

芭蕾舞叢書

范正宏・何恭上
編譯

Ballet

藝術圖書公司印行

5)

認識芭蕾舞

● 芭蕾舞入門 ●

● 原著／美・亞格尼斯
● 編著／何恭上
● 出版／藝術圖書公司

錄目

舞蕾芭賞欣何如●	6
史簡舞蕾芭●	9
家蹈舞●	14
舞編●	27
舞代現●	40
台舞到室教由●	47
習練把扶●	48
姿立的確正●	49
作動開張●	50
置位種五的脚●	51
置位種五的臂手●	52
條線舞蕾芭●	54
作動直伸部脚●	56
作動直伸的和緩●	58
作動本基的步跳●	60
勢姿轉圓的腿●	61
勢姿轉運的腿大●	62
行運的臂手●	64
性彈的部膝●	66
衡平●	67
作動慢腿展●	68
踢高腿直●	69
習練張伸●	70
習練中集●	72
作動展開●	74
移轉心重本基●	76
習練子步的快輕●	78
步跳●	80
跳躍中空●	82
作動躍跳大●	85
作動的躍升●	88
範示轉旋尖足●	90
星舞史蹈舞變改●	92
肯鄧●	93
夫耶瑞紐●	101
舞代現罕拉格莎瑪●	115
蕾芭古典的娃洛夫巴●	124
蕾芭劇戲的基斯新尼●	128
賞欣舞代現德西●	132

蕾芭識認

● 門入舞蕾芭 ●

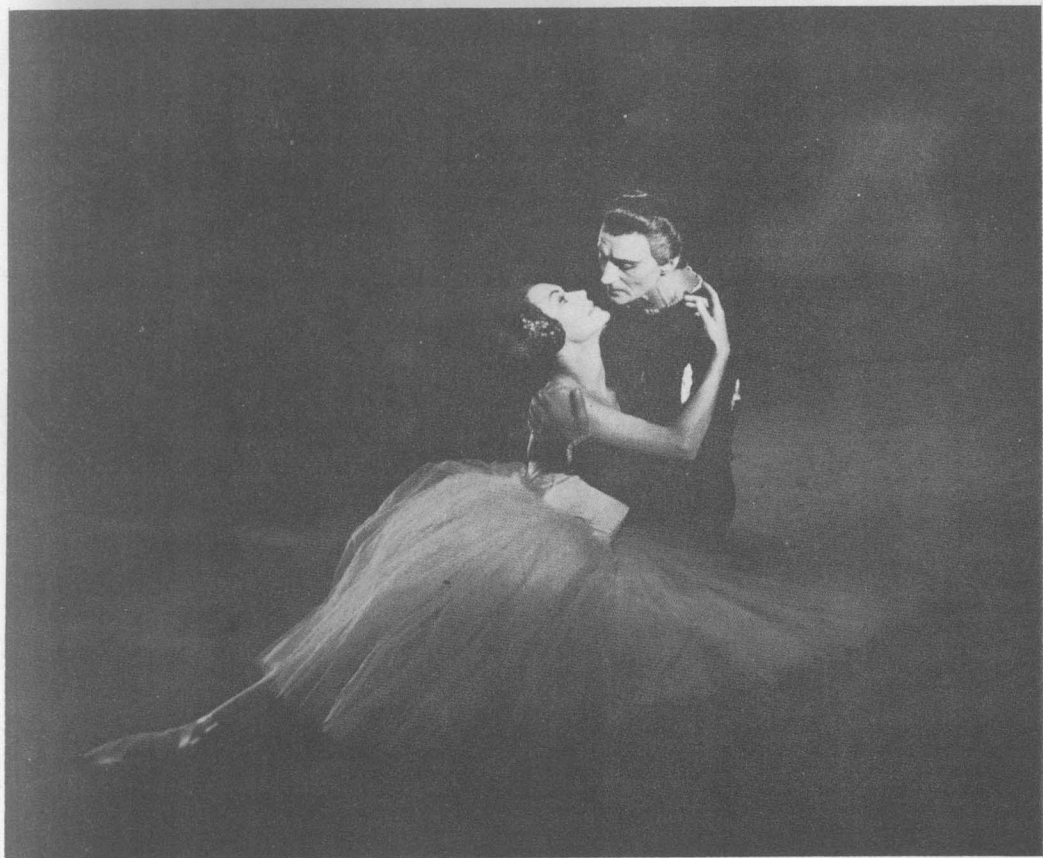

。 「湖鵝天」 出演團蹈舞蕾芭家皇國英

紐約芭蕾舞團演出「海神曲」

。劇舞典古要重的期時蕾芭漫浪——「女仙」

的中「爾賽吉」在(Anton Dolin)林道・東安
幕二第

舞蕾芭賞欣何如

今天，雖然本國對芭蕾舞的研究尚很膚淺，對芭蕾舞的評論或著作不多，但是歐美對這方面的努力是相當普遍的。而且不管那一方面的成績都是遙遙我們之上。

我們欣賞或批評一齣芭蕾舞，決不能像是實施外科手術，或者像是動物解剖似地那般嚴肅和認真。我們必須要切記：芭蕾舞是一項美妙的藝術、綜合的藝術。不但要看技巧、情感，更要發掘它是否能以動作表露語言，散發光輝和魅力，叫人感同身受！

芭蕾舞最大的特點是：動作揉合着音響。這一點其他的藝術沒辦法做到。

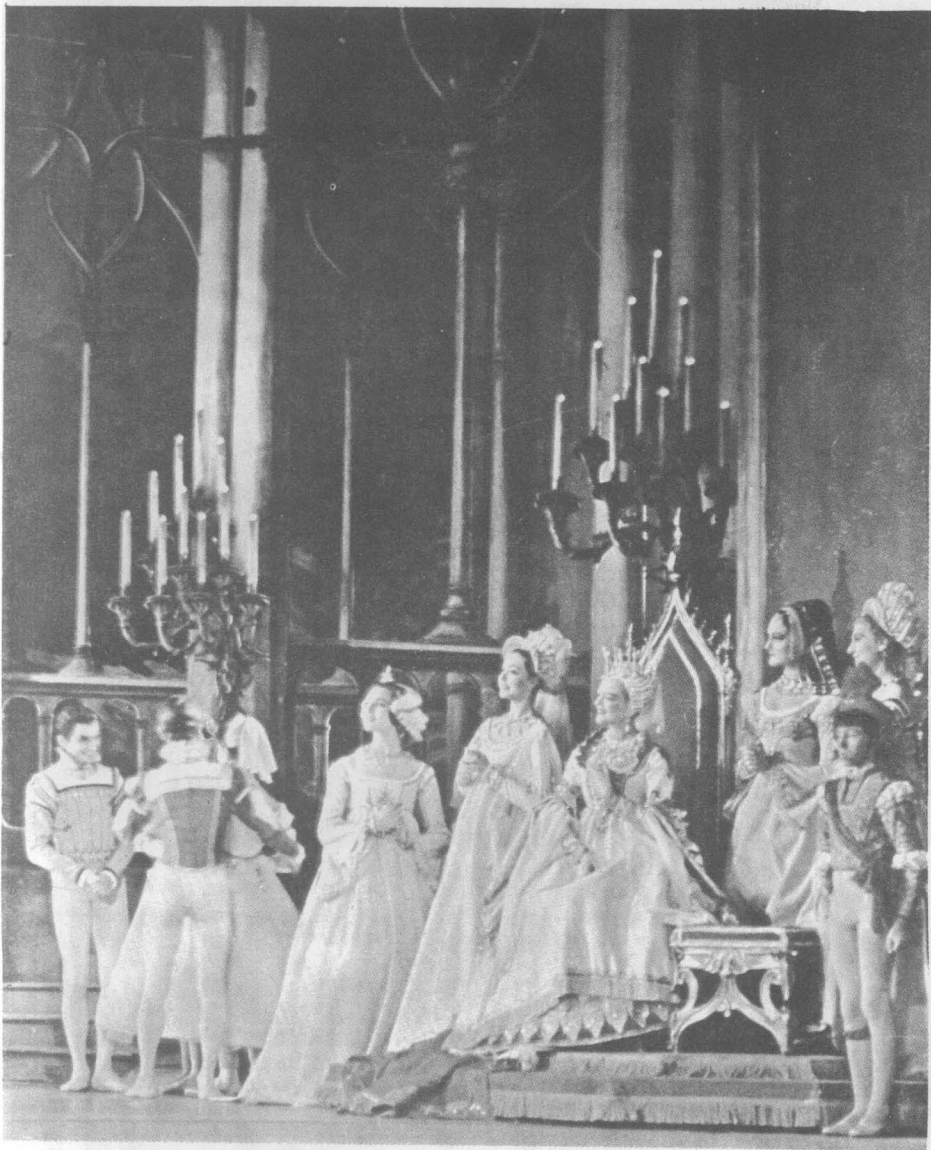
芭蕾舞的另一特點是，它是一種最健康的運動，這個運動在同一個時候，給予雙方——演員和觀眾，一起受益。

在一場芭蕾舞表演之後，有人會說：「我喜歡芭蕾舞，但是我却看不懂。」或者說：「我雖然一無所知，但是我還是喜歡！」

這種評語，我們可以這樣說：是因為不懂真正的芭蕾舞藝術。不知道芭蕾舞神奇而廣泛的力量。

因為芭蕾舞的組成因素太多了，它是舞蹈、戲劇、詩、文學、繪畫、雕塑、設計、和音樂。它通過動作、表情的自然流露中，給予觀眾聲色的訓練和美的鑑賞。

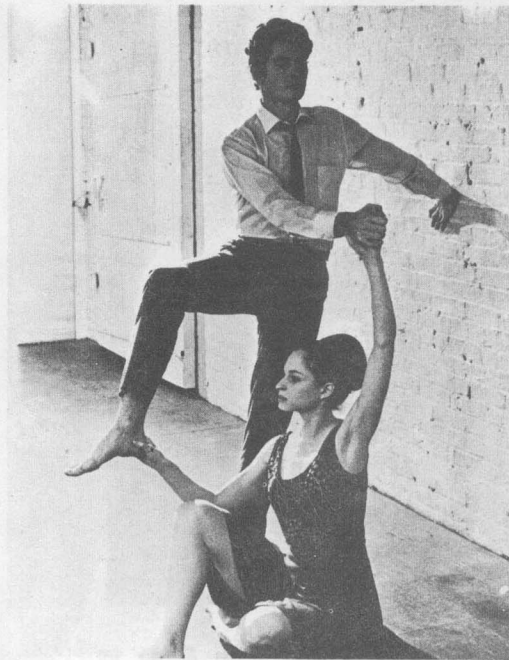
通常一個人欣賞一齣芭蕾舞，不是以技巧或機械的型式做為標準。對於型式上的知識並不重要，重要的是人性的自然流露！

。國王的蕾芭——團舞蕾芭家皇國英

爲了要能够評鑑芭蕾舞，爲了要能够品味芭蕾舞的特性，爲了要能够分辨舞蹈的優劣。你必須認識芭蕾舞具有的「媒介」力量！

本書，我們用最簡潔的文字，來扼要說明從課堂上的基本練習到舞臺上的型式和種種。使讀者對古典芭蕾舞有一個概括的認識。

紐約芭蕾舞團演出「街」。

芭蕾舞簡史

在知道芭蕾舞的構成之前，最好是知道芭蕾舞的歷史和成長。雖然，在我們眼裡，芭蕾舞是一項新奇而年青的藝術，但是追根到底，它還是早年起自古埃及和希臘呢！到了十六、七世紀，它在義大利的貴族家庭中又萌頭發芽，後來隨宮庭的變遷而散播西歐，一度成為法國宮庭的娛樂。法王路易十六更為帝王開創藝術之先鋒，於一六六一年設立舞蹈院並廣攬義大利芭蕾舞大師入國。芭蕾舞在法國開始生根了。

到了十八世紀，芭蕾舞在法國已經相當壯大，舞蹈家紛紛揭起，法國派的芭蕾舞在歐洲向四方擴散。到了十九世紀，芭蕾舞已經普遍於歐洲各大都市，尤其是羅馬、佛羅棱斯、維也納、巴黎、倫敦、和哥本哈根更是當時的輻射中心。

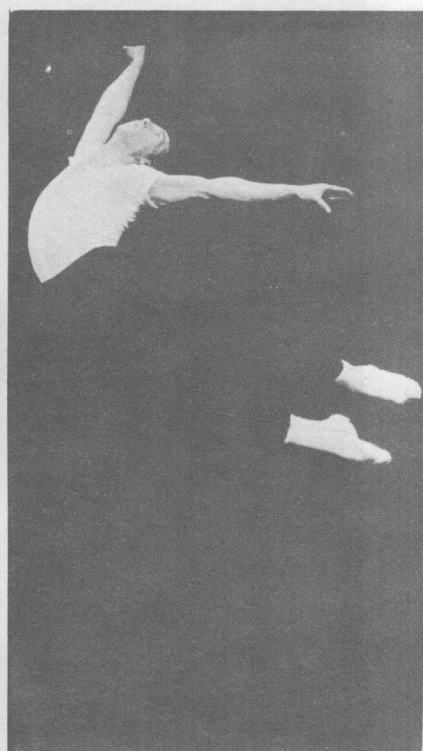
在哥本哈根，出現了一名芭蕾舞大師叫奧古特斯·薄能威爾 (August Bournonville) 的，將北歐的舞蹈帶進一個相當的境界。他的學生 (Cristain Jehanneu) 克里斯丁·約翰生更將薄能威爾優美的風格帶到了歐洲。

幾乎同時，義大利在卡羅·布拉西斯 (Carle Blais) 的影響下，芭蕾舞技巧作了很了不起的改進。而來自義大利的舞蹈家恩力柯·西伽提更將美妙的技巧帶到了聖·彼得堡。不久在那裡，形成了舉世聞名的兩個不同的派別，造就出遍及世界的一流舞星。一九〇九年，其中之一的舞界聞人沙吉·戴爾菲利夫 (Serge Diaghilev) 帶了一羣身懷「舞」藝的舞蹈家到了巴黎，結果轟動了西歐，他們高超的技藝叫西方人士刮目相看。

一九三〇年，歐洲舞團又到了倫敦，也刺激了當地的舞界。當時往訪著名的舞星有：瑪亞尼、丹尼洛娃、安東、道標、瑪可娃。這些人在舞臺上優美的表現，刺激了臺下觀眾的羨慕和急起直追的熱望。於是在倫敦的沙德拉·威爾士戲院 (The Sadlers Wells Theatre)、和馬求里戲院 (The Mercury Theatre)

。星舞蕾芭出傑代當
。夫耶瑞紐跟登芳·特格瑪

紛紛起來演出芭蕾舞。

一個曾在戴爾菲利夫舞團裡當舞星的尼尼特·瓦魯絲 (Ninette de Valois) 更在英國結合舞員組成小小舞團叫偉克威爾斯芭蕾舞團 (Vicells Ballet)，即為今日英國最享盛名的皇家芭蕾舞團的前身。

美國芭蕾舞的興起較晚，真正的對芭蕾舞認識而企求發展，却是在歐洲芭蕾舞已有相當基礎之後，由於芭蕾舞在歐洲的風行，以及接踵來到美國的舞蹈家所帶來的鼓舞，使新大陸的舞蹈有後來居上之勢，而由產生一種生氣盎然的風格。

李蒙從繪畫上產生很多靈感，他的舞如畫如詩。

李蒙的舞

李蒙的舞講究線條般的美。

瑪格特、芳登的舞

瑪格特·芳登——英國皇家芭蕾舞伶
在「吉賽爾」第二幕中美妙舞姿。

。中舞人雙的「人美睡」在(Ben Stevenson)
 達文蒂史和(Lucette Aldous)絲道亞・特茜魯

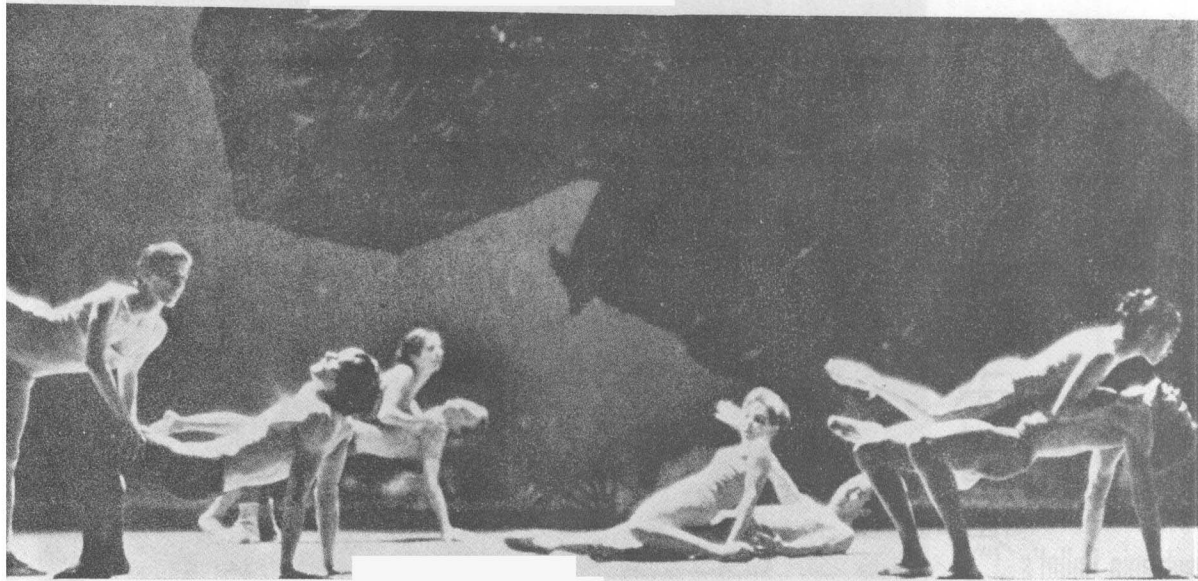
家蹈舞

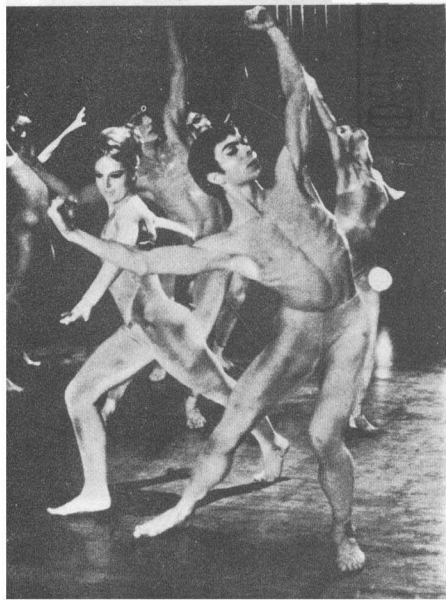
舞蹈員本身便是芭蕾舞活的材料。編舞家就是利用她(他)的身體美和可以鑄造的優點來編舞的。

一個舞蹈者，必需是一個藝術家、運動員、賣藝者，他(她)必需能够擔任艱難的表演工作，每天必須要勤苦磨練。

一個舞蹈員的養成通常要十年，但事實上是跳到老學到老，沒有人敢說自己已經盡善盡美。近代多數的西方舞蹈家，多半只有三到五年的專門訓練，便能够上舞臺。但是，上了舞臺以後，日子是艱辛的，他(她)必須先在團舞中任一個小配角若干年，等於是見習，如果

。 「午饗」 出演團舞蕾芭代現約紐

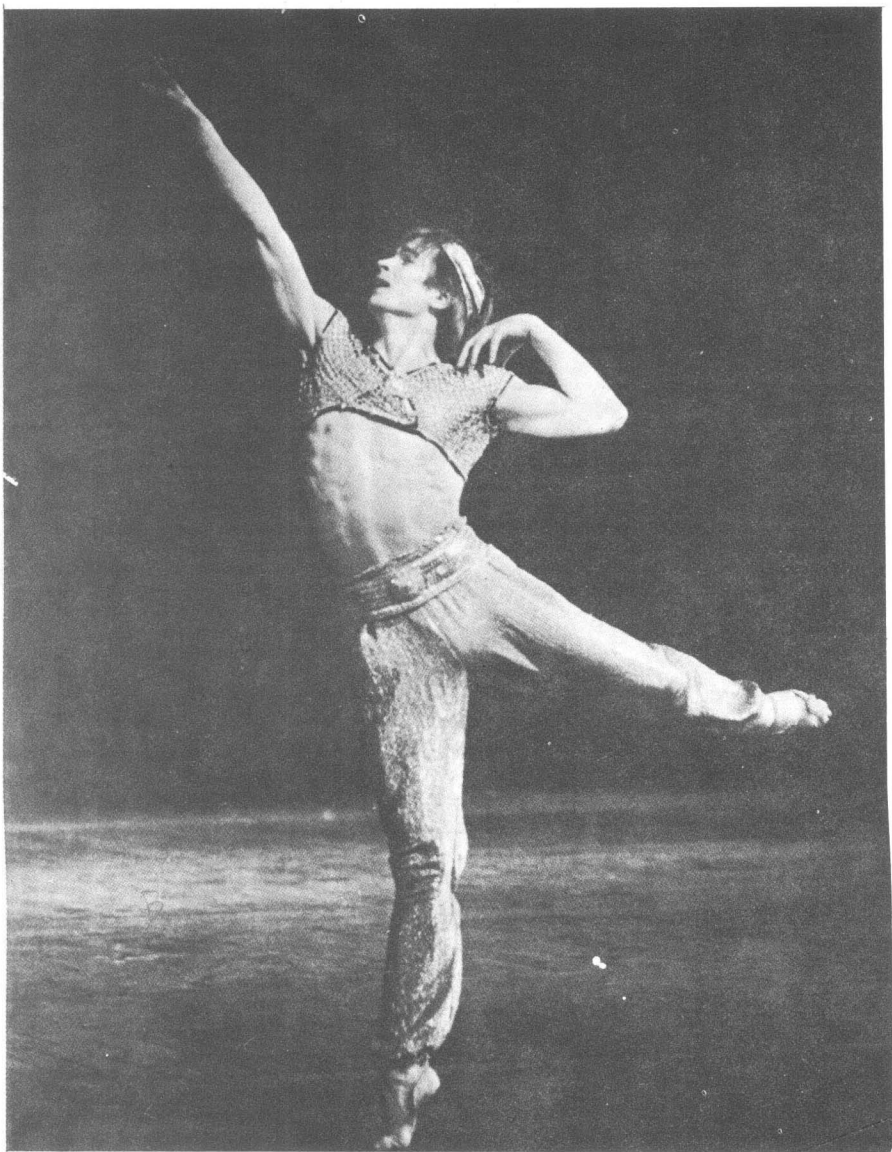
成績很好或者偶來機會，會讓他（她）演獨角戲，只有才華出眾表現特優的才能擢昇主角或榮獲芭蕾伶娜的頭銜。

歷來，多數的女舞員，把生命都投注在足尖工夫的磨練上面，而男舞員則把精力都放在比較劇烈的升躍，或學習當一個芭蕾伶娜的好舞伴。

值得欣慰的是：世界上著名的男舞員，已經致力於創造建立自己的風格，使自己不要一直守在附屬的地位。甚至不要一直是女舞員的陪襯品。

不過，在舞臺上，女舞員始終是芭蕾舞的中心。大芭蕾舞家喬治·巴朗辛（George Balanchine）曾經說過：芭蕾舞是女人的事。而編舞家手下的傑作，也都是以女舞員作對象而編的多，專為男舞員設計的少。在古典的芭蕾舞劇中，那感人深刻的幾乎青一色是女舞員的天下。

紐瑞耶夫和瑪格特·芳登舞姿

、夫道魯和(Margot Fonteyn)登芳·特格瑪
)「爾賽高」在(Rudolf Nureyev)夫耶瑞紐