

戈兆鸿 译

舞剧论文集

中国舞蹈家协会湖北

湖南 浙江
江西 新疆
分会

舞剧论文集

戈兆鸿
译

中国舞蹈家协会湖北
湖南
江西
浙江
新疆
分会

舞剧《唐·吉珂德》

普列谢茨卡娅

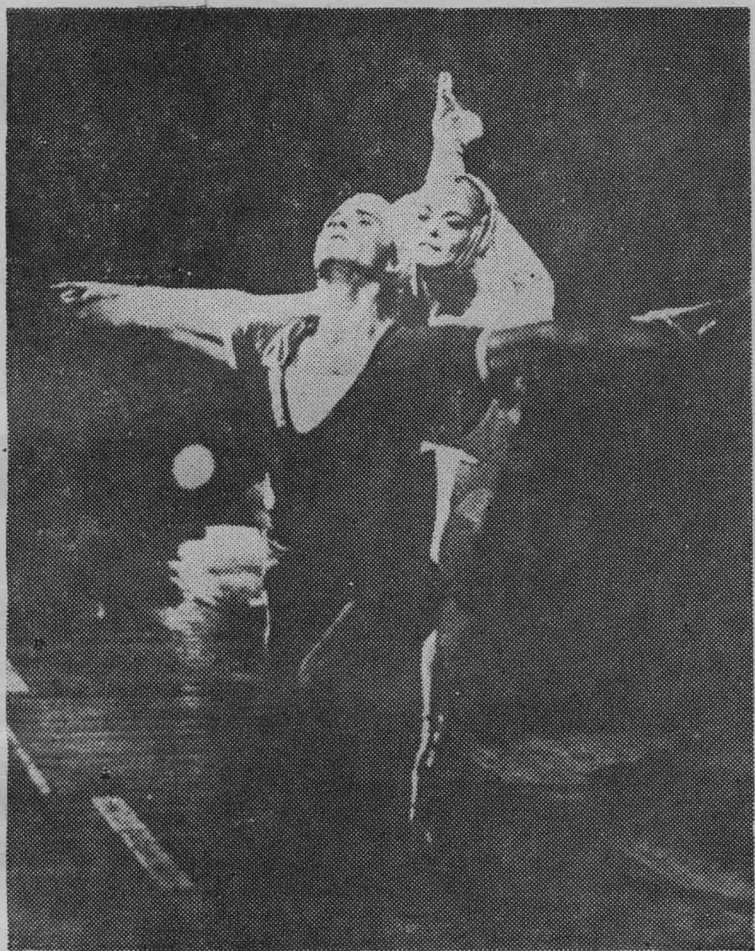
饰基特列

舞剧《睡美人》
科尔帕科娃饰阿芙罗拉公主

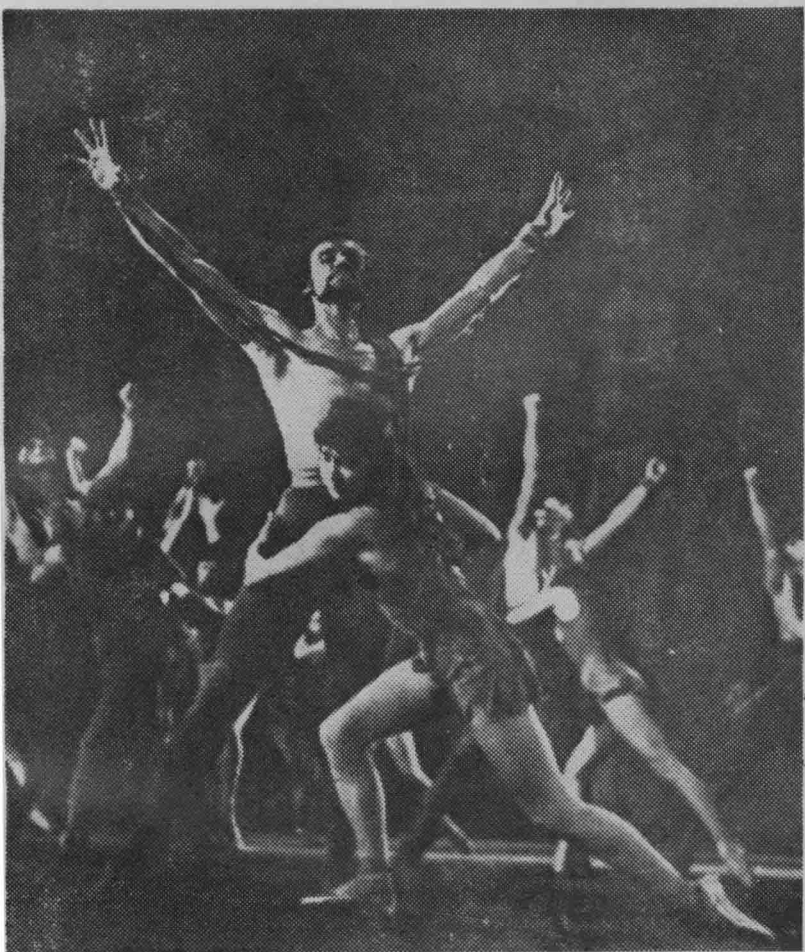
舞剧《雷蒙达》
科尔帕科娃饰雷蒙达

格里戈罗维奇编导的舞剧《爱情的传说》

希琳——科尔帕科娃

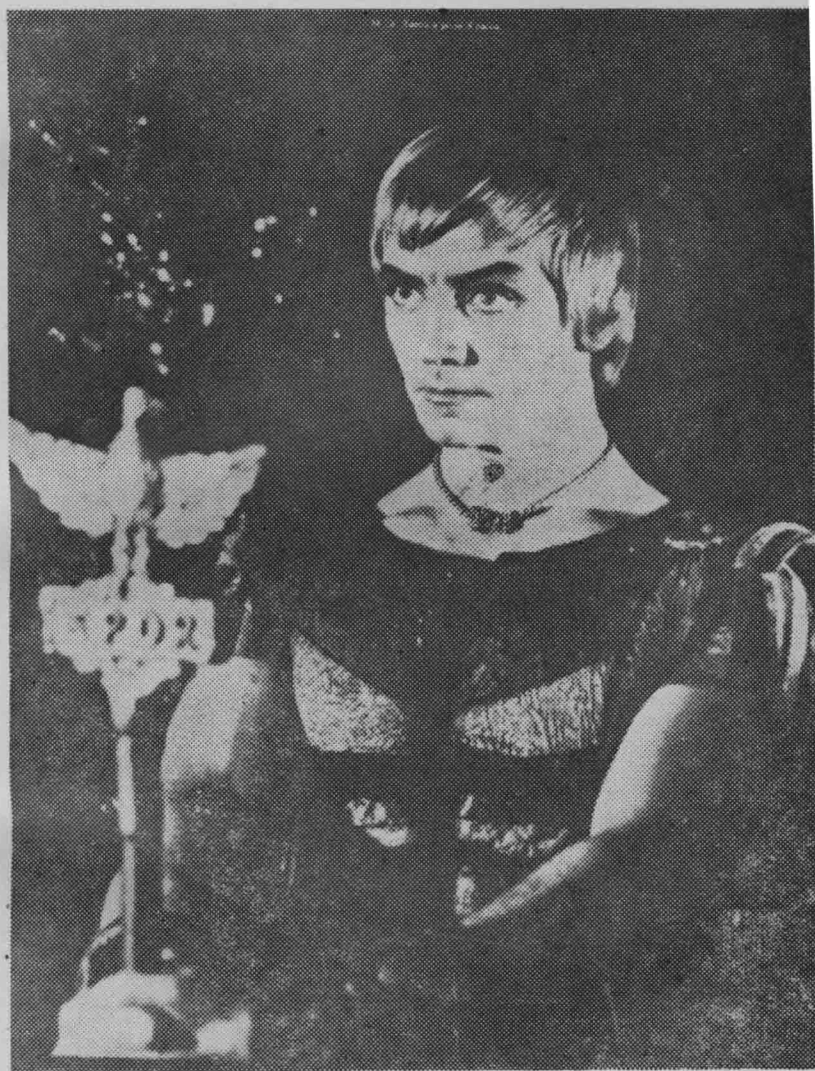
法尔哈特——布达林

格里戈罗维奇编导的舞剧《斯巴达克》

斯巴达克——华西里耶夫

菲里吉雅——玛克西莫娃

格里戈罗维奇编导的舞剧《斯巴达克》

利耶帕饰罗马统帅克拉苏

目 录

舞 剧 理 论

5) 舞剧	万斯洛夫、苏里茨
19) 舞蹈美学知识十二则	万斯洛夫
44) 现代舞剧的表现手段	契斯恰科娃
75) 当代舞剧的艺术特征	舒米洛娃
161) 舞剧的演变	维诺格拉多夫

舞 剧 编 导

- 177) 格里戈罗维奇的编导艺术……………里沃夫—阿诺兴
222) 哈哈图良怎样创作《斯巴达克》……………尤素福维奇
234) 舞剧《斯巴达克》的感人力量……………舒米洛娃
249) 可与舞蹈博物馆媲美的舞剧院……………维诺格拉多夫
254) 编舞技巧的秘密……………雅科勃松
258) 群舞与舞剧的艺术质量……………洛普霍夫

舞 剧 演 员

- 265) 忆瓦冈诺娃……………杜琴斯卡娅
272) 乌兰诺娃……………扎瓦茨基
303) 普列谢茨卡娅的舞蹈魅力……………里沃夫—阿诺兴
359) 我的命运与舞剧院紧密相联……………维契斯洛娃

舞 剧 美 术

- 375) 舞剧的美术设计……………万斯洛夫
383) 舞剧设计的发展趋向……………贝莱兹宁
396) 我怎样设计舞剧……………雷金

目 录

舞 剧 理 论

5) 舞剧	万斯洛夫、苏里茨
19) 舞蹈美学知识十二则	万斯洛夫
44) 现代舞剧的表现手段	契斯恰科娃
75) 当代舞剧的艺术特征	舒米洛娃
161) 舞剧的演变	维诺格拉多夫

舞 剧 编 导

- 177) 格里戈罗维奇的编导艺术……………里沃夫—阿诺兴
222) 哈哈图良怎样创作《斯巴达克》……………尤素福维奇
234) 舞剧《斯巴达克》的感人力量……………舒米洛娃
249) 可与舞蹈博物馆媲美的舞剧院……………维诺格拉多夫
254) 编舞技巧的秘密……………雅科勃松
258) 群舞与舞剧的艺术质量……………洛普霍夫

舞 剧 演 员

- 265) 忆瓦冈诺娃……………杜琴斯卡娅
272) 乌兰诺娃……………扎瓦茨基
303) 普列谢茨卡娅的舞蹈魅力……………里沃夫—阿诺兴
359) 我的命运与舞剧院紧密相联……………维契斯洛娃

舞 剧 美 术

- 375) 舞剧的美术设计……………万斯洛夫
383) 舞剧设计的发展趋向……………贝莱兹宁
396) 我怎样设计舞剧……………雷金

舞剧理论

· 1 ·

舞 剧

万斯洛夫

苏里茨

舞剧（法文ballet，来自意大利文balletto和拉丁文ballo——舞剧的意思），是音乐戏剧艺术的一种，它的内容通过舞蹈形象表现出来。在各种艺术中，舞剧属于空间、时间艺术创作形式的视觉综合艺术。它本身包含有戏剧结构、音乐、舞蹈和造型艺术。可是在舞剧中所有它们并不是独立存在或是机械地合在一起，而是服从于舞蹈艺术，舞蹈是它们综合的中心。舞剧——是舞蹈艺术的高级形式。在舞剧中，舞蹈艺术提高到了作为音乐舞蹈表象的水平。

舞剧根据其他艺术与它相近的特点把它们结合到一起。正因为这样，在不同情况下，有可能出现着重发展戏剧结

译者注：本文作者万斯洛夫教授（1923—）是苏联著名的美学家和舞蹈理论家，艺术学博士，科学院院士。现任苏联艺术科学院造型艺术理论与历史研究所副所长。发表有论文300余篇和十六部专题著作。

苏里茨（女，1923年生于柏林），苏联著名舞剧学家，艺术学副博士。1949年毕业于戏剧学院戏剧学系，后任中央戏剧图书馆馆长，现任全苏艺术学研究所研究员。发表有大量的舞剧研究著作。

构、音乐或绘画基础的不同做法，它们对整个综合体留下一定的痕迹，这从不同的历史流派中可以看出。这样着重不同方面是有根据的，但是只有当舞剧的思想形象内容得到有充分价值的舞蹈体现，才可能得到有充分价值的艺术成果。舞剧在形象地反映现实生活，体现重大的哲理、思想和感情，揭示人民生活的重要内容和冲突方面，有着无限的可能性。在优秀的舞剧作品中，它总是颂扬人的美好品质，号召追求完美的境界，培养崇高和善良的感情，肯定乐观向上的思想。

台本是舞剧最早的戏剧结构基础，在台本中描述出主要的事件（情节），确定主题思想、冲突和人物性格。台本常常以文学作品为基础，在编写时并考虑到它们的音乐舞蹈体现的可能性。舞剧台本与话剧剧本不同，它只是未来的音乐舞蹈表现的文学草稿。台本通常由舞剧剧作家编写，可是也有舞剧编导、作曲者、美术设计、演员中的某一个人或同时若干人共同参加创作。

作曲家在台本的基础上写出舞剧音乐。音乐的分幕、分场，场面和曲目的安排，插曲的程序和结构都决定于台本。同时，音乐不仅表现台本，并且以它的音乐形象内容来丰富台本。有不少舞剧的音乐比台本更重要。由于舞剧音乐体现了台本的内容，从而产生舞剧的音乐戏剧结构——这是编舞的基础。作曲家在创作舞剧音乐时，常常要与舞剧编导合作，舞剧编导有时不仅确定未来舞蹈的性格，帮助作曲家的对舞蹈的理解，并且确定个别场面的长短和节奏类型（例如柴可夫斯基与彼季帕在创作《睡美人》时的合作）。音乐向舞蹈提供节奏和情感的基础。在舞剧的最初发展阶段，音乐的意义只是起着辅助和伴奏的作用。在舞剧艺术的优秀典范

中，舞剧音乐的特点是内容丰富和富有深度，从而使舞剧能与其他杰出的艺术成就相提并论。

舞剧——这是用音乐写成而通过舞蹈体现出来的戏剧。舞剧音乐戏剧结构的舞台体现，首先在于编出能揭示和丰富音乐形象内容的舞蹈情节。舞蹈情节的基础是一段段舞蹈，它体现出情节中的事件、剧中人物的心情和性格。哑剧有着从属的意义，它可以构成各个插曲的基础并穿插在舞蹈中。在舞剧中可以划分为古典舞和性格舞，而在各自的范围里又包含有独舞、组舞和群舞（独舞、领舞和群舞演员们的舞蹈）；所有这些不同形式的舞蹈常常结合在一起并相互过渡。情节舞是舞剧的基础，同时舞剧中也常常穿插有表演性舞蹈。在现代舞剧中，有时也运用节奏性舞蹈、自由的造型和现代舞等。舞剧很少是在单一的古典舞基础上构成的（古典舞剧例外）。

舞剧的舞蹈情节，一方面与话剧相近，另一方面又与交响音乐相近。它含有情节，这是与话剧剧本共同的地方。可是舞剧剧情不是详细表现情节而是表现主人公相互关系中关键的、阶段性的、高潮的瞬间。作为它基础的是人物心情和感情的结构变化。因此舞蹈情节具有概括的特征，并且是通过类似交响乐的形式发展开来的。有的舞剧可能接近于话剧剧本，也有无情节的芭蕾舞剧或是类似交响乐的舞蹈。这些舞剧变体往往是有意使舞剧接近话剧，或是接近交响乐的极端倾向的表现。然而在舞剧艺术的优秀典范中，戏剧结构与音乐总是处于和谐的平衡关系，而舞蹈则是它们两者统一的体现。同时在舞剧中，戏剧结构、音乐和舞蹈的创作又是相对独立的。舞蹈并不是重复情节和音乐的发展，而赋有它自己