

舞

者之歌

邓肯自传

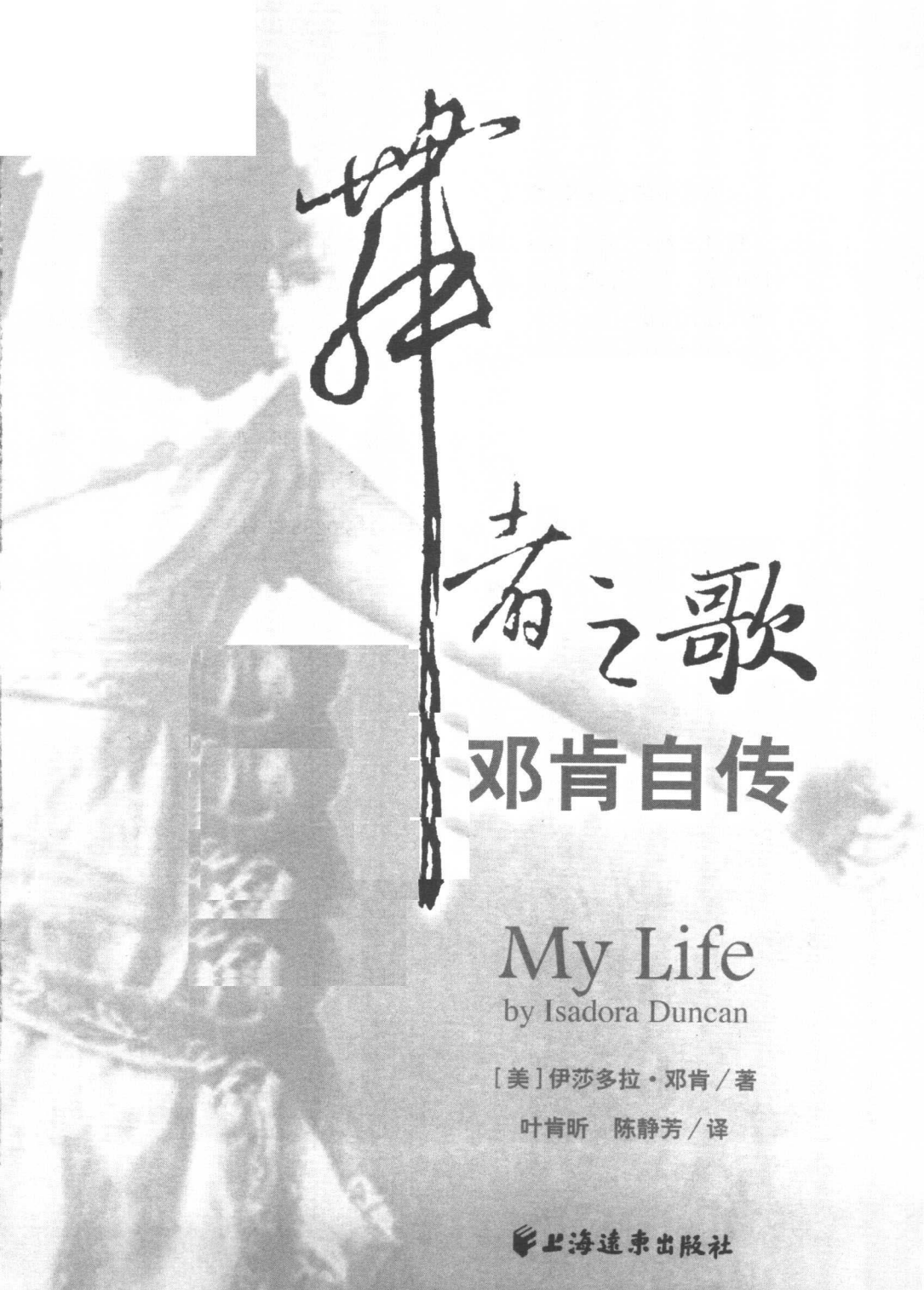
My Life

by Isadora Duncan

[美] 伊莎多拉·邓肯 / 著

叶肯昕 陈静芳 / 译

上海远东出版社

舞

者之歌

邓肯自传

My Life

by Isadora Duncan

[美] 伊莎多拉·邓肯 / 著

叶肯昕 陈静芳 / 译

上海远东出版社

经典重温·20世纪杰出女性传记丛书

舞者之歌 邓肯自传

著 者 / [美]伊莎多拉·邓肯

译 者 / 叶肯昕 陈静芳

责任编辑 / 刘丽娟

装帧设计 / 张晶灵

版式设计 / 李如婉

责任制作 / 晏恒全

责任校对 / 周国信

出 版 / 世纪出版集团

上海远东出版社

(200336) 中国上海市仙霞路 357 号

<http://www.ydbook.com>

发 行 / 新华书店上海发行所

上海远东出版社

制 版 / 南京前锦排版服务有限公司

印 刷 / 昆山市亭林印刷有限责任公司

装 订 / 昆山市亭林印刷有限责任公司

版 次 / 2005 年 5 月第 1 版

印 次 / 2005 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 343 千字

印 张 / 12.75

插 页 / 1

印 数 / 1—5100

ISBN 7-80706-052-2

K·41 定价:28.00 元

如发生质量问题,读者可向工厂调换。

飞扬的邓肯

舞动的邓肯

奔放的邓肯

狂野的邓肯

深沉的邓肯

优雅的邓肯

静思的邓肯

邓肯和她心爱的一双儿女

邓肯和她的学生们

推荐序

在惊叹号筑起的柱廊中起舞

陶馥兰

我如何能忘怀当年第一次阅读《邓肯自传》中译本时的震撼与狂喜？透过当时粗糙拗口又残缺不全的翻译文字，我的精神被那如圣女贞德般义无反顾的勇气所驱策与激励，亦步亦趋地随着那仿若圣战的脚步飘洋过海，遍行千里地追逐与落实艺术之梦；我的灵魂则被那如奥林匹斯女神的化身所引领与牵动，情不自禁地随着那自在不羈的身影翩然起舞于圣殿庙基、山林原野……

啊！当她舞动，我赞叹；当她梦圆，我欣喜；当她爱恋，我激越；当她坠落，我流泪……

过去，从没有一本书能如此撼动召唤我，以至于当我看完的第二天就跑去上了生命中的第一堂舞蹈课。

是的，邓肯通过她的文字，唤醒了沉睡在我内心深处的舞魂，我的身体仿佛大梦初醒，我生命的舞步从此改观。

那年,我18岁。

“我是身体,是灵魂。”——孩童如是说。而,为什么一个人不学学孩童那样说话呢?

查拉图斯特拉如是说。

那位学着孩童说话,并且如是舞出、活出、体现出赤子的身体与灵魂者,就是伊莎多拉·邓肯。她追随尼采超人的信念进一步宣称:“(舞蹈)是最自由的身体所含蕴的最高智慧。”这智慧使舞蹈成为艺术。

在邓肯的年代里,一般人观念中的舞蹈不是芭蕾就是社交舞,甚或是在酒馆演出的哗众取宠的俗艳舞蹈。自宫廷舞蹈演变而来的芭蕾,若从法王路易十六成立了第一所皇家舞蹈学院算起,也发展了两百多年。虽然有珀蒂帕这样非凡的舞蹈家在俄国运用柴可夫斯基的音乐,创作出诸如《天鹅湖》这般不朽的芭蕾舞剧,将笼罩在传统艺术格局中的芭蕾,在形式上赋予更大的舞动空间,但是在内涵上却仍无法摆脱传奇或童话式的叙事窠臼,而终不能与文学、绘画、雕刻等艺术在思维的省察上并驾齐驱。擎举舞蹈作为灵魂深刻省思并发而为艺术性表现之大纛者,非邓肯莫属。难怪她要大声疾呼:“舞蹈曾是所有艺术中最神圣者,而她将再是。她将从坠落的深渊再次被举起。”(《舞蹈艺术》1928)当然,邓肯就是那位高举舞蹈圣火的自由女神了。所以她继续宣誓:“表达艺术中最道德、最健康、最美丽者,便是舞者的使命。以此,我奉献我的一生。”(同前引书)

或有论者以为邓肯的“重要性似乎不在于她的艺术成就,而在于她作为一种崭新的、源自于人类自然律动的自由舞蹈的典范与代言人。”(《牛津简明芭蕾辞典》1982)。诚然,邓肯被后世推崇为“现代舞之母”,其精神感召远重于技艺传承。邓肯欲以堂吉诃德式的勇气建立乌托邦式的舞蹈学校,以传承她的艺术理念,在当时

氛围保守又动荡不安的社会中，自是落得一场空，成为她一生最大的遗憾。然而她那以身体自由的舞动，淋漓尽致地表达灵魂至深的感动与心念至真的思维精神与理想，不仅波澜壮阔地掀开了舞蹈的新页，也深深地影响了新一世纪的舞蹈。如果她当初以一个乳臭未干的少女之姿，仅凭身着希腊袍服，赤足起舞于肖邦、贝多芬的音乐洪流中而不被淹没，若非毫无艺术形式的骨干支撑，如何可能博得当时数一数二如罗丹之辈的成熟艺术家的青睐与赞赏？名画家尤金·卡里埃尔就曾赞美道：“伊莎多拉·邓肯的舞蹈不再只是一种‘余兴节目’，而是个人特质的体现。那艺术作品是如此鲜活而丰沛，也激发了我们去创作属于我们命定中的作品。”

乍然听来有些不解的是，这位“现代舞之母”所溯源与信奉的是古希腊的舞蹈精神。她花了许多时间在大英博物馆与罗浮宫研究古希腊雕刻与彩绘中的人物动作，她发现古希腊人是“大自然法则最伟大的学生”。（《未来之舞》1928）而由于她信奉舞蹈的源头是大自然，“所以要赤裸地起舞于大地，我自然而然地会进入古希腊式的姿态，因为古希腊式的姿态是惟一的大地姿态。”（同前引书）但是她强调：“我们不是古希腊人，因此不能跳古希腊人的舞，”而且“回复古希腊的舞蹈是不可能的，也无此必要的”，因为“每个个别的身体与灵魂永远会有最恰当的动作足以表现之”。因此所谓的“未来之舞，便是那些身体与灵魂能和谐地成长，以至于灵魂的自然语言便足以成为身体的动作”。（同前引书）至此，古典与现代的精神于焉相契，一如灵肉合一、相拥起舞，如此自然与和谐。或许从卡里埃尔的贺辞中可以感到邓肯的新舞蹈对当时知识精英的振奋：“渴望要表现出人性情感的伊莎多拉，在希腊艺术中寻得最完美的典范。她痴迷于那美丽的浮雕作品，激发了她创作的灵感。然而，与生俱来的创造本能引领她回归自然，由此衍生出这一切舞姿。而执著于仿效与复兴希腊舞蹈的她，也寻得了属于自己的表现方式。她虽遥想希腊，却也只听从自己的声音。她所带给

我们的是她本身的欢乐、她本身的伤痛……她的欲望如此活灵活现地呈现在我们面前，也唤起了我们的欲望……我们跟着她年轻起来了！新的希望在我们心底燃烧……”

美国舞蹈学者安·达利曾根据《未来之舞》综合邓肯的舞蹈理念如下：

- 一、美感观念是源自人类的身体；
- 二、舞蹈的源头是“大自然”；
- 三、舞蹈是灵魂的自然语言；
- 四、个人的意志，是经由舞者对地心引力的运用以表现之；
- 五、动作该呼应于动作者的形体；
- 六、舞蹈必须是延续性的，蕴含着不断演进的动作；
- 七、舞蹈必须表达人类最道德、最健康、最美丽的理念。

（《伊莎多拉·邓肯在美国》1995）

由于信仰大自然，所以身体必然还原到自然赤裸的原型。“最高尚的艺术就是裸体，”邓肯宣称，“这项真理被万物所体认，并被画家、雕塑家和诗人所奉行，只有舞者遗忘了它，而舞者是最该记得的，因为她的艺术器具就是人类身体。”（《未来之舞》）

由于舞蹈是表达灵魂深处的悸动，所以舞蹈必然是“至高的宗教艺术……因为艺术如果不是宗教便不算艺术，只是商品罢了”。

由于舞蹈启迪心智、解放心灵，必能表达“女性的自由”，以至于新世纪的女性能舞出那“最自由的身体所含蕴的最高智慧”。（同前引书）

就这样，裸体赤足曾为她赢得“圣洁的伊莎多拉”的美名；恋爱绯闻、同居生子，甚至对苏维埃布尔什维克政府的同情，也为她换来不少骂名。

就这样，在起起落落、吵吵嚷嚷的人生大戏中，她愈来愈不快乐。她酗酒、狂欢，舞蹈成了她惟一的庇护。以至于最后在坐车时，被自己的长巾卷进轮胎绞死的戏剧性结局，只是为她惊世骇俗

的生命打下了一个更大的惊叹号。

在惊叹号筑起的柱廊中，我们看到一个祭司起舞的身影。诗人欧须尔曾说：“人类身体的美是一则神话，需要一位女祭司指引迷津。”这位祭司就是邓肯。她以身体示谕、解谥。

她创造了她的神话，而她就是那位女神。

是的，在惊叹号林立的森林中，我们看到一位裸体赤足、自在起舞的女神……

（本文作者为知名舞蹈工作者，台湾地区如舞人舞蹈剧场舞团创办人暨如舞人舞蹈艺术总监。）

前言

我承认刚开始有人建议我写自传时，我有点担心。倒不是因为我的生命经历没有小说来得精彩动人，或比不上电影情节的冒险刺激；甚至，如果真能用心去写的话，这本书很可能会是一部空前绝后的重要自传。但问题症结出在——写作本身！

我花了多年的时间奋斗不懈、辛勤努力并致力研究，只为了创造一个简单的舞姿。我很了解写作这门艺术，明白为了要写好一些简单、美丽的语句，必须再次付出多年的光阴全力以赴。我常觉得，即使有一个人千里跋涉到赤道区，在那儿建立了征服雄狮猛虎的丰功伟绩，并试着将这一切记录下来，结果可能仍会徒劳无功；反之，另一个从未出远门的人却可能栩栩如生地写下在热带丛林中的猎虎实况，使得读者深信他必定曾身历其境，对他遭逢的危困与战栗感同身受，甚至嗅闻得到狮子的味道，听得见响尾蛇步步进逼的骇人窸窣声。但事实上，这一切除了想像外，只不过是子虚乌有。同样的，我所经历过的