

邓肯

谈艺录

【美】伊莎多拉·邓肯

张本楠 著
张竟无 编译

名家谈艺丛书

她整日整日地、整周整周地静坐在帕提农神殿里，
对着陶立克式圆柱和周围群山发呆……

她一生思考的只有一个主题：艺术的真谛到底是
“做作”还是“自然”？人世的美到底是“做作”还
是“自然”？

她的答案是后者。她从小确立的一生的“伟大理想”，
就是这“自然”；她赢得成功、赢得荣誉、赢得
整个世界所依靠的，就是这“自然的力量”……

“自然”就是这本书的主题。

湖南大学出版社

名家谈艺丛书

邓肯

谈艺录

〔美〕伊莎多拉·邓肯 著

张本楠 译

张竟无 编

湖南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

邓肯谈艺录/(美) 伊莎多拉·邓肯著.张本楠译.张竟无编.

—长沙: 湖南大学出版社, 2009. 10

(名家谈艺丛书)

ISBN 978-7-81113-728-6

I. ①邓… II. ①伊…②张… III. ①现代舞蹈-文集②邓肯, I. (1877~1927)

—自传 IV. ①J732.6-53②K837.125.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 188808 号

名家谈艺丛书

邓肯谈艺录

Dengken Tanyilu

(美) 伊莎多拉·邓肯 著

张本楠 译

张竟无 编

责任编辑: 刘 旺

特邀编辑: 张莉娟

责任印刷: 陈 燕

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮编: 410082

电 话: 0731-88822559 (发行部) 88821174 (艺术编辑室)
88821006 (出版部)

传 真: 0731-88649312 (发行部) 88822264 (总编室)

电子邮箱: liuwangfriend66@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南天闻新华印务有限公司

开 本: 710×1000 16 开

印 张: 17 彩插: 16 面 字数: 240 千

版 次: 2009 年 12 月第 1 版 印次: 2009 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81113-728-6/J·159

定 价: 38.00 元

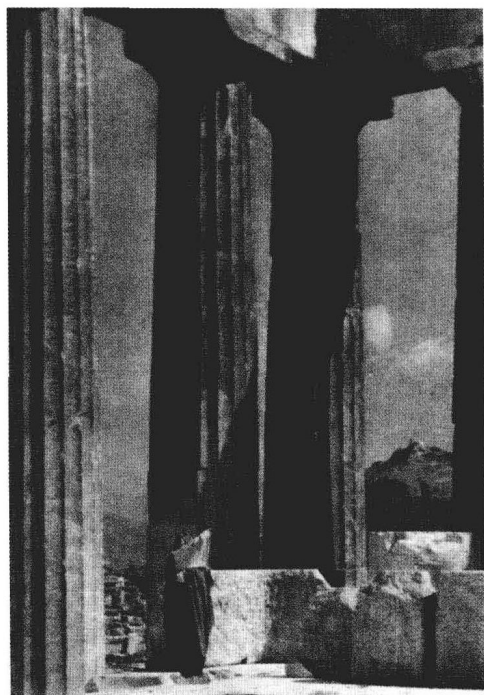
版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

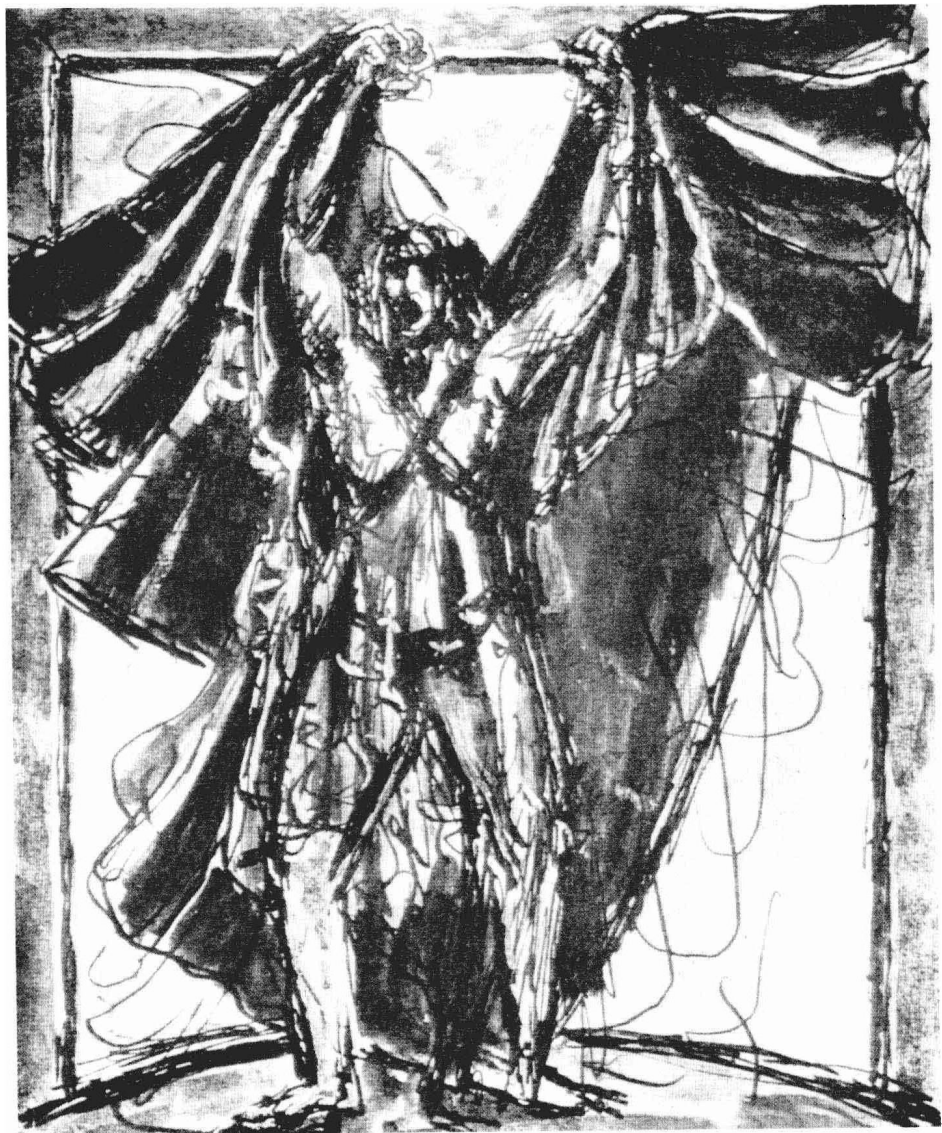
伊莎多拉·邓肯

邓肯为 20 世纪初的舞蹈界带来了革命性的变化，不但开创了现代舞的新纪元，还促使传统的芭蕾舞改变了风格。

邓肯在希腊神庙遗址（施泰肯摄影）

邓肯倾心于古希腊壮观的艺术遗迹，她将雅典视为艺术的天堂，在这儿尽情地吸取人类创造的艺术杰作中的精神内涵，把它融会贯通在自己独创的舞蹈之中。

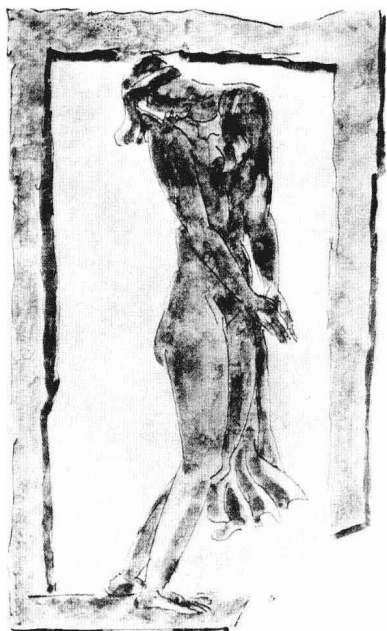
邓肯表演《马赛曲》（布尔德尔）

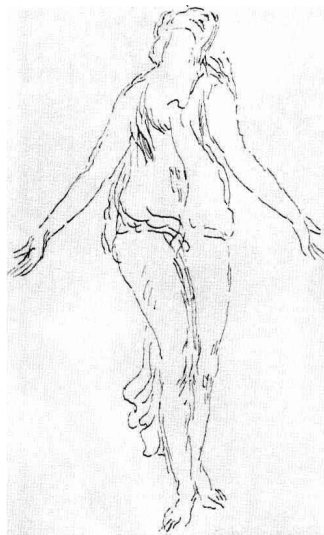
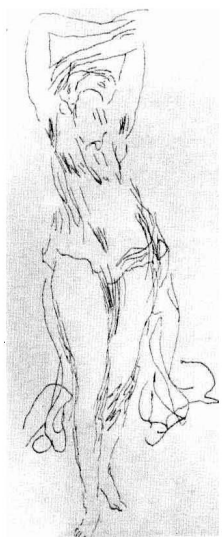
美国前总统罗斯福这样评价说：她的舞蹈不是一种娱乐节目，而是一种个性的表现，是一种更有生命力的艺术品，它无比丰富，激励着我们努力实现自己命定要实现的事业。

邓肯的舞蹈(布尔德尔)

邓肯的舞蹈是发源于内心的，是诗歌、是音乐、是自然、是生命本身——真正的舞蹈是一种恬静的表现，它受制于内心情感的深层节奏……

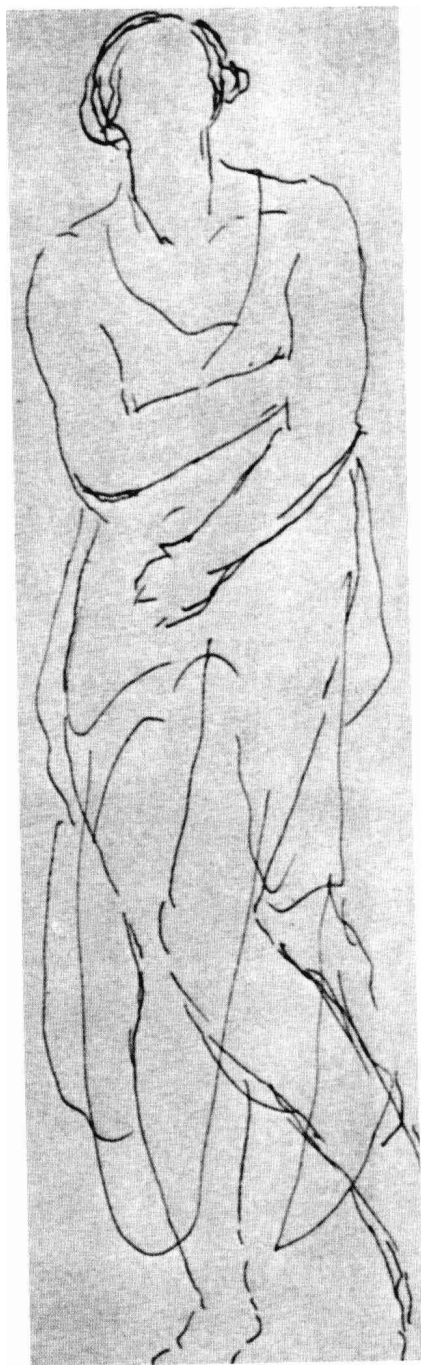

邓肯素描 (布尔德尔)

作家艾迪·沃敦说：伊莎多拉的舞蹈给人间所有的美都投下了光。

邓肯钢笔素描 (瓦克维兹)

追求个性张扬的邓肯不能满足芭蕾舞中的那些制压，她创造的舞蹈是一种发自心灵深处的对于自由的向往，拒绝约束，反抗腐化和虚伪。

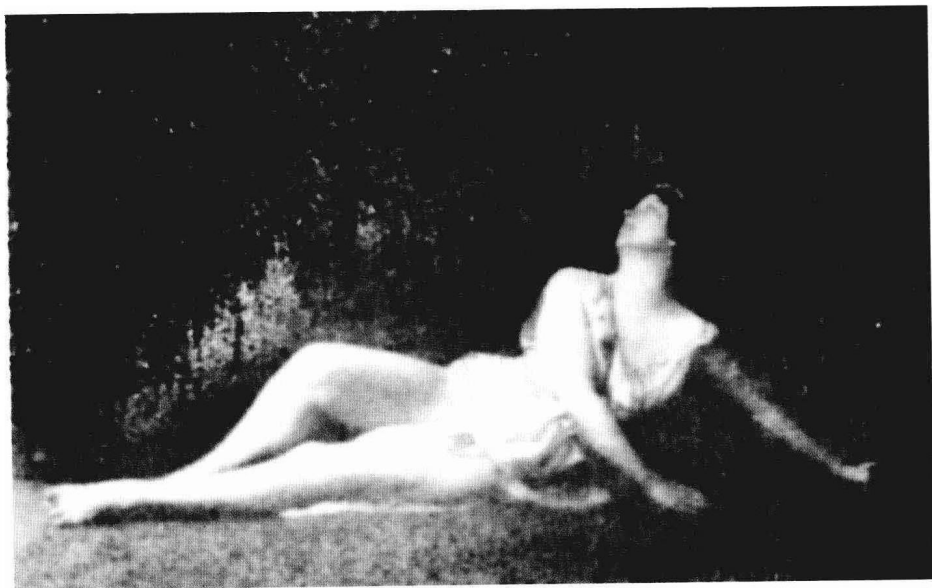

邓肯 (阿诺德·金瑟摄影)

邓肯的舞蹈，表达了 20 世纪初西方正在萌芽的多种进步思想，包括现代化的观念和女性的解放。她认为美不仅在外表，也是人与自己、与社会中的他人及宇宙的和谐状态，因而舞蹈是社会、政治，也是宗教。

赤足而舞的邓肯 (阿诺德·金瑟摄影)

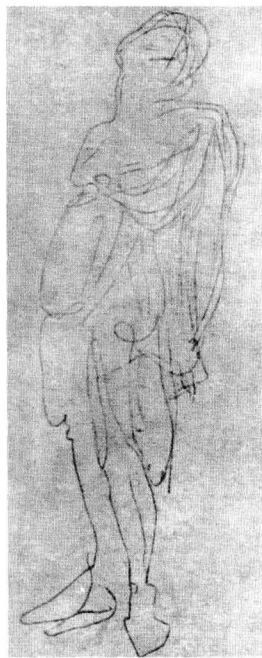
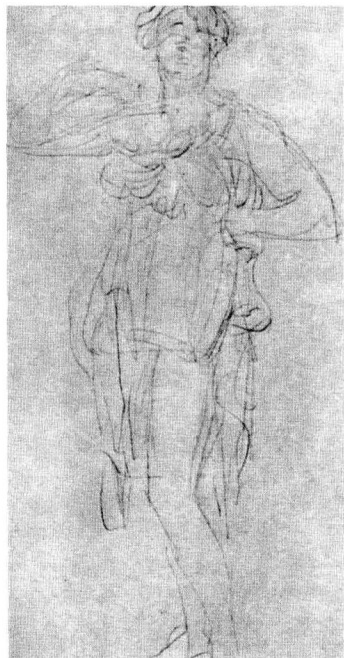
赤足的邓肯，给 20 世纪的美国舞蹈界带来了一股有力的冲击。她让自己的整个身体舞动起来，并把心灵安置其中，不守成规，也因而不落俗套，超越了“肉欲的对象”。

邓肯舞蹈素描 (莫里斯·丹尼斯)

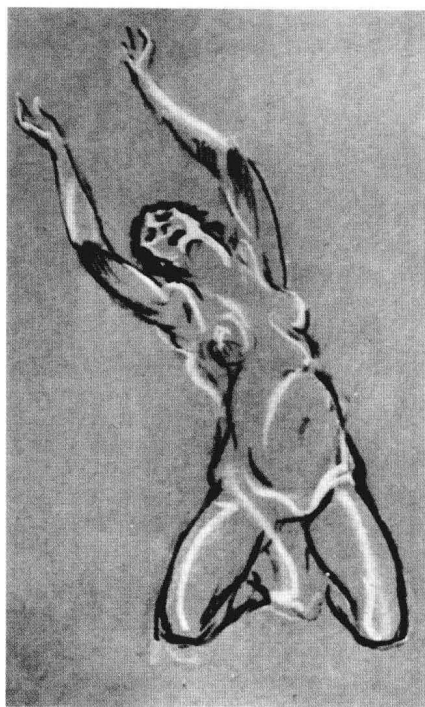
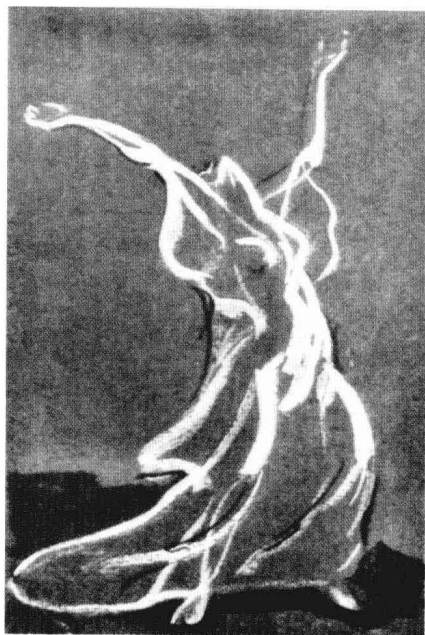
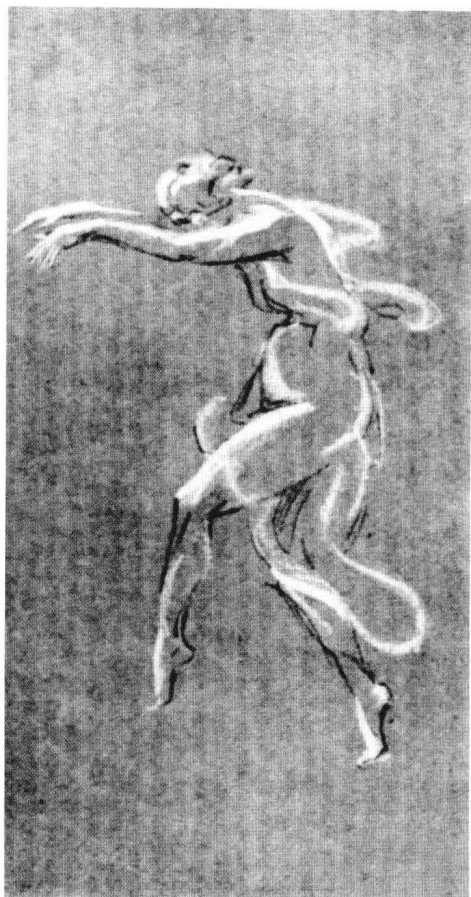
美国《艺术》杂志对邓肯的评论：看邓肯小姐跳舞，你的思绪和精神会回到那混沌初开的远古时代，回到这个世界的黎明时刻。那时人类伟大的灵魂在美丽的身体上找到了自己的自由表达；那时动作的韵和声音的律和谐一体；那时人体的动作与海合而为一；那时女子的胳膊美妙一摆是玫瑰花瓣的开放，而她落在芳草地上的脚则是落叶在地球上轻盈的漂浮。

邓肯素描 (罗丹)

邓肯是一个没有上过一天舞蹈学校的舞蹈大师，上帝不但赐予了邓肯灵慧的艺术细胞、敏锐的感受力，而且还在她的血液里注入了浓烈的反抗因子和冒险性——以保证她在这个世界上自成宇宙而不是别人的一颗行星。

邓肯舞蹈素描 (大约翰)

邓肯身披薄如蝉翼的舞衣赤脚跳舞，与一直统治着西方舞坛的芭蕾舞大相径庭，充满了新鲜的创意。她说：“所谓女性美，乃由认识自己的身体开始。”

邓肯舞蹈素描 (霍塞·克拉拉)

邓肯把解释性舞蹈提高到创造性艺术地位，在生活中，邓肯更是以奔放的情爱和强烈的母爱来体现其独特的生命认知。观其一生的追求和际遇，就是一件新女性自觉和现代舞蹈交织而成的艺术品。

宫廷舞者 (艾伦·仲仕)

宫廷舞蹈是中国古代舞蹈艺术的一个重要分支，这种舞蹈经过宫廷艺人的加工、创新，极富艺术性，但是它需要舞者具备高超的技艺。这种舞蹈的阵容多数规模宏大、富丽堂皇，很具有欣赏性。

生命之舞 (蒙克)

在这幅油画中，画家描绘了一群在河岸边草地上醉然起舞的人。三位女性形象分别象征着女性生涯的三个不同阶段。左侧是一位处女，其长裙的白色象征少女的纯洁。右侧的妇人其深色长裙，象征内心的暗淡与哀伤。这两个女性，都面朝画面中央那对沉醉在舞乐中的男女。画家预示了女性从少女的天真无邪，到成熟期的春风得意，再到逝去青春后理想破灭的人生之路。

乡村之舞 (雷诺阿)

这幅图作于 1883 年，是三幅舞会大型挂画之一，画中那圆脸带笑的女郎，其天真单纯的快乐令人向往，同时反映了画家对女性这一特质的欣赏。

城市之舞 (雷诺阿)

这幅图与画家的另一幅图《乡村之舞》形成对比。画家着意突显城市之舞的优雅，但是画中的女性依然具有柔婉的传统女性特征。

舞蹈间歇

芭蕾舞是一门非常优雅的舞蹈艺术，被人称为“脚尖上的舞蹈”。芭蕾舞造型高贵典雅，舞姿华丽，艺术风格浪漫飘逸。芭蕾舞演员们为了能在舞台上踮着脚尖跳出优美的舞姿，必须下苦功刻苦地练习，所谓“台上一分钟，台下十年功”，这句话用来形容芭蕾舞这门艺术，的确非常合适。

舞女 (毕加索)

毕加索 (1881—1973)，西班牙籍画家、雕塑家，是本世纪立体主义画派的主要代表人物。他主张把一切物体形象破坏或解体，然后进行新的组合，在一个平面上同时表现事物的几个不同方面，对 20 世纪现代主义绘画产生了深刻影响。这幅《舞女》便表现了他的这种绘画风格。

舞蹈 (亨利·马蒂斯)

这幅图色彩浓艳，给人强烈的刺激。地面是浓烈的绿色，天空是同样浓烈的蓝色，人物则呈砖红色。在这幅狂野奔放的画面上，舞蹈者似乎被某种粗犷而原始的强大节奏所控制，他们手拉着手围成一个圆圈，扭动着身躯，四肢疯狂地舞动着。

