

Comparison of Ballet Versions of *Onegin*

Dandan Liu

Beijing Dance Academy, Beijing, 100091, China

Abstract

Recently, dancers from the Eifffman Ballet came to China and brought a visual feast to Chinese audiences. Eifffman's version of the ballet *Onegin* was a great success. As is well known, besides the Boris Eifffman version, the ballet *Onegin* also has the earliest John Clanco version, which has completely different styles. One is composed of modern and contemporary dance vocabulary, while the other is known for its theatrical ballet. This article takes two different styles of ballet adapted from Pushkin's eponymous poetic novel *Onegin* — the John Kranko version and Boris Eifffman version as the research object, and explores the differences in dance style and vocabulary between these two versions of ballet.

Keywords

ballet; John Kranko; Boris Eifffman; contemporary ballet

芭蕾舞剧《奥涅金》版本对比

刘丹丹

北京舞蹈学院, 中国·北京 100091

摘要

近日, 艾夫曼芭蕾舞团的舞者们来到中国, 给中国观众带来了一场视觉盛宴, 艾夫曼版本的芭蕾舞剧《奥涅金》。众所周知, 芭蕾舞剧《奥涅金》除了鲍里斯·艾夫曼版本, 还有最早的约翰·克兰科版本, 二者风格全然不同, 一个是以现当代风格的舞蹈语汇组成, 而另一个以戏剧芭蕾著称。论文以普希金同名诗体小说《奥涅金》所改编成的两部不同风格的芭蕾舞剧——约翰·克兰科版本和鲍里斯·艾夫曼版本为研究对象, 探讨这两个版本的舞剧在舞蹈风格和舞蹈语汇上的不同。

关键词

芭蕾舞剧; 约翰·克兰科; 鲍里斯·艾夫曼; 当代芭蕾

1 引言

芭蕾舞剧《奥涅金》是俄国伟大诗人亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金的代表作, 最早是由著名的“戏剧芭蕾”编导大师约翰·克兰科根据普希金的同名小说进行改编再创作, 由德国当代著名作曲家库特海因兹·斯托尔兹根据俄罗斯伟大音乐家柴可夫斯基的著名钢琴套曲《四季》中的音乐进行改编和配器, 于1965年在德国斯图加特国家歌剧院首演, 其魅力在于将普希金的诗歌与优美的舞蹈相结合, 呈现出一幅幅动人的画面。这部舞剧讲述了贵族青年奥涅金与达吉亚娜、连斯基、帕兹尔卡将军等人之间的情感纠葛, 通过舞蹈的形式展现了人物内心的挣扎与矛盾。然而, 不同版本的《奥涅金》在演绎上却有着显著的区别。鲍里斯·艾夫曼在《奥涅金》的编排上, 与约翰·克兰科是截然两种不同的风格, 他不仅摒弃了传统古典芭蕾对于足尖的使用, 走上现代芭蕾的简约风格, 更是在描绘人物情节时, 挖掘人物内心

深处的情感, 将其外化于形。论文将重点分析约翰·克兰科和鲍里斯·艾夫曼这两个版本的《奥涅金》之间舞蹈风格和舞蹈语汇间的不同, 进行简要论述。

2 舞剧信息介绍

普希金的诗体小说《奥涅金》反映了19世纪20年代的俄罗斯社会生活, 真实地表现了那一时代青年的苦闷、探求和觉醒, 提出了许多重要的社会问题, 因此也被称作“俄罗斯生活的百科全书和最富人民性的作品”。它的故事背景设定在19世纪的俄国乡村, 这个时代的社会矛盾与人性挣扎为故事提供了丰富的土壤。在普希金的原著中, 通过对人物性格的细腻刻画和情感纠葛的深入挖掘, 展现了人性中的善与恶、爱与恨。而伟大的编舞大师约翰·克兰科也用他那对戏剧芭蕾独有的见解, 将塔吉亚娜的天真与奥涅金的玩世不恭展现得淋漓尽致。

芭蕾舞剧《奥涅金》约翰·克兰科版本是一部由三幕六场构成的芭蕾舞剧, 属于德国现代芭蕾舞剧的晚代表作, 1965年首演于当地的巴登·符滕堡州立剧院^[1]。自创作完成以来, 一直是约翰·克兰科作品中最经典的一部, 也是

【作者简介】刘丹丹(1995-), 女, 中国江苏东台人, 在读硕士, 从事芭蕾教学研究。

德国斯图加特芭蕾舞团的扛鼎之作，同时还被世界各大舞团争相上演，在全球各地的舞台上绽放光彩。其严谨清晰的结构、新颖的舞蹈编排、与音乐的水乳交融更是让这部作品被称为20世纪最动人的芭蕾之一。有评论称：“仅此一部作品，便足可树立克兰科的大师地位。”

芭蕾舞剧《奥涅金》鲍里斯·艾夫曼版本首演于2009年3月3日。这个版本将故事人物设定在20世纪90年代，这可能是由于当时的历史背景和社会环境的影响。20世纪90年代，全球经济正在经历巨大的变革，社会动荡和不安成为一种普遍的现象。在这样的背景下，这部作品的主题和情感可能会更加突出和引人注目。艾夫曼的创作自成一家，他以喜剧和心理剧体裁见长，善于从世界和俄国名著中汲取情节，对其做出独特的造型（舞蹈）处理。他努力追求现代的舞蹈风格，但他仍坚持把古典芭蕾作为主要表情手段，将它与现代舞、爵士舞、历史生活舞和舞台民间舞的诸多元素熔于一炉，从而创造出一种与此不同的新舞蹈形式^[2]。在《奥涅金》中，鲍里斯·艾夫曼则将20世纪舞台艺术与电影表现手法融合，将普希金笔下的贵族青年男女描绘成为现代生活中的都市男女，贵族家中盛大的舞会也摇身一变成迪斯科舞厅，同时他还将柴可夫斯基的古典作品与斯特柯夫斯基的摇滚乐融入背景音乐中，其中亦包含了他的创作初衷。

3 异曲同工的舞蹈风格

3.1 约翰·克兰科的写实主义

从整体风格上看，约翰·克兰科的版本更注重对原著情节的忠实呈现，尽量保持普希金原著中的情节和人物关系不变，通过对细节的精准刻画，展现了人物的内心世界，使观众更深入地理解角色的性格与命运。这种处理方式使得观众可以更好地理解原著的内涵，体会到普希金诗歌中的情感与哲理，像一首含蓄的诗，情感表达深沉而节制。他更注重形式的完美和内在情感的克制，使得情感线虽平缓却扣人心弦。不仅在展现人物的细节把控上精准刻画，约翰·克兰科的编舞风格也恰到好处地体现了普希金诗歌中的意境，给人以深刻的艺术享受。在主题表达上，约翰·克兰科的版本更侧重于展现人性的复杂与悲剧的命运。他通过对舞蹈动作的精彩演绎和其饱含情感的表演，使观众直观地感受到了角色内心的纠结与苦痛，使人们在观看舞剧的同时对人性有了更深刻的理解。在塑造角色这一方面，约翰·克兰科版本的《奥涅金》从角色内心的角度出发进行刻画与演绎，通过对舞蹈的动作、表情和肢体语言的细致要求，挖掘人物的感情色彩，使观众能够在观看舞蹈作品之时，感受角色的喜怒哀乐、理解角色波折的人生。在舞蹈音乐这一方面，约翰·克兰科的版本则采用了以古典音乐为主的音乐风格，以传统的交响乐作为辅助营造作品氛围。如此选择，使得舞剧的气质更加恢弘、高雅。在舞剧的服装、化妆以及道具方面的表现较为传

统，具有考究的舞台布景及道具，一方面还原了19世纪俄国宫廷的氛围，同时也将作品华丽而不失严肃、庄重而不失典雅的台风表现得淋漓尽致，使观者颇有身临其境之感，仿佛来到了普希金笔下19世纪的俄国宫廷。

3.2 鲍里斯·艾夫曼的内心外化

鲍里斯·艾夫曼的版本总体来说更加侧重于对主题的深入探索。他尝试从全新的现代视角去解构《奥涅金》的主题，让观众在看故事情节的时候，感觉熟悉中带着些许的陌生。艾夫曼通过改变舞蹈动作和舞台呈现方式的手法，将原著故事中的传统主题与现代社会文明相结合，试图通过这样的艺术表达方式来唤醒观者对于生命、情感，以及对自身所处社会环境的思考。作为具有创新意识的编导，他大胆地将古典舞与现代舞相结合，摒弃之前古典芭蕾中对于足尖的频繁使用，而是转向现代芭蕾的演绎风格，如此尝试为《奥涅金》注入了新的创造力与活力。在舞剧音乐设计上，艾夫曼保持了其现代感的风格，使用富有现代色彩风格的音乐节奏与旋律，加入多元化的音乐元素，如爵士乐、流行乐等，为舞剧增添了现代感与时尚感，如第一幕出场的身穿吊带舞裙还有皮夹克的舞者们，跟随着电吉他等爵士风格的音乐舞动，将原本克兰科手下的盛大的贵族舞会变成了喧闹的迪斯科舞厅，繁复奢华的大裙摆换成了缀着亮片的礼服，将那个年代年轻人爱玩爱舞的劲头展现得淋漓尽致。在角色塑造上，鲍里斯·艾夫曼则更注重对角色外在形象的塑造。他通过独特的舞蹈动作和服装设计，为每个角色赋予鲜明的个性特征，使观众能够一眼分辨出角色的性格特点。相比约翰·克兰科，鲍里斯·艾夫曼更注重创新与突破，他大胆采用现代舞台技术，如投影、灯光等，为观众呈现出一个既真实又梦幻的舞台效果。服装设计也更为新颖、独特，融合了时尚元素与古典芭蕾的精髓，使得整个舞剧更具有视觉冲击力。

3.3 二者异同

虽然这两个版本差异较为明显，但它们也有一些共同点。首先是故事情节，两个版本都遵循了普希金的原著，讲述了奥涅金、塔吉娅娜、连斯基等人的故事。故事的核心情节是相同的，包括决斗、爱情、背叛和悲剧等关键事件。其次是角色塑造，无论是约翰·克兰科还是鲍里斯·艾夫曼，都力求准确、生动地表现原著中角色的性格特点。通过细腻的表演和肢体语言，使观众能够感受到角色的内心世界和情感变化。最后是主题的思考，两个版本的《奥涅金》都深入探讨了人性的复杂性和爱情的悲剧性。通过对角色的刻画和情节的发展，引发观众对人性、爱情和社会伦理的深入思考。

两者的不同点可以从以下三个方面去分析。第一，两者的创作理念不同。约翰·克兰科更加注重对于舞剧叙事完整的把握，强调舞蹈的叙事性，注重对角色情感故事的塑造。相比之下，鲍里斯·艾夫曼则偏向对芭蕾舞剧的实验性探索，他打破了传统的舞剧叙事结构，以更加具有现代性的思维来

重构舞剧的结构,使作品更具自由性。第二,两者的舞蹈编排模式不同。在约翰·克兰科版本的《奥涅金》中,我们更多的是看到编导对于古典芭蕾技术技巧的要求,演员们的技术规范无可厚非,多采用的是传统的编舞技法来进行舞剧的编创。而鲍里斯·艾夫曼在编排上则更加多元化,极富创新性,其打破了传统芭蕾对于规范技术的要求,使得舞剧在编排方面更加新颖,表现力更加强烈。第三,两者的舞剧表现手法不同。约翰·克兰科采用的是具有传统风格的舞台表现方式,运用舞台的舞美、道具、灯光等手段来塑造舞剧的典型艺术氛围。鲍里斯·艾夫曼则更加在意的是舞蹈本体的表达,通过演员们即兴互动的方式,捕捉最真实的艺术表现力,借助现代舞蹈动作,用更加灵活、不拘谨的方式来演绎故事、表达情感。

4 芭蕾与现代的完美接洽

4.1 传统古典芭蕾的哑剧形式

约翰·克兰科作为古典芭蕾的代表人物之一,他的版本强调舞蹈的规范、技巧和表现力。在《奥涅金》中,舞者们展示了高超的跳跃、旋转和足尖技巧,以及古典芭蕾特有的流畅、优雅的动作线条。除此之外,增加哑剧表演也可以使观众对情节更加清晰明了,“哑剧”使芭蕾摆脱纯装饰风格而具有更丰富的表现力,只有这种“表现力”才能使芭蕾征服观众而完善自身^[3]。约翰·克兰科版本的舞蹈风格在编排舞蹈时注重叙事性,他将舞蹈与故事情节紧密结合,通过舞蹈动作来描绘故事的发展和角色之间的关系增加了许多哑剧的形式,如《卧室双人舞》中,看信、推搡、阻止、流泪等哑剧动作,可以让观众更加明了直观地了解舞蹈片段的内容,这种叙事性的舞蹈编排方式,使得舞蹈动作不仅具有审美价值,还能够有效地推动故事情节的发展。

4.2 新颖现代的当代芭蕾样式

鲍里斯·艾夫曼版本堪称当代芭蕾舞剧的经典之作,其动作语汇都具有鲜明的特点,虽然没有使用足尖鞋,但是在动作设计上也充分展现了芭蕾舞的优雅与抒情。有时甚至运用街舞、爵士舞等现代元素。舞者们的服装也更加时尚、个性化,与传统的芭蕾舞裙形成鲜明对比。这种现代风格的

舞蹈,给观众带来一种新颖、震撼的视觉体验。舞者们通过流畅、细腻的舞步和动作,传达出原著中丰富的情感与思想内涵。尤其是在表现人物内心世界时,表达得惟妙惟肖,如年少时“塔吉亚娜”在给“奥涅金”送情书前的一段内心独白,想象着自己与其缠绵反侧,不仅舞台整体呈现了不同于古典芭蕾的暗红色的暧昧氛围,舞者还用到了许多俄派独有的标志性托举,既展现了人物内心情绪发展的风起云涌,又展现了战斗民族那特有的表现张力;而后还有“奥涅金”再见到已为公爵夫人的“塔吉亚娜”时,他悔不当初没有接受“塔吉亚娜”的示爱,所以他开始幻想将情书送给“塔吉亚娜”后却被塔吉亚娜的丈夫一枪打死时,突然惊醒,展现了其内心虽然渴望接近却又十分胆小怕事的性格。艾夫曼巧妙地运用了现代芭蕾的动作,使得舞剧在保留文学原意的基础上,完美地刻画了人物的内心世界,使其更具有视觉冲击力和艺术感染力。

5 结语

在比较约翰·克兰科和鲍里斯·艾夫曼的《奥涅金》版本后,我们不难发现两位编舞家在舞蹈风格和语汇上的显著差异。克兰科版本更注重传统芭蕾的规范和技巧,展现出一种古典的、内敛的美感;而艾夫曼则更加注重情感的表达和人物内心的刻画,他的舞剧具有更强烈的现代感和个性化。对于个人而言,笔者觉得相比之下,鲍里斯·艾夫曼的版本更能吸引笔者的眼球,他十分注重情感的传递和人物内心的复杂性,将其外化于形。他大胆地打破传统芭蕾的结构,运用现代舞的元素和更自由的舞蹈动作,来探索角色的内心世界。这种情感外化的表达方式使得艾夫曼的《奥涅金》在情感上更加打动人心。不论是克兰科的写实《奥涅金》还是艾夫曼的心理《奥涅金》都是基于古典芭蕾的当代转化,编导克兰科和艾夫曼探索出了两种路径,既有同也有不同,极大地丰富了当代芭蕾的表达。

参考文献

- [1] 欧建平.外国舞蹈史及作品鉴赏[D].北京:高等教育出版社,2008.
- [2] 朱立人.西方芭蕾史纲[D].上海:上海音乐出版社,2001.
- [3] 于平.中外舞蹈思想教程[D].上海:上海音乐出版社,2022.