

文化史视野下的 西方舞蹈艺术

W e s t e r n D a n c e A r t

张延杰 / 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

本书出版获“2011年北京市优秀人才培养资助B类项目”资助，
项目编号：2011D0050130000003

文化史视野下的 西方舞蹈艺术

张延杰 / 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

文化史视野下的西方舞蹈艺术

WENHUASHI SHIYEXIA DE XIFANG WUDAO YISHU

图书在版编目(CIP)数据

文化史视野下的西方舞蹈艺术 / 张延杰著. —桂林:
广西师范大学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5495-8492-5

I. ①文… II. ①张… III. ①舞蹈史—研究—西方
国家 IV. ①J709.195.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 153154 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 张艺兵

全国新华书店经销

衡阳顺地印务有限公司印刷

(湖南省衡阳市雁峰区园艺村 9 号 邮政编码: 421008)

开本: 880 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 7.75 字数: 200 千字

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前 言

被称为“艺术之母”的舞蹈艺术,同其他艺术形式一样,在人类文明的发展历程中既有其自身形式的独特演变过程,又在具体的历史语境中与民族特性、时代思潮、社会心理、文化属性,以及其他艺术形式如文学和绘画等,产生千丝万缕的复杂联系。可以说,舞蹈艺术是人类整个艺术经验的重要组成部分。因此,当我们考察舞蹈艺术的发展历程时,不应倾向于将其视作孤立单一的进程,进而忽略与其他艺术形式之间的互动关系,忘记舞蹈史上每一次风格转变都与当时的社会生活和文化思潮息息相关。诚然,舞蹈艺术本身拥有其特殊的发展规律,舞蹈审美思想的不断成熟,舞蹈语汇的不断丰富,舞蹈动作技巧的不断突破和提高,都在推动着这门艺术形式日臻完善,不断焕发新的生命活力。但是,当我们回顾和考察舞蹈艺术的发展历程时,如果只局限于分析和鉴赏著名舞蹈

家和编舞家的代表作品,而无视其背后的时代渊源及当时特殊的社会文化环境,就无法真正深刻理解他们的舞蹈理念和舞蹈美学思想,也就无法准确把握其中的精神本质并为我们自己的创作和发展所用。只有将丰富的舞蹈艺术遗产放置于更广阔的时代背景之下,我们才能更加全面地理解人类艺术发展的共同规律,才能把握舞蹈艺术之花所以能在世界艺术之林中绽放不衰的真正原因,并为当下的舞蹈创作提供新的启示和发展方向。

另一方面,作为中国的舞蹈史学者和舞蹈艺术创作者,深刻理解西方舞蹈艺术的发展历程对于中国舞蹈艺术的传承和创新具有重要的现实意义。面对汹涌依旧的全球化大潮,面对大批以精神快餐形式打入中国文化消费市场的西方文化产品,中国学界和文艺界依然在生搬硬套的全面接受和目无一切的全盘否定这两极之间激烈地探讨与争论。在西方文化的强势面前,如何适应全球化的时代要求,在继承中国传统文化的同时,成功融合世界舞蹈精华,走出一条中国特色的舞蹈创作之路,已经成为当下许多舞者、编舞家和理论工作者萦绕脑际、挥之不去的中心问题。在不断探求和追寻答案的过程中,我们应认识到,在理解西方文化实质方面,不应只停留于对西方输出的文化产品的浅层理解上,不应以为通过这些文化输出品就足以了解西方历史文化的全貌与精髓。只有静心回溯历史,“考镜源流”,追寻西方文化之所以发展到现今形态的真正原因,才能深入理解西方历史文化的本质特征,才不至于因

为不了解历史而产生误解和歪曲,才能在创作时驾轻就熟地为我所用。事实上,理解不同历史阶段和文化语境下的舞蹈艺术之必要性已成为国际舞蹈史学界的共识。美国舞蹈史学者安·迪尔斯(Ann Dils)和安·库珀·奥尔布赖特(Ann Cooper Albright)在其编撰的《动作的历史/舞蹈的文化:舞蹈历史读本》(*Moving History/ Dancing Cultures: A Dance History Reader*)前言中,以美国编舞家马克·丹迪(Mark Dendy)为例阐明:“研究其他时代和文化背景下的舞蹈,可以丰富我们自己的舞蹈实践和艺术想象力,使其更有活力。”^①突破舞蹈本体局限的舞蹈史学研究可以为舞蹈创作者提供更加宽广多元的视野及角度。这种跨学科多视角的舞蹈史研究也已成为当代舞蹈理论研究的主要趋势。“我们已经扩展了历史话语的阐释范围,从不同学科角度研究舞蹈,包括人类学,民族志,美术与建筑,文学和文化研究,女性主义理论以及表演研究。”^②因而,不可否认这种多元视角与多元维度的舞蹈史研究方法可以为舞蹈艺术创作带来全新的活力与灵感。

正是在这种跨学科多维度的舞蹈史研究趋势的启发之下,本书旨在以中国学者的视角将西方舞蹈艺术置于文化史的视野之下去考察和阐释。其具体方法是以西方舞蹈史上引

① Ann Dils & Ann Cooper Albright, *Moving History/ Dancing Cultures: A Dance History Reader*, Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 2001, p. xiv.

② Ann Dils & Ann Cooper Albright, *Moving History/ Dancing Cultures: A Dance History Reader*, p. xiv.

领舞蹈走向革命性发展的,具有代表性的舞蹈家或编导家为中心切入点,将研究视野扩展到他们各自所处的时代背景,考察当时具体的政治环境、社会心理,以及其他艺术形式如何影响他们的舞蹈创作思想,进而重新诠释他们各自经典代表作品背后所蕴含的深刻的历史和文化含义,力求挖掘西方舞蹈发展历程中的内在规律和实质。这种研究视角的特点在于将个体舞蹈家所具备的艺术特性与其身处时代结合起来,以他们自身所代表的民族与历史特性和文化属性为依据,阐释其舞蹈艺术理念的实质,为深刻理解整个西方舞蹈艺术的精神气质提供全新的空间与路径。

关于西方舞蹈艺术的研究,国内的舞蹈理论工作者已为我们提供和翻译了有关西方舞蹈史的多部著作。例如朱立人的《西方芭蕾史纲》(上海音乐出版社,2001年)和刘青弋的《西方现代舞史纲》(上海音乐出版社,2004年)都为国内读者勾勒出一条清晰的西方舞蹈历史发展线索。这些著作以编年史的角度,以各个舞蹈家、舞蹈作品,及其所代表的舞蹈流派为主要着眼点,向读者全面展示了西方舞蹈艺术发展变迁的清晰脉络和丰富图景。同时,在舞蹈艺术的时代背景方面,由美国舞蹈史学家瓦尔特·索雷尔所著,欧建平翻译的《西方舞蹈文化史》(*Dance in Its Time*, 中国人民大学出版社,1996年)也为中国读者提供了一个全景式的舞蹈艺术发展图画。该著作将舞蹈放置在各时代的文化、社会和政治背景中加以考察和论述,把各时期的舞蹈家与同时代的思想家、科学家和艺术

家联系起来加以研究和比较,为我们了解西方人怎样诠释他们自己的舞蹈艺术发展史提供了依据。

然而,目前国内舞蹈理论界对于西方舞蹈史的研究大部分还停留在翻译介绍和教材简介的层面,关于西方舞蹈风格的演进和流变的考察多数局限于作品本身的分析与鉴赏,很少去挖掘其风格流变及审美标准背后的文化动因和社会起源。反观国内史学界关于西方文化史、社会史的研究,也很少有学者将舞蹈艺术纳入其关注和考察范围。这种现象同样出现在国外史学界。例如,美国舞蹈史学家詹妮弗·内维尔(Jennifer Nevile)在其专著《雄辩的身体:15世纪意大利的舞蹈和人文主义文化》前言中提出,关于15世纪意大利人文主义运动及其对意大利和欧洲其他国家的思想文化影响,许多学者都曾有过著述和探讨。“但是舞蹈从来没有成为这幅图景的一部分。”^①她认为,尽管舞蹈在人类社会中有很长的历史,曾是宗教信仰的组成部分,作为人类理解和与神沟通的重要手段,但是舞蹈在学术话语构建的“社会”中却无法享有相似的地位。^②因此,将舞蹈艺术放置在具体的文化视野和历史语境之下,阐释其审美原则与风格流变的文化和历史起源,无论对于舞蹈理论还是文化史研究都将开拓出全新的研究和探讨

① Jennifer Nevile, *The Eloquent Body: Dance and Humanist Culture in Fifteen-Century Italy*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2004, p. 4.

② Jennifer Nevile, *The Eloquent Body: Dance and Humanist Culture in Fifteen-Century Italy*, p. 4.

空间,激发出更有深度和更具洞察力的思想和见解。

关于西方舞蹈史的研究方法,我们可以从西方艺术史研究中得到借鉴和启示。如果回顾西方艺术史研究的发展过程,我们会发现,从纯粹的艺术作品风格分析到把艺术作品与广阔的文化社会背景联系起来,其间也经历了一个较长的发展过程。^① 19 世纪温克尔曼与黑格尔的学说为艺术与一般历史的联系奠定了理论基础,即“艺术体现了人类精神不断求得自我意识和解放的过程,而这一过程的每个阶段都体现了与之相关的时代、民族,甚至世界的精神。”^②之后,越来越多的学者认识到,历史学家必须熟悉所研究时代的一般知识范围及其共同信念,才能解释隐含在艺术作品背后的意义,才能更有说服力地指出艺术家的深深刻意图。^③ 到 20 世纪上半期,随着马克思主义艺术史研究体系的发展,艺术史家进一步意识到,从纯粹风格的角度研究艺术而完全忽视艺术与社会的关系,将使艺术史研究陷入裹足不前的困境。^④ 至 20 世纪 60 年代,

① 关于西方艺术史谱系及其学术史发展,可参见刘耀春,刘君:《中译序:西方文化史和艺术史谱系中的〈意大利文艺复兴时期的文化与社会〉》,彼得·伯克:《意大利文艺复兴时期的文化与社会》,刘君译,刘耀春校,北京:东方出版社,2007 年,第 1-28 页。

② 曹意强:《图像与历史——哈斯克尔的艺术史观念和研究方法》,曹意强,麦克尔·波德罗等:《艺术史的视野——图像研究的理论、方法与意义》,杭州:中国美术学院出版社,2007 年,第 37 页。

③ 曹意强:《图像与历史——哈斯克尔的艺术史观念和研究方法》,第 50 页。

④ 刘耀春,刘君:《中译序:西方文化史和艺术史谱系中的〈意大利文艺复兴时期的文化与社会〉》,第 15 页。

艺术史家更加强调艺术与社会文化环境的密切关系,不再只把艺术发展视作形式与风格的自足体系。他们深刻感受到艺术史研究方法应是“一种多元语境方法,即依据塑造艺术家和观众观念的文化传统,社会约束以及背景来寻求理解艺术家和艺术作品。”^①同时,相对于强调宏观民族精神和时代精神的黑格尔体系的艺术史研究,以恩斯特·贡布里希(E. H. Gombrich)为代表的艺术史家则倡导“微观社会学”的研究方法。贡布里希认为,艺术史和文化史研究只有将目光紧紧锁定在个体的人身上才能取得进展。文化史学家应始终关注个体的人和具体的事情,而不是那种很难脱离黑格尔整体论的结构与范式的研究。在他看来,那种超越个体的集体精神已经阻碍了真正的文化史的出现。^②无论是依据整体宏观的时代精神,还是强调个体经验和具体情境,西方艺术史研究方法的总体趋势已经突显出来,即将艺术家和艺术作品与广阔的时代背景和具体的文化语境联系起来,追寻艺术家和艺术作品背后的社会文化起源,以此为依据解释艺术作品的内在含义和精神实质。“唯有那些善于把艺术作品同其他历史材料结合起来研究的学者,才能对往昔的艺术作出具有真正价值

① Guido Ruggiero ed., *A Companion to the Worlds of the Renaissance*, Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2002, p. 353.

② Richard Woodfield ed., *The Essential Gombrich: Selected Writings on Art and Culture*, London: Phaidon Press Limited, 1996, p. 389, p. 395.

的解释。”^①

对西方艺术史之学术史的回顾与反思无疑可为西方舞蹈史的研究提供重要参照与借鉴。本书的研究方法,即是将舞蹈家和编舞家及其代表作品与其所在时代、社会及其间涌动的各种文化思潮联系起来。在此基础上,深入考察舞蹈家和编舞家具体的创作经验和生活经历,交际圈及其所在艺术团体对其艺术创作理念的深刻影响。本书依据的核心原始史料包括各个舞蹈大师和编舞家发表的舞蹈论著、传记、回忆录或访谈记录,以及代表舞剧的台本等。通过深入分析这些原始文本,力图发掘编舞家个体理念与所处时代和文化语境的密切联系,并在此基础上,阐释其经典舞蹈作品背后隐含的内在精神和舞蹈艺术家的真正创作意图。这种发掘和阐释可以为我们更深刻理解西方舞蹈艺术的发展变革的社会起源和文化动因,洞察出舞蹈艺术家创作背后真正的灵感源泉。

关于本书的探讨范围和考察重点还需作出以下三点确切说明。首先,本书关注的舞蹈艺术是指起源于文艺复兴宫廷芭蕾的作为舞台表演形式的舞蹈,并不包括西方各地的民间舞蹈和宗教祭祀舞蹈。其次,本书考察的是在西方舞蹈发展历程中引发风格与表演形式重大变革的具有代表性的舞蹈大师和编舞家及其作品,并不是一部贯通古典芭蕾到现代舞的

^① 曹意强:《图像与历史——哈斯克尔的艺术史观念和研究方法》,第52页。

西方舞蹈通史。选取这些给舞蹈艺术带来重大变革的舞蹈大师,其目的正是为了突显他们所处的充满变革的时代以及新涌现的文化思潮怎样深刻影响他们的舞蹈创作理念,并促使他们成为舞蹈史上伟大的革新家。准确捕捉这些变革的瞬间,可以更加明确阐释在文化史的视野观照之下,舞蹈艺术与其身处的具体历史文化语境之间的密切联系。最后,本书各章所考察探讨的是舞蹈史上各个具体时期具体的舞蹈大师及其作品。本书并无意要超越这些具体时期和个体艺术家而建立一种宏观抽象的解释体系。我们在文化史视野下考察舞蹈艺术,其目的终归是要还原具体的历史情境,探寻在个体舞蹈家艺术理念背后的文化渊源和改革动力。关注个体艺术家及具体情境这一点已在艺术史学界得到确认。有学者指出:“就艺术的历史而言,我们必须承认艺术史的主体是艺术家本人,而不是某种民族或风格的集合体。”描述出与时代精神同步的艺术盛衰发展的做法其实是出自人们对宏观体系的崇拜。这种“体系崇拜”甚至已被学者诟病为理论界最大的障碍。^①

本书具体的章节安排和各章的基本主旨如下:第一章以15、16世纪的意大利和法国宫廷舞蹈为考察对象,旨在揭示文艺复兴时期芭蕾艺术得以孕育成长的精神土壤和文化环境,阐明文艺复兴时期宫廷舞蹈与人文主义理念之间的关系,以

^① 范景中:《贡布里希对黑格尔主义批判的意义》,曹意强,迈克尔·波德罗等:《艺术史的视野——图像研究的理论、方法与意义》,第201页,第199页。

及在人文主义语境下宫廷舞蹈被赋予的社会角色和政治功能。第二章将通过追溯法国芭蕾大师诺维尔之前的西方文艺思想发展轨迹,阐明诺维尔舞蹈思想的理论背景;并通过考察诺维尔时代欧洲芭蕾舞的实际状态,说明诺维尔提出芭蕾舞改革理论的真正原因;最后通过分析诺维尔所倡导的“情节芭蕾”的中心原则,阐释他为浪漫芭蕾的开端所奠定的原则和基础,并确立诺维尔在西方舞蹈发展历程中承上启下的历史定位。第三章旨在通过分析 19 世纪上半叶欧洲的时代背景、文化思潮以及美学理念,揭示浪漫芭蕾产生和发展的内在动因及核心气质;并通过分析浪漫芭蕾的代表作品和代表人物,进一步展示那个时代芭蕾艺术与其文化环境之间的紧密联系。第四章以考察白银时代俄罗斯文化特征与艺术风潮为出发点,分析这一时代俄罗斯现代主义艺术的发展与俄罗斯“现代芭蕾之父”福金的“新舞剧”改革之间的紧密联系,力图为研究 20 世纪初期西方芭蕾历史提供一个全新视角和思考空间。第五章通过阐释美国“现代舞之母”依莎多拉·邓肯所处的时代文化背景,说明邓肯舞蹈艺术的文化源泉主要来自三股势力:即西方现代主义的反叛精神、美国传统文化精神以及超验主义的自然观念。正是这三股主要势力铸就了舞蹈领域的现代主义文化基石,奠定了邓肯的现代主义引领者的地位,进而推动了舞蹈艺术与诗歌,音乐,绘画等其他艺术形式一同踏上现代主义领地。第六章以表现主义舞蹈的代表人物德国现代舞大师玛丽·魏格曼为中心切入点,将其重新放置在 20 世纪初

期德国这一广阔的历史背景之下,进而揭示德国表现主义现代舞发生与发展的真正根源与动力。第七章以美国现代舞大师玛莎·格莱姆为切入点,分析并阐明 20 世纪 30、40 年代美国现代舞的独特魅力及其文化渊源,为这段时期的西方现代舞发展历程提供不同的视角与思考空间。

本书各章所捕捉的舞蹈史上精彩迷人的变革瞬间将为我们提供一个关于西方舞蹈发展历程的清晰图景。站在岁月的河畔,当一切过往向我们奔涌而来的时候,眼前无数璀璨晶莹的浪花无时不让我们感到迷离和困惑。历史留给我们的不仅是纷繁庞杂的事件,还有事件背后需要我们思考的内涵和意义。在华丽绚烂的艺术史上,被称为“一切语言之母”的舞蹈艺术,在岁月之河中早已沉淀出属于自己的一方空间,她以最本真和最直接的身体表达,诠释着生命与人性的永恒真谛。

由于笔者本人水平及学力有限,书中难免有不妥之处,还请各位方家批评指正。

目 录

前 言 /1

第一章 完整的人：人文主义语境之下的宫廷舞蹈 /1

一、完整的人：人文主义身心和谐的理念 /2

二、宫廷舞蹈的道德价值与审美标准 /10

三、宫廷舞蹈的社会角色 /22

四、宫廷舞蹈的政治功能 /32

第二章 古典与浪漫之间：诺维尔的“情节芭蕾” /48

一、古典主义的不尽源流 /49

二、颓败之势：诺维尔时代的芭蕾现状 /59

三、迎接浪漫主义曙光：芭蕾作为独立艺术形式的崛起 /64

第三章 自由在高处：浪漫芭蕾的文化根源 /77

一、浪漫芭蕾的时代背景与社会氛围 /79

二、浪漫芭蕾的美学根源 /83

三、《仙女》与浪漫芭蕾的审美原则 /89

四、浪漫芭蕾的历史影响 /102

第四章 白银时代的俄罗斯现代芭蕾：福金的“新舞剧” /105

一、白银时代的俄罗斯现代主义艺术 /106

二、古典芭蕾的僵化与福金芭蕾改革的动机 /112

三、福金“新舞剧”的改革理念及其代表作品 /118

四、福金“新舞剧”理念的历史定位与影响 /131

第五章 现代主义先锋：伊莎多拉·邓肯的“新舞蹈” /142

一、文化史的分水岭：现代主义的产生背景 /143

二、反叛的舞蹈灵魂 /149

三、“我看见美利坚在跳舞” /154

四、自然灵动的爱之舞 /159

第六章 重建德国精神：玛丽·魏格曼的表现主义舞蹈 /165

一、魏玛时代：德国表现主义历史背景 /166

- 二、内心的迷狂:表现主义舞蹈的思想主旨 /171
- 三、德国精神的重建:表现主义舞蹈的民族特性 /184

第七章 美国大萧条时代的精神归宿:玛莎·格莱姆的现代舞 /193

- 一、大萧条时代的激进主义背景 /195
- 二、为美国而舞蹈 /201
- 三、“以动作确认生命的意义” /207

结语 /213

参考文献 /218

后记 /231