

漫談訪華表演的

芭蕾舞團

· 夜四葉魏實恒 ·

一、前言

所謂舞蹈，就是以空間（位置）、時間（音樂）、速度（動態）等做三度的交織，如各種民族舞蹈、古典舞、現代舞，及其他的舞蹈。意大利文藝復興時代的舞蹈大師 Guglielmo Ebrece 說：「舞蹈是一種動作，向外表達出心靈深處的感覺，它必須和諧適切的遵循樂曲，從聽覺並配合人間的喜樂，奮力打破自然所給予人類的束縛；同時也顯露出自然所賜予的優美，昇華為理智的意境。用我們的身體，吻合連結我們聽到的美歌樂曲，表達出優美而有旋律的舞蹈。」舞蹈本是人類一種原始的儀式——對神的崇拜，對英雄的讚仰，對季節的祝典，或死亡的祭禮，甚至對某一項事物的頌揚。跳舞的技術在每一個國家的古代民族舞蹈上都有着相似的、具體的表現，任何一個部落的人羣幾乎都能聞歌而起舞。及後，以舞蹈為一種專門技術，而給予舞者以嚴格的訓練，乃是發展自地中海國家與古代東方的宗教儀式上，那些被選擇出來的舞者，表演神的姿態及動作的舞蹈，在民衆面前表演傳統的神話舞劇，作為慶祝典禮或戰爭時激勵敵愾之心。團體的舞蹈蛻化為專門為娛樂而表演的藝術，時到今日那些曾受嚴格訓練的舞蹈者，終其一生貢獻於一般觀衆之前，給予人們以官感上無限美好的愉悅。

二、芭蕾舞的簡史

芭蕾最早的起始，是源自歐洲文藝復興與鼎盛時代的意大利宮廷，在文藝復興的首都看到了羅馬藝術的復活，它們光輝燦爛的演出於舞台上。這首都的統治者利用種種慶祝的藉口，譬如皇族中的訂婚、結婚，貴賓的蒞訪，軍隊的勝利——他們享受着詩歌、繪畫、跳舞、歌曲以及佈景變幻的舞台技術，以羅馬

古代的神話為藍本，經由藝術家繪出不朽的傑作，及由宮廷的舞者作假面舞的叙述演出。在宮廷的大宴會中，朗誦及歌曲中間並雜以戲劇性的舞蹈。宮廷中的跳舞，出處係自各種民間舞，由宮廷舞者將它蛻變為準確的舞步。高貴的男女，於華麗輝煌的宮廷中，雙雙對對，排列成行，文雅翩翩，彎腰作禮，儀態萬千，此時的宮廷舞稱為芭蕾 (Balletti)。

十六世紀的末葉，意大利凱撒琳·底·麥德西 (Catherine de Medici) 嫁給法國奧倫亨利 (後為亨利二世)，介紹意大利的戲劇到法國，由她的影響，而風靡法蘭西宮廷，產生宮廷芭蕾 (Ballette Court)。歐洲大陸舞蹈之風普遍盛起，也漸成英國宮廷的習慣，但英國在芭蕾發展上最大的貢獻還是在歌譜短劇方面，那是一種純粹的舞藝的表演。

一六六一年，路易十四設立了一所歷史上第一間的舞蹈學校，專門教授舞藝，這所學校一直遺留至今，現在屬於巴黎歌劇院。偉大的劇作家莫里哀與康尼爾時時與盧理 (Jean Baptiste Lully) 合作，產生了喜劇與悲劇的芭蕾，使宮廷及民衆得到意趣十足的欣賞。盧理の後繼者臘莫 (Rameau) 與他意見不同，臘莫主張舞者躍起在空中旋轉，或將舞伴高舉伸向空中，或是作飛躍的舞步。故盧理一派被稱為「平面」舞派，而革新的臘莫被稱為「立體」舞派，而形成「傳統」與「革新」間，「嚴格古典」與「抒情」間之爭論。女舞蹈家瑪麗康瑪歌 (Marie Camargo) 將傳統的芭蕾服裝盡量改短，使得觀衆可以十分清楚的欣賞她的舞步，她是一個偉大的革新者，她最注重舞蹈的技巧。康瑪歌的對敵沙麗，她輕視技術的炫耀，在她美姿舞中，她所表現的是心靈的波動，戲劇表情的刻劃，她不單為舞蹈而舞蹈，她忠實於古代的希臘藝術，她的服裝革新更加徹底，長頭髮披垂於胸前，穿着極薄的貼身衣服，看起來就如一尊希臘雕像。

十八世紀初，為發展西歐的時式舞藝，屬於皇家劇院的俄羅斯皇家舞藝學校開始創立，聘請了大批法、意名家為教授，待底格特（Charles Didelot），法國人，被稱為「俄羅斯芭蕾舞之父」，主持聖彼得堡皇家劇院。一八二〇年前後，一股巨大的洪流泛濫了整個的藝術界，那便是浪漫派的勃興，音樂、繪畫、歌劇、文學羣起反叛古典的枷鎖。芭蕾舞也不例外，浪漫派的芭蕾舞家在跳舞的技巧上，創造了一次驚人的空前的可愛技術——那是女舞蹈家破天荒第一次的開始用腳趾站立跳舞。新的舉高舞步，設計得使女主角被舞台的魔術變得理想般的完美。芭蕾舞中的女主角再也不是古典神話的女神，而是田舍女郎或是窈窕淑女，觀眾們欣賞劇情中碎心的美麗，巴黎，又一次與倫敦回復了芭蕾舞世界的首都地位。

十九世紀，俄國的舞蹈家在音樂家柴考夫斯基（Piotr Ilich Tchaikovsky）、編舞家列夫伊凡諾夫（Lev Ivanov）與貝帝巴（Marius Petipa）的創作經營下，產生了永列於不朽的傑作「天鵝湖」（Swan Lake）、「睡美人」（The Sleeping Beauty）；純俄國風的芭蕾舞與音樂，更迅速流傳西方，被認為天才傑作。一九〇五年編舞家米契爾伏金（Michel Fokine）為一代舞后安娜巴芙落娃（Anna Pavlova）所創作的短抒情舞「死去的天鵝」（The Dying Swan）情感洋溢，他的芭蕾舞藝術的觀點是認為芭蕾舞應是抒情音樂、繪畫與雕刻等藝術混為一體的結合作品。現代的美國芭蕾舞團即是現在紐約市芭蕾舞團，最近二十年間不但演出古典的作品，也加入一些美國本土的音樂與產生其本國的傑作舞劇。

今日我們在舞台上所看到的芭蕾舞是繼承着過去演變進化的果實。古典的傳統與基本的步法與動作，仍是近代學習者所遵循的途徑。所以芭蕾舞，這一門發源自文藝復興時代的皇家宮廷藝術，直至今日，却由芭蕾舞團與學校秉承相襲，成為雅俗共賞的恩物。

三、西德古典芭蕾舞團

民國五十六年十一月八日起三天，在台北市中山堂公演，為本省有史以來頭一次大規模的國外芭蕾舞團表演。該團在西德是有名的芭蕾舞團，演得非常優美。現在我簡單介紹表演節目的內容（樂曲簡介）：

第一首：奧菲歐（Orpheus）

用希臘神話奧菲歐和攸麗迪琪（Orpheus and Eurydice）的故事譜成芭蕾舞。這首作品是由原籍俄國，現為德國名「芭蕾舞伶娜」兼編舞家的塔蒂娜·戈蘇芙斯基（Tatjana Gsovsky）根據音樂作家李斯特（Franz Liszt）的音樂所編成，其精華為一段雙人舞（Pas de deux），表示出奧菲歐與攸麗迪琪的生死之情。其故事的大意是奧菲歐是一位音樂家，他彈的七絃琴無與倫比，當他與愛妻攸麗迪琪結婚不久，她就被毒蛇咬死，奧菲歐痛於相愛時日之短暫，便向天神求情，而天神因為被他的美妙琴聲所感動，慨然應允，讓攸麗迪琪復活，但有一個條件，就是當他帶着愛妻回陽世時，絕對不准看她一眼，奧菲歐當時答應了。不過當他看到重生的妻子並帶她回陽間時，忍不住看了一下，於是攸麗迪琪又告死去，造成悲劇。

第二首：信號（Signal）

三幕舞劇，仍為戈蘇芙斯基編舞，音樂是根據現代德國名作曲家克力勃（G. Klobe）的作品，這是一首典型的「新古典主義」作品。取材來自現代人的生活——在火車站上所發生的一段假想的戀情，一齣真實的悲劇。

第一幕：一個鐵路信號員和他太太坐在冷清的员工餐廳裡，寂寞、無奈的吃着飯。吃完飯他去上班，太太百無聊賴地等待奇跡出現。當餐廳裡的自動音箱放出一段查理士敦舞曲時，她顯然迷失了。於是和一位「想像的情人」與高柔烈的共舞。忽然，她丈夫回來了，於是白日夢幻滅，歡樂消失，重新回到了孤寂。

第二幕：信號員在車站上值班，火車到，他看到一位英俊健壯的青年乘師下車，忽然他像是迷失了……好像看到他太太倒在那青年的懷抱中……於是疑妬齊來，忙着趕回家裡察看……。

第三幕：回到家，太太果然不在，疑心更重，把想像認定為事實。這時太太從外面回來，他苛責她，她不理會，火車聲這時轟然傳來，在混亂中，他把她殺了。

第三首：雙人舞（Pas de deux）

在芭蕾舞中，也有和音樂一樣的所謂「標題芭蕾舞」和「純芭蕾舞」（音樂中叫絕對音樂或純音樂），這首雙人舞便是一首「純芭蕾舞」，沒有具體的故事，只是用動作和線條表現出一種抽象的情感。

由現代名編舞家麥克倫（MacMillan），根據蕭斯塔高維奇（Dimitri Sh-

ostakovich) 的第二號鋼琴協奏曲的音樂所譜成。這首協奏曲完成於一九五七年，是專為年青的鋼琴家所寫，簡單明快，充滿了年青人的歡樂。這首雙人舞也是一樣的，躍向青春，充滿生氣，是一首極其「現代」的作品。

第五首·情敵 (Goyescas)

根據西班牙名作曲格倫納多 (Enrique Granados) 的音樂，由戈蘇芙斯基編成的一首三人舞，故事內容是描述一對男女正在和諧的戀愛之時，忽然來了一位第三者，這位第三者的瀟灑豐采吸引那位女士，於是女的開始移情於這位異鄉人。結果兩男決鬥，異鄉人被殺死。這位女士內心感到罪疚，於是不顧一切走了。

(舞人雙) 團舞蕾芭典古德西

團係由澳洲政府募集各方面的藝術基金所支持的。成立以前集中了所有資產，攬聘團員、教師、編舞家及舞台設計家卒成立有紀律、有信心、有理想的這個芭蕾舞團，以後經過不斷的嘗試、改進才有今天獨具的特點與風格，所以他們並不是生手，他們曾到澳洲、美洲等許多國家演出，這次是他們首次訪問東南亞各國。

第一首·天鵝湖第二幕 (Swan Lake Act 2)

「天鵝湖」是一齣四幕芭蕾舞劇，在全部古典芭蕾舞中最為人所喜愛、所熟知的一個。在一般人的心中，只要提起芭蕾舞，他們第一個想到的便是「天鵝湖」。由作曲家柴可夫斯基及編舞家佩蒂帕 (Petipa)，改編者范普拉 (Van Praagh) 所成。故事簡介：古代某國王子齊格非 (Prince Siegfried)，在他成年的生日舞會中選妃，忽然一羣天鵝臨空飛過，王子就約了幾個好友出獵。午夜時分，他們在湖畔看到那羣天鵝浮水而來，登岸之後却立刻化作一羣美女。原來他們是一些被巫師羅斯巴特 (Von Rothbart) 用巫術變成天鵝的少女，羅斯巴特只准許她們在午夜一時恢復人形。王子愛上了美麗的天鵝女皇歐黛德 (Odette, the Swan Queen)，邀請她參加他的選妃舞會，殊料羅斯巴特却以他女兒奧蒂兒冒充歐黛德蒙騙齊格非王子。待王子在湖畔找到歐黛德而得知真相之後，羅斯巴特老羞成怒，用巫術令湖水上漲，準備把她們淹死，可是齊格非王子對歐黛德的真情終於破除洛斯的巫術，一羣天鵝於是都恢復了少女的原來面目。第二幕描述在月下的湖畔，齊格非子和朋友們來湖畔狩獵。由於想獨自清靜一會，遣散了他的友人，但是立刻被一羣天鵝吸引住了。他看到天鵝女皇歐黛德變成一個美麗的少女之後，便立刻愛上了她。黎明到來，巫師羅斯巴特出現，把少女們又變成天鵝。

第二首·貴婦與茶漢 (The Lady and The Fool)

由名作曲家威爾第 (Giuseppe Verdi)，編舞家克蘭柯 (John Cranko) 所創作。故事描寫美麗的貴婦「幻想」，到米達斯先生家 (Sinor Midashouse) 參加舞會的途中，碰到二個粗漢，月狗子 (Moon dog) 和長臉子 (Boof face)。她非常欣賞他們，要他們做她的同伴。在舞會中，「幻想」碰到三位追求她的男士，他們對她大獻殷勤，並且盡量設法想讓她除去面罩，可是不成功。「幻想」對他們毫無興趣。月狗子和長臉子歡娛賓客，他們的自然純樸，和那些追求「幻想」的男士以及其他賓客的矯揉造作，形成強烈的對比，並且深深地感動了

四、澳洲芭蕾舞團

澳洲芭蕾舞團一行六十六人於民國五十七年三月十八日來華，在台北市中山堂演出五場，該團的訪華可以說是本省最大規模的一次芭蕾舞劇的演出。該

「幻想」。她和月狗子共舞，並且準備離去，這使小莽漢長臉子非常傷心，他怕失去他僅有的同伴。但是「幻想」和月狗子終於又回來，遞長臉子和他們同行。

五、紐約藝院芭蕾舞團

該團於民國五十八年四月二十四日，亦在台北市中山堂公演六場，該團在

(女仙)團舞蕾芭洲澳

美國是有名望的芭蕾舞團，震名於全球，這次訪華表演，創出格外風姿，尤其以芭蕾舞劇描寫茶花女全部的故事，受到觀眾的讚美聲。

第一首·仙女 (Les Sylphies)

由名作曲家蕭邦 (Chopin)，編舞家佛金 (Michel Fokine) 等作成，是以

(湖鶴天)團舞蕾芭洲澳

那些仙境或幽靈般的氣氛、溫柔的音樂構成，女舞者穿着透明、寬大、撐高裙子的白色舞服，在這樣的古典舞劇中，所注重的是浪漫的虛無縹渺的氣氛，除了御白色的服裝以外，幕景的顏色也多以白色為主，所謂白色芭蕾舞（White Balletti）。以夜曲，圓舞曲，瑪祖卡（Mazurka）前奏曲，圓舞曲（雙人舞），華麗圓舞曲等五部順序來描出仙女整個故事。

紐約藝術院芭蕾舞團（茶花女）

第二首●茶花女 (Marguerite Gautier)

這劇係根據小仲馬原著「茶花女」改編，由編曲馬克（E. Marc）及編舞家道勒（W. Dollar）等編成。描述瑪格麗特高蒂耶（Marguerite Gautier）與亞孟杜伐爾（Armand Duval）之間的愛情悲劇。序幕時亞孟在瑪格麗特的墓地。瑪格麗特在鬼影簇擁之下，出現在亞孟的追憶中，他們於是開始重溫昔日的舊夢。

第一幕是瑪格麗特家的舞會。世家子弟亞孟在舞會中認識了名噪巴黎的風塵女郎瑪格麗特，但是她已患了嚴重的肺病。他們一見傾心，儘管世家懸殊，却阻隔不了他們的戀情。

第二幕中，瑪格麗特和亞孟一同遁居鄉間。但是亞孟的父親忽然到來，他懇求瑪格麗特離開亞孟，不要讓亞孟毀在她的手裡。由於深愛亞孟，瑪格麗特決心犧牲自己，她答應離開，並且留下一封信，告訴亞孟，她將永遠不回來。

第三幕是瑪格麗特重墮巴黎的風塵。一晚她偕同富有的伯爵遊逛賭場，和亞孟相遇。亞孟責其負心，把贏得的賭款擲在她的跟前，聲言那是付給她以前同遊的代價。

第四幕尾聲時瑪格麗特躺在床上，已經奄奄一息。亞孟已從父親處知道瑪格麗特是應亞孟父親的請求而離開的，他回來請求她的寬恕，但是在他最後的一次擁抱中，瑪格麗特却與世長辭了。

六、尾 語

我們欣賞芭蕾舞必須先知道音樂的樂曲，以及了解舞劇故事的內容，然後去欣賞舞姿的描寫過程，這樣纔能深刻體味出芭蕾舞劇的藝術。因此，希望我們在校同學們，利用求學黃金時代，多欣賞有價值的藝術，如音樂、繪畫、雕刻、舞蹈、文學等，來美化我們的時日，多參加學校裡各種社團活動，多接觸藝術的陶冶，增進我們身心的健康，使我們過着有意義的人生。

參考文獻：

- 一、芭蕾舞的故事，棄唱編譯。
- 二、西德古典芭蕾舞團節目表，吳心柳編著。
- 三、澳洲芭蕾舞團節目表，李夜光編著。
- 四、紐約藝術院芭蕾舞團節目表，李夜光編著。

斯 德 斯
其 斯
精 造 本 思 艾

