

舞蹈世界

舞蹈世界

藝術圖書公司

社址：台北市溫州街129號4樓

電話：3210578

劃撥：第17620號帳戶

舞蹈世界

撰文 杜衡之

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 321-0578 • 392-9769

郵政劃撥 第一七六二〇號帳戶

印刷者 偉業彩色印刷有限公司

台北市德昌街161巷28弄10號

行政院新聞局登記局版台業字第1035號

再版 中華民國六十七年 十月

版權所有 / 不准翻印

定價 新台幣 160元整

舞蹈世界

J 730.2
831

S

000088

舞蹈世界

DANCE WORLD

時常

芭蕾舞在截取人類主要的奧秘
它是奔放的自我探索
深情的語言

喬治·巴蘭西

S9013271

藝術圖書公司印行

舞蹈世界

6	■	我與舞蹈	代序
7	■	舞蹈藝術的本質與發展	
7	●	舞蹈與生活	
10	●	舞蹈與音樂	
23	●	舞蹈與人體美	
32	●	編舞術	
33	●	希臘的舞蹈	
34	●	西洋古典舞蹈的發展	
101	●	關於舞蹈的書	
103	■	芭蕾舞	
103	●	芭蕾舞的幾種形式	
104	●	歐洲芭蕾舞的傳統	
106	●	一種新芭蕾舞	
108	●	柴考夫斯基的三部舞曲	
121	●	怎樣欣賞芭蕾舞	
132	●	舞蹈編作家巴蘭強	
149	■	其他各種舞蹈形式	
149	●	現代舞	
150	●	抽象舞	
155	●	土風舞	
156	●	民族舞蹈	
156	*	民族舞蹈基本觀念	
156	*	故事的選擇	
157	*	舞蹈的編製	
161	*	舞藝的洗鍊	

我與舞蹈

代序

杜衡之

我對於舞蹈的興趣，勝過一切的藝術。我愛「看」各種舞蹈。對於我，舞蹈不止是動作而已，在動作裏有音樂，有圖畫，有雕刻，有詩，當然還有戲劇。所以我心目中的舞蹈，可說是一種綜合的藝術，在這裏可以獲得各種藝術形態的樂趣。

從歷史上說，舞蹈是人類最原始的一種藝術。所以，在今日許多逗留在原始生活方式的野蠻民族，什麼文化都談不上，惟獨舞蹈特別發達，而各有千秋。為什麼原始人首先出現了舞蹈藝術呢？就是因為這一種藝術所用的材料完全不靠人體以外的東西，只要有人體，就可以表現這種藝術。而上帝造物，把一切的美都放在人體上，所以隨着人類文明的進步，舞蹈始終為一種重要的藝術形式。

在各種舞蹈之中，我尤其愛芭蕾舞。不用說，這是舞蹈中最精彩的一種。這種舞蹈的每一動作都是經過多少年代多少舞蹈家的研究，體會，實驗，一次一次修正，才得到今日的形式。正是這樣，我們才在芭蕾舞方面得到欣

賞舞蹈的最大的滿足。

我不承認芭蕾舞是「西洋」舞，這應該是全人類的一種共同的最高發展的舞型。每一個國家都應該倡導這種舞蹈。

最近十年，我研究舞蹈史，以及各國舞蹈發展的趨勢，使我對於舞蹈的認識愈深，對舞蹈的愛好也更甚。因此，我曾在各地報刊發表有關舞蹈的文字，想藉以引起廣大讀者對舞蹈的興趣，也希望舞蹈家們與我共同努力闡揚舞蹈藝術的工作。現在這些文字彙集成冊出版，也是希望產生更大的影響，結合更多的朋友，來發掘舞蹈給人類的幸福。

我理想中的舞蹈家，必須具備三個條件：第一要有健美而符合舞蹈要求的身體，第二要有豐富的舞蹈知識及其他有關藝術的認識，第三要有熟練而優美的舞蹈動作。我曾想根據這個標準，而訓練組織一個舞團，並編寫若干新的舞劇，到世界各地演出，來參加二十世紀的舞蹈巨流。我希望下一冊關於舞蹈的書籍，是關於實際方面的，也就是關於如何實現我這個理想舞團的。

舞蹈藝術的本質與發展

舞蹈與生活

英國著名心理學家 藹利斯 (Havelock Ellis) 曾於一九二三年寫了一本書，叫做「生命的舞蹈」(The Dance of Life)。他認為生命是一種藝術，而生命的最高方式，與舞蹈最相似。藹利斯的這個理論，是從哲學上出發的。若從科學上看，舞蹈與人類生活的關係，更為密切。

最淺近的一點，就是說，舞蹈是表現人體最美的動作，所以懂得舞蹈的人，在任何地方，他的姿態都是很美的。我們在社交的場合裏，常常看見許多具有高貴身份的人們，偏偏他們的姿態是惡劣之至。對於他們，只有舞蹈是對症的良藥。譬如，普通的人欲左右顧盼，通常是兩腳不動，而把頭扭來扭去，甚至扭向身後。會舞蹈的人，却不這樣。他們能够靈活而優美地運用那兩條腿，決不會把頭部或身子亂扭。再說，女人最難看的動作，是翹起屁股，彎腰去拾地上的東西。所以，按照禮節，女人的扇子或手帕墜地，應該由旁邊的男士們代為拾起。倘若這位女士懂得舞蹈，即使旁邊沒有男士代勞，她也

可以很大方地蹲下去拾起。諸如此類的小動作，只有從舞蹈中學習。

舞蹈不但可以使人站立那裏，構成一種很美的儀態，舞蹈是動的，所以也能使人走路的姿勢，輕快而穩重。什麼是輕快？因為舞蹈家對於任何艱難複雜的動作，都顯得毫不費力。什麼是穩重呢？就是他們對於任何聳跳奔跑，都不致失其控制，而依然停得住，站得穩。

舞蹈的一切動作，都必須先把握身體的重心。知道重心之所在，而把重心放得其所，一切的動作就不會偏倚或動搖。平常的人往往不能明瞭身體的重心應該放在何處，不但走路搖搖擺擺，就是坐在那裏，也是前俯後仰，不知如何才對。身體重心的道理本來很簡單，如果懂得把握重心，則「坐」「立」「行動」都可以避免醜怪的樣子。只因一般人不明白這道理，所以處處覺得保持優美姿勢之不容易。這在舞蹈家看來，實在是簡單之至。

舞蹈對於現實人生的第二種價值，是體育。我們可以說，在一

上圖：瓦加斯舞蹈團創辦人瓦加斯，是純西班牙傳統的舞蹈團。

下圖：瓦加斯舞團的「佩蒂妮拉」中鏡頭。

切藝術之中，惟舞蹈是可以鍛鍊體魄的，所以體操與舞蹈往往不可分。古時所謂舞劍舞鎗，就說明了舞蹈與體育競技之合一的觀念。

用舞蹈的方法，來求取體育的目的，是容易奏效的。因為舞蹈是美的動作，使看的人與做的人都發生美感，而沖淡其疲乏。我們做一樣機械的動作，一二小時之後，即有難以支持之苦。若是舞蹈，再延續一些時間，誰也不會叫累。

小孩子學舞，使身體的發展，充分而平均。最明顯的，腿可以長得結實而修長。女孩子最怕腰粗，中年婦人最怕肚皮長肥，舞蹈家都不會有這些憂慮。舞蹈家也最知道愛自己的身體。整個的人體是舞蹈的工具，手足固然重要，身體的其他部分也一樣是重要的。不久之前，在紐約的歌劇院（Metropolitan Opera House），由諾拉·凱（Nora Kaye）主演芭蕾舞「慾望街車」（A Streetcar Named Desire）時，在那被強姦的一幕，她應該做一種旋轉的跳躍，然後無力地倚倒在男主角的肩上。但是，一不小心，她的右臂竟打傷了男主角的左眼。於是，那位男主角（猶斯科維支 Igor Youskevitch）只好停演以後二場，因為像這種古典舞蹈裏，不能瞎了一隻眼的。

音樂家也最須保重身體。著名鋼琴家的手，往往經過鉅額的保

險。聲樂家的歌喉，尤應小心愛護。小提琴家須有銳敏的耳朵與靈活的手指。畫家也少不了眼睛與手。但是舞蹈家需要整個身體的完美。即以面貌這一部門而言，音樂家與畫家不一定要面貌漂亮，舞蹈家却要五官端正，面貌動人。芭蕾舞中最多的人物，是王子、公主、英雄、美人，他們或她們的身份與言行，都須舞蹈家憑其堂皇的相貌來表現。

舞蹈與生活的第三種關係，可以從現代生活裏的「效率」觀念來說明。今日的文明，是一種高速度的文明，什麼都講究「快」。從超音速噴氣機，以至真空吸塵器，其共同的目標是「快」。所以一個動作遲鈍的人，是與一個頭腦遲鈍的人，一樣地不適合現代的文明生活。舞蹈的許多動作，都是與「旋轉」（fouetté）一樣，非常急速。但是在舞蹈家眼中，決不會嫌其快，因為他們已習慣於在短暫的時間，完全一串複雜的舞步。可以想像得到，他們面對現實的生活，一定能够迅速、果斷、有條不紊地把許多事情做好。

舞蹈是人類最古老的、也是最深入羣衆的一種藝術，可以想見它必定有與人類生活密切結合之所在。單就上面所舉三點——儀態，健美，效率——來說，已可以認識舞蹈的實用價值是多麼高。我相信除此而外，舞蹈對於人生的幸福，一定還有許多貢獻。

舞蹈與音樂

舞蹈是一種綜合藝術，除了基於身體動作的舞蹈之外，至少還有戲劇、繪畫及音樂三種藝術。尤以音樂這一成分最為重要，因為音樂的節奏與舞蹈的節奏是一致的，二者的關係已如樂器伴奏歌唱一樣，密切而不可分。

有人說，音樂可以不藉舞蹈之助，而獨立演出，而舞蹈非有音樂伴奏不可，似乎舞蹈成了依賴音樂的一種附庸藝術了。這種說法自是一種故意貶損舞蹈的論調。試舉一個淺近的例，小提琴獨奏需要鋼琴伴奏，而鋼琴獨奏不需要其他樂器伴奏，我們能說小提琴的地位不如鋼琴嗎？若從音樂史來看，我們知道音樂在古代大多是供舞蹈的伴奏之用，很少有獨立演出的，所以不如說當時音樂是一種附庸於舞蹈的藝術哩！卽至近代歐洲的音樂，其需要舞蹈的地方仍隨處可見。許多大作曲家是以前以舞蹈為其一生的目標，如當代樂聖斯特拉文斯基（Stravinsky）。甚至有些作曲家是基於舞蹈的啓示，而產生偉大的樂曲，也可以說，是舞蹈創造了音樂。這可引繆利斯所著「生命的舞蹈」一書的一段話。他說：「交響樂只是一組舞蹈的發展而已，尤其是民族舞蹈，巴哈及罕德耳的樂曲卽如此。舞蹈的影子永遠逗留於音樂裏，甚至在作曲家的心中。莫札兒特本人就是

一個完美的舞蹈家。他時常說，他真正注意的是舞蹈，而不是音樂。華格納視貝多芬的第七交響曲，為對於舞蹈的禮讚。須知我們有些人認為這一交響曲是貝多芬所有交響曲中最動人也最屬純粹音樂的一個。卽使華格納這話並不足以說明貝多芬的宗旨，至少可看出華格納自己對舞蹈的感情。」再說，舞蹈離開音樂，也能獨立演出。舞蹈家聖丹尼斯（St. Denis）早有此種「默舞」的理想，故於七八年前首次演出，而驚動世界舞壇。雖然她所設計的舞蹈沒有音樂伴奏，却由舞的動作之中，創造了音樂的美感，觀眾並不覺得其沉默或單調。

撇開音樂與舞蹈的地位孰高孰下的問題，我們不得不強調音樂對於舞蹈的重要性。默舞究竟只是一種新型舞蹈，其發展如何還難說。一般舞蹈的演出，畢竟應有優美合適的音樂伴奏，才更發揮舞蹈所給人的美感。因此，一個舞蹈家必須也有相當的音樂修養。不但要能認識樂譜，也要懂得交響樂的組織及其效果。如會玩一種樂器，當然更好，這樣可以更了解音樂與舞蹈配合的關係。還有人主張，舞蹈家應該研究達克羅滋（Emile Jacques-Dalcroze）的「舞蹈節奏學」（Eurhythmics）。如找不到這一學門的適當教師，至少應讀達氏所著「節奏、音樂與教育」（Rhythm, Music and Education）一書。不管怎樣，舞蹈家能多一分音樂修養，對於舞蹈藝術卽多一分成就，這是必然的。

美國麥迪遜廣場一九六六年由烏克蘭舞蹈團表演的節目。

左上圖：「婚禮」的一幕，充滿節奏氣氛。

右上圖：「婚禮」男主角飛躍的跳是充滿力的美。

左上圖：「矛舞」是從早起宮廷舞改編。

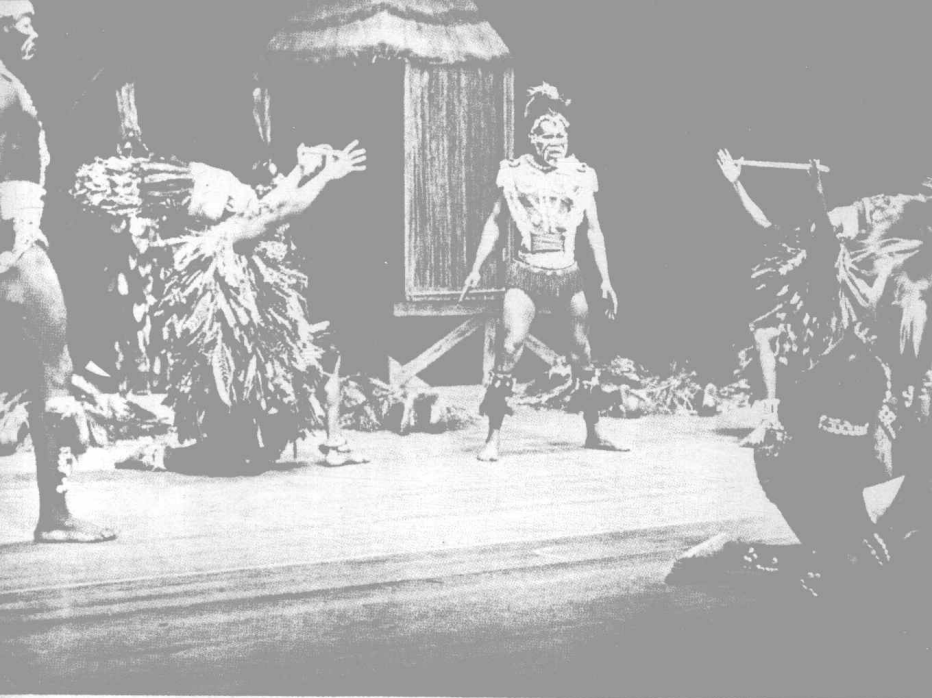
右下圖：鮑拜希摩與泰拉諾娃在「啊！櫻桃樹下」之一幕。

伊漱巴里摩劇院在一九六六年舞蹈季上演的「非洲芭蕾舞團」共演出八十五場，演出節目有「巴加之鄉」「森林」（左上圖跟P 9三幅）「杜圖地拉」「午夜」「康杜巴」（左下圖）「桑地亞塔」（左圖）這個舞蹈團曾應邀在香港藝術節中演出。

保羅·泰勒舞團曾來臺北表演過，大家對那赤腳，美麗的飛躍，有節奏美的現代舞印象極深，他啟蒙了我們的現代舞，很多青年朋友把芭蕾舞鞋脫下嘗試現代舞是看了他的舞團後開始。

上圖：保羅泰勒編作「奧勃斯」之一幕，這齣曾在中山堂演出。

下圖：「三重奏」的一個美妙雙人舞。

► 上圖：「奧勃斯」的飛躍，像鳥的展翅飛翔。

下左：「光輪」之一幕。前面為保羅泰勒。

下右：「墓誌銘」像原始藝術，帶有幽默趣味。