

西方舞蹈名著

西方舞蹈文化史

〔美〕瓦尔特·索雷尔 著 欧建平 译

Dance in Its Time

The Emergence of an Art Form

中国人民大学出版社

531801

西 方 舞 蹈 名 著

西方舞蹈文化史

〔美〕瓦尔特·索雷尔 著 欧建平 译

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方舞蹈文化史 / : 西方舞蹈名著 (美) 索雷尔 著, 欧建平译
北京: 中国人民大学出版社, 1996

ISBN 7-300-02095-x/I · 128

I. 西…

Ⅱ. ①索…②欧…

Ⅲ. 舞蹈史-西方国家

N. J709.1

西方舞蹈名著

西方舞蹈文化史

〔美〕瓦尔特·索雷尔著

欧建平 译

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

经 销: 新华书店

印 刷: 中国人民大学出版社印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 22.125 插页 1

1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月第 1 次印刷

字数: 475 000

定价: 48.00 元

目 录

汉译本序言	(1)
致谢	(4)
写在本书交稿之际	(6)

第一章 漫长的觉醒	(9)
魔王与死神，愚人与鞭身教教徒	(28)
事件的转折	(40)
幻觉的凯旋	(47)
……是跳舞的时间了	(60)

第二章 从风格主义到新古典主义	(81)
演员是关键	(93)
游侠梦	(105)
意大利的天才在法国	(113)
从“音乐话剧”到歌剧	(136)
歌剧的进步	(144)
一切的辉煌或是诗歌与木匠	(159)
耀武扬威的机械	(170)
思考的心灵在伟大的世界剧场中	(186)

观众们.....	(192)
各所学院.....	(198)
第三章 变化中的剧本	(215)
18 世纪初叶的精神	(228)
娱乐的新纪元.....	(246)
从《优雅的印度人》到《中国的节日》	(267)
18 世纪 50 年代：精神上的分水岭	(281)
诺维尔的成功与悲剧.....	(288)
新型而宏大的简单.....	(296)
卢梭与华尔兹.....	(305)
第四章 对芭蕾的狂热	(317)
童话的世界.....	(327)
浪漫主义的男主角.....	(345)
“那不朽的女性利用了我们”	(368)
第五章 舞蹈批评与戈捷的时代	(383)
批评的艺术.....	(393)
在两次革命之间.....	(406)
浪漫主义的梦幻就这样结束了.....	(430)
日益增长的动作意识.....	(441)
第六章 世纪末：新开端	(451)
以灯光和绸缎的名义.....	(457)
邓肯、颓废和再生.....	(476)
逃避、东方，以及露丝·圣-丹妮丝	(501)
诗人哲学家们与舞蹈.....	(510)

第七章 论我们这个时代的文化危机	(527)
逃避命运	(542)
希望的岁月	(569)
大众媒介	(606)
焦虑不安的时代	(615)
咆哮的 20 年代到了 60 年代	(636)
第八章 尾声：走向新世纪的西方舞蹈	(655)
一股新的浪潮，一种新的舞蹈	(666)
安魂曲	(682)
明天将是今天的昨天	(691)
译者后记	(697)

汉译本序言

在教授舞蹈史数十年之后，在就舞蹈的各个方面撰写了许多年并多达数百篇的评论和论文之后，我感到自己已经达到了一个饱和点。每当我出版一部舞蹈专题之外的专著时，总要将舞蹈作为有关参考资料收入，或者用几个专门的章节去讨论它。比如在撰写那部专著《人手的故事》时，我曾禁不住就手对舞蹈家的重要性写了一篇详尽的专论，并称这篇论文为《舞之手》。再比如，我在另一部专著《幻想的双重性》里，曾考查了艺术家们在不止一个艺术领域中表现自己的需要，并研究和采访了许多画过画、作过曲、写过诗（后者还真不少）的舞蹈表演家和编导家，他们主要是去竭力解释自己关于舞蹈的各种思想，阐释自己对舞蹈的各种感受，因为舞蹈这种艺术形式离他们是如此地亲近。然后，我才意识到，跳舞的心灵在如此众多的方式中，居然能够如此清晰表达并如此有表现力！

1979年，纽约的“双日”这家大名鼎鼎的出版公司找到我，要求我为他们撰写一部关于舞蹈的专著。然而，我却拒绝了这个提议，因为我觉得，我不想重复自己——在我眼里，此乃任何作家的一项弥天大罪——而且，我已在这个领域中写尽了我所知晓的一切。编辑又给我来了一

封信，再次提出了这个要求，心情更加急切，并且提出了一个并不足取的撰写舞蹈专著的建议，他们以为我对此可能会感兴趣了。与此同时，我从前的一位学生也来信说，我把舞蹈放在数世纪以来与其他各门艺术和各种社会政治事件的相互关系中进行比较的教学方法，极大地丰富了他的知识和想象。由于我已学会了接受一切来自生活的挑战和启示，便立即给编辑写信说，惟有以比较研究为基础，我才同意再写一部舞蹈专著。它一定得是一部较大部头的和比较全面的舞蹈史，而各种舞蹈形式及其在艺术上的表现力都应该包括在内，并从各自所产生的时代潮流来加以考查。

出版社同意了，于是乎，我立即开始撰写起这本《西方舞蹈文化史》来。这项愉快的劳动持续了两年之久，其基础则是几十年来我所积累起来的知识。

我一直在竭力通过回顾那些人类的梦想、人类的发明才能和人类的想象力，向着自我完善飞翔，并在惊奇中去理解我所生存的这个时代。显而易见，时代在变化，而人类却没有变。但人类的那种创造精神记录了我们的希望和愚笨，并将艺术的格式塔赋予了我们的伟大成就。无论我们怎样看待历史，无论我们怎样将人类看作是时代的主要推动者和牺牲品，无论我们学会建构和重构这个世界的基石之举看上去多么悲伤，艺术的意志和天赋、人类的忠贞和勇敢数百数千年来，都创造出了种种的奇迹。

古希腊人将时间看作是一种时空的连续体。时间至今依然处在这样一种由一分一秒联系在一起的状态之中，但在 20 世纪，我们为它增添了速度，我们把时间看作是奔腾不息、无情流动和勇往直前的。然而，我们也懂得，伟大的艺术品需要时间才能成熟，需要难能可贵的消

闲、沉思冥想的技艺、诗意灵感的瞬间。时代无法为我们做出任何事情，而只能成为我们心灵的画卷。它只能让我们懂得，在其永恒的“此时此刻”中，它正在等待，随时准备着一种新梦幻的创造力之到来，等待着人类能够以《时代的舞蹈》——这也是本书的副标题——为人类做出贡献的创造力。

这部集我毕生心血和积累之大成的专著能够通过建平先生的汉译本和中国人民大学出版社这家一流出版社及其责任编辑王爱玲女士的努力，与睿智的中国人民见面，实在是件令人兴奋的事情。在此谨致我最诚挚的谢意！

瓦尔特·索雷尔教授

1992年9月19日于瑞士苏黎士

致 谢

倘若我不曾一生观摩、热爱并评论过美国和欧洲芭蕾和现代舞作品的演出，倘若我不曾有机会在哥伦比亚大学和巴纳德学院教授过几十年的舞蹈和戏剧史以及舞蹈批评和欣赏等课程，是不可能写出这本书的。我要感谢我的许多学生们，他们无论愿意还是不愿意，都曾一周接一周地屈从于我用来“震”他们的各种相互参照的材料，并跟随我长途跋涉于那无休止的、长达数世纪的旅行之中。即使他们不曾像我一样，从我们在各种人类活动领域中那许许多多的曲折徘徊中有所收获的话，那么，至少是这些笔记帮助我完成了这部著作的撰写工作。我的谢意还给予我的同事们和助手们，尤其是巴纳德学院的珍妮特·罗斯福；我的谢意更要给予许多舞蹈表演家和编导家们，是他们那可爱的和多种多样的个性，丰富了我的生活。

此外，当大量的历史资料很有可能随我而去之时，倘若不是我的编辑安吉拉·考科斯促使我撰写这本书，并找到各种鼓励我的话语和颇有见地的忠告，这本书也是不可能撰写出来的。更有，我感到非得感谢伊丽莎白·弗罗斯特·克纳普曼这位“双日”出版社的高级编辑，是她那价值连城的帮助形成了本书的最后形态。我还愿感谢

伊莱恩·查布，她曾细读过书稿并给予了建议。多年来，我一直得到纽约公共图书馆于林肯表演艺术研究中心的舞蹈资料馆馆长珍妮维也芙·奥斯瓦尔德及其工作人员的帮助，在此表示衷心的感谢。我得感谢自己的一些挚友们，他们多年来一直坚信撰写这本书的必要性；我还得感谢那些帮助我搜集图片资料的人们，奥地利、德国、意大利和瑞典有关文化机构的服务，特别是法国文化机构的雅克利娜·许勒和埃尔达·奥森以及瑞士苏黎士中央图书馆的路德维希·科勒博士和伯尔尼的阿兰·伯纳德。

最后但并非最不重要的是，我不得不感谢我的夫人格特鲁德·玛丽娅，她以通达的耐心，从本书最初概念的形成直到最后一章的最后一个词的完成，一直无微不至地照顾了我。

瓦尔特·索雷尔

写在本书交稿之际

这本《西方舞蹈文化史》写的是舞蹈在其整个环境氛围中的发展史。舞蹈史方面已经撰写过不少专著，这些书籍从编年史的角度，阐述了舞蹈的发展历程，列举并估价了那些对于其所处时代以及整个时代均贡献极大的舞蹈表演家和编导家。也有一些著作探讨的是某些具体的舞蹈形式，或者将注意力集中在某位大人物的舞蹈生涯之上；这些书籍展示了某个民族或某个舞团的突出成就，或者阐明了各种技术方面的问题。所有这一切书籍，均扩大了我们的知识面，因此，我们不得不对此满怀谢意。

然而，要理解舞蹈的本质所在，我们既应懂得同时发生在其他艺术活动领域中的创作，也应懂得那个时代的整个人类经验。著名艺术史学家库尔特·萨克斯曾经在《艺术的共同体》一书中说过：“理想的艺术史应该包括所有门类的艺术。”我试图重新建构的，是一种不断发展中的时代的社会文化形象，而人类的发明才能和创造精神正是通过这种形象得到揭示的。在各种历史的与人类的力量作用中，我希望将舞蹈确定为主要的角色。

没有哪部严肃的文化史籍曾将舞蹈当做一种艺术形式加以提出过，且不说讨论它了，这种现象一直令我困惑不解。然而，难道我们在用许多页的篇幅大谈特谈路易十

四和他的时代之际，能够不承认芭蕾舞剧吗？归根结蒂，路易是从《夜之芭蕾》中获得其雅号“太阳王”的，因为他在其中扮演了太阳的角色。难道我们在考查法国作家泰奥菲勒·戈捷的文学活动时，能够不提及他的芭蕾舞剧批评，以及他对浪漫主义芭蕾舞剧形成的创造性参与吗？难道不是佳吉列夫和他的俄国芭蕾舞团赋予了巴黎那停滞不前的艺术状况以崭新的冲动，并在各地引起了深远的反响吗？

在写作的过程中，作家个人的落后观念以及他对自己所处时代的理解，具有同等重大的意义。在18世纪的60年代，考古学家约翰·约阿希姆·温克尔曼复活了对古董的兴趣。然而，与我们长期息息相关的却是巴罗克主义的观点。如今的学者们已经证明，尽管瑞士史学家雅各布·布尔卡特于1860年提出的观点认为，文艺复兴时期是一个独特的和自我繁殖的时代，但事实上，文艺复兴时期是植根并发端于中世纪的。史学家们是其自身所处社会的产物，并且在看待过去的艺术与文化成就时，也会受到其自身所处的社会文化和审美潮流的影响，尽管他们也提出过一些新的思想。如果说，一篇批评文章所谈论的对象，果真更多地常是批评家，而非它所批评的那部作品，那么，任何史学论述所揭示的内容，则更多地是史学家和他或她所处的那个时代，而非它所描述的那个历史阶段。我们大家并非以完全相同的方式来经验相同的现实。因此就更应承认，我们在史书中重新结构的过去只是一种非常个人化的阐释，因而，应对此承担完全的责任。

在我看来，各门类艺术的历史只是由人类那些富于独创意志的梦幻去唤起并联系在一起。在将过去复活于现在的过程中，讲述历史之人赐予自己的角色将起着

举足轻重的作用。他是将自己看成就坐于图书馆里，沉浸于满是尘埃的书海之中呢？还是将自己看作一位来自他乡的流浪者，徘徊在异国的土地上，一面为自己那许多个自我作向导，一面发现着那遥远的世界中正在复活的一个个奇迹呢？我倒是情愿将自己看作是那个流浪者，竭力寻找并面对着一一种曾经如此这般的生活，以及这种生活用来表现自身的种种方式：而这种永远处在许多变化之中的生活，已经让位于那些日益更新着的表现，这是对人类的荣耀之表现。

瓦尔特·索雷尔

第一章

漫长的觉醒

12 世纪，欧洲发生了决定性的变化。它仿佛是一个声色俱厉却视野狭窄的世界，突然间拓宽了自己的窗户，从而允许某种观念进入一幅具有新属性的画卷之中。罗马风格的建筑带着其巨柱与圆形拱门间的厚墙与小窗，让位于哥特风格及其更为细腻、直指青天的曲线拱门和宽大的窗户中那五彩玻璃上闪烁着的《圣经》故事。

这种变化所具有的里程碑式的意义要远远大于我们可能确定的任何一个有关中世纪结束和文艺复兴来临的日期——比如 1445 年，活字印刷始于西方；或者 1453 年，土耳其人征服了君士坦丁堡；或者在 1440 年前后，舞蹈大师古列尔莫·埃布雷奥（生卒年不详，意大利舞蹈大师）发行了自己关于种种舞蹈基本规则的手册。无论哥特风格的那几个世纪曾是多么地混乱不堪并令人迷惑不解，它们却目睹了现代世界的诞生。

尽管在被我们称为“黑暗时代”的中世纪这几百年间，绝不存在过什么一片漆黑，但是当时的人民——除了少数学识渊博的男女之外——却都生活在无比愚昧的状态之中，他们的恐惧更加剧了威胁着其肉体与灵魂的种种危险。那个时代乃培植最为复杂和最为邪恶的迷信之沃土，但也是一个虔诚的时代，当时的狂热信徒们曾竭力去将被他们称作异教徒的人们变成基督徒，因为后者的