁一只铃鼓，一边敲击，一边跳舞。母亲听着有节奏的鼓点，头枕椅背，舒服地挺直了身子。丽莎注视着又闭上眼睛的母亲，手中摇着铃鼓，声音却越来越小了。母亲靠在躺椅上，摇呵晃呵，一会儿就迷迷糊糊地睡着了，把钥匙压在身体下面。

柯勒斯等不及了，又露出头来催促丽莎开门。丽莎拿不到钥匙，只好踩着凳子与情人的脸凑在一起说知心话。忽然门外传来农夫们的叫喊声，丽莎慌张地跳下凳子。西蒙夫人醒了，她对女儿的行为毫无察觉，立即起身打开了房门。农夫们把一捆捆麦秸搬入屋里。就在西蒙夫人不注意时，柯勒斯混在农夫们中也进了房间。

为了感谢邻居们的热心相助，西蒙夫人邀请大伙儿出去喝酒，临走前再三叮嘱女儿继续做事，还特意把门仔细锁上。

丽莎一人关在家里，却不知道心上人近在咫尺。她解下围巾翩翩起舞，憧憬着结婚后的幸福：挽着爱人的手走向教堂，接受神父的祝福；生儿育女，一个、两个、三个……孩子从小到大，

她成了快活的妈妈……丽莎怀抱着幻想中的婴儿，陶醉在美梦之中。突然，柯勒斯从麦秸堆里钻了出来。姑娘吓了一跳，但随即明白自己的心事已被小伙子窥测到了，她真是又窘又喜。柯勒斯激动地望着丽莎，亲昵地拉起她的手，俨然已是一个神气的新郎。姑娘娇嗔地投入爱人的怀抱，两人跳起了热恋中的双人舞，心里荡漾着说不尽的柔情蜜意。最后，他们各自解下围巾系到对方的脖子上，以示交颈之情。

门外传来母亲回家的响声，柯勒斯慌得不知朝哪里藏身。丽莎急中生智，把小伙子推进了放麦秸的贮藏室。西蒙夫人进屋，看到女儿神态慌张，又发现丽莎项颈上的男人围巾，她大为生气，但又抓不到女儿越规的证据。恼怒之下，她决定立即去找托玛斯，让丽莎与阿伦早日成亲，用婚约来束缚住女儿的心。出门前，母亲又自作聪明地把丽莎锁进了贮藏室。

西蒙夫人、托玛斯、阿伦与签订婚约的公证人一起来到家中。当着表情庄严的证人面前，双方家长在婚约书上郑重地签上各自的名字。接着，托玛斯把钱袋递给丽莎的母亲，西蒙夫人则把钥匙交给阿伦，要他去打开贮藏室的门，领出新娘。在场所有人的眼光都投向贮藏室的大门。可让大家万分惊讶的是，里边走出了身上沾满麦草的丽莎与柯勒斯，他们两人显然已结成夫妻。见到此情此景，托玛斯愤怒地向西蒙夫人讨回了聘金，又一把拉过看呆了眼的阿伦扬长而去。西蒙夫人想尽一切办法依然管不住自己的女儿，如今生米煮成熟饭，她不得不当着证人的面允诺了这对有情人结为眷属，并对他们施以祝福。

〔早期“情节芭蕾”的“样本”〕

《关不住的女儿》是遵循十八世纪著名的舞剧改革家诺维尔倡导的理论而编导的“情节芭蕾”，也是至今还在剧院里上演的

最古老的芭蕾舞剧目之一。

追溯起来,芭蕾舞史上第一部有完整故事情节的舞剧,是四百年前的1581年舞蹈家、音乐家博若瓦叶(Beaujoyeux)根据荷马史诗《奥德赛》里西尔科女妖的传说编成的《皇后的喜剧芭蕾》(Ballet Comique de la Reine)。但当时它的表现形式充其量不过是歌唱、朗诵、舞蹈和杂耍的混合物。到了路易十四时代,由于国王本人的酷爱和庇护,芭蕾开始由宫廷向剧场过渡,产生了莫里哀的戏剧中通过场面与幕间插舞的结合展示剧情的“芭蕾喜剧”(Comedie-ballet,即“戏剧加舞”,法语中喜剧即戏剧)和吕律的歌剧中以加入舞蹈场面吸引观众的“芭蕾歌剧”(Opera-ballet,即“歌剧加舞”)等形式,并出现了第一批职业舞蹈家。1717年,英国舞蹈家约翰·韦弗(John Weaver)在《玛尔斯与维纳斯的爱情》中第一次尝试不再借助歌唱、朗诵等手段,而只以音乐、舞蹈和哑剧的综合方式来叙述故事(即“哑剧加舞”),他的作品可算是“情节芭蕾”(ballet d'action)的先驱。

1760年,法国舞剧改革家、舞剧编导诺维尔(J. G. Noverre 1727—1810)出版了著名的《舞蹈和舞剧书信集》,更加全面地提出了创作“情节芭蕾”的原则。他认为舞蹈是属于戏剧表现和交流思想的工具,而不只属于形体技术的范畴。“任何芭蕾舞要是没有戏剧性纠葛,没有生动的情节,没有引人入胜的东西,那么,“它所展现的只是这一艺术的机械美,不管加什么称号,我也毫不觉得可以理解”。他提出,芭蕾必须向戏剧靠拢,“应该分场、分幕,每一场都应该象一幕一样,有其开始、中场和结束”,而“那些与情节无关的舞蹈段落都得取消。”尽管诺维尔生前提出的这一系列建立“情节舞剧”的主张,非但没有得到巴黎权威们的承认,反而遭到打击和歧视。但是,不可否认的是他的观点为芭蕾最终脱离歌剧,真正成为独立的表演艺术铺平了道路。作为诺维

尔门下一位颇具才华的弟子，让·多贝瓦(1742—1806)就以自己编导的舞剧，勇敢地实践了老师的舞剧理想，为后人留下了值得纪念的作品。

多贝瓦生活的时代，适逢法国资产阶级革命风起云涌之际(《关不住的女儿》上演后的两星期，7月14日，巴黎就爆发了法国人民攻打巴士底狱的重大行动)，那些尚在争取社会生活中应有的地位，可还无力改变许多领域里根深蒂固的旧秩序的“第三等级”，或如诺维尔尊敬地称之为“有教养的观众们”，早已看腻了剧院里那些因循沿袭了差不多有一百多年的老节目(当时充塞在舞台上的大量剧目都是脱离现实生活的古代传说)，他们渴望看到能体现时代特征的、具有较强的现实主义内容和风格的舞台演出。因此，诺维尔主张舞剧乃至一般戏剧必须为“剧院里座位较差”的那些观众(即“第三等级”)服务。多贝瓦与一批有作为的艺术家们一样，顺应了这种情势，并且遵循了诺维尔主张的“舞台应是人生的真实图景”创作原则编导了《关不住的女儿》这一洋溢着浓郁的乡土气息，反映了普通人生活“真实图景”的舞剧。它描述的是一对农村青年男女不顾家庭的束缚阻挠，不贪图钱财聘金，追求自由恋爱，最终结合的故事。热烈地歌颂了农民的机智聪明，嘲笑、鞭挞了有钱人的呆傻愚笨。它的出现，恰如一股清风吹进了当时几乎由希腊、罗马神话题材占统治地位的欧洲舞坛，受到观众的欢迎。

多贝瓦创作《关不住的女儿》的最初构想是出自于一幅名不见经传的风俗画。那是1789年的某一天，舞蹈家在街上散步，忽然一家商店橱窗里摆设着的彩色画片引起了他的兴趣。这张制作得并不精美的图画描绘了一个乡下小伙子慌忙地从一间农舍里逃走，他的后面有个正在生气地向他扔帽子的农妇，而妇女的旁边还站着一位年轻的姑娘在伤心地抹着眼泪。这张画清楚明

白地说出了这样一段情节：不服母亲管教的女儿偷偷地和自己的意中人幽会，事情败露后她立即遭到母亲的责难。多贝瓦从这幅突出了农村社会生活情趣的画中得到启发，创作灵感油然而生，便很快着手编导了《关不住的女儿》，并于1789年7月1日在波尔多市首演，由他的妻子泰奥多莱扮演女主角丽莎。

从一张画中的意境获得了“强烈感受”的多贝瓦是尽力遵照老师的指示来创作舞剧的。诺维尔认为：“我们必须以舞蹈艺术的根本原理为指导，遵照心灵活动的指示行事，只要我们的心灵确有强烈的感受，它就不可能引我们上当。”“少用高难度动作，多运用面部表情；”“少用点蛮劲，多用点心智……使舞蹈有灵魂、有情节，非此不能引人入胜。”因此多贝瓦明白无误地提出：“我不仅要使人在视觉上爱看，而且要抓住观众的心。”他在自己的舞剧里，决意用更富有同情心的手法去迎合剧场中的“新看客”（平民百姓）的口味，着力以轻松、愉快、诙谐的情调刻画法国农村中人与人之间的有趣关系；以醇美的喜剧风格（继承了莫里哀的传统），灵巧多变的舞蹈表演吸引观众。舞剧中的舞蹈编排已不刻意于无目的地炫耀技巧；情节则多通过哑剧或手势体现；逗人发笑的场面与快乐的欢舞也合乎顺理的相互交错。这一切使人在看了舞剧后感到心中充满了明媚的阳光，和仿佛是读了一首田园诗般地愉快。

当然，随着时代的更迭、时间的推移，《关不住的女儿》的音乐和舞蹈已多次变动，它那最初的版本也已逐渐走样，乃至消失了。但是，即使是两百年后的今天，人们仍在把这部舞剧当作探讨芭蕾发展史的重要作品来欣赏，并一直把它视为是研究舞剧脱离歌剧成为独立的戏剧艺术；舞剧家们创作诺维尔所倡导的“情节芭蕾”时代的一个“样本”。

〔舞剧的演变及其他〕

1789年演出的《关不住的女儿》(波尔多版)的音乐是由不知名的音乐家根据当时的流行曲、民谣曲或杂耍音乐编纂而成的大杂烩,谈不上有什么完整的艺术构思。1828年,舞剧再度上演,法国作曲家费尔迪南·赫罗尔德(Ferdinand Hérold 1791—1833)在波尔多版的基础上重新编写了舞剧伴奏谱。他保留了原版中比较适合该剧情节表现的音乐段落,又别出心裁(也是最简便)地把当时某些较为成功的歌剧乐曲插入到自己的乐谱之中。如罗西尼的《塞维尔的理发师》开始部分的合唱曲;《灰姑娘》高潮时的音乐;唐尼采蒂的歌剧《爱的甘醇》中的几首曲子,使这部芭蕾音乐刻上了那一时期音乐创作特征的烙印:节奏明快、旋律流畅及感情表达夸张、幽默等等。1864年,德国作曲家彼得·鲁道夫·盖尔脱尔(1817—1899)为舞剧谱了新曲,由柏林皇家歌剧院上演,才使这部饶有风趣的芭蕾喜剧流传至今。盖尔脱尔的总谱后来传入了俄国,并为大编导彼季帕和伊凡诺夫采用,于1885年在彼得堡公演。

当今世界各国舞台上能经常见到的两幕三场版本基本上都是由尼琴斯卡(1891—1972)编导创作。后来,英国编导弗雷德里克·阿什顿创作的《关不住的女儿》也流传了开来。他选择的音乐倒是赫罗尔德的编著,约翰·兰奇佩利(John Lanchbery)改编,1960年1月28日由著名的英国皇家芭蕾舞团在伦敦首演,特邀南非舞蹈家纳季娅·纳丽娜(Nadia Nerina)扮演女主角丽莎。阿什顿在编导此作品时,对舞剧作了不少新的处理,如删去了一些哑剧场面,设计了用演员来扮演“公鸡与母鸡”的舞蹈,并以此开幕;以及开场后母亲穿着木靴跳舞的令人发笑的段落。为了安排最后一段双人舞,他还编排了柯勒斯从窗户跳进屋里与

丽莎幽会的情节。一位著名的舞剧评论家写道：“阿什顿创作出了一出无比杰出的芭蕾喜剧。就象我们在莫里哀的喜剧中同情那些情侣一样，我们也同样地同情丽莎和柯勒斯，我们为他们为争取爱情最后获胜而使用的计谋感到高兴。虽然剧情的发展依靠了一些人为的手段，但《关不住的女儿》仍不失是一部真实的作品，显示了喜气洋洋的感觉和浓厚的乡村气息……舞剧取得了绝对的成功！”

《关不住的女儿》在不同的国家演出时，曾冠以相异的剧名，如：《丽莎与柯勒斯》、《丽莎的婚姻》、《关入箱子的姑娘》、《丽莎》、《无益的谨慎》等。我国北京舞蹈学校五十年代演出该剧时，沿用了从苏联传入的称呼《无益的谨慎》。上海芭蕾舞团七十年代上演该剧时则以《关不住的女儿》为剧名。

（注：《关不住的女儿》经过近两百年的变迁，其间曾出现过很多种演出本，这里采用的剧情主要根据英国著名编导阿什顿创作的版本。）

仙 女

(La Sylphide)

(两幕芭蕾)

剧 本：亚·努里(A. Nourrit)

编 导：菲·塔里奥尼(F. Taglioni)

音 乐：让·修尼兹霍法尔(Jean Schneitzhoeffter)

首 演：1832年3月12日，法国巴黎

〔剧 情〕

第 一 幕

十九世纪三十年代苏格兰地方的一间农舍客厅。背景上是一扇大窗户，左面有扶梯通往二楼。黎明前。

幕启。这一天是青年农民詹姆斯结婚的喜庆日，此时，他正半躺在安乐椅上休息。旁边，有着大烟囱的角落里，另一位年轻人格恩也在酣睡，两个小伙子都已进入了梦乡……

舞台上出现了詹姆斯梦中的景象：他看到传说里的仙女——西尔菲达单腿跪在自己身旁，充满柔情的眼睛注视着他。不一会儿，仙女缓缓地站起，开始环绕着詹姆斯“飞翔”，舞姿轻盈、裙裾摇曳。望着仙女美丽端庄的容貌，呼吸着她飞过后空气中残留的芬芳，詹姆斯神不由主地也跟随着翩翩起舞。小伙子与仙女沉浸在无限地欢愉和幸福之中，全然忘掉了人间还有待嫁