

<<西方芭蕾史纲>>

图书基本信息

书名：<<西方芭蕾史纲>>

13位ISBN编号：9787805539409

10位ISBN编号：7805539405

出版时间：2001-5

出版时间：上海音乐出版社

作者：朱立人

页数：262

字数：429000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<西方芭蕾史纲>>

内容概要

《普通高等教育“九五”国家级重点教材·中国艺术教育大系·舞蹈卷：西方芭蕾史纲》作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人、以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚俊杰，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，并且比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重要教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对中国规范今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

<<西方芭蕾史纲>>

书籍目录

- 《中国艺术教育大系》序
- 绪论
- 一、芭蕾释义
- 二、芭蕾史的研究对象、研究范围和研究方法
- 三、芭蕾史文献举要
- 第一章 芭蕾的起源
- 一、古代希腊的舞蹈
- 二、古代罗马的拟剧
- 三、中世纪杂耍者的技艺
- 第二章 芭蕾的雏形
- 一、文艺复兴与芭蕾的形成
- 二、路易十四与宫廷芭蕾
- 三、皇家舞蹈院与皇家音乐院
- 四、最初的芭蕾理论书籍
- 第三章 前浪漫主义芭蕾
- 一、启蒙主义及其对前浪漫主义芭蕾的影响
- 二、18世纪的法国芭蕾
- 三、18世纪的奥地利芭蕾
- 四、诺维尔及其舞蹈改革思想
- 五、多贝瓦尔与《关不住的女儿》
- 第四章 浪漫主义芭蕾
- 一、浪漫主义与浪漫主义芭蕾
- 二、塔里奥尼父女与舞剧《仙女》
- 三、《吉赛尔》
- 四、《葛蓓莉娅》与浪漫主义芭蕾的衰落
- 五、四人舞 (Pas de quatre)
- 六、浪漫主义芭蕾的其他舞蹈家
- 第五章 俄罗斯芭蕾
- 一、《奥菲士》与芭蕾传人俄国
- 二、瓦尔贝赫和格鲁什科夫斯基
- 三、活跃在俄国的法国编导们
- 四、彼季帕--俄罗斯芭蕾的奠基人
- 五、列夫·伊凡诺夫的创作
- 六、俄罗斯芭蕾教学学派的形成
- 第六章 世纪之交的芭蕾改革 (20世纪)
- 一、戈尔斯基及其改革活动
- 二、福金的创作活动
- 三、佳吉列夫的“俄罗斯演出季”及其俄罗斯芭蕾舞团的创作和影响
- 四、佳吉列夫舞团中的几位主要舞蹈家
- 第七章 前苏联芭蕾
- 一、概述
- 二、探索阶段
- 三、戏剧芭蕾的兴衰
- 四、交响芭蕾时期
- 第八章 当代欧美芭蕾

<<西方芭蕾舞史纲>>

- 一、概述
- 二、英国芭蕾舞简介
- 三、美国芭蕾舞简介
- 四、法国芭蕾舞简介
- 五、丹麦芭蕾舞简介
- 六、其他一些国家的芭蕾舞简况
- 七、苏联演员在西方的活动
- 附录 部分舞剧的台本或剧情概要
- 主要芭蕾舞剧索引
- 主要芭蕾舞舞蹈家索引
- 参考书目
- 后记

<<西方芭蕾史纲>>

章节摘录

~书摘 开宗明义，先对Ballet(芭蕾)一词作点解释。

在我国舞蹈文献中，一般把Ballet译为“芭蕾”、“舞剧”，而在中译外——把汉语“舞剧”一词译为英文或其他西文时，译者往往不用Ballet这个对应译名，而绕弯子译成dance drama。

其实，这样译反而不确切——dance drama在英语中是“舞蹈剧”的意思，通常是指戏剧化的舞蹈，或者说是“戏多于舞”的作品，往往带有一点贬味。

之所以这样，可能是由于译者对英语Ballet一词的涵义了解不够，以为它专指“芭蕾舞剧”的缘故吧。

英语Ballet一词源于法语：Ballet，更远一些词源可以追溯到15世纪，意大利初次出现“芭蕾”时将它命名为balletto，词源是晚期拉丁语的ballo(动词bailer，“跳”)。

也就是说，从词源上来考察，广义地说，：Ballet本来泛指各种舞蹈或舞蹈剧，凡以人体动作和姿态表现戏剧故事内容或者某种情绪心态的舞蹈演出，都可以称之为Ballet，即“舞剧”。

狭义地说Ballet是西方的一种特定的舞种，是classical ballet(古典芭蕾)的略称，专指15世纪出现于意大利，经三百年的发展而形成的，有特定的审美标准和技术规范的欧洲古典舞蹈，亦即通常所说的“古典芭蕾”或“芭蕾舞(剧)”。

书摘1 第五章 俄罗斯芭蕾一、《奥菲士》与芭蕾传入俄国 17世纪下半叶，俄国使臣在西欧见到了芭蕾演出，颇为欣赏，把它引入俄国。

由于芭蕾没有台词，兼有音乐、舞蹈和哑剧成分，通俗易懂，很快就传播开了。

1672年，奉贵族阿尔塔蒙。

马特维耶夫之命，法国神父约翰·格列戈里筹组了克里姆林宫剧院，演出西欧的戏剧。

按照当时的惯例，不管是什么演出，最后的场面总是叫做“芭蕾”的舞蹈场面。

参加这类演出(即“出场芭蕾”)的演员所表演的舞蹈与舞会近似，他们穿的服装就是当时的生活服装。

这些表演与全剧的情节相脱离，只是炫耀豪华的布置和服装以及一些复杂、多变的舞蹈图形。

这时担任芭蕾教师、编导和主要演员的是一位流亡法国的苏格兰军官尼科拉·利玛。

他编排的第一部俄国舞剧《奥菲士在欧里狄克》于1673年上演，它借用史诗《奥菲士》的一些情节，歌颂庇护音乐舞蹈艺术的沙皇阿历克塞·米哈伊洛维奇。

由于博得沙皇的欢心，利玛一直担任该团的编导，直到17世纪末病逝于莫斯科。

这个剧团只是供沙皇消遣的玩物，对后来俄罗斯芭蕾的发展没有起到什么重要的作用，但对于以后的俄国舞台舞蹈，它毕竟是一个准备阶段。

彼得大帝执政期间，大力提倡社交活动，鼓励举办戏剧演出和跳舞会，把舞蹈作为打破男女授受不亲的保守习俗的一个手段。

在沙皇的倡导下，贵族们纷纷从国外延聘舞教师，努力学习西欧流行的社交舞蹈。

为了禁止顽固父母阻挠子弟跳舞，彼得大帝还在1718年颁布了关于举办大舞会的命令。

到彼得大帝执政的末年，俄国贵族社会已经完全掌握了欧洲的舞会舞蹈，把它引入上流社会成为一种时髦。

随着俄国工业的发展，全俄市场和对外贸易的兴旺，迫切需要一批通晓西欧文化政治和军事的人才。

因此，1731年在彼得堡开办一家贵族特权学校——陆军武备学堂。

它同时也成了俄国芭蕾的摇篮。

为了适应毕业生将来交际的需要，这所学校非常重视包括舞蹈在内的艺术教育，1734年还聘请了法国人让·兰代担任舞蹈教师，教学生学习舞蹈。

让·巴蒂斯特·兰代(Jean Batist lande, ?~1748)来自巴黎，曾在巴黎、德累斯顿和斯德哥尔摩的剧院工作过。

来俄后他为学生排演了三段歌剧芭蕾插舞，获得成功，促进了俄罗斯芭蕾的发展。

1737年，兰代上书沙皇，获准成立舞蹈班，招收6男6女，三年内将他们培养成第一批俄国芭蕾演员。

1738年5月4日正式成立了俄国第一所舞蹈学校——皇家舞蹈学校，即现今以瓦冈诺娃命名的彼得堡芭

<<西方芭蕾史纲>>

蕾学院的前身，它对促进芭蕾骨干本民族化起了巨大的作用，从此结束了俄国芭蕾人才完全依赖于从国外引进的历史。

1742年，叶丽扎维塔·彼得罗夫娜女皇下令在彼得堡成立芭蕾舞团。

1773年，在莫斯科教养院又成立了芭蕾舞科，即现今莫斯科舞蹈学校的基础。

18世纪末，相继成立了几个表演芭蕾舞的农奴剧团，其中最为有名的是舍列密节夫剧团。

从18世纪的年代起，俄国的芭蕾演出经常化，成为一种与其他剧种平起平坐的演出形式。

为了提高专业水平，先后聘请了希尔菲丁、安芝奥林尼、勒·彼克、密多克斯等外国编导来彼得堡排演情节舞剧，如《花神对波列依的胜利》、《谢米拉》等。

二、瓦尔贝赫和格鲁什科夫斯基 19世纪初法国拿破仑称帝，与俄国的关系日益紧张，在俄法战争中俄国连连失败。

俄国人民奋起卫国的情绪日益高涨。

文学艺术中出现了一批歌颂俄国英雄、嘲笑法国佬的爱国主义悲剧和歌剧(芭蕾舞剧则稍晚一些)，受到观众热烈欢迎。

伊凡·伊凡诺维奇·瓦尔贝赫(Иван Иванович Варваров, 1766~1819)是俄国第一位本民族舞剧编导。

他的祖先是瑞典人，但已在俄国定居多年。

他出生于一位戏剧裁缝的家庭。

幼年在彼得堡戏剧学校学习舞蹈。

18世纪末，感伤主义取代古典主义，它以注重表现人的感情，维护人的个人权利和自由为主要特征，反对用古典主义的条条框框束缚作家。

1799年上演的舞剧《新维特》(作曲：季托夫)是瓦尔贝赫的一次革新的尝试。

这部舞剧根据当时发生在莫斯科的真人真事编成，男女主人公身穿燕尾服和时髦的连衣裙。

剧情描写了一位穷军官与富家女的恋爱悲剧。

不过，作者并不想引导观众去反对社会上的不公正和偏见，他只是想唤起父母对儿女的人道主义的同情。

尽管如此，这部作品的上演在当时罗斯民族题材。

瓦尔贝赫的日记、书信和剧本，后来经斯洛尼姆斯基整理在1948年刊印，书名叫《舞剧编导瓦尔贝赫档案选辑》。

在书中发表的日记中，瓦尔贝赫记下了出国观摩的心得，从中可以看到他对外国剧团的演出所作的尖锐批评。

例如，他批评了法国舞蹈家维斯特里对单纯技术的迷恋，把他称为“扭捏作态的人”，“跳舞时几乎不顾手臂，转起来像个疯子，有时甚至吐出舌头。”

他对法国舞剧的布景缺乏历史真实性和音乐质量低劣也提出批评，指名指责法国著名编导皮·加尔杰尔的创作想象力贫乏。

与此同时，瓦尔贝赫指出，在思想性和艺术性两个方面俄罗斯芭蕾都比巴黎芭蕾高明。

阿达姆·巴甫洛维奇·格鲁什科夫斯基(Адам Павлович Гречанинов, 1793 - 1870)是瓦尔贝赫的弟子。

1811年从彼得堡舞蹈学校毕业以后，他被提升为主要演员，不久调到了莫斯科，成为莫斯科大剧院的总编导和莫斯科舞蹈学校的艺术指导(1812~1839)。

格鲁什科夫斯基的创作是多种多样的，在卫国战争期间他顺应贵族知识界的要求，排演过20个俄罗斯民间题材的娱乐舞蹈。

后来他还把《泽菲尔与弗罗拉》和《匈牙利农舍》等14部狄德洛的舞剧搬上了莫斯科舞台，对它们作了自己的修改，加强了它们的向往自由的色彩。

格鲁什科夫斯基对俄罗斯芭蕾的主要贡献，在于将俄罗斯的文学名著改编成芭蕾舞剧，从戏剧结构的角度为正在形成的俄罗斯芭蕾学派打下坚实的基础。

他根据普希金同名原著情节排出《鲁斯兰与柳德米拉》(舒里茨作曲，1821)，亲自饰演鲁斯兰这个角色。

这不仅仅是他根据俄国作家作品排成的第一部大型(五幕)舞剧，而且如果考虑到一年前普希金被流放

<<西方芭蕾史纲>>

到南方去，那么大胆地采用诗人的作品作为舞剧的基础，应该说是向政府的一次明显的挑战。
.....~

媒体关注与评论

序由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校，则可视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院，同年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在本世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

<<西方芭蕾史纲>>

编辑推荐

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>