

北京舞蹈学院建校55周年教学科研成果系列丛书

肖苏华 著

Inside Ballet World

走进芭蕾王国

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

3J506

北京舞蹈学院建校55周年教学科研成果系列丛书

肖苏华 著

走进芭蕾王国

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

走进芭蕾王国 / 肖苏华著. —上海: 上海音乐出版社,
2009.10

ISBN 978-7-80751-556-2

I. 走… II. 肖… III. 芭蕾舞—研究 IV. J732.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 171936 号

书名: 走进芭蕾王国

著者: 肖苏华

出品人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

电子信箱: smphmail@163.com

印刷: 上海文艺大一印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/18 印张: 16 图、文 288 面

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册

ISBN 978-7-80751-556-2/J · 506

定价: 108.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与出版社联系

电 话: 021-84310542

序

岁月如梭,转眼之间人生已到古稀之年了。追忆往事,憾事颇多,不堪回首。不过心中也多少存些欣慰和感激之情。欣慰的是我一直执著于自己热爱的舞蹈事业,特别是为了我国芭蕾艺术的发展和舞蹈创作的繁荣做出了力所能及的努力,并获得了可喜的成果。感激的是命运让我遇到了很多尊敬的师长、亲密的朋友和至爱的亲人,他们都给我很多教诲、支持和鼓励,让我在困境和挫折之中义无反顾地继续前行。

本书收集了我多年来在各种书刊上发表的文章,主要是让广大读者和芭蕾爱好者更多地了解芭蕾的历史发展情况及其艺术特征,同时涉及到了一些舞蹈、舞剧的创作知识。由于时间跨度比较大,所以不免出现前后不一致的提法,不过笔者还是决定保留文章的原貌,不做更多的修饰,以便更真实地反映认识上的差异。由于作者水平有限还望广大读者批评指正。

肖苏华

2009-8 于北京

目录

序	1
一、走进芭蕾王国	1
1. 历史的轨迹	1
2. 白色的浪漫	4
3. 圣·彼得堡的奇迹	7
4. 现代芭蕾的崛起	8
5. 交响芭蕾征服世界	11
6. 中国芭蕾的腾飞	13
7. 现代芭蕾的多元化之路	14
二、芭蕾史话漫谈	21
1. 芭蕾——世界宠儿	21
2. 凯瑟琳公主带给法国的礼物	26
3. 意大利席间芭蕾征服法国	27
4. 第一个穿脚尖鞋的人——塔利奥妮	29
5. 芭蕾大师云集彼得堡	31
6. 柴科夫斯基与他的三大芭蕾	36
7. 使芭蕾起死回生的佳吉列夫	43
8. 乌兰诺娃——世界明珠	45
9. 受封为爵的玛戈·芳婷	49
10. 芭蕾王国的男明星们	52
三、芭蕾艺术欣赏入门	60
1. 芭蕾是人体艺术	60
2. 芭蕾是一门多媒体和综合性艺术	61
3. 芭蕾是规范的艺术	62

4. 芭蕾是艺术性很强的艺术	67
5. 芭蕾是长于抒情、拙于叙事的艺术	68
四、20 世纪芭蕾的来龙去脉	69
1. 20 世纪芭蕾的来龙去脉	69
2. 20 世纪现代芭蕾的基本走向	91
3. 20 世纪芭蕾艺术的基本特征	95
4. 再谈中国芭蕾的创作问题	99
五、论苏联芭蕾的昨天、今天和明天	102
六、交响芭蕾初析	113
七、舞剧的创作与创新	127
八、当代编舞随想	144
九、编舞技法的“门户”与“基础” ——谈编舞技法与形象思维的关系	147
十、市场经济下的舞蹈艺术创作	151
十一、读于平《中国现当代舞剧发展史》有感	156
十二、中国芭蕾思考	162
1. 试论中国芭蕾舞剧发展中的一些问题	162
2. 中国芭蕾出路何在	170
3. 中国芭蕾的呼唤	174
4. 中国芭蕾热背后的忧思	176
十三、芭蕾赛事随笔	182
1. 大赛在莫斯科河畔	182
2. 瓦尔纳联想	187
3. 虎口拔牙 勇夺金牌——记第八届莫斯科国际芭蕾舞比赛	194
4. 瓦尔纳芭蕾——大赛高奏凯歌	198
5. 中国芭蕾誉满瓦尔纳	201

6. 站在奥林匹克之巅	206
7. 继续努力,更上一层楼——首届《荷花奖》芭蕾舞复赛观感	210
8. 舞蹈创作中的几个问题——花城舞赛联想	213
9. 青春的旋律奏响申城——记上海第二届国际芭蕾舞比赛	217
十四、芭蕾演出随感	222
1. 福金与他的《天鹅之死》	222
2. 悲悯如歌——观《阿炳》	230
3. 喜看香港云海艺术团的古韵新风	233
4. 猛士颂歌·别具一格——韩国芭蕾首次在京公演	234
5. 他山之石——明斯克观舞心得	236
十五、人物印象	240
1. 难忘的会见,有益的教诲——记与格里戈罗维奇的一次谈话	240
2. 一个“普普通通”的“上帝”——纪念乌兰诺娃 80 寿辰	250
3. 乌兰诺娃的表演艺术	256
4. 我们永远感激您——记俄罗斯芭蕾专家鲁勉采娃	270
5. 舞蹈的梦在战火中升腾——记张守和	273
后记	278

一、走进芭蕾王国

舞蹈是人类最古老艺术之一。早在文字、音乐、绘画、戏剧等人类文明还没有产生之前的“人之初”时，站立起来的人就开始舞蹈了，也就是古人常说的“手之舞之，足之蹈之”了。因此舞蹈也就被冠以“艺术之母”的雅称。仅有 500 多年历史的芭蕾与舞蹈相比，还是一门年轻的艺术，然而后来者居上——今天的芭蕾已在舞蹈王国中为自己建造了最宏伟神奇、最富丽堂皇的宫殿，令世人向往、陶醉、赞叹！

那么就让我们一起到这座迷人的殿堂里去领略和分享人类精神文明的丰硕成果吧！

1. 历史的轨迹

芭蕾(Ballet)一词，来源于意大利语的 Balletto，意即跳舞。又来自古拉丁语的 Ballo 一词，意指在晚会上表演舞蹈，最后用法语的 Ballet 确定下来，并一直沿用至今。

早在文艺复兴时期，人文主义思潮影响下的人们开始重视人体本身的价值和作用，从而推动了社会的经济、科学和文化的迅速发展。而在文艺复兴的摇篮意大利，王公贵族竞相把艺术作为炫耀自己的权势与扩大政治影响的工具和手段，他们不惜巨资相互攀比，相互竞争，因此这一时期的文化艺术得到了空前的发展。芭蕾就是在这样的一个历史背景下开始在意大利宫廷中形成，并在古朴民间舞蹈的基础上，从一种游戏性质的舞蹈逐渐演变成一种具有确定风格、舞步与技巧的艺术形式。

那时的芭蕾舞作为一种简单的娱乐形式由王公贵族在各种宫廷庆祝活动和宴会上亲自表演,因此也叫“席间芭蕾”。1489年,在米兰公爵的婚礼上演出的《宴会芭蕾》,就是把一些取材于古代传说的舞蹈与正在进行的婚礼盛宴直接联系在一起:在表演模拟狩猎的舞蹈时开始吃野猪肉;在表演海洋和河流豪华场面时开始吃鱼等。最后各路宾客跳起为新郎新娘祝福的芭蕾舞,真可谓“吃、喝、玩、乐”全都有了。与此同时宫廷里出现了一种新的职业——舞蹈大师,他们通常既教授舞蹈,又为各种重大节庆活动编舞。

15世纪末法兰西国王卡尔八世率军来到意大利时惊喜地发现了这种优美、豪华的“席间芭蕾”演出,于是法国统治阶级开始把芭蕾艺术连同意大利的艺术家一起“引进”到国内,使这朵南国奇葩在法国大放异彩。1581年在法国皇后路易丝的妹妹的婚礼大典上演出的《皇后喜剧芭蕾》就是由一位杰出的意大利艺术家波诺瓦叶精心设计的芭蕾舞剧。这是历史上第一部大型芭蕾舞剧,也是芭蕾史上的第一个重要的里程碑。

《皇后喜剧芭蕾》取材于古希腊神话,说的是女妖西尔瑟如何利用魔法降伏诸神灵,而她自己最后被古罗马大神朱庇特俘虏,屈服于法兰西国王脚下。这部芭蕾借古喻今,暗含着在位的法国国王亨利三世平息各宗教集团的纷争、统一国家的政治目的。同时也表达了垂帘听政掌握实权的皇太后凯瑟琳的政治野心,因此凯瑟琳不惜耗费500万法郎的巨资筹划了这场富丽堂皇的演出。表演区的中心是巨大的西尔瑟花园,中间矗立着她的城堡。在这座花园和观众之间设计了一个金色橡树林和高大的金色喷泉。演员身着用五颜六色的丝绸和金银锦缎做成的服装,处处炫耀法国宫廷的华丽富贵。然后路易丝皇后在众多宫女的陪伴下,坐着高大的、装有金色喷泉的巨型彩车,庄严地绕场一周。最后她下来与宫女一起表演了40种不同几何队形的舞蹈,把全剧推向高潮。全剧共分三幕,艺术结构严谨完整,故事情节连贯有趣,主题思想清晰统一,舞蹈形式新颖别致,人物形象生动鲜明,是我们今天所看到的芭蕾舞剧的比较完整的雏形。整个演出从晚上11点开始一直持续到深夜3点半才结束。上万名观众饶有兴趣地观赏了这场无与伦比的精彩演出,它对芭蕾艺术的推广和发展产生了

深远的影响。

芭蕾演出在 17 世纪成为法国宫廷生活的一个重要组成部分。法国国王亨利四世、路易十三和路易十四都酷爱芭蕾,并亲自参与表演,特别是“太阳国王”路易十四对芭蕾的喜爱简直到了如痴如醉的程度。他自己经常“下海”跳舞,先后在 26 部大型芭蕾中担任主角,并组织了 3 位艺术大师——音乐家吕利、喜剧家莫里哀和舞蹈家博尚专门负责芭蕾艺术的创作和演出。1661 年他又下旨创办了芭蕾史上的第一所舞蹈最高学府的研究整理工作。比如芭蕾演员的脚的五个基本位置、手臂的位置都是在那时确定下来并一直沿用至今的。

古典芭蕾女演员

芭蕾艺术于 17 世纪后半叶走出宫廷,登上了舞台,开始成为剧场艺术。这对舞蹈的表演和技术提出了更高的要求,于是首批专业芭蕾演员也就应运而生了。但那时所有女主角都由男演员来扮演(与我国早期的京剧相仿),直到 1681 年在巴黎歌剧院上演的吕利的歌剧《爱情的胜利》中,芭蕾舞女演员才首次登台亮相,而扮演女主角的简·芳登因此成为历史上第一位芭蕾琳娜——首席芭蕾女演员。

芭蕾用了漫长的 200 多年才从意大利的“席间芭蕾”这一早期较简陋的娱乐

形式演变发展成具有一定规范与独特风格的剧场表演艺术。

2. 白色的浪漫

随着欧洲封建主义的没落,到了 17 世纪末芭蕾艺术显示出衰落的迹象。18 世纪因工业化的生产在英国的崛起新兴的资产阶级登上了政治舞台。他们反对封建主义和专制主义的思想和道德观,提倡思想自由、个性发展,逐渐形成了文化艺术上的新运动——启蒙主义运动,给芭蕾艺术注入了新的生机。

英国舞蹈大师约翰·韦弗 1717 年创作的芭蕾舞剧《战神与爱神之恋》彻底摒弃了原来芭蕾演出中的道白与歌曲成分,完全用舞蹈和哑剧的手法来编舞,使芭蕾终于摆脱了语言的羁绊而成为一种完全独立的艺术形式,为后来“戏剧芭蕾”的发展奠定了基础。

18 世纪后半叶两位伟大的舞蹈大师——法国的让·乔治·诺维尔和意大利的加斯巴罗·安秀奥利尼从理论到实践对芭蕾

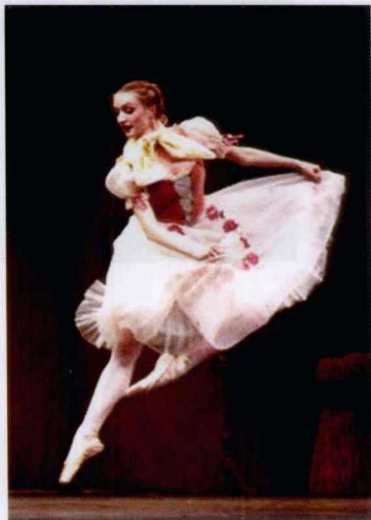

法国舞蹈家——让·乔治·诺维尔

进行大胆的探索和改革,首次提出了“情节舞剧”的新概念,大大深化了芭蕾艺术的内涵,使之更加富有思想性。1860 年诺维尔《舞蹈和舞剧书信集》一书的出版标志着芭蕾艺术开始步入了它的成熟期。在这本书中诺维尔系统地论述了舞蹈艺术的特性,提出了舞蹈创作的一系列基本法则,对后来芭蕾艺术的发展产生了极其深远的影响。

诺维尔和安秀奥利尼所提倡的“新舞剧”很快占领了欧洲的芭蕾舞台。1789 年诺维尔的学生让·多瓦尔在法国波尔多大剧院推出了他创作的舞剧《关不住的女儿》(又名《无益的谨慎》)。这是第一部以平民百姓的生活为题材并具有现实主义风格的芭蕾舞剧。它描写了一家富户的少女丽莎被她的祖母许配给磨坊主的傻儿子,但丽莎却爱上了年轻的农户雇工柯连。祖母为了不让丽莎

接近柯连,把她反锁在家里,结果反而成全了这一对年轻的恋人。这是一部喜剧芭蕾,全剧妙趣横生,幽默诙谐,形象鲜明,成为 200 多年来最早的芭蕾保留剧目,至今仍在世界各国公演,我国也曾于 1957 年上演过此剧。

芭蕾舞剧《无益的谨慎》

受法国资产阶级革命的影响,法国芭蕾在 19 世纪上半叶再度辉煌,进入浪漫主义芭蕾历史时期。由于艺术家们对原来沉重的芭蕾服装进行了重大的改革,女演员穿上用透明的白色薄纱制成的钟形裙,因此被人们称为“白色的浪漫”。浪漫主义芭蕾反映了人们试图逃避现实主义生活中的黑暗与苦难的愿望以及寻求获得精神解脱的心理。其主要代表作分别是于 1832 年和 1841 年上演的芭蕾舞剧《仙女》和《吉赛尔》。这两部舞剧都把现实生活与理想中的另一世界作了鲜明的对比,表现了人们对纯真、高尚精神的追求和向往。比如《吉赛尔》中的第一幕描绘了乡村生活的情景和质朴的农村少女吉赛尔的爱情悲剧,而第二幕却表现了墓地的幽灵世界和吉赛尔精神上的解脱。

浪漫主义芭蕾对创作思想、编导手法、舞蹈语言、技术与技巧以及演出形式都进行了极为重要的改革与发展,导致了芭蕾艺术的一场革命。意大利芭蕾大师卡洛·布拉齐斯 1820 年发表的《论舞蹈艺术的元素、理论与实践》艺术是浪漫

芭蕾舞剧《吉赛尔》

主义芭蕾发展的理论和教学基础。法国的朱尔·佩罗、意大利的菲利普·塔利奥尼以及丹麦的奥古斯特·布依维尔等著名编导创作的一批优秀剧目造就了芭蕾艺术的黄金时代。而芭蕾的脚尖技术也正是这一黄金时代的产物。据舞蹈史专家考证,女演员穿的脚尖鞋最早产生于1822—1825年之间。脚尖鞋的出现反映了知识分子对现实生活中的庸俗、卑陋和黑暗的不满情绪。女演员穿上脚尖鞋跳舞表现了人们追求自由、寻觅另一崇高理想世界的愿望。因为她们立起脚尖就好像变得轻盈飘渺,产生出虽立似飞、似人似仙的感觉。意大利演员玛丽·塔利奥尼是第一位因运用脚尖技术而闻名于世的芭蕾大师。

1832年菲利普·塔利奥尼为充分展示女儿的技术水平和艺术素质,专门为她编了一出新舞剧《仙女》。说的是当一个青年农民准备与美丽的姑娘喜结良缘时,一个精灵爱上了他并迷住了他。他背弃了家乡的未婚妻,跟随精灵来到森林,但当他拥抱精灵时她却死去。青年农民郁郁不乐地回到故乡再找未婚妻时,她已嫁给别人。塔利奥尼在剧中扮演精灵。她那轻盈飘逸的跳跃动作,稳健自如的脚尖技术和神秘诱人的表演风格使观众为之倾倒,轰动了世界舞坛,成为在这之后的一百多年中舞蹈家们争相效仿的光辉典范。一次塔利奥尼在圣·彼得堡的演出结束后,舞迷们想方设法搞到她的一双脚尖鞋,加上各种佐料做成菜肴,然后庄严地分而食之,这种狂热的崇拜并不亚于当今“发烧友”、

“追星族”青年朋友们对歌星、影星们的崇拜。就连英国女王维多利亚的布娃娃也被打扮成塔里奥妮演出的各种角色，至今保留在伦敦的博物馆里。

3. 圣·彼得堡的奇迹

浪漫主义芭蕾在 19 世纪中叶达到它的高峰后不久就开始日落西山了，而在俄罗斯大帝国的首都——圣·彼得堡，芭蕾犹如一轮旭日从地平线上缓缓升起，给世界芭蕾艺术带来新的希望和光明。这首先要归功于一代芭蕾大师马利乌斯·彼季帕。

彼季帕于 1818 年出生在法国马赛的一个艺术家庭。父亲是芭蕾教师，母亲是戏剧演员，因此他自幼受艺术的熏陶学习音乐和舞蹈。1847 年应邀来彼得堡帝国剧院担任独舞演员。1869 年接任帝国剧院舞剧总编导一职，那时他已年过半百了。而当他 85 岁高龄退休时共创作了 46 部大型芭蕾舞剧。其中最著名的有《唐·吉珂德》、《舞姬》、《雷蒙达》、《睡美人》、《天鹅湖》等。另外，他还重编了一些原来的名

著名芭蕾编导大师——彼季帕

剧，如《关不住的女儿》、《吉赛尔》、《海盗》、《艾斯米拉达》、《葛蓥莉娅》等。这些舞剧至今都是世界各芭蕾舞团久演不衰的保留剧目，深受千万观众的喜爱。值得一提的是他著名的三部舞剧《睡美人》、《天鹅湖》和《雷蒙达》都是他近 80 岁高龄时创作的，成为古典芭蕾的经典。也正是这位老人使当时已奄奄一息的芭蕾奇迹般地“复活”了。这就是芭蕾史上著名的“彼季帕时代”。他开创了芭蕾艺术的新纪元，为 20 世纪芭蕾的发展奠定了坚实的基础，彼季帕也因此被后人推崇为“古典芭蕾之父”。

当然，圣·彼得堡奇迹的出现不能全部归功于彼季帕一人。伟大的俄罗斯作曲家柴科夫斯基对芭蕾舞剧音乐的重大革新也起了很大的作用。他创作的

彼季帕《舞姬》

舞剧《天鹅湖》、《睡美人》和《胡桃夹子》，首次把交响乐的创作手法运用于舞剧音乐，使舞剧音乐发生了革命性的变化，把它的水平推到了一个前所未有的高峰。这3部舞剧一百多年来一直保持着演出场次最多、观众最踊跃、最受欢迎的三个之最的“世界纪录”。其中的许多舞曲不仅经常在各种音乐会上演奏，而且成为家喻户晓的名曲。另外彼季帕的副手——俄国的列夫·伊万诺夫编导的《天鹅湖》中的第二幕和第四幕以及他创作的《胡桃夹子》也为俄罗斯芭蕾成为19世纪世界芭蕾艺术中心起到了举足轻重的作用。而一批以巴甫洛娃和尼仁斯基为代表的俄罗斯芭蕾演员更为俄国芭蕾争得了至高无上的荣誉。

4. 现代芭蕾的崛起

随着彼季帕的去世和资本主义经济的萧条，芭蕾艺术在19世纪末20世纪初又陷入了严重的危机。在第一次世界大战前一股现代主义文艺思潮席卷了西方世界，古典芭蕾也遭到了现代主义弄潮儿的猛烈攻击。美国的赤脚舞神——伊莎多拉·邓肯首先向芭蕾发难。她所创立的现代舞蹈不仅是一次对芭蕾的背叛，而且可以说是舞蹈界内部的一次“宫廷政变”。其目的在于全面否

定芭蕾,以现代舞取而代之。然而与邓肯的初衷相反,她并没有反掉芭蕾,反而使芭蕾在她的影响下取得了新的、更加蓬勃的发展。

现代舞蹈家邓肯

俄国芭蕾编导大师米哈依尔·福金虽然对邓肯的背叛耿耿于怀,但也不可避免地受到了她的影响,并于 20 世纪初对被称为“旧芭蕾”的清规戒律进行了一系列的重大改革,因此被后人誉为“现代芭蕾之父”。福金有了一句名言“倘若芭蕾(指旧芭蕾)动作真的能代表当代理想中的美的话,那么我们将会为 20 世纪感到惭愧。”可见他已站到了 20 世纪的高度对芭蕾的美学思想进行思考与探索。他所创作的许多舞剧如《彼得鲁什卡》、《火鸟》、《埃及之夜》、《狂欢节》等与彼季帕的古典芭蕾舞剧相比确有南辕北辙之别。

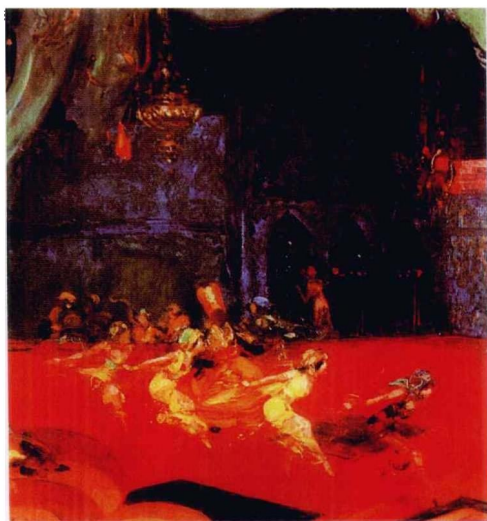

俄国芭蕾编导大师——福金

芭蕾史上曾有一位占据特殊地位的特殊人物,他既不是芭蕾演员,也不是芭蕾教师或编导,可以说是一个芭蕾“门外汉”。但是他却创造了奇迹,使濒临衰亡的芭蕾艺术起

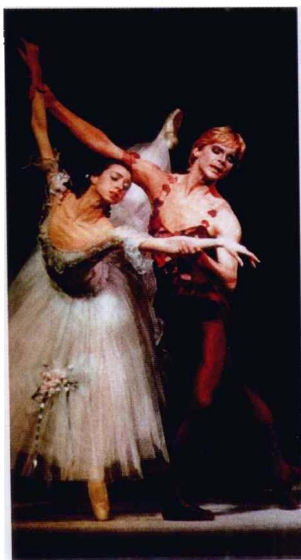

福金《狂欢节》

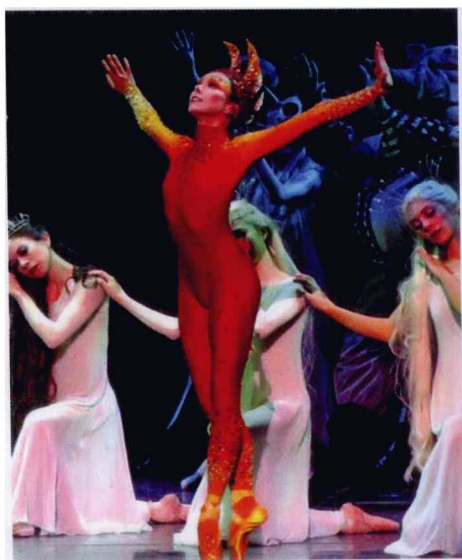

福金《天方夜谭》

死回生,他就是著名的俄罗斯艺术活动家谢尔盖·佳吉列夫。正当芭蕾艺术陷入严重的萧条和危机时,佳吉列夫以他那非凡的洞察力、渊博的学识和卓越的组织才能把俄国当时的芭蕾、音乐、美术精英聚集在自己的周围,掀起了席卷全球的“俄罗斯风暴”。1909年他以举办“俄罗斯演出季”的名义把俄罗斯芭蕾带

芭蕾舞剧《玫瑰精灵》

芭蕾舞剧《火鸟》