

Dead Wood in Spring, Carry on the Past and Forge Ahead into the Future—The Development and Transformation of Modern Ballet in France

Yi Yang

Beijing Dance Academy, Beijing, 100080, China

Abstract

This paper focuses on the development process of modern ballet in France, through the excavation and study of the history of Western ballet, and divides the development stages of modern ballet in France into four parts: the decline of romantic ballet caused by the departure of leading figures and social class change at the end of the 19th century, the new enthusiasm for France ballet ignited by the Jiagilev Dance Company in the early 20th century, the independent independence of the choreographer in the middle of the 20th century to achieve the modern ballet style, and the re-emergence of classical and modern at the end of the 20th century. Analyze and sort out the development trends, representative figures and representative works of France ballet in different historical stages from the end of the 19th century to the end of the 20th century, and summarize the historical causes and evolution process of modern ballet in France over the past 100 years.

Keywords

France ballet; modern ballet; romantic ballet

枯木逢春，继往开来——法国现代芭蕾的发展变革

杨艺

北京舞蹈学院，中国·北京 100080

摘要

论文聚焦于法国现代芭蕾的发展历程，通过对西方芭蕾舞史的挖掘研究，以时间为线索将法国现代芭蕾的发展阶段分为：19世纪末因领军人物离场和社会阶级更迭而引起的浪漫主义芭蕾的衰落、20世纪初佳吉列夫舞团燃起法国芭蕾新热情、20世纪中期编导大师自立门户成就现代芭蕾风格，以及20世纪末古典与现代的再度崛起四个部分。分析和梳理19世纪末至20世纪末不同历史阶段法国芭蕾的发展趋势、代表人物和代表作品，总结法国现代芭蕾一百年来历史成因及演变过程。

关键词

法国芭蕾；现代芭蕾；浪漫主义芭蕾

1 引言

在跨越四个世纪的芭蕾舞史上，法国创造了许多不朽的奇迹和壮举。从宫廷芭蕾到浪漫主义芭蕾，从《皇后的喜剧芭蕾》到《仙女》，从乔治·诺维尔（Jean George Noverre）到莫里斯·贝雅（Morris Bejart），法国芭蕾在文化精神和动作技术上一直是世界芭蕾舞发展史上不可忽视的“皇冠之珠”。然而，尽管国内外学者对法国早期和浪漫主义时期的芭蕾舞有较为广泛的研究，但对浪漫主义芭蕾衰落的原因及后续法国芭蕾发展的研究较为少见，尤其是对现代芭蕾的关注和挖掘。

【作者简介】杨艺（2002-），女，中国黑龙江宁安人，在读硕士，从事芭蕾舞教学研究。

2 浪漫主义芭蕾的衰落——19世纪末期

法国曾是宫廷古典主义和浪漫主义芭蕾的中心，达到过很大的繁荣。然而，到19世纪末叶，芭蕾艺术明显衰落，让位于新兴的歌剧艺术。浪漫主义芭蕾的衰落有多方面的原因，主要归根于人才的流失和社会阶级的斗争。

2.1 领军人物的黯然离去

像每个时代一样，辉煌终会消逝。早在19世纪40年代末，浪漫主义芭蕾就出现了暗淡的痕迹。巴黎，作为聚焦世界艺术人才的城市，由于各位芭蕾领军人物的黯然离去，逐渐陷入了裹足不前的困境。领军人才离去的主要原因包括退休和移民。首先，因退休而离去的芭蕾大师有玛丽·塔里奥尼（Marie Taglioni）、让·科拉利（Jules Perrot）。玛丽·塔里奥尼作为法国浪漫主义芭蕾的代表人物，被认为是女演员的典范和芭蕾偶像。主要原因是其运用了极为不易的舞蹈技

巧——足尖舞，展现出了超凡脱俗的美丽、优雅、高贵的女性气质形象，为“白裙芭蕾”贡献了诸多旷世绝作，如《仙女》《女子四人舞》。她于1847年退休，她的离去使浪漫主义芭蕾的火焰开始消退。艾尔斯勒四年之后同样如此。除了领军女演员离开之外，编导大师也到了功成身退之时。让·科拉利（Jean Coralli）是法国著名芭蕾编导，其代表作品有《吉赛尔》《海盗》，这位地位显著的芭蕾编导于1847年编排了他的最后一部芭蕾舞剧并于1854年退休。其次，因移居而退出法国芭蕾舞坛的著名大师有朱尔斯·佩罗（Jules Joesph Perrot）等人。朱尔斯·佩罗与让·科拉利是同时期的芭蕾编导，代表作有《吉赛尔》《艾斯米拉达》等。1841年首演的“浪漫主义芭蕾舞剧的巅峰之作”《吉赛尔》，他在其中编导了女主人公的全部舞段。朱尔斯·佩罗于1848年移居俄罗斯。因退休和移居等原因，诸多领军人物的离去致使法国浪漫主义芭蕾初现衰落之态。

2.2 资产阶级的敌视态度

法国社会形态的变化深刻影响着艺术的发展。19世纪初，法国仍然存在着封建社会的特征，贵族和教会在社会和政治中占据重要地位。法国大革命的爆发彻底颠覆了这一体制，导致贵族特权和废除和封建制度的终结。随着工业化和资本主义的发展，新兴的中产阶级崛起，这些中产阶级包括工业家、商人等，他们打破了传统的社会等级制度，而是通过经济成就和社会影响力提升地位，成为拥有财富和权力的新兴阶级。资产阶级对艺术和文化的赞助不断增强。然而，19世纪60年代以后，法国资产阶级上层人士对芭蕾抱敌视态度，剧院和学校的数目大大减少，芭蕾舞团的人员编制也作了较大的紧缩。这一时期，为了迎合资产阶级的趣味，芭蕾舞作品多是娱乐消遣性质的，内容较为空洞，如《葛蓓莉亚》等。19世纪末的法国，芭蕾的地位甚至一度沦为粗俗的娱乐，甚至芭蕾舞女，也未免沦为资产阶级猎奇的对象，这种社会现象从埃德加·德加（Edgar Degas）的画作能窥见一二。

3 佳吉列夫舞团的影响——20世纪初期

20世纪初，一位重塑了俄罗斯芭蕾并引领世界芭蕾发展的神奇人物出现了，他充分运用渊博的文化素养和高超的艺术管理能力，将芭蕾推向轰动璀璨的新阶段。他就是谢尔盖·佳吉列夫（Sergey Diaghilev），由他筹办的“俄罗斯演出季”对全世界芭蕾艺术产生了不可低估的影响。

3.1 俄罗斯巡演季在巴黎的成功

1909年5月19日晚，在巴黎“首届俄罗斯芭蕾演出季”上，来自俄罗斯芭蕾舞团的公演引起了巨大轰动，巴黎的精英云集在这里观看。在此芭蕾舞季上，西方前所未见的带有东方神秘感的俄罗斯芭蕾舞作品引起了社会和艺术界极大震撼，上演的剧目有《波洛夫奇人之舞》《阿尔米大的别墅》《仙女们》等。此时的俄罗斯芭蕾是处于变革中的，旨在寻

求新的表达方式，其成为了揭示现代主义表达的媒介，狂热地吸引了法国观众。佳吉列夫俄罗斯芭蕾舞团的演出成功刺激了法国芭蕾的热情和复苏。在此背景下，伊达·鲁宾斯坦和特鲁汉诺夫效法佳吉列夫，各自创办了芭蕾舞团，一批俄国演员开办的私人舞蹈学校为法国培养了不止一代的芭蕾演员。

3.2 里法尔在巴黎歌剧院的贡献

谢尔日·里法尔（Sergj Lifar）曾在20世纪20年代担任佳吉列夫舞团的主要演员，作为佳吉列夫晚期最年轻的副手，其最著名和辉煌的阶段是主持巴黎歌剧院的期间。里尔法在1929年至1944年作为巴黎歌剧院芭蕾舞团的导演，在任期间，他编排了200部舞剧和小节目，在他的领导下，巴黎歌剧院芭蕾舞团免于被歌剧艺术超越的桎梏，一直探索着转型与革新方向。他继承了佳吉列夫舞团和福金等上一代编导戏剧芭蕾的优秀传统，以古典芭蕾为主要表现手段，提出了将古典芭蕾合理地现代化的“新古典主义”主张。里法尔对巴黎歌剧院芭蕾舞团的贡献不仅在于艺术创作，还在于培养新一代的舞蹈家和编舞家。如什瓦尔茨、达松纳尔、戴蒂等人。除此之外，里尔法还是一位优秀的舞蹈理论家，在中年时期出版了一系列芭蕾专著。作为一位跨越俄罗斯和法国的芭蕾大师，里尔法的贡献举足轻重，尤其是对于法国芭蕾的发展，其在编创、教学、理论方面承上启下，既保留了巴黎歌剧院芭蕾舞团自身的艺术特色，又为开启现代芭蕾时期铺垫了道路。

4 各立门户的发展趋势——20世纪中期

4.1 巴黎歌剧院人才流失

20世纪中叶是法国现代舞发展的重要时期。编导们受到俄罗斯的影响，也希望探索出属于自己独特风格的芭蕾作品。此时，一些青年舞蹈家对里法尔在巴黎歌剧院的领导感到不满，他们希望有更多的创作自由和发展空间。这导致许多年轻演员、编导分别离开了巴黎歌剧院，渴望在其他区域发挥自己的艺术想象，实践不同的艺术风格。

4.2 编导大师的成长之路

提到法国现代芭蕾，脑海里映入的代表人物一定包括罗兰·佩蒂（Roland Petit）。罗兰·佩蒂是20世纪著名的法国芭蕾舞编导、舞者和导演。他的职业生涯对法国芭蕾艺术产生了深远的影响，以其优雅性感的舞蹈风格和对舞台戏剧性的强调而闻名，代表作品《卡门》《流浪艺人》等。其早期不满独霸上演剧目的里法尔，离开了巴黎歌剧院并与雅宁·夏特拉一起创建了“香榭丽舍芭蕾舞团”和“巴黎芭蕾舞团”，于1945年举行了第一次公演。该团的年轻演员受到罗兰·佩蒂的影响，纷纷出现一些探索新题材、新舞汇的小舞团，如“马赛芭蕾舞团”“法国现代芭蕾舞团”等。此时，莫里斯·贝雅探索着具有哲学意味和原始生命力的舞作，其在1957年至1960年间短暂地主持了巴黎歌剧院期

间，并于1960年创办了“二十世纪芭蕾舞团”。代表作有《春之祭》《波莱罗》《希腊人的舞蹈》等。这些编导大师在不断追求个人艺术成就的路上，成为了法国现代芭蕾的代表人物，他们的舞蹈作品同样代表了法国现代芭蕾的风格和特色。

5 古典与现代的再度崛起——20世纪末期

5.1 一鸣惊人的现代芭蕾

20世纪70年代，法国现代芭蕾逐渐在国际舞坛上崭露头角，经历了较为辉煌和灿烂的时期。罗兰·佩蒂接手马赛芭蕾舞团，继承和延续独特的风格，恢复早期经典作品之外还新创了一批作品。此时的巴黎歌剧院进行了改革，一方面上演当代芭蕾经典作品，如巴兰钦、罗宾斯、格里戈洛维奇等人的剧目；另一方面上演法国青年编导的实验探索剧目以及外国编导的现代芭蕾作品。到了20世纪末期，最负盛名的芭蕾作品便是威廉·福赛斯专门为巴黎歌剧院创作的《多少悬在半空中》。这部作品在保持古典芭蕾技巧的同时，充分融入现代元素，对垂直移动和重心的创新，对电子音乐的大胆处理以及希薇·纪莲（Sylvie Guillem）登峰造极的身体条件，使得法国现代芭蕾走向热烈的新阶段。

5.2 推陈出新的古典芭蕾

与此同时，鲁道夫·努利耶夫（Rudolf Nureyev）担任了巴黎歌剧院的艺术总监，1984年编创了新版《天鹅湖》。该版本《天鹅湖》不同于以往，不仅仅关于爱和善良，而是以王子为中心视角，延展了更深层的立意，探讨了人性中对光明和堕落的矛盾面。鲁道夫·努利耶夫在加强古典芭蕾传统剧目演出方面作出了不少有益的努力。因此，这一时期的法国芭蕾不论是古典作品的推陈出新，抑或是现代作品的一鸣惊人，都昭示着巴黎歌剧院的鼎盛不仅仅发生在浪漫芭蕾时期。作为欧洲文化艺术中心的巴黎，蕴含的艺术力量不

断推动着自身发展，在经历短暂的歇息后，迎来了新的独特光芒。

生命短暂，艺术长存。法国现代芭蕾的演变历程是一个复杂而丰富的主题。直至当下，现代芭蕾仍在不断发展，野蛮生长的同时走向下了一个阶段。论文旨在从艺术史的视角深入探讨法国现代芭蕾的发展演变历程，详细考察其不同阶段的代表作品及创作者，深入剖析其在艺术革新与反叛方面的独特贡献。文章首先回顾了浪漫主义芭蕾的衰落，分析了人才流失和社会阶级斗争等因素对芭蕾艺术的影响。继而讨论了20世纪初期佳吉列夫舞团对法国芭蕾艺术产生的影响，以及谢尔日·里法尔在巴黎歌剧院的贡献。并分析了20世纪中期法国新生编导们的力量，他们一方面受到俄罗斯的影响，另一方面不满于巴黎歌剧院当时的领导，分别建立了各自的舞团创排舞作，探索着属于自身独特风格的芭蕾作品。最后，文章探讨了20世纪末期法国芭蕾古典与现代再度崛起的现象，并分析了罗兰·佩蒂和鲁道夫·努利耶夫等人对法国现代芭蕾发展的重要贡献。法国作为芭蕾艺术的母胎，其实从未淡出过我们的视野，合久必分分久必合或许是艺术发展前进的规律。但不论艺术在未来驶向哪个方向，是否承受着风雨无情的打击，都无法否认的是：变革蕴含着巨大的生机，这种生机正是现代性的核心。

参考文献

- [1] 朱立人.西方芭蕾史纲[M].上海:上海音乐出版社,2001.
- [2] 欧建平.外国舞蹈史及作品鉴赏[M].北京:高等教育出版社,2008.
- [3] 贺嘉琪.谈俄罗斯芭蕾在西方文化中的承前“启”后[J].大众文艺, 2021(9):109-110.
- [4] Andrea, Christmas. When Ballet Became French: Modern Ballet and the Cultural Politics of France, 1909-1939 by Ilyana Karthas (review)[J].Journal of Social History,2017.