

○第五章 芭蕾舞

○主讲：魏盛楠

- 芭蕾舞是欧洲的一种古典舞蹈。它起源于文艺复兴时期的意大利宫廷，形成并兴盛于法国，鼎盛于俄罗斯，其后在世界范围内不断发展。
- “芭蕾”一词源于古拉丁语ballo,有两层意思；广义的芭蕾指欧洲的古典舞蹈；狭义的芭蕾指以欧洲古典舞蹈为基础，融入音乐、戏剧、哑剧、舞美，并从19世纪30年代起以女性足尖技术为标志性特征的一种综合性表演艺术。

- 最初，芭蕾从意大利民间进入宫廷，以歌、舞、诗、剧相交融的形式在王公贵族的盛大宴会上穿插表演，故称“席间芭蕾”。
- 1581年10月15日在巴黎卢浮宫小波旁厅演出的《皇后喜剧芭蕾》，是历史上最有代表性的“席间芭蕾”。
- 19世纪下半叶，欧洲芭蕾的重心转移到了俄国，到19世纪末，古典芭蕾达到了它的顶峰阶段，《天鹅湖》、《睡美人》是其代表作。

- 古典芭蕾的风格特征非常鲜明，运动模式十分固定，讲求轻盈飘逸，“开、绷、立、直、长”，并具有自己独特的表演方式和结构方式，特别是作为塑造主要人物。
- 芭蕾双人舞的模式为：一、“出场”。多为“慢板”舞，由男女主角运用扶、举技巧配合表演，一般突出女主角。二、“变奏”。此乃双人舞的第二部分“炫示部”——由男女主角各表演一段（或男女穿插两次，分别表演两段）技巧很高的舞蹈，多为快板。“变奏”舞段通常与剧情无直接关系。三，“结尾”。由男女主角互相穿插表演（一般以男角为主），最终以合舞结束。

- 当代芭蕾舞坛上，古典芭蕾、现代芭蕾、交响芭蕾、戏剧芭蕾交相辉映，并驾齐驱，新的探索和创造仍在继续。

优秀作品鉴赏：

1、情节芭蕾的代表——《关不住的女儿》

（两幕三场芭蕾舞剧）

编剧：让·多贝瓦尔

编导：让·多贝瓦尔

首演时间：1978年7月1日

□ 首演演员：泰奥多莱（饰丽莎）

□ 作品简介：

□ 纯朴善良、活泼可爱的农村姑娘丽莎爱上了青年克勒斯，而她的母亲西蒙太太想把女儿嫁给富有的葡萄园主托马斯的傻儿子阿伦。克勒斯溜进丽莎家中与她约会，西蒙太太突然回家，克勒斯躲进了卧室。母亲见丽莎不肯嫁阿伦，也将她关进了卧室。托马斯带儿子前来订婚，打开卧室的门，结果走出了一对恋人。西蒙太太只好无可奈何地答应了他们的请求，并且祝福他们。

□ 欣赏：舞剧《关不住的女儿》

优秀作品鉴赏：

2、浪漫芭蕾的开端——《仙女》

（两幕浪漫主义芭蕾舞剧）

编剧：多贝瓦尔

编导：菲利普·塔里奥尼

首演时间：1832年3月12日

□ 首演演员：巴黎皇家音乐舞蹈院（现巴黎歌剧院） 玛丽·塔里奥尼（饰仙女）

□ 作品简介：

□ 詹姆斯在结婚的日子里迷恋上了梦中的仙女——希尔菲达，他开始失魂落魄。在婚礼上，神思恍惚的詹姆斯对新娘爱菲变得冷漠。这些都被同样深爱着爱菲的青年格恩看在眼里。詹姆斯跟随西尔菲达从婚礼上离开，与她在密林中相会。但是，愚蠢的詹姆斯听信了巫婆姬的教唆，用施过魔法的白纱披巾缚住仙女，是心爱的仙女惨死在自己的怀中。正在这时，村里再次传来喜庆的音乐，真心相爱的爱菲和格恩在举行婚礼。背弃爱情的詹姆斯永远与痛苦和悔恨相伴。

□ 欣赏：浪漫芭蕾的开端——《仙女》

3、古典芭蕾的极品——《天鹅湖》

（四幕古典芭蕾舞剧）

编剧：乌拉季米。别季切夫、瓦西里。杰尔泽

原版首演时间：1877年3月4日

- 首演演员：圣彼得堡马利亚剧院（1935年更名为基洛夫国家歌剧院芭蕾舞剧院） 皮埃林娜。列尼扬尼（饰奥杰塔、奥吉丽娅）

□ 作品简介：

- 被魔王罗斯巴特变成白天鹅的奥杰塔公主，在湖边与齐格弗里德王子相遇，她向王子倾诉自己的不幸，并告诉他：只有忠诚的爱情才能使她和群鹅摆脱魔王的统治。王子发誓永远爱她。在为王子挑选未婚妻的舞会上，魔王化装成使臣，以外貌与奥杰塔相似的女儿奥吉丽娅——黑天鹅欺骗了王子。王子发觉受骗，焦急地奔向天鹅湖畔，在奥杰塔和群鹅的帮助和鼓舞下，一同战胜了魔王。天鹅们都恢复了人形，奥杰塔和王子终于结合在一起。
- 欣赏：古典芭蕾的极品——《天鹅湖》

4、童话芭蕾的标范——《睡美人》

（三幕古典舞剧）

编剧：伊。佛谢沃洛伊基斯

编导：马留斯。彼季帕

首演时间：1890年1月30日

□ 首演演员：圣彼得堡马林斯基剧院

□ 作品简介：

□ 皇宫里正为摇篮中的公主阿芙罗拉举行洗礼仪式，邪恶仙女卡拉包斯突然闯进，她因未受到邀请而怒不可遏，诅咒公主成年之日手指将被纺锤献给公主，阿芙罗拉被刺伤手指昏厥在地。紫丁香仙女赶来相救，是魔法使整个王国沉睡百年。王子佛洛里蒙德在森林里打猎，受紫丁香仙女指引来到城堡，见到公主安详地躺在床榻上，王子轻吻公主，使沉睡了一个世纪的王国苏醒过来。两人举行了盛大婚礼。

□ 欣赏：童话芭蕾的标范——《睡美人》

5、革新芭蕾的杰作——《火鸟》

（独幕芭蕾舞剧）

原版编剧：米哈伊尔·米哈伊尔洛维奇·福金

原版编导：马留斯·彼季帕

原版首演时间：1910年6月25日

- 原版首演演员：巴黎歌剧院 卡尔萨文娜（饰火鸟）、福金（饰王子）、福金娜（饰公主）

- 作品简介：

- 福金的《火鸟》是一个关于俄罗斯民间传说中神鸟的火鸟的故事……

- 欣赏：革新芭蕾的杰作——《火鸟》

6、戏剧芭蕾的范本——《罗密欧与朱丽叶》

（三幕芭蕾舞剧）

编剧：S. 拉德洛夫、S. 普罗科菲耶夫、L. 拉甫洛夫斯基

编导：L. 拉甫洛夫斯基

首演时间：1940年1月11日

- 首演演员：列宁格勒基洛夫歌剧舞剧院 乌兰若娃（饰朱丽叶）、谢尔盖耶夫（饰罗密欧）
- 作品简介：
- 舞剧共分三幕十三场，部分版本另加一个序幕和一个尾声……
- 欣赏：戏剧芭蕾的范本——《罗密欧与朱丽叶》

7、革命芭蕾的丰碑——《红色娘子军》

（六场现代芭蕾舞剧）

编剧：梁信

编导：李承祥、王锡贤、蒋祖慧

首演时间：1964年9月26日

□ 首演演员：中央芭蕾舞团 薛箐华（饰琼花）、刘庆赏（饰洪常青）

□ 作品简介：

□ 故事发生在十年内战时期的海南岛，被恶霸地主南霸天掠为家奴的吴琼花，因不堪欺凌与压迫逃出了南府，但不幸再次落入魔爪，被打昏死后遗于荒野。工农红色娘子军连党代表洪常青带领通信员小庞化装侦察，途径椰林寨时救起了琼花，并指引她去投奔娘子军连……

□ 欣赏：革命芭蕾的丰碑——《红色娘子军》

8、现实芭蕾的典范——《白毛女》

（八场现代舞剧）

编剧：集体创作

编导：胡蓉蓉、傅艾隶、程代辉、林泱泱

首演时间：1965年5

- 首演演员：上海舞蹈学校 茅惠芳（饰喜儿）、石钟琴（白毛女）、凌桂明（饰大春）
- 作品简介：
 - 抗日战争期间，北方农村各庄。除夕之夜，佃农杨白劳冒着风雪赶回家，与女儿喜儿准备过年。恶霸地主黄世仁上门逼债，打死杨白劳，抢走喜儿。王大春和乡亲们忍无可忍，赵大叔指点他们投奔八路军……
- 欣赏：现实芭蕾的典范——《白毛女》

9、东方芭蕾的尝试——《大红灯笼高高挂》

（四幕芭蕾舞剧）

编剧：张艺谋

编导：张艺谋

首演时间：2003年8月8日

□ 首演演员：中央芭蕾舞团 朱妍（饰三姨太）

□ 作品简介：

□ 故事发生在上个世纪20年代。一个年轻的女子被强行塞入花轿，拼命的抗争最终未能摆脱悲剧命运，变成了封建大家族陈家老爷的三姨太。在唱堂会上、打麻将的消磨中，她偷偷与昔日的恋人——戏班中年轻的武生相会，不料却被居心叵测的二太太发现告密，老爷当场捉拿了这对恋人……

□ 欣赏：东方芭蕾的尝试——《大红灯笼高高挂》

