

阿库·汉姆版《吉赛尔》的表演理论与现代审美鉴赏

林瑶 高志伟

(吉林 吉林艺术学院舞蹈学院 吉林长春 130031)

摘要: 充满浪漫主义的芭蕾舞剧《吉赛尔》早已是人们家喻户晓的经典之作。而随着时代的变迁, 伴随着现代工业文明的推动作用, 充满新视野的各种元素也在颠覆着经典作品的创作。在阿库·汉姆版的《吉赛尔》当中, 将人物的背景设定为现代化的工业发展, 这其中也必然少不了古典芭蕾与现代主义精神的相互交融。从舞者的现代语汇去延展世界最基本的舞蹈理论关系, 能够更好地帮助人们欣赏到被赋予全新意义的《吉赛尔》。将背叛与救赎进行新的解读。

关键词: 舞蹈理论; 吉赛尔; 阿库·汉姆; 现代芭蕾

一、阿库·汉姆版《吉赛尔》的灵感构思

(一)《吉赛尔》简介

《吉赛尔》是浪漫主义芭蕾舞剧的代表作, 由简·克拉里, 与朱尔·佩罗共同创作。而舞剧当中的取材则是选自德国诗人海涅的《自然界的精灵》, 以及法国作家维克多·雨果《东方集》中的诗篇《幽灵》。在剧本的编排创作上是由泰奥菲勒·戈蒂埃等人完成。最后整部舞剧的音乐创作是由阿道夫·亚当来担任。该剧舞剧于1841年6月在法国巴黎首演, 同时该剧剧作也获得了“芭蕾之冠”的美誉。在这部舞剧当中, 充分展现了一名女性舞者强烈的技巧, 与精彩绝伦的表演属性。面对世俗的不公, 从生到死, 从欢愉再到绝望地化作孤魂, 是这部舞剧最为充满传奇色彩的地方。

而在《吉赛尔》舞蹈表达当中, 同样离不开世俗困扰的爱情悲剧。将浪漫主义色彩的光与黑暗展现的淋漓尽致。在古典芭蕾的氛围烘托下, 舞剧当中第一幕讲述的是一名贫穷村落的楚楚少女遇到了隐瞒身世的贵族少爷, 从此一见倾心。而当贵族身世的解开与现实的激烈挣扎冲突, 也就导致了第二幕少女吉赛尔悲愤而又绝望的离世。并且带着充满愤怒、张狂的舞姿走进人们的视野。在第三幕中, 化作众幽灵的女子群舞也被后世称之为经典的群舞演绎方式。在吉赛尔自我解脱和救赎的过程当中, 最终饶恕了贵族之子, 在晨曦的曙光中化作一抹光影消失不见。在不同版本的《吉赛尔》复排过程中, 都或多或少离不开最终经典的浪漫主义色彩, 只为更好地诠释吉赛尔的爱与悲剧。

(二)阿库·汉姆的现代艺术元素

提及阿库·汉姆, 他的创作才能与他的现代舞技术, 足以

被人们称赞他为当今国际现代舞的大师。同时也是21世纪世界舞坛的传奇人物。自幼深入学习卡塔克的民间舞蹈, 再到后来接触东西方舞蹈的融合, 造就了他自身独特的现代舞蹈方式。阿库·汉姆自我阐述他的舞蹈本身且具备了东方的文化精髓。在充满理性的逻辑思维当中感知舞蹈的呼吸和韵律。而阿库·汉姆现代艺术的体现, 则可以通过带有现代气息的新版《吉赛尔》来体会。

不复以往的田园风情, 充满钢筋混凝土的工业文明冷冰冰的扑面而来。一堵高大灰暗不明的墙, 隔绝了平民窟与贵族之间的关系。当墙体的上下翻转, 则仿佛会带给当时的人们一丝新变化。阿库·汉姆的现代艺术是能够将一丝不苟的程式性的传统古典芭蕾表演, 带来不小的撼动。舞者们可以自由的通过肢体传达故事情节的语汇, 将爱恨欢愉以及痛苦疯狂不断的挥舞出来, 宣泄出来。就包括切换故事情节幕与幕之间的场景, 也都通过转换高大围墙的变化来展示。免去了以往芭蕾舞剧中繁重且复杂的背景铺垫。阿库·汉姆的编舞是充满了现代艺术的张力, 而同样也通过英国国家芭蕾舞团的艺术总监塔玛拉·罗霍新的审视进行解读与演绎。也正是藉由两人之间的“冒险”精神和开放的思想, 才能将充满叙事性的浪漫主义芭蕾舞剧《吉赛尔》搬到舞台中央。也因此阿库·汉姆和塔玛拉·罗霍的英国国家芭蕾舞团结下深厚关系。

(三)21世纪叙事芭蕾舞的新构想

传统的古典芭蕾舞剧有着特定的审美标准和技术规范。在戏剧结构和演出形式上, 也多以华丽的宫廷剧为主要表现手段。但随着现代文明的发展, 现代主义与人本主义的不断更迭, 芭蕾舞的表演早已突破这些局限, 这其中较为突出的是古典芭蕾

和现代芭蕾碰撞出新的火花。在 21 世纪的到来,体现的是舞蹈艺术的革新与改造。并且现代的视角被不断融入进来,将浪漫主义的芭蕾舞剧推到了又一个新的高潮。

舞者们的舞蹈动作不再过分的强调技术技巧的华丽展示,而是要突显舞者,或者说“吉赛尔”本身生命的张力。这就显得这部叙事性的现代《吉赛尔》绝大多数动作幅度都极为贴近地面,仿佛是空灵与沉重的对抗。就包括一开始的那面墙,人们的静默也会不由得引导观众一同屏息着呼吸,探究将要发生的事情。在舞者的动作幅度由慢到快,由微小到庞大的影响下,进而烘托出整个舞剧的压迫感。身处这样一个场景的观众能非常直观的体会到这部爱情悲剧的浓重色彩。

在阿库汉姆的编排,以及塔玛拉罗霍的自我解读下,现代版的这部《吉赛尔》能够给人以不一样的欣赏美感。无论是从编排的构思,亦或是舞者不同过去的套路规范,都是对现代艺术审美的深刻理解。而从中有关舞蹈理论的体现,也能够对舞剧中每一个片段进行抽丝剥茧的理解。

二、《吉赛尔》中现代艺术鉴赏

(一) 短暂的欢愉和不休的离别

舞剧的第一幕当中,一开始便出现令人感到压抑的氛围。主人公阿尔伯特与吉赛尔双目凝视彼此,爱意也在不断的酝酿着。而此刻旁边的里昂却心生嫉妒不断地干扰、挑衅着阿尔伯特和吉赛尔之间的感情。此时三人在众人的衬托下早已形成了三角的关系。三人局面在里昂的独舞挑起,而背后众人惋惜又悲伤的凝望则也预示着这场爱恋不会善终。

随着卡塔克舞蹈韵律逐渐加强的推动下,吉赛尔和阿尔伯特彼此的爱意愈演愈浓。这里也可以看作是吉赛尔本身生命的律动。仿佛在与阿尔伯特共同孕育着彼此新的生命。强烈而又夸张的动作将所有人的力量都集中在吉赛尔的腹中。此刻吉赛尔是十分快乐的。阿尔伯特也是沉醉于吉赛尔热烈的舞蹈情感当中,与吉赛尔共进二人舞,将心意通通传递给对方。当然这期间也少不了里昂的从中作祟,在二人之间不断的为了自己的私欲而作梗。终于在吉赛尔和阿尔伯特感情渲染的最为强烈的时候,一声刺耳的鸣笛宛如号角一般扎进了人们的心里。不知所以的众人都和吉赛尔一样期待着墙对面到底存在着什么。而阿尔伯特却惊慌的四处逃窜。

结果是出乎意料却又在情理之中。不再被隐瞒的高贵身世和未婚妻全然冲击着弱小而贫困的吉赛尔。她在里昂和阿尔伯

特的争斗中,在阿尔伯特最终选择了门当户对的未婚妻中,一点一点的失望直至绝望。众人都在为吉赛尔感到哀鸣。这里有一幕值得观察的是,在吉赛尔试图挽回阿尔伯特的心时,她不断做出拉住对方手摸向自己腹部的动作,想要告诫他爱情的结晶即将诞生,但这也于事无补。最终发狂发疯的吉赛尔不再甚至畏惧男性的触碰,最终在张狂的舞蹈当中丧失了骨肉,也陨落了自己。

在这第一幕当中,塔玛拉罗霍的表现十分精彩,由爱堕入绝望,充分展现了舞剧中吉赛尔的短暂爱情。在极致的舞蹈动作技巧和无言传神的凝望下,非常生动地将现代气息的吉赛尔塑造成形。而剧中阿尔伯特和里昂的变化也推动着吉赛尔的情感起伏。

(二) 痛苦的挣扎和不眠的凄凉

在舞剧第二幕当中,最先开始的是主人公阿尔伯特的一段孤独绝望的舞蹈。在反复的自我懊悔和愤怒的动作渲染下,给观众展现出他内心悲凉的独白。此时的阿尔伯特近乎癫狂的做着高难度技巧,仿佛在无言的控诉着对贵族众人逼迫自己和吉赛尔之死。在动作的细节处理上,阿尔伯特的双手始终是对外的。或呈现对抗的犄角,或呈现食指拇指捏合的颤抖姿态。在自我不断的分崩离析却又找不到希望的状态下,阿尔伯特的表演者很成功地将这一幕“懊悔的阿尔伯特”进行演绎。紧接着,是幽灵状态下的吉赛尔接受鬼王的召唤。鬼王的肢体语汇大多都是在立足尖基础上来完成,她空灵飘渺的纱裙和披散的头发将鬼魂的姿态展现的淋漓尽致。而此刻的幽灵吉赛尔也苏醒过来,她看到众多因情而饮恨的女幽灵,她们的愤怒,借由一根长棍不断的击打宣泄。吉赛尔感到害怕,在鬼王的指令下不得不做着同样的动作。

然而吉赛尔并不能按照鬼王的指令违背自己的本心。在不断地穿引针线回忆曾经的美好过往,她试图以此来唤醒众幽灵心中的爱。但结果是鬼王感到厌烦与愤怒,命令众幽灵集合一起形成群舞的模式,一同告诫吉赛尔不要再相信爱情。这一片段的女子群舞也被后人赞不绝口,奉若经典。众多幽灵的奇幻造型也充分展现出浪漫主义的色彩,而在动作幅度和夸张的手法上又极具现代元素的张力。在舞剧的最后,先来抢夺吉赛尔的里昂受到了鬼王和一众幽灵的惩戒;而懊悔过的阿尔伯特也在反省之后前来追寻吉赛尔。他的真诚最终挽回了吉赛尔的本心,并且为他抵挡鬼王的侵扰。使得舞剧故事的结尾依旧保留

了原著的初衷，让阿尔伯特在吉赛尔的救赎下得到宽恕。

三、《吉赛尔》中舞蹈表演理论的体现

(一) 动作表现与具象情感的联结

在表现主义与舞蹈表演的发展历程当中，人们在不断探究艺术与表现性之间的关系。这其中主要凸显的特征即是对追求心灵的自由，注重抒情与表现，同时又能够具有现代主义的特征内涵。也从一定意义上将现代舞的象征性、意象性、和抽象性囊括在内。而当浪漫主义舞剧《吉赛尔》里，舞者通过情感的联结进而传递彼此的情绪时，就能够看出舞者们在做动作时的抒情与象征含义。

在舞剧中，最开始三人站位便形成了相互吸引，相互对抗的矛盾状态。主人公阿尔伯特面对吉赛尔的拥抱，面对里昂的警告，他的复杂的内心便由此展开。之后里昂的一段独舞，更是在预示着之后阿尔伯特的这段情感不能善始善终。通过模仿动物最基本的本能去对抗彼此，又将自身强烈的欲望展现给吉赛尔却又求而不得，终究导致里昂这一舞剧的人物形象自食恶果。也就是说，在舞者们的肢体动作里，一切都是充满情感的。一切又都是充满关系与纽带。在舞者不断的推动情绪的热浪当中，才能够将整个舞剧的视觉效果和舞台表演力场做到极致。给观众带来更加震撼的宏伟效果。

(二) 身体的自由与理性的“间离”

在《吉赛尔》这部舞剧当中，充斥着大量的现代元素动作和舞者内心独白的展现。无论是吉赛尔在面临被抛弃的绝望之舞，还是阿尔伯特的懊悔之舞，亦或是里昂的挣扎之舞，都是带有一丝理性的色彩。浪漫主义的古典芭蕾舞剧，本身绝大多数皆是理想化的产物，而当舞者在台上做出各种宣泄动作时，能够给观众呈现人物内心最真实的想法，不受环境的制约。这也意在传达舞者的身体是回归到舞者本身，而他们的思想情感之间的转换，则又能使人看到每一个个体的不同结局。出乎意料，但在情理之中。毫无疑问舞台上的舞者们皆是优秀的，在把现代元素融入到古典芭蕾之间，真切地做到感受、体验与超越，这亦是阿库·汉姆版的《吉赛尔》能被奉为 21 世纪大师级舞作。

结语

极具现代意义的阿库·汉姆，在编排舞剧的同时又能将自

身独特的理解融入到作品当中。正如这部具有现代气息的《吉赛尔》，颠覆了以往人们对浪漫主义色彩芭蕾舞剧的认知，同时又能够感受到时代的召唤，伴随着这个时代的精神文明发展而独有的表现手法。在具备现代审美意义的舞剧当中，能够使得人们领悟到现代主义与人本主义之间的内涵和理论关系。这些都是能够为以后的舞剧创作打开新的大门。一个时代的舞蹈作品能被打上世纪的标签，而观之未来也许还会有越来越多的经典之作被新的概念所重塑。这才是舞蹈理论与整个时代审美的最好联结。

参考文献：

- [1]丁琦睿.不再浪漫的《吉赛尔》[J].《上海艺术评论》，2020 年第 6 期
 - [2]陈俏仪.以“浪漫”之名,反思当下——当代“新视角”下的《吉赛尔》[J].北京舞蹈学院学报，2015 年第 1 期
 - [3]崔健.重构经典，叩问现实——阿库让·汗版《吉赛尔》的当代反思[J].《舞蹈》，2020 年第 4 期
 - [4]陈美茜.浅谈《吉赛尔》背后的浪漫与启示[J].北京舞蹈学院，2022 年第 9 期
 - [5]林男.环球舞讯[J].《舞蹈》，2016 年第 1 期
 - [6]陈伦勋，陈文.《吉赛尔》[J].《尚舞》，2022 年第 4 期
 - [7]金森.阿库·汉姆《陌生人》的舞蹈创作分析[J].《环球首映》，2019 年第 9 期
 - [8]侯珏.如何运用舞蹈表演心理学理论指导舞蹈表演实践——评《舞蹈表演心理学》[J].《中国教育学刊》，2015 年第 2 期
 - [9]于平.从开放格局到开创新域——改革开放 40 年以来的中国舞剧[J].《民族艺术研究》，2019 年第 32 期
 - [10]平心.舞蹈表演心理学[M].上海：上海音乐出版社，2013 年
- 林瑶，女，汉族，1963-12，吉林省吉林市人，吉林艺术学院舞蹈学院，教授，硕士研究生导师，研究方向：舞蹈表演与教学研究。
- 高志伟，男，汉族，1998-3，吉林省长春市人，吉林艺术学院舞蹈学院，硕士研究生，研究方向：舞蹈表演与教学研究。