芭蕾舞的點滴

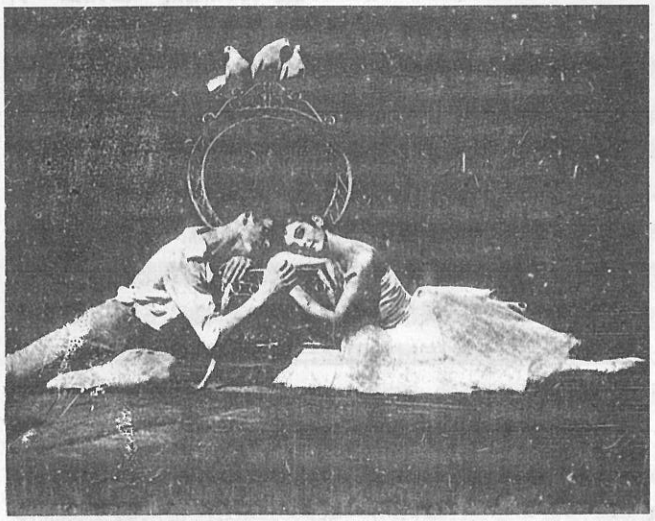
—欣欣—

沒想到身爲男孩子的我，居然學起芭蕾舞來了！

每次當我向人家表露這件事時，老是換來好些的訝異，一般人總認爲芭蕾舞是女孩子跳的，且讓我花上一番唇舌來帶引你進入這動的世界。

「舞蹈是一種動作，向外表達出心靈深處的感觸，它必須和諧適切的導循著樂曲，從聽覺與隨著人間的喜樂奮力於打破自然給予人身之束縛，同時也顯露出自然所賜予的優美，昇華爲理智之意境，用我們的身體，吻合連結著我們所聽到的甜美歌聲樂曲，表達出優美而有旋律的動作。」吉吉利恩，斐利奧（Guqliemo Ebreo），把芭蕾舞給人的陶冶用這幾句話表露無疑。

芭蕾舞起源於何時何地，已不可考，但比較可靠的說法應該溯源於文藝復興時的意大利；當時的統治者，要意大利境內之旅行歌舞團，到宮廷表演古代羅馬之神話，或在勝利凱旋，訂婚結婚之慶典中演出以慶祝。後來由意大利之麥德茜，把舞蹈介紹到法國，從此，這種綜合最富韻律美之舞蹈，風靡了法國宮廷，直到法王路易十四之年代，此種風氣達到鼎盛，甚至他本人也是一傑出之舞蹈家，他並在宮廷內設立了世界上第一所芭蕾舞學校；而常在宮廷喜宴佳節上表演，可與維也納少年合唱團比美。此二者皆爲由宮廷產生而流傳至今之藝術團體。

通常芭蕾分爲「音樂芭蕾」和「故事芭蕾」。「音樂芭蕾」純粹以音樂之節奏及其旋律來表現動作，而「故事芭蕾」則是在敍述一個故事，有人物、有情節、有背景。「音樂芭蕾」之音樂，有的是依舞蹈而特地譜出來的舞曲，有些則是編舞家對某一支曲子特別偏愛而根據它編成舞步。「故事芭蕾」中之故事，一般說來都很簡單，因它着重於舞蹈；而它所表現之人物，善惡也格外分明。

欣賞芭蕾舞時，對音樂和故事，都可以放在次要，我們的注意力應集中於舞蹈本身，而從其動作和氣氛中，體會到快樂，悲哀和愛恨。即使故事芭蕾，其價值也不在於故事是否完整，而在於舞蹈的完美與否。

要欣賞芭蕾舞的動作，我們必須先瞭解芭蕾舞的幾個基本舞步：

急旋轉（Foutfe），是用一隻脚尖作重心，而利用雙手及另一隻不着地的脚幫助，在原地上不停之旋轉，這是一個最吃力的芭蕾動作。舞蹈劇「天鵝湖」中的天鵝公主及天鵝，就需要這「急旋轉」在湖邊盤旋。

雕刻式立姿，是古典芭蕾的精髓，舞者以一腿站立，另一腿之膝部彎曲，以九十度之彎曲後伸；當上身傾斜，另一腿往上抬起，手和脚之姿態是否持平美妙，這就決定於舞者芭蕾功力之深淺。

高躍舞步，當舞星雙脚離地，凌空飛起，從離地到着地之間，在那空中飛翔，轉動之姿態，是飛躍動作中最難揣摩的。

上述三種就是芭蕾舞之三大動作，而要做到完美境界必須把握「穩」、「靈」、「巧」、「活」、「快」五個字。

除了對舞者細細欣賞外，還得注意舞蹈的整體表現，因每一齣舞，有其不同之氣氛，例如：

「四人舞」，完全是舞蹈本身技巧變化，它講究變體，這個舞就沒有故事情節，純粹是「藝」的表現。

「仙女」，它則是一股仙境或幽靈般之氣氛，溫柔的音樂，加上舞者寬大、透明、撐高裙的舞衣，似若虛無縹渺的氣氛；這也是用溫柔黯淡的音樂，襯托出細緻巧妙之舞蹈。

「天鵝湖」則故事性較重，在夜幕低垂的森林湖邊

，微風輕撫湖水，月光下漪漣閃爍，一群天鵝聚集，天鵝公主以美妙姿勢帶著群鵝在湖邊嘻戲；齊弗雷特王子腰背弓箭，來到湖邊狩獵，當他發現這幅夢幻般之湖景，不覺薰然陶醉了。王子與公主一見鍾情，雙雙沈緬於愛情的溫馨中，他倆與群鵝組成的變體群舞，舞姿曼妙……

該記住，每一個舞蹈皆有其主題，就像每一首古典樂曲有其主題一般。

古典芭蕾舞非常重視主角，尤其是女主角，通常尊稱她爲芭蕾伶娜。有幾位著名的芭蕾伶娜我們必須知道，搭格列安妮（Taglioni）、芭芙洛娃（Paviova）瑪可芬登（Macp Forten）、其中瑪可芬登可說是本世紀最傑出、最完美的芭蕾伶娜，她是一個毫無瑕疵的古典芭蕾舞蹈家，有著玉潔冰清的透明線條，舞蹈技巧臻於化境，舉手投足皆成爲表情的化身，舞蹈時輕盈自若，有如即興而舞。她是最能融會技巧與音樂，而能深刻有力的描劃出劇中人物性格之芭蕾伶娜。她演過的芭蕾電影不少，如「天鵝湖」，「孤鳳奇緣」，「紅菱艷」，「羅密歐與茱麗葉」等。她在舞藝上的成就曾獲英國女皇授勳。

說到現代芭蕾，有人認爲不穿芭蕾舞鞋的舞，就是現代芭蕾，其實也不盡然，現代芭蕾也有許多穿軟式舞鞋的。概括的說：古典芭蕾一定要穿硬式舞鞋，而現代芭蕾光脚或穿鞋則不拘。

現代芭蕾中，男女舞星的份量相等，甚至有的凌駕於女性之上，尤其是許多表現男性力與美的芭蕾舞。現代芭蕾在意識上與現代繪畫有很多相同之處，它追求抽象或半抽象意境的美，並不太訴說故事，衣裝方面，自從鄧肯（Duocan）倡導簡單化後，就一直以「簡」字爲其原則，再者，它需與主題配合，故根本就無一定的形式，而由設計家隨舞蹈的需要而隨機應變。

現代芭蕾要嶄新的、創造的姿勢和動作，尤注意內心之表情；它不注重故事，卻相當注意技巧，它有嚴格的規律來約束舞蹈者，諸如「力」之表現和控制，「美」的韻律以及「動」的彈性，這三方面的一致配合。

請記住一句話：「現代芭蕾是傳達人類心靈中隱秘情緒的工具。」

好了，若您對芭蕾舞有濃厚的興趣，或您對我文章有什麼不了解的地方，我建議您看下列幾本書：「認識芭蕾」、「芭蕾舞劇欣賞」、「芭蕾舞的舞與畫」、「美妙的芭蕾」——（這幾本皆由大江出版社出版）以及拾穗叢書中的「芭蕾的故事」，因爲這文章的大部分皆由上述諸書節錄出來的。

