

人文
書房

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

说 芭 蕾

An Illustration of Ballet

邮票上的经典记忆 迷恋芭蕾的一种方式

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

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

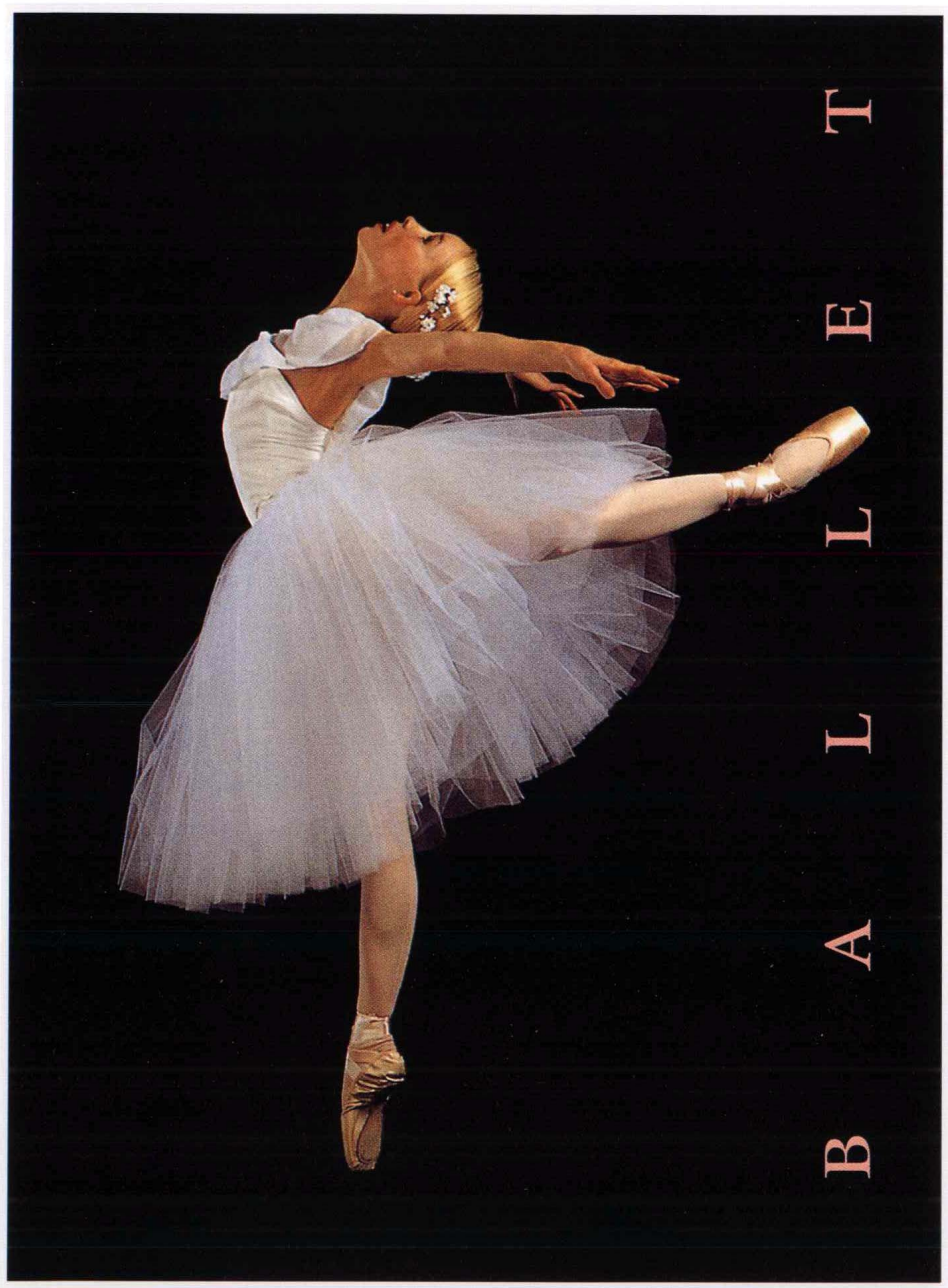
的艺术家们先后创造出诸如《关不住的女儿》、《吉赛尔》、《睡美人》、《天鹅湖》、《罗密欧与朱丽叶》等经典作品,吸引了一代又一代的观众,并带给人们无比美妙的艺术灵感和视听享受,而这些在各国或地区所发行的邮票上都得到了完美体现。

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

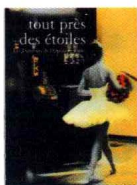

- VII 灵感纷纭的当代芭蕾 /137
 融入芭蕾之中的现代舞 /137
 期待芭蕾艺术进入新的发展纪元 /145

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

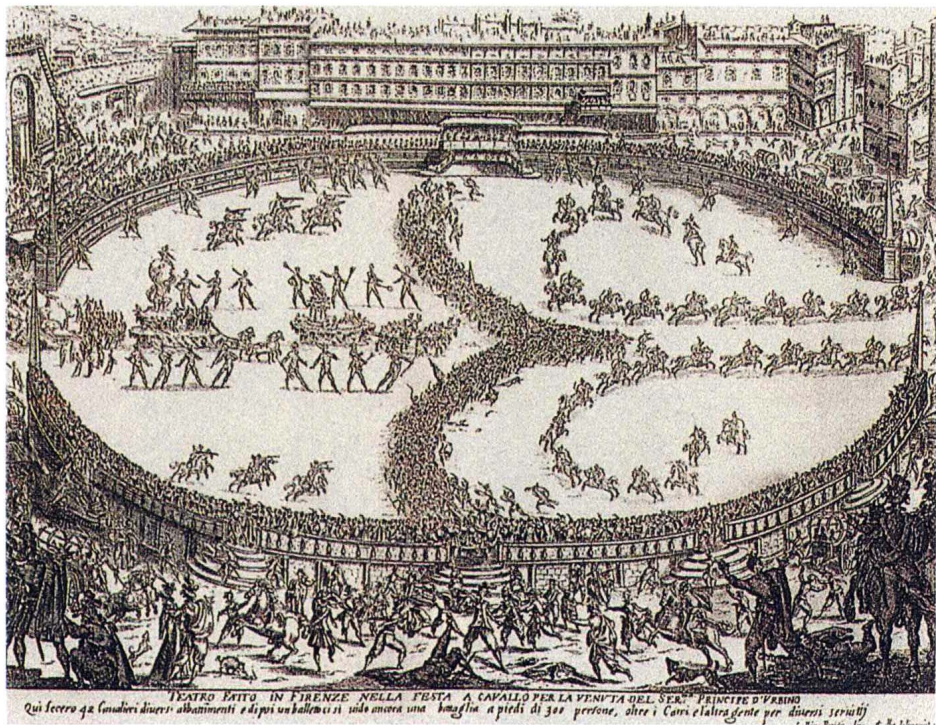
15世纪的欧洲,古典主义艺术正在悄然复活,随之而来的是人们的聪明才智和丰富的想象力被激活了,正如英国著名文艺批评家、作家沃尔特·佩特(1839~1894年)说过的那样:“始于15世纪的文艺复兴(Renaissance)之所以伟大,不在于它所取得的成就,而更在于它所设计的蓝图。”当时,西欧

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菲兹美术馆。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,三位成就卓著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

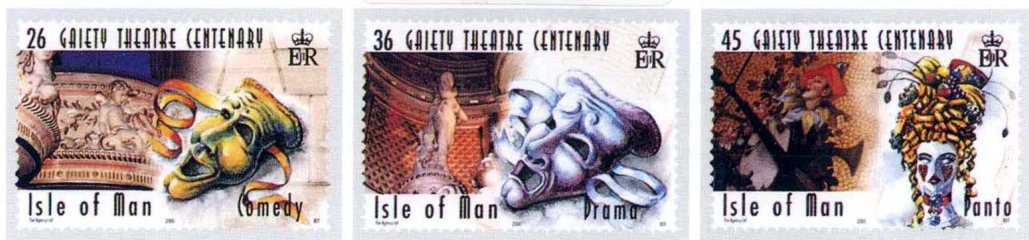
于1972年发行了意大利画家安东尼·瓜尔第(1699~1761年)的绘画邮票《化装舞会》。一横三竖四枚邮票的大幅票面真实再现了原画色彩浓烈、人物形象惟妙惟肖的特点。

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

欢乐歌剧院100周年——喜剧、悲剧与拟剧面具 马恩岛 2000

众女神与缪斯奏乐的装饰图案,淋漓尽致地表现了器乐给人带来的欢乐。 欧洲音乐年 列支敦士登 1985

1985年发行一套两枚的“欧洲音乐年”纪念邮票,票面采用16世纪初众女神与缪斯奏乐的装饰图案,淋漓尽致地表现了音乐给人们带来的抚琴弄乐之欢。

II 首部芭蕾的问世

1573年8月19日,法国第一部大型的“宫廷芭蕾”(Court Ballet)——《波兰舞会》(La Ballet des Polonais)在巴黎的图伊勒里宫演出,16位法国贵妇人在来访的波兰使节面前盛装列队,翩翩起舞,但这只是世界首部芭蕾的前期准备。法国的宫廷芭蕾源于意大利,历史上曾有两位法国国王迎娶佛罗伦萨显赫的美第奇家族的女儿为妻,这两位喜欢穿着打扮和照镜子的王后,都曾把家乡的这种富丽堂皇的新鲜事物——宫廷芭蕾带到巴黎。于是,法国的宫廷里便经常有一些来自意大利或模仿意大利的喜剧表演,并更多地添加进舞蹈元素,表演变得越来越赏心悦目,演员参与的

积极性也空前高涨。法国于1992年发行一枚邮票,票面是法国铜版画家雅克·卡洛(1592~1635年)的绘画《克劳德·特鲁埃肖像》,描绘克劳德·特鲁埃(1588~1662年)在意大利喜剧中扮演的一个角色。

法国画家雅克·卡洛善于运用自然主义的表现风格,使画面宛如舞台,人物刻画细腻,手法简略。卡洛绘画《意大利喜剧中的人物形象》
法国 1992

世界上首部芭蕾的问世是1581年10月15日,一台庆祝王后凯瑟琳·美第奇(1519~1589年)之妹与公爵成婚的娱乐节目在法国宫廷中正式演出。节目脚本一年后才被定名为《王后的喜剧芭蕾》(Ballet Comique de La Reine),并获得正式出版。至今,在美国纽约的公共图书馆还保存着这部“芭蕾圣经”的抄本。《王后的喜剧芭蕾》取材于古希腊诗人荷马的叙事诗,表现女妖西尔瑟历尽磨难最