

1890—1950

ng-Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Heng Ping ●
mon ● MerceCunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ●
n Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Jose Limon ● MerceCunningham ●
usch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Cha

革新芭蕾舞的

Vaslav Nijinsky
巴斯烈·尼金斯基

《牧神午后》中的尼金斯基以平行的舞姿跳舞 Baron de Meyer攝 ©Roger Pryor Dodge

俄羅斯的童年

一九〇〇年的八月二十日，在聖彼得堡皇家芭蕾學校高雅的建築前面，擠滿了幾百名九歲到十一歲的男孩和女孩，他們來自俄國的各個省份，排成好幾行，正等著參加即將舉行的入學考試。

考試的評審委員個個都是俄國頂尖的舞蹈家，他們將在這些小孩當中，選出十五名有潛力的學生。考試的第一關是身體檢查，當一名黑髮、杏眼、顴骨高聳的俊美小男孩走過大家眼前時，老師們都對他近乎完美的身體比例感到驚訝。當被問到叫什麼名字的時候，他怯生生地以帶有波蘭口音的俄文說：「我叫巴斯烈·尼金斯基。」這位小男孩順利地成為聖彼得堡藝術學校的學生。在接受了兩年的預備課程的訓練之後，他也成為馬林斯基劇院的學生，並參加演出。

跳得和鳥一樣高的舞者

十六歲的時候，尼金斯基就已顯露出不平凡的才華。他有著極高的表演天賦，一旦站上舞台，就會完全地成為那個角色的化身，並充滿了戲劇張力。在技巧上，他最擅長跳躍，彈性極佳。據說，他可以如同小鳥一般的躍起，優雅而毫不費力。最有名的例子就是他在編舞家佛金的舞作《玫瑰花魂》中的演出。在這個表演中，他飾演一個從窗外躍進少女睡房的玫瑰精靈。每次他要從舞台的側幕跳進舞台時，觀眾都搶著跑到舞台前方，想要仔細瞧瞧他為什麼可以跳得那麼高，又那麼美！

尼金斯基另一個很有名的角色是小丑彼得洛希卡。《彼得洛希卡》原本是俄國木偶戲的戲碼，後來被改編成芭蕾舞。在舞劇中，尼金斯基扮演一個眼神悲淒，服裝破舊，頭歪腳跛，卻很會跳舞的木偶，戲班主人一點也不疼愛這個醜

怪的木偶，但尼金斯基將木偶的動作模仿得有如真的一般，總是緊緊吸引住所有觀眾的目光。

尼金斯基的妹妹尼金斯卡也是舞蹈家。她回憶他們小時候，曾隨著父母的小舞團，從一個城市流浪到另一個城市演出。而每次在市集上看到《彼得洛希卡》的演出，尼金斯基總會在台下為可憐的彼得洛希卡又哭又笑，這也難怪他長大後可以把小丑木偶這個角色演得這麼好！

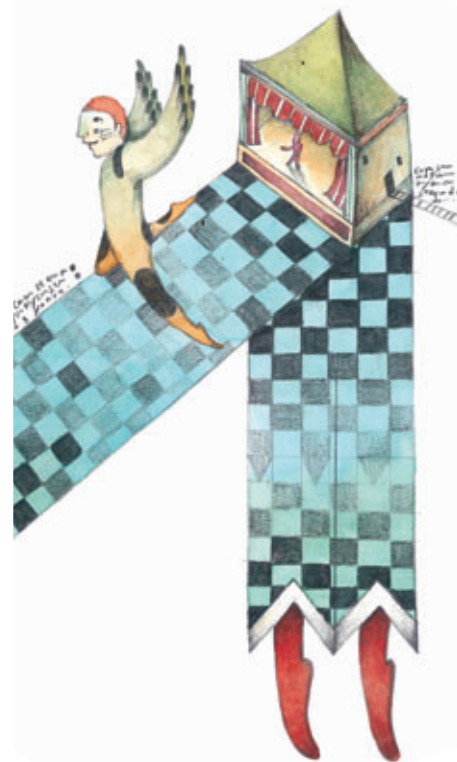
狄亞斯烈夫和「俄羅斯芭蕾舞團」(Ballet Russes)

此時的俄國藝文界出現了一個很有藝術理想的人，他的名字叫狄亞基列夫。他廣招當時各藝術領域的菁英，包括作曲家、編舞者、畫家、劇場藝術家等，組成了「俄國芭蕾舞團」(Ballet Russes)，並製作了許多前所未見，富有現代主義精神的新芭蕾舞劇，他們使用新穎的題材，啓用新人，並讓不同領域的藝術家互相激盪、合作。果然，很快地他們的製作就風靡了整個歐洲。

而尼金斯基正是狄亞基列夫看中的一塊璞玉。狄氏在尼金斯基這位充滿叛逆精神的少年身上看到了現代芭蕾未來的新希望。他積極的栽培他，以各種藝術的養分餵養他，並帶他到希臘、威尼斯、弗羅倫斯等地遊歷，開拓他的藝術視野。而尼辛斯基一九一一年的一支美得令人驚歎的舞作《牧神的午后》，便是在希臘的一次旅行中，由希臘花瓶和壁畫所獲得的靈感。

以平行舞步跳舞的《牧神的午后》

從小受古典芭蕾訓練的尼金斯基在狄亞基列夫的鼓勵下開始編舞，並尋找著將穿著腳尖鞋、外八跳舞的古典芭蕾「現代化」的方法。而希臘之旅讓他興起以希臘神話中「牧

神」和「林中仙女」的故事為編舞題材的想法。在這個作品中，他以馬拉美的詩為本，以印象派作曲家德布西的音樂入舞，並讓飾演牧神和仙女的舞者全部都以側面和平行的腳步行走和跳舞，彷彿他們是從壁畫或古瓶上醒過來的人物一般。這支舞作以非常緩慢的速度進行，舞者只用了很少的動作，卻很清晰地刻劃出「牧神」和「仙女」之間的相互吸引和他們內心的想法，整部作品非常地富有詩意，也令人對芭蕾舞的形式和樣貌都有了完全不同的想像！

野蠻而又美麗的《春之祭》

而尼金斯基在一九一三年編作的《春之祭》這個舞作中則更進一步的以石破天驚的方式革新了芭蕾舞藝術。在《春之祭》中，狄亞基列夫找來了大名鼎鼎的俄國作曲家史特拉汶斯基擔任作曲的工作，以及俄羅斯的畫山大師尼古拉斯·羅里希(Nicholas Roerich)設計服裝及佈景。這個作品的靈感來自古老的俄羅斯傳說，內容描寫在春天的時候，異教徒隊伍的行進以及長老們讓一個獲選的年輕少女狂舞到死，以獻祭春之神的故事。史特拉使用了極度狂暴的節奏、和聲、對位及配器手法來描寫春天大自然的甦醒及這個野蠻的儀式。尼金斯基則讓舞者以半蹲內八的腳，內縮扭曲的身體，充滿稜角的手勢，和重重的往地上踩踏的舞步來編作這支舞蹈，不但展現了俄國農耕民族和土地的密切關係，也完全地顛覆了古典芭蕾輕盈唯美的體質，和外展延伸向高空發展的身體美學！

事實上，這個作品在一九一三年於巴黎首演時，

觀眾甚至無法接受這個狂暴的作品，而向舞台上丟東西，演出了一場台下觀眾和台上舞者的全武行。首演之後，這個舞作就失傳了。而《春之祭》也成為舞蹈史上最著名的傳奇，常被喻為現代主義出世的第一道哭聲！直到很多年後，才被美國的傑佛瑞芭蕾舞團根據史料重建演出。

而在尼金斯基劃時代的舞蹈改革之後，有越來越多的藝術家為革新舞蹈藝術做出偉大的貢獻，而我們也看到了越來越多多姿的當代舞蹈風貌。

尼金斯基以網球為題材編作的現代舞作《二》

Gerschell 攝 ©Roger Pryor Dodge 攝

《春之祭》中的六名女舞者 ©the Sketch (July, 1913)