

世界傑出芭蕾舞星

何恭上編著

藝術圖書公司印行

藝術圖書公司

社址：台北市溫州街129號4樓

電話：3210578

劃險：第17620號帳戶

世界傑出芭蕾舞星

編 著 何恭上

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司

台北市溫州街一二九號 四樓

電話 三二一〇五七八號

郵政劃撥 第一七六二〇號帳戶

印刷者 立全彩色印刷製版有限公司

台北市重慶北路三段205巷32號之2

內政部登記 局版台業字第一〇三五號

再 版 中華民國六十七年 九 月

版權所有 / 不准翻印

定 價

新台幣 60元整

71
3(2)

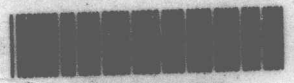
S

009045

世界傑出芭蕾舞星

藝術圖書公司印行
何恭上編著

89013266

娃卡瑪——人夫國帝英大

瑪卡娃

Alicia Markova

大英帝國夫人，首席芭蕾伶娜。一九一〇年生於倫敦。在倫敦拜學於很多名師門下。

十四歲時，加入正在歐洲旅行的戴爾菲立夫芭蕾舞團。一九三一年，在英皇家芭蕾舞團任首席芭蕾伶娜。她係這一時期第一位擔任「吉賽爾」和「天鵝湖」古典芭蕾舞主角的英國舞星。

瑪卡娃在「天鵝湖」中

一九三五年和舞蹈家安東·道林合作創瑪卡娃·道林舞蹈團。當她在紐約第一次演「吉賽爾」時，不知顛倒過多少的觀眾，一時成為美國舞迷心目中的偶像。由她主演的舞劇和舞團很多，所到過的城市和國家更廣。一九六三年宣佈退休。

退休後三個月，被請擔任大都會芭蕾舞團的主任，並指導舞蹈員為在校學生表演。還不時出現在美國英國電視上，在電臺上主持「瑪卡娃芭蕾之聲」，更得到帝國夫人尊銜。

阿麗茜雅·瑪卡娃的舞，以優雅，和輕盈見稱。這樣特有的風格，使得她演出的「吉賽爾」和「四人舞」、「仙女」，到處最受歡迎。她被認為是

當時「最傑出的表演者」，是「最具影響力」的一羣。

瑪卡娃在「吉賽爾」中舞姿

瑪莉亞·塔琪夫

Maria Tallchiet

瑪莉亞·塔琪夫是美國著名的芭蕾舞娜。是最傑出的古典芭蕾舞后。

所謂芭蕾舞娜，本是一個含糊的名詞。它說明了一個芭蕾舞后，不但要熟練傳統的芭蕾舞技巧和風格，在芭蕾舞的發展中，還應該在舞步或見解上有獨特的創新。塔琪夫，不管從那一個角度看，都具備了當代美國最偉大的古典芭蕾舞娜的條件。她曾是美國紐約市芭蕾舞團的台柱，是一位傑出舞劇的獨演員。雖然，有不少人批評她，認為她的動作有些僵硬、機械，缺乏表情。應知，這只不過是指出了古典芭蕾舞的嚴肅性和傳統性，並非塔琪夫個人的缺陷。

塔琪夫最受歡迎的幾齣舞劇是「火鳥」「天鵝湖」。她在「火鳥」中，表現了超人的控制力和開拓了情感的新領域；在「天鵝湖」中演天鵝皇后是那樣的灑脫和優美；在「柯碧莉亞」中是那般地颯搖、旋速和遒韌。

紐約時報曾經批評她說：「塔琪夫表現了從未有過的優雅和美妙！」

塔琪夫百分之百是美國人。她是純粹的美國印第安人。她的曾祖父哈特，根據紅人奧薩吉部落的傳統，是一位智者。因為由於她的努力，他為奧薩吉地方民族贏得了採礦權，使奧薩吉一躍而成為美國奧克拉荷馬最大的油池，民族也由貧困而變成了富裕。

塔琪夫的父親，是一位繼承祖業的百萬富翁。其在奧克拉荷馬非爾泛斯，還有雄厚的商業基礎，包括一間大商行和一間戲院，塔琪夫的祖母愛麗莎是一位舞迷，擅長印第安舞蹈。這對於塔琪夫的芭蕾舞傳統，無形中注入了土風舞的血液。

塔琪夫的母親是蘇格蘭——愛爾蘭——荷蘭的混血兒，她對女兒的寄望很大。打從塔琪夫幾乎是嬰兒開始，就要她練習鋼琴，看樂譜。她學習的態度很慎重也很服從，對音色很敏感，接受力也強，她練習時很細心，一點一滴，一分一秒都不輕易放過。

她對鋼琴的熱誠和苦練，消息很快就傳開來。有一天，一位舞蹈教師驚於她的天份，便義務教她跳舞。因此，實際上她自五歲開始，便接受點、踏的足尖訓練。她一穿上了舞鞋，愛不釋手，喜歡在地板上轉呀轉地。她更喜歡在兩肩上按上了「翅膀」，穿着半截的白紗裙，打扮成一個「小天鵝」！不久，她全家從奧克拉荷馬遷到加利佛尼亞州，準備在那裏接受更進一步的訓練。

在洛杉磯，塔琪夫很幸運地遇到了一位芭蕾舞教師比查。比查抱着很大的希望，馬上教她足尖工夫，在短短的一年多，便打下了芭蕾舞的基礎。並且她也開始在非正式的場所露面演出。不過，她最初是以印第安人裝扮出現的。

塔琪夫自己早有一個夢想，想做一個好的古典芭蕾舞家，更渴望為當時一個舞團——蒙特卡羅魯斯芭蕾舞團的團員。

一九三四年，魯斯芭蕾舞團訪問到洛杉磯，受

沒有什麼新的進展的話，我要回家了。」

不久機會真來了。塔琪夫受聘在米勒亞格尼斯舞團中擔任「羅迪歐」一劇中演獨舞演員。這一齣敘述牛郎的故事。雖然不是最有名的舞劇，但是，對她說來却是最重要的舞劇，她得到了很大的鼓勵和自信，也獲得了同行的重視。

有一天，一個女舞蹈員克拉蘇夫斯嘉因病，由她代替演出，在「柯碧莉亞」中演出受到了極大的重視，這是瑪莉亞藝術事業的又一開端。她的前程因此穩紮穩打、步步邁進。由團體舞到獨演舞；由

普通的角色到困難的角色，無處不往，一帆風順。就在這事業蓬勃的當兒，她又認識了一位藝術王國的輔臣，大舞蹈家兼編作家喬治·巴朗西尼。他是塔琪夫最好的搭檔，也是她後來的丈夫。

巴朗西尼是一位有名的舞蹈編作家。自一九四四年開始，他便在魯斯芭蕾舞團中擔任客座編作，成績顯赫。

塔琪夫最初是以弟子身份認識巴朗西尼的。巴朗西尼立刻受她那對藝術的追求熱誠所感動，他把全部的精華都傳受給她，藝術的種子也迅速地在

塔琪夫的舞姿

• 第一舞段 •

塔琪夫在「火鳳凰」中

到熱誠的歡迎。塔琪夫很幸運能夠有機會看到當時著名芭蕾舞后瑪卡娃演出著名舞劇「吉賽爾」。哀豔動人的美妙畫面，使她終身難忘。那逗人憐愛的「吉賽爾」立刻成了她心中的偶像。

夢想又加上外來的刺激，可促使一個人去追求理想。

由於美國是個舉世聞名的黃金國，許多歐洲著名的舞蹈團和芭蕾舞家，都紛紛遠渡重洋到了美國。這些芭蕾舞演員多半是歐洲第一流的舞星。他們把歐洲富饒的芭蕾舞遺產，一批批地運往新大陸散播，美國的舞蹈發展所以有今天的成就，這些默默推動的無名英雄，功不可沒。

一九三〇年，一個著名的芭蕾舞編作家兼舞蹈

家尼新斯基來到了加州定居，自然地，塔琪夫拜他為師。

芭蕾舞的訓練，每一個人都是一樣。展腿、飛躍、高昇、旋轉等都必須運用自如，手脚靈活，不拘束，不做作。每一位訓練中的少年，每天必至腰酸背痛，四肢無力，少量的皮破血流或扭傷，是常有的現象。

塔琪夫，日以繼夜地苦練，她的技藝進步極快，三年後在好萊塢首度參加尼新斯基的戲團正式演出。並且在一場團體舞中，被攝成電影，由於夢想產生了自薦的勇氣，她奮勇的前往紐約要求加入魯斯芭蕾舞團，結果被欣然接受。

英雄最苦莫如無用武地。而塔琪夫一身「舞」藏，今日有了供她發揮的場所，內心之喜悅可想而知，自從她加入魯斯戲團那天開始，便一連參加了三齣芭蕾舞的演出。她的步子非常優美而輕巧，並且只要稍微接受指導，便能一通百通，領受又快又好。除了自己悉心接受指導之外，她刻意研討同班舞員的藝技，對古典的風格、服裝、舞臺設計絕不放過研究觀察的機會。

1

塔琪夫對工作自持甚嚴，並且異常賣力。她在舞團裏，最先只擔任團體舞中的小角色。週薪只不過區區四十二美元。因此，她對於自己的角色，不太過穩。不過她說：

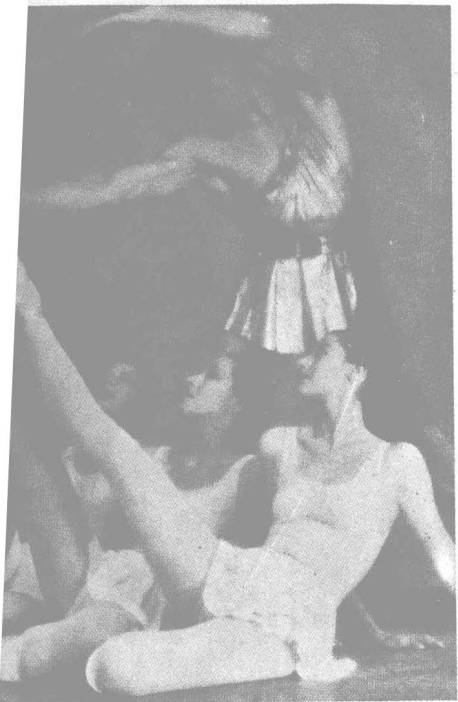
「如果一個女演員，不先經過一段團體舞的演出，她便不能成為一名芭蕾舞伶。」但是她又說：「我不能這樣繼續演團體舞，我不能忍受這樣一成不變。記得我會寫信告訴母親，如果在四個月之中

姿美個兩中劇舞「娜安戴」在夫琪塔

塔琪夫周圍茁壯和開花。本來僵硬不自然的肩際，現在已能運用得體，也圓滑多了。她的脖子能够伸延一英尺長。最妙的情影，都在她的每一個動作中散發開來。

一個是醉心芭蕾舞的革新和編作者，一個是始終專心於古典芭蕾舞的追求者。結果，藝術的成就却犧牲了家庭的幸福。一九五一年，塔琪夫以巴朗西尼只顧事業，不顧家庭為名，跟他離婚了。

瑪莉亞跟巴朗西尼既失去了夫婦的關係，却仍然維持着師生間的情誼。一個是舞蹈員一個是舞蹈教師，他們仍然堅守着本份，合力追求完美的藝術。而且，大家都認為在工作上，他們比離婚前更接近和密切。塔琪夫是巴朗西尼最好的作品發表員，塔琪夫演出的成功便是代表着巴朗西尼風格的成功，差不多她所有的演出，都是他的作品和出於他的指導。包括最早在魯斯戲團，在巴黎歌劇院，和一九四七年在社交芭蕾舞團；以及一九四八年起在紐約市芭蕾舞團的演出在內。

塔琪夫的舞姿

尼新斯基

(Vaslav Nijinsky)

尼新斯基這個名字，在巴黎是人們討論的對象。同時，隨時都有人要看他跳舞。他會應邀到富人家表演，在桌子上跳過，在廚房裏也跳，到處都有他的觀眾。

一九一三年夏天，戴爾菲利夫舞團航行到南美洲訪問。在船上，有個美麗女郎叫羅姆拉的，她爲了要親近尼新斯基而隨團到南美的。她最崇拜尼。斯基，縱然想早機會認識尼，只因為戴爾菲利夫對尼管得太嚴了，這次以戴爾菲利夫未隨團之便，隨作冒險。結果兩人在旅途中漸生感情，最後在一九一三年於布宜諾斯艾利斯結婚了。尼新斯基只有二十三歲。

在南美的演出中，獲得相當美滿。最後一場是在里約熱內盧。這時，尼新斯基太太已經懷孕，在團回歐洲途中，他決定回聖。彼得堡渡耶誕節，經過布達佩斯時，他下車訪問他的家人。此時，他收到一封來自戴爾菲利夫的電報內容是：「不需要你了，不要再參加我們的舞團。」

雖然尼新斯基極力希望戴爾菲利夫能諒解他結婚的事，但是戴爾菲利夫始終不加寬恕。據說，當他聽說尼在南美結婚時，他非常的憤怒，雖然是多年的朋友，他還是一刀兩斷，這是戴爾菲利夫非常奇怪的作法。他曾憤憤地對人說：「尼新斯基現在爬得越高，我要叫他跌得越低。」

尼新斯基以一個光芒四射的舞員，當然不愁沒飯吃，世界大舞團都在向他招手呢！首先是：他接受倫敦故宮戲院 (Palce Theatre) 八個星期的合同。

反過來看戴爾菲利夫，自失去尼新斯基以後，他又培養一個年青舞員瑪西尼 (Leonide Massine)，雖然他也是一位很好的男舞員，日後還是個很有名氣的編舞家呢。但是，在觀眾的心理，是沒有人能夠代替尼新斯基的，雖然戴爾菲利夫曾經說：「我們不需要他」，但是觀眾的心理卻是說：「我們想念他！」

倫敦之後，尼新斯基受命在西班牙國王御前表演，然後跟他的太太回到維也納。一九一四年，在那裏他的女兒誕生。尼新斯基非常失望，因為他很想是個男的。

離開維也納後，他們又到布達佩斯逗留一段時間。這時正值奧國太子被殺，戰爭和仇視瀰漫整個巴爾幹半島，尼新斯基不幸也因國籍問題，被匈牙利政府判爲戰犯，不准離開國境。西班牙國王、丹麥官方和教皇都曾出面保釋，但都被退回。最後，差不多拖了兩年，美國國務院才出來庇護並接他到美國，又在那裏加入了戴爾菲利夫舞團。

一九一六年四月十二日，尼新斯基避難後的第一次在紐約大都會歌劇院演出，當他出場時，全場觀眾起立歡迎他。他演的是「玫瑰花魂」，結果整個舞臺都鋪滿了玫瑰花瓣。

當年的夏天，尼新斯基又自編一齣以古日耳曼民間故事爲背景的 Tyt Eulenspiegel。在排演該

新舞劇時，尼新斯基不慎跌倒傷了足踝。當他往醫院X光時，卻意外地被發現他的腳構造與常人不同，許多關節上看來很像是鳥的腳。這一點立刻引起了大家的興趣和研究，認為他腳的特殊構造，與他的飛躍動作大有關係。

除了尼新斯基的腳受傷外，他的新舞劇同時也遭受到新的難題，因為該舞的音樂是一位德國作曲家撰的，到了演出前幾天，舞團的音樂指揮卻拒絕擔任，因為他是法國人。而德、法兩國正是敵國呀！結果又臨時調換指揮。

所幸他的新劇推出後非常成功，觀眾大為激賞。對劇中主角幫助窮人挑戰權勢最為感動。

尼新斯基第二次訪美，收穫更大，比第一次更轟動。不但在紐約轟動，連許多小城鎮的戲院都人滿為患。不過在南方各州演出時，尼新斯基取消了有點兒騷擾的黑人舞劇Schererade，因為怕太刺激黑人。同時，因為這次的演出，很多的角色改用赤腳跳，使一些比較保守的美國婦女相當激動，認為和巴夫洛娃，鄧肯一樣對女性的矜持不夠尊重，太露骨了些。不過，就整個說來，二度的美國之行相當成功，尤其是尼新斯基的傑出舞技，是美國觀眾少見的。有一次舞團到了亞特蘭大訪問，尼新斯基本人因為有個人事務留在華盛頓不能成行。但戲院當局唯恐沒有了尼的出場而會遭到觀眾的退票，於是在演員的節目表上，假印上了尼的大名。據說當晚演出「玫瑰花魂」時，尼新斯基的替身人一上場，就聽見觀眾中有位激動的太太說：「喔，了不起的尼新斯基！真是叫人驚奇呀！」

尼新斯基曾經是個窮困的孩子，他一生中不能忘記的事就是貧窮。現在，他是世界上最好的舞蹈家，他要多少錢就有多少錢，有什麼就有什麼。他的舞蹈就是他的搖錢樹，富貴名利都不缺少。但是，當他的美國之行後，受到了同團兩個朋友的影響，開始看淡金錢不恥華麗。他一度會穿著破舊的衣服，拒絕侍者幫他提箱子，咒罵享受者，自己甚至三餐疏食，塊肉不沾，因為他的朋友告訴他：殺生是錯誤的。結果，他也许不太習慣，一段日子下來，他變得軟弱無力，連跳舞都困難了。最後，還是受不了，改回吃肉。

美國演過後，尼新斯基和太太女兒到了西班牙渡兩個月的假。在假期中，他努力研究樂理和樂譜。同時，他在那裏又跟戴爾菲利夫會晤，討論次一個南美演出的事。戴爾菲利夫這一次很親切的歡迎他，以往的介蒂似乎已忘了。

一九一七年，尼新斯基隨團訪問南美洲。已經四年不見的南美觀眾對尼新斯基的二度來訪，特別鼓舞和歡迎。

照理說，尼新斯基幼時窮困，在學校又是同學百般戲弄和欺侮的對象，他的心理，自然會養成憤外和疑人。當他這一次到南美訪問時，他心中總有些疑神疑鬼，覺得好像有人要謀害他。不管他的懷疑是真是假，但是卻發生過一次巧合。有個下午，他到戲院去練習時，正在做腳的暖運動，一個同團朋友叫了他一聲，他向前走了兩步，一塊重玻璃「扒」地掉落在他的前頭。雖然戲院經理認為一定是貓走過碰到掉下的。但是尼新斯基卻驚魂不定，

從此再也不到戲院練習了。

尼新斯基最後在南美的一場演出，是演給戰爭的傷患欣賞的，他親自跳「仙女」，而特地為他伴奏的是一代鋼琴聖手亞瑟·魯賓斯坦 (Arthur Rubinstein)，這次也是他最值得紀念的演出，因為這是他最末一次公演。

南美演出後，尼新斯基到了瑞士渡假，在那白雪的雪山上滑雪和乘雪橇。真是無「舞」一身輕。但是，由塵世的紛擾和緊跟到這裏的寧靜和自由自在，卻使尼新斯基的行為開始變得失常，他把頭髮弄得像要自殺的模樣，態度很怪：他的太太在憂慮以為他將要發瘋了。但有一天朋友來訪，在談話中尼新斯基才道出的心中的祕密：原來他是在裝傻，看能不能愚弄一下家人和朋友。起初，他原以為會被揭穿祕密，沒想到還相當順利。

但是，他這種「假戲」後來竟變成了「真做」了。也許尼新斯基自己料想不到很多精神病人就是那樣子。他的裝傻後來很多自己便控制不了。而且再也不會停止過。他的行為越來越壞，境況一天不如一天，最後尼的太太帶他去精神科醫生，詳細檢查後，醫生細聲地安慰她，說她的丈夫「很嚴重」。她從醫院出來後，尼新斯基看到太太面有悽容，說：「妳給我帶來了死亡宣告！」

漸漸地，尼新斯基患了可怕的遺忘症，幾年後，他仍然以為戰爭還在打，對往事的一切他似乎一無所知。當戴爾菲利夫從老遠趕來看他時，他只是靜靜地坐着，在他的眼睛裏再也沒有昔日的影子，

尼新斯基在「古賽爾」中

芬妮·愛絲勒

Fanny Elssler

愛絲勒小姐的名字，是芭蕾舞史上最榮耀的名字之一。生於維也納。父親是一位作曲家手下的抄寫員，母親幫人洗衣服，補貼家用。所以是一位由困苦環境掙扎中長大的女性。

愛絲勒的父親海登，很重視兒女的教養。他雖然在窘迫家境下，送他的兩位女兒去學習芭蕾舞。芬妮·愛絲勒的老師是維也納一家戲院的芭蕾舞師奧瑪。

九歲時，以三年的苦學成績，既然在維也納也參加了團舞的演出了。後來，又從舞於·塔格里尼(Filippo Taglioni)，他是大舞星瑪麗亞·塔格里尼的父親，一位傑出的舞蹈家和芭蕾舞教師。由於天質和教導的配合，終於名師出高徒。愛絲勒於一八二二年首次登臺主演很是成功。一八三三年在倫敦與芭蕾舞伶瑪麗亞·塔格里尼會合，並在帝王戲院表演。

經過十一年的觀摩和學習，愛絲勒的舞已能迷惑衆生，傲視同行，她所到之處，成爲一位最受喜愛的演員，她的名聲真是如日中天。

但是，當時的愛絲勒，自己覺得她的舞藝還差人一籌。就是瑪麗亞·塔格里尼也比自己精到和有名。她的名聲雖大，但是還是耿耿不如別人。

拿當時這兩位芭蕾舞伶來比較，竟是互爭長短。塔格里尼輕盈，天仙般的；愛絲勒通俗、肉感的

他已經不認識老友了。戴爾非利夫用各種方法想收回他的記憶，但最後還是含着淚走出房間。

在尼新斯基活躍在舞臺上的時候，他所接觸的人和事太多了，如果他有一個正常的晚年，那麼往後的歷史資料當有他的追述而更爲完整了。可惜往事雲烟，後來的歷史家將和舞蹈迷一樣對他的不幸而惋惜！

一九五〇年的四月八日，人們正安排送他到美國就醫時，尼新斯基死了。

他的舞蹈在世界上轟動了近十年。他是有史以來最了不起的跳躍男舞員。他被崇爲是：「神所嫉妒的男人。」

009045

。塔格里尼看來有仙女感覺，冷靜但富吸引力；愛絲勒是位美人兒，渾身想誘引觀眾。但是在當時的倫敦輿論界似乎比較喜歡塔格里尼型的。

巴黎歌劇院的主任瓦倫博士剛巧有緣到倫敦訪問，並目睹愛絲勒的演出，大為激賞。以為這種典型的舞風正適合花都的觀眾胃口。於是邀請她到巴黎。愛絲勒答應了瓦倫博士的請求，但是，她到巴黎的第一件任務不是演戲，而是首先接受三個月速成語言的訓練。一八三四年，愛絲勒小姐以芭蕾舞劇首次登臺，演莎翁的史劇「暴風雨」，結果她成名了。

法國詩人高迪爾(Theophile Gautier)寫說：「芬妮·愛絲勒的舞跟其他的舞蹈家不同，她的舞具有別人所無的特性，她的舞不同於塔格里尼的輕盈而富少女純真的美，而是更為通俗更富景緻多采。塔格里尼是一位基督舞蹈家，她的輕颺，活像是穿梭在雲霧中的神仙，她象徵着一位樂悠悠的天使。芬妮的舞，是異教徒的舞。……總之，舞蹈不過是藉優雅的部位運作的美姿，並且由而發展成一種悅目的線條。那是一種表現熱情的藝術。芬妮·愛絲勒深能洞察個中真意了。」

芬妮的舞，是具個性的舞，是匈牙利、波蘭、西班牙的舞。她的舞，一開始便是全身的。她自己也了解其舞蹈的特性，因此，他的戲目也是特別揀選的。一八三八年，塔格里尼參加聖彼德堡帝國芭蕾舞，這時愛絲勒仍留在芭蕾舞劇院，只不過名聲更噪。不過她仍然不滿意，因為人們只把她當做是性格演員，而偉大古典芭蕾舞伶娜的美名，仍然是屬於塔格里尼。她急切地希望自己能向巴黎及全世界證明