

刘秀乡 著

发现·启示

漫话舞剧与舞蹈

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

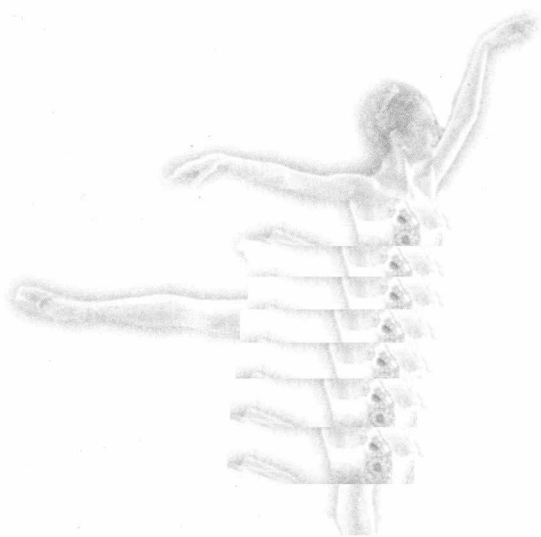

GISELLE

刘秀乡 著

漫话舞剧与舞蹈

发现·启示

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

发现·启示——漫话舞剧与舞蹈 / 刘秀乡著. —北京: 文化艺术出版社, 2009.2

ISBN 978-7-5039-3685-2

I. 发… II. 刘… III. ①芭蕾舞—普及读物 ②芭蕾舞剧—普及读物 IV. J732.5-49 J733.4-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 019817 号

发现·启示——漫话舞剧与舞蹈

著 者 刘秀乡

责任编辑 仲 江

责任校对 张 莉

装帧设计 玲 子 薛建莲

责任印制 王敬华

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010)64813345 64813346

(010)64813384 64813385

经 销 新华书店

印 刷 三河市国英印务有限公司

版 次 2009 年 3 月第 1 版

2009 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 7.625 彩插 8 页

字 数 200 千字

书 号 ISBN 978-7-5039-3685-2/J · 1021

定 价 26.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

致读者

这里奉献给读者，不过是在舞蹈的大海里捞出的一把贝壳，在舞蹈的花园里拾来的几片落英。

是的，在人类舞蹈艺术的巨大宝库面前，它显得太寒酸。但是小小的贝壳既然取自大海，可能还带有一点大海的气息；飘散的落英既然生于花园，也会残留几分花园的芳馨。

然后，让我们把舞剧诞生四百多年来的某些史实、人物和经验积累串联起来，做成条项链吧！你如果从这条小项链上能够窥见舞剧与舞蹈之一斑，编缀它的人就十分欣慰了。

本书作为北京市教育科研计划项目，如果能带给读者一些启示，目的就达到了。

一、舞蹈的呼喊

多一点诗意	003
——从《小城雨巷》说起	
植根于生活的当代舞	007
重视舞蹈语言	012
舞蹈呼唤文化	019
主题的深化	022
——芭蕾舞剧《爱情的传说》的启示	
诺维尔的遗产	028
——重读《舞蹈和舞剧书信集》	
芭蕾舞剧的雏形	035
芭蕾史上第一部舞剧	037
世界上第一所芭蕾专门学校	040
情节芭蕾的创始人	042
福金的新型芭蕾五原则	045

二、舞剧探微

莫里哀与舞剧	051
逾二百年而不衰的《关不住的女儿》	054
确立浪漫主义风格的《仙女》	056

《睡美人》的地位	058
美国最大众化的舞剧《胡桃夹子》	061
柴可夫斯基为孩子们写“天鹅湖”	064
从失败走向成功	066
男版《天鹅湖》	069
原始人的“天鹅湖”	072
没有天鹅的《天鹅湖》	074
《春之祭》风波	076
现实政治舞剧《绿桌》	079
怪诞的女性形象	081
寻找“契尔克斯女郎”	083
银盘子上的灵感	085
被誉为“现代舞剧顶峰”的《斯巴达克》	087
《安娜·卡列尼娜》	090
《阿恩的财宝》的艺术与思想	093
舞剧中的“孔雀公主”	095
芭蕾舞剧《白毛女》诞生在日本	098

三、舞者撷英

舞台上第一位立起足尖的女演员	103
早期的舞剧女演员	107
谢幕四十二次的舞蹈家	109
第一个“斯万妮尔达”的遭遇	111
与角色同命运的爱玛	114
“能悬挂在空中”的演员	116

巴甫洛娃拒演《火鸟》.....	118
“我必须”.....	121
双目失明的芭蕾明星.....	123
获奥斯卡金像奖的舞蹈设计.....	126
芭蕾使农奴成为自由人.....	128

四、舞剧艺话

中国现代最早的舞剧.....	133
情节舞剧与无情节舞剧.....	135
心理舞剧.....	138
从诗歌到舞剧.....	140
从历史到历史舞剧.....	143
《蛇舞》与蛇.....	146
再现鲁迅笔下人.....	149
舞剧创作五环节.....	152
芭蕾语言.....	155
演员是块橡皮泥?.....	158
汪齐凤的遗憾.....	160
说明时间的独特方式.....	162
舞剧中的春夏秋冬.....	164
奇异的舞剧布景.....	166
道具的特殊作用.....	169
双人舞在舞剧中.....	172
反衬法在舞剧中的运用.....	175
“阿拉贝斯”的应用.....	177

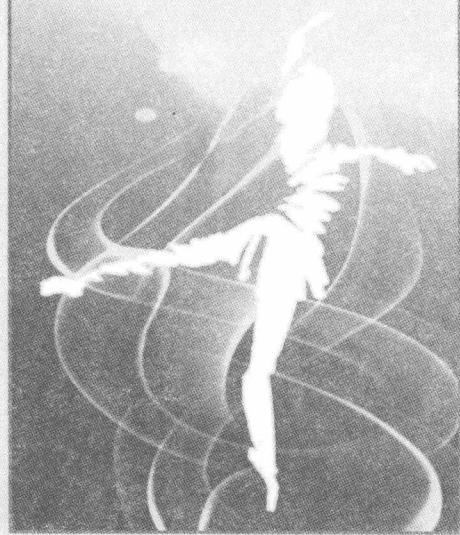

五、舞剧的发展

中国芭蕾发展概况	181
西方芭蕾发展概况	195
19—20世纪西方著名芭蕾剧目一览表	217
中国芭蕾剧目一览表(1950—2008)	233

一、
舞蹈的呼喊

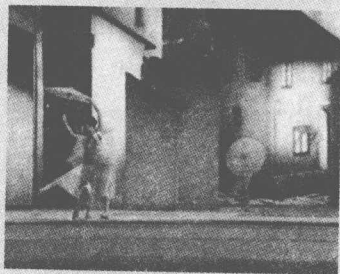

多一点诗意

——从《小城雨巷》说起

2007年“春晚”的舞蹈节目《小城雨巷》，不仅优美清新的情调令人陶醉，而且韵味无穷，用“余音绕梁，三日不绝”来形容，是一点儿也不过分的。

这是一个抒情风格的群舞，由南京前线歌剧团创作并演出，意境取材于现代诗人戴望舒的《雨巷》；节目规模不算大，全长6分钟，也没有使用高难度的或者显得特殊的技巧。舞蹈动作是按照内容需要加以吸收利用，以及依据现实生活提炼演化的。一切都像行云流水一般自然。舞蹈的基本内容，就是一群少女撑着雨伞，行走在江南古镇街巷中的情景。少女们服饰淡雅，动作轻缓而婀娜多姿。她们时而相聚，时而分散，间或款款独行，平和恬静而又都有自己要前住的地方。偶尔雨过天晴，又增添一些兴奋欢快的气氛。根据舞蹈的基调，舞台布景与灯光也进行了极好的配合。移动的街巷，传统民居和竹林等，随着

舞蹈《小城雨巷》

情节发展不断变幻。最后，布景显示出一条正面的小巷，同时迎面移动过来，映衬着一位少女撑着雨伞缓步行走的背影而结束。

在这里，作品力求达到的，是一种诗意的境界。这是它成功的主要因素，也因此展示过程中始终吸引着观众，并在整个“春晚”节目的评比中荣获舞蹈一等奖。此前，这个舞蹈已经得到高度评价，2004年曾获第八届全军文艺汇演一等奖；2005年中国舞蹈“荷花杯”比赛获编导金奖；而“春晚”使它在最广大的观众中获得了更大的声誉。

在当代的舞蹈表演中，更多的是红火热闹的场面或者技巧的炫耀，编者、舞者似乎更注重直观层面的东西，“诗意”往往遭到了忽视；有时候甚至认为，它在舞蹈中没有太大的意义。中国首演的、1958年版的芭蕾舞剧《天鹅湖》，是前苏联著名舞剧家彼·安·古雪夫编导的。其中开头是一个短小的序幕：本剧的女主人公——公主奥杰塔独自来到湖边游玩，舞台后方一角的山崖上神秘地伸出一双巨雕的黑色翅膀，奥杰塔不由自主地向着山崖的方向退去，隐没在黑暗的深处，只有肩上的白纱巾挂在她经过的岩石上。然后，远处湖面上浮出一只白天鹅。这样，奥杰塔就在恶魔的魔法控制下，变成了“白天鹅”。

表面上看，这只是对剧情开端的交代；实际上这是在让观众了解剧情的同时，也使他们感受到了一种浓厚的诗意，后者对于艺术欣赏来说具有更深一层的意义。但是当前看到的这部经典舞剧中，包括国外团体演出的这部舞剧，再也见不到这样的序幕了。其理由，据说是观众已经熟悉剧情，用不着再作交代。实际上如前所述，观众在这里失去的不仅仅是对剧情的了解，更有对诗意的享受。

正是基于同样的理念，认为既然是舞剧，就应当尽可能用舞蹈来表现，相应地就是尽量削减不够“舞蹈化”的东西。在当前看到的《天鹅湖》中，恶魔的出现，再没有山崖上那种神秘气氛，而是直接闯入白天鹅与王子初次邂逅的场景中。他在与王子的面对面对抗之中，将已经在他控制下

的白天鹅掳掠而去。这里让恶魔的扮演者施展出一系列其有高难技巧的舞蹈动作。从舞蹈语言来看，是更加丰富了，而且为演员的技术发挥提供了更大的空间；但是另一方面却有所失，这失去的，就是一种诗意、一种意境或者说“境界”。两相比较，后者就太直露了。隐藏在山崖上的恶魔虽然只有一种独特的造型，没多少舞蹈动作，但却显得更加神秘恐怖，更加魔力无边。这如古代中国画论中所说：“景逾藏，境界逾大。”直露的表现，可能减弱更为深广的诗意的境界。让恶魔毕现在眼前，不论如何清楚地看到他飞扬跋扈、张牙舞爪，实际上已经失去了神秘的魅力，令人想象的韵味就荡然无存了。在这里，虽然给了演员一个展示技巧的机会，但实际上对艺术形象的塑造，对情境的渲染，其实都无济于事，甚至适得其反，可以说是一种“费力不讨好”的做法。我们应当重温舞蹈理论的先贤诺维尔的告诫：不要“为难度而牺牲情趣”^①。

为什么有时候在观众面前展示得很多、很透彻，反而不及展示得少一些、有所隐蔽，更加有感染力呢？这是与审美心理相关联的。快感——愉悦——想象——联想，是审美心理中由低到高、由浅入深的四个层次。在观众心目中，诗意的境界是要通过想象和联想才能获得的。上述《天鹅湖》中恶魔在舞台上直露的表现，舞蹈与技巧可能给观众快感和愉悦，而想象与联想却可能被阻断了。

舞蹈是一种抒情性艺术，中国古代学者就都曾指出过这一点。如三国时的阮籍说“歌以言志，舞以宣情”。抒情艺术特别重在以情动人。而舞蹈中的情，是从作品通过动态形象所创造的艺术境界中洋溢出来的。舞蹈是特别直接给人带来快感和愉悦的艺术，然而它所创造的诗意境界或者说“意境”，则蕴涵了更为深远的“画外之意”、“弦外之音”，引起观众无尽的想象和联想。想象与联想较之快感与愉悦，在审美感受上属于更高的层次。

^① 诺维尔：《舞蹈和舞剧书信集》，第109页。

靠人的形体动作构成的舞蹈，是舞蹈艺术中主要的基本的表现手段；但是必须注意到，在创造直观舞蹈形象之外，还要努力创造“非直观”的属于深层内涵的东西，升华于直观形象之上的可以领悟到的东西，这就是诗意的境界，以及与之结合在一起的情感和思想。舞蹈《小城雨巷》引人注目的成功，关键就在这里吧。追溯此前一些令人难忘的舞蹈作品，如独舞《海燕》、《雀之灵》，群舞《小溪 江河 大海》等，都拥有这方面的突出优势。

植根于生活的当代舞

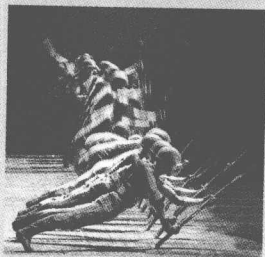
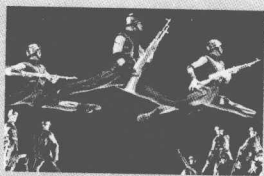
在2007年CCTV第四届电视舞蹈大赛上，有一个引人瞩目且成绩卓著的新舞种——当代舞。

“当代舞”这一概念，在一定意义上也可理解为当代的舞蹈。因此，中国当代舞也有时被解释为“中国当代的舞蹈艺术”。这里讨论的“当代舞”是将它作为一个舞蹈品种或舞蹈样式来看待的。

从世界范围来看，当代舞也是一个比较新近的舞种。20世纪70年代，美国资深舞蹈教育家梅丽萨·海登曾经说过，当时“经常出现一种称之为‘当代舞’的现象”，同时说“乔治·巴兰钦是当代舞编导的典范”^①。几年前，英国舞蹈家也曾来北京献演过当代舞节目，在西方，当代舞也是作为一个新舞种来看待的。它的艺术理念和表现特点，就是把古典芭蕾舞程式规范、技巧性和美感，与现代舞的注重创新的精神结合起来，这样就继承和利用了两方面的优长。中国的当代舞，在艺术理念上与上面所说有相同之处，在具体做法和面貌上却有很大差异。著名舞蹈家贾作光说，眼下中国的当代舞“虽然借用了西方继现代舞之后出现的contemporary dance的词面意思，但内涵是根本不同的”，是我们自己舞蹈发展中“历史遗留的产

^① 梅丽萨·海登：《一个老舞蹈家的忠告》，王国华译，《舞蹈摘译》1985年第4期。

舞蹈《士兵与枪》

物”。他认为早年一些现实题材的舞蹈创作，特别是军事题材的舞蹈创作，就横向、纵向吸收了各种元素，形成了新的舞蹈形式。^①的确，中国当代舞有着自己鲜明的特色。它对有关艺术遗产和成果的吸收利用更加广泛，其中包括源于西方的芭蕾舞和现代舞的成分，也包括源于西方的群众性的街舞；但其主要来源则是中国舞蹈，包括支柱性的中国古典舞、丰富多样的民间舞，甚至传统武术和现代体操的技术技巧等；更为重要的是，它是从生活出发，根据内容的需要，对上述各种因素进行再创造，同时也还有从现实生活提炼出来的舞蹈动

作。中国的当代舞的上述做法，尤其是作品贴近现实，表现实际生活的内容，因而富有中国风格特色。

中国当代舞被作为中国一个新的舞种，是1998年第一届“荷花杯”舞蹈比赛确立的。当时也曾取名“新舞蹈”，而且在那次比赛中列为一个独立的舞蹈类型，与古典舞、芭蕾舞、民间舞相并列。当时业内人士看到，它既不姓“古”（中国古典舞），也不姓“民”（民间舞），也不姓“芭”（芭蕾舞），是一个完全不同的新舞种。这个舞种的崛起，越来越引起有关专家学者的高度重视，认为这在中国舞蹈分类和发展史上具有重大意义。

此次舞蹈电视大奖赛中，当代舞的参赛作品，在所有舞种中是最多的。其代表性作品，有《和韵》和《士兵与枪》等等。在分舞种的评奖中，《和韵》与《士兵兄弟》分别获得当代舞双人舞一、二等奖；《士兵与枪》获得群舞一等奖。

^① 《舞蹈》2005年第8期，关于中央电视台舞蹈大赛的对话。

采取男女双人舞常规形式的《和韵》，融汇了中国古典舞、现代舞和芭蕾双人舞技巧等等。舞蹈似乎始终在一个浑然一体的球形中进行，加上行云流水般的动律，很自然地释出了和谐的意旨。但是从舞蹈中又可以看出，和谐之中又存在不和谐，间或出现对抗性的意味。最后，两个人的舞姿构成一个“太极”图形。当然这里有爱情的内涵，爱情的融洽与纠葛是直接就能看到的。但透过这个表层，观众还会意识到“和而不同”这个博大精深的中国传统哲理。把生活中爱情的理念与更深层的哲理结合在一起，并且以十分新颖的形式加以阐发，这也是一种创造性的构思。

《士兵兄弟》则采取了“非常规”的男子双人舞。它的一个令人注目的表现特点，是把演员局限在一个一米多高的圆柱形台面上；而且每人都固定住一只脚，以演员失去重心的独特动作和造型来感染观众。同时演员的化装有如金属塑造，舞台形象看起来就是一座正在进行战斗的战士铜雕。由于从内容出发广泛吸收各种舞蹈成分，加以融汇创造，舞蹈语汇丰富并富有技巧性，整个作品令人耳目一新而且撼人心魄。

当代舞为什么会迅速崛起，并且取得如此巨大成功？这其实是一个值得思考的问题。这里提出一些初步看法，以期抛砖引玉。

一、广泛吸收舞蹈艺术成果

把一切舞蹈艺术的成果都拿过来；只要用得着，无论古今中外，兼收并蓄。古人有名言：“海纳百川，有容乃大。”当代舞既然一开始就表现出如此博大的胸怀，一出世就自然显得格外茁壮，格外富有生命力。其实艺术的发展，从来就不能依赖于“籍贯”与“血统”的纯粹。唐代舞蹈之所以在中国漫长封建时代中形成最高峰，从各种历史资料就可证明，广纳博采是根本原因。其实任何艺术的发展变革，都不能囿于所谓“正统”的局限。欧洲近代油画印象主义之所以超脱古典主义，就是由于吸取了东方绘画的因

