

让芭蕾在足尖舞动

记二幕芭蕾舞剧《仙女》

□张莉

——幕芭蕾舞剧《仙女》改编自十九世纪初浪漫主义作家查尔斯·诺季埃的幻想小说《灶神特里尔比》。故事发生在苏格兰乡村，詹姆斯在结婚前夕受到仙女西菲尔达的诱惑，见异思迁，抛下未婚妻而去。在梦幻的仙境里，他与仙女爱得如痴如醉，为了能朝夕厮守，詹姆斯听信了巫婆的“忠告”，将魔巾披在仙女身上，不知不觉害死了自己的梦中情人……在未婚妻与朋友的婚礼声中，背弃了爱情的他只能与痛苦、悔恨相伴，了此余生。舞剧以忧郁悲伤的场面结束，揭示了现实生活与美好理想之间的矛盾，让人回味无穷。

《仙女》是浪漫主义芭蕾的开端之作，在芭蕾的发展过程中有革命性的意义。首先，它是受当时文艺思潮影响而产生的第一部浪漫主义舞蹈作品。浪漫主义思潮发端于18世纪末和19世纪初，现实生活中的频频战乱和无尽苦难不但没有泯灭人们对美好生活的向往，反而促使这个学派艺术家们创作出大量的不朽之作，其主要艺术特征是喜欢表现神秘莫测的超自然境界，热衷于传达人们在世俗空间中难以如愿的理想，富于浓重的抒情色彩和想象成分。这个时期的舞剧，大多以一些不现实的仙凡之恋等为表现题材。

为了塑造“轻盈飘逸”、“虚无缥缈”的仙女形象，编导设计了“在脚尖上舞蹈”这一创举。当年的女演员塔里奥妮也因此名声大噪，许多舞蹈家竞相模仿，最终促进了足尖技巧和足尖鞋的发展，成为芭蕾舞女演员表演时不可缺少的一部分。

其次，《仙女》在服饰设计上也具有革命性的意义。尤金·拉米设计的仙女服饰突破了宫廷芭蕾的旧模式，使女演员从“贵妇人”笨重的拖地长裙——“鲸骨箍”中解放出来，去掉了繁杂的头饰，

代之以犹如倒置花朵般的白纱裙，长仅过膝，使腿部的线条更加流畅，利于芭蕾技巧的发挥。设计师还在演员背部装上轻巧的小翅膀，使仙女的形象如幻影般游来移去，飘忽不定。法国大文豪维克多·雨果观剧后大为兴奋，特别向该剧编导赠书题贺：“献给你那神奇的足，献给你那美妙的翼！”之后，巴黎的少妇们也争先恐后地模仿“仙女”的发型和头饰，时装设计师甚至推出了流行一时的“仙女帽”。《仙女》在当时不仅引领了时装界的风尚，在芭蕾舞台上也刮起了“白色旋风”，“白色纱裙”模式对后世芭蕾的审美产生了决定性的影响。

《仙女》于1832年在法国巴黎歌剧院首演，170年后，上海芭蕾舞团于2002年引进了法国版本的《仙女》，由法国著名编导保罗·格拉维埃执导，体现了法国流派高贵典雅、严谨规范、表情细腻、动作舒展的表演风格。在舞蹈编排上，为了体现故事发生地——苏格兰的民俗特色，他要求演员的小腿动作快捷灵活，上身和手臂则要表现出文雅稳重，并以婚礼的场面舞蹈来渲染当地民俗的热闹气氛。在舞美制作上，则突现了仙境般的梦幻、神秘色彩，并运用杂技表演中的某些道具，使该剧更有观赏性。 摄影/陈伦勋