

城市当代舞蹈丛书

当代西方 舞蹈美学

(第一卷)

[美] 杰伊·弗里曼 著

欧建平 宁玲 译

Contemporary Western Dance Aesthetics

光明日报出版社

城市当代舞蹈丛书

当代西方舞蹈美学

CONTEMPORARY WESTERN DANCE AESTHETICS

(第一卷)

VOL. I

[美]杰伊·弗里曼 著

[U. S. A.] Jay Freeman

[中]欧建平 宁玲 译

Translated by Ou Jian-ping & Ning Ling

光明日报出版社

Guangming Daily Press

(京)新登字 101 号

图书在版编目(CIP)数据

当代西方舞蹈美学/(美)弗里曼著;欧建平等译. - 北京:光明日报出版社,1995.10

ISBN 7-80091-744-4

I. 当… II. ①弗… ②欧… III. 舞蹈美学-西方国家-当代 IV. J701

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 18822 号

光明日报出版社出版发行

(北京永安路 106 号)

邮政编码:100050

电话:30017788-225

新华书店北京发行所经销

北京京东印刷厂印刷

*

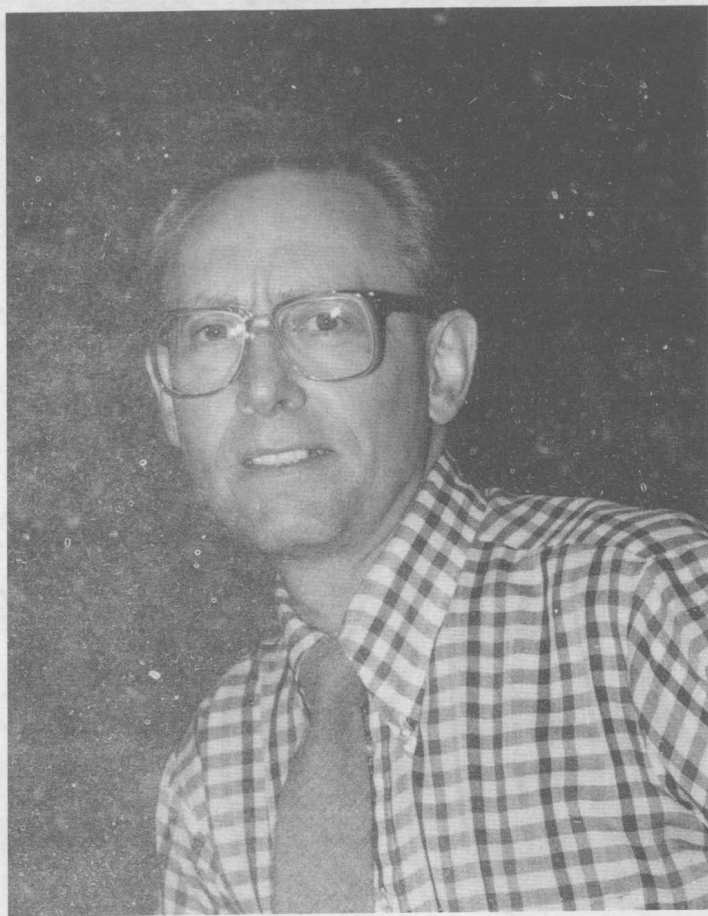
850×1168 1/32 印张 13 字数 300 千字

1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册

ISBN 7-80091-744-4/J·29

定 价:32 元

杰伊·弗里曼
(Jay Freeman)

中译本序言

当我在邮箱里发现了欧建平先生的来信时,感到大为惊讶,因为他居住在中国,而我则生活在美国。他从北京写信给我,询问是否可以将我先后出版于1976年和1980年的两部舞蹈美学专著——《舞者与观众:审美距离说》和《舞者与其他审美对象》翻译成中文,并以《当代西方舞蹈美学·第一卷》为标题公开出版。我的回答是:“当然可以!”

这两本专著是从大量的观舞印象和美学理论中提炼而成的,实属非理性与理性相结合的作品,大多为我的艺术活动以及多年来观察舞蹈和舞者的结果。或许中国和别处的人们都会作这样的尝试——将舞者与艺术品以及其它所有的艺术放在一道,并加以思考。

理解这些篇章的根本前提就是对读者的直觉与想象力给予尊重。

我愿向建平先生遥致谢意,更要通过他向我的中文读者们寄上这样的祝愿:请君在书中自得其乐!

杰伊·弗里曼

1994年10月于美国旧金山

目 录

中译本序言

上卷：舞者与观众：审美距离说

献词

前言与致谢..... (1)

第一章..... (1)

1. 回旋于日常生活与审美王国间的女舞者..... (7)
2. 原来演员也会像我们一样..... (10)
3. 芭蕾舞团排练场的气味就像养猪场..... (11)
4. 约定俗成的人性特征与古典芭蕾的动作相互矛盾..... (13)
5. 审美对象即与常识发生错位的对象..... (13)
6. 抽象即不涉及各种人情人性的方方面面..... (15)
7. 尴尬的明星舞者与难免的意外事故..... (16)
8. 芭蕾中的身体实属某种精心提炼和理想化的结果..... (18)
9. 芭蕾能使不完美的身体变成审美对象..... (19)
10. 艺术的环境使日常用品变成审美对象..... (21)
11. 致人于死命的审美对象..... (22)
12. 思考的功能性与审美性模式..... (23)

13. 全神贯注的注意力与反传递式的领悟…………… (24)
14. 对舞者保持动觉的和感情的记忆…………… (26)
15. 审美对象不能同真实世界划等号…………… (28)

第二章…………… (29)

1. 芭蕾乎? 马戏乎? 大骗局!…………… (29)
2. 请勿中途鼓掌!…………… (31)
3. 舞者就是运动员…………… (32)
4. 舞蹈、马戏和杂技异同说…………… (33)
5. 竞技性是芭蕾潜在的基础…………… (35)
6. 挥鞭转中的美学争议…………… (35)
7. 科恩:高难技术与表现力之间没有冲突…………… (38)

第三章…………… (40)

1. 审美对象不必美!…………… (40)
2. 以生理学为基础的当代舞…………… (41)
3. 放弃思考丑,不可原谅!…………… (45)
4. 美与快乐不必是艺术的唯一功能…………… (47)
5. 再论丑与美的审美属性…………… (48)

第四章…………… (51)

1. 距离的悖论现象…………… (51)
2. 布洛的“心理(审美)距离”说…………… (51)
3. 距离的保持、缩小与拉大…………… (53)

4. 距离的相对特征	(56)
5. 再议距离的悖论现象和多样性	(56)
第五章	(60)
1. 寻找化了妆的舞者	(60)
2. 剧场效果具有欺骗性	(61)
3. 音乐可以表现距离	(64)
4. 灯光、服装.....创造审美距离.....	(65)
5. 空间与时间的距离说	(67)
6. 《奥赛罗》与《吉赛尔》的距离说	(68)
7. 美术馆中的距离说	(70)
第六章	(72)
1. 舞蹈作品的三分法	(72)
2. 悲剧的距离	(74)
3. 距离的缩小与拉大	(76)
4. 格雷戈里:技术对象与审美对象的统一.....	(79)
5. 现代与古典的混合	(82)
第七章	(85)
1. 布洛“审美距离”说形成的前前后后	(85)
2. 布洛的“审美距离”说面面观	(87)
3. 舞蹈的前途与舞蹈观众的巨增	(94)
4. 芭蕾多年来在美国承受的侮辱	(95)

5. 无音乐舞蹈的出现与潜力	(96)
6. 美国舞蹈走红的原因何在?	(100)
7. 明星效应对观众的吸引力	(105)
8. 舞者成为此刻的文化英雄	(107)
9. 拉大与缩小: 距离的多样性	(109)
注释	(111)

下卷: 舞者与其他审美对象

献词

前言与致谢	(127)
第一章 舞者是无形的	(129)
第二章 节频与彩虹	(133)
第三章 审美事物迷惑了我们	(140)
第四章 我们帮了审美本质的忙	(148)
第五章 审美对象利用了我们	(156)
第六章 审美事物无所不在	(160)
第七章 我们完成的审美处理	(169)
第八章 艺术事物无所不在	(173)
第九章 艺术无边无涯	(188)
第十章 潜在于我们中间的批评家	(206)
第十一章 正是我们将艺术品审美化了	(215)

第十二章 舞者与人·····	(220)
第十三章 舞者从物质对象中产生的飞跃·····	(230)
第十四章 将舞者当作艺术对象分离出来·····	(237)
第十五章 舞蹈无边无涯·····	(247)
第十六章 快板的精神·····	(260)
第十七章 寻觅运动的本质·····	(266)
注释·····	(281)
译者后记·····	(295)
英汉汉英舞蹈美学词库	
美学术语索引(英汉对照)·····	(299)
专有名词索引(英汉对照)·····	(332)
美学术语索引(汉英对照)·····	(352)
专有名词索引(汉英对照)·····	(385)

上 卷

Book I

舞者与观众:审美距离说

DANCER AND SPECTATOR: An Aesthetic Distance

献给

阿妮塔·帕奇奥蒂的卓越表演
迈克尔·斯缪因的编舞才华
以及卡洛斯·卡瓦哈尔的当代舞蹈精神

To

the excellence
of dancer Anita Paciotti,
the choreographic brilliance
of Michael Smuin
and Contemporary dance spirit
of Carlos Carvajal

前言与致谢

一位著名英国舞者曾经警告说,我们应该避免活体解剖人体的组织结构,并且不要将自己卷入那种超出能力范畴的永恒使命之中。他强调说,对舞蹈这种优美的艺术,对芭蕾的魅力及其敏捷而活跃的力量,我们只需欣赏即可。我对他的这番言词颇为不快,很想从舞台脚灯的另外一侧来补充他的观点,方法则是采用詹姆斯·K. 费布尔曼(James K. Feibleman)的这种论点:理性是对感性的补充。分析或许会将我们从各种感情状态中暂时转移出去,但最终却会带着日益增长的感情力量回归到我们身边来。

对于我们许多人来说,目睹芭蕾并为其舞者们叫绝是不够的。有些观众希望考虑其审美的氛围,而这种氛围则弥漫和充满了整个剧场。剧场舞蹈给了雕塑、绘画和建筑等空间艺术(the spatial arts)中的当代作品发烧友和古典作品爱好者以连续性的强刺激;舞蹈还邀请我们与文学和音乐等时间艺术(the temporal arts)嬉戏玩耍。诸门类表演艺术以其公正的方式唤起了我们的种种感情,扩张了我们的意识,并且刺激了我们的理性自我。舞蹈也在动觉(kinesthesia)上触动了我们。

热情的舞蹈观众命中注定就该一无所有并如饥似渴。我们被剥夺了文学的读者或音乐的听众所拥有的那种简便易行的接近途径。即使是雕塑、绘画、建筑、戏剧、电影、歌剧和诗歌的崇拜者,也可得到合适的视觉或听觉复制品。人们有可能长年累月地沉浸在博物馆、图书馆和美术馆中。你与我则必须等待着旅行演出的舞团或演出季上才露面的舞团。在它们的演出中,人家演什么,我们就得接受什么,而无法从所有现成的作品中进行任何挑选。让我们于

舞蹈不在场时,沉浸在对舞蹈进行的一点儿审美思考中吧。我无法苟同那种愤怒的惊叹:“那是在分析它!”仿佛试图阐释某种审美奇迹的辉煌神秘,居然是某种无可挽回的毁灭和亵渎神灵的举动似的;与此同时,我也不必关心做出什么答案。因为这种可能导致审美沉思和疑虑的纯粹惊叹之本身,就是能够使人受益的。

十多年以前,有些舞者和作家就预见到了舞蹈团的数量、基金会的资助和来自政府的兴趣会日益增长。我必须同意这些人的这种意见:他们认为,评论家们撰写带有多得多的分析性的文章,编辑们则给予他们多得多的空间之时刻到了,以便提高观众的趣味、舞蹈的上座率和编舞的水准。如今的事实已经给予了证明。我们不妨欢迎那些将我们最基本的感情和文明人的兴趣中的一部分,培育成能够卷入审美的和动觉的意识模式之人。专著式的讨论范畴,不仅需要包括舞蹈史,而且还应包括其它的历史;而出版超越摆弄出来的摄影之书刊,则能更多地为我们服务。对于美国芭蕾,对于古典舞、民族舞和当代舞来说,一个近在眉睫和激动人心的未来已经令人吃惊地展现在了我们的面前。我们将竭力鼓励对20世纪美国舞蹈的审美本质进行活跃的探讨。理性的活动连同舞蹈的演出,将一定能够扩大其观众的感知范畴。

我要感谢数不胜数的思想家,但我的感谢方式只能是通过参考书目间接地进行。然而,如果要在他们的思想与我的综合和观察之间制造出某种过于密切的关系,我却犹豫了,因为,或许有时候,我采纳了他们的思想,但采纳的方式却是多少不同于他们最初的意图的。至于读者,尽管我通常是喜欢采用大量脚注的,但很显然,不是所有人都对资料来源具有同样的好奇心的。为了使普通读者的心情畅快一些,我取消了引语编号,然后将所有的参考书目都赶到了本卷的末尾。每条书目均注有相关的章次,以方便查阅。

本卷讨论的是美学,并融入了对舞蹈的关注。全卷内容中尽管

提出了我自己的以及他人的一些观点,但完全是围绕着“审美距离说”对我的影响来建构的,这套理论是早些时候由爱德华·布洛(Edward Bullough, 1880-1934, 瑞士心理学家和语言学家)这位先生形成的,并取名为“心理距离说”(Psychical Distance),我愿将本卷的内容默默地敬献给他。

我要感谢约翰·麦克福尔夫妇(Mr. and Mrs. John McFall)和山姆·韦伯先生(Mr. Sam Weber),是他们阅读了本卷的书稿并给予了一些评论;我要感谢里尔·卡拉里亚(Cheryl Kalalia),是他读了两次校样。我要感谢埃尔克·于克特(Elke Ueckert),是他为我提供了营养丰富的写作环境;我还要感谢罗伯特·马丁(Robert Martin)和格雷狄斯·昆林(Gladys Quinlin),是他们在几年前点燃了我的思考过程。

一些舞者们那独一无二的品质唤起了我对舞蹈的兴趣,然后才谈得上审美的探索:伊万·纳吉(Ivan Nagy)那得心应手的空间把握,叙尔皮肖·瓦格纳(Sulpicio Wagner)那令人心醉的虚幻,娜塔丽娅·玛卡洛娃(Natalia Makarova)的《吉赛尔》(GISELLE),卡洛琳·豪瑟(Carolyn Houser)那甘甜流畅的动作和妙不可言的韵律,维恩·维斯特(Vane West)那充满阳刚之气的优雅,娜内特·格鲁夏克(Nanette Glushak)的从容不迫,凯伦·莱维(Karen Levey)的控制自如,以及凯伦·凯恩(Karen Kain)和凯伦娜·布洛克(Karena Brock)的舞神丰采,都曾使我心驰神往。更令我惊叹不已的是,为了从普通人转变成像卡瑟琳娜·瓦尔纳(Katherine Warner)那样的审美实体,舞者必须对自己施加多么大的酷刑,以便得到一副具有艺术性的外形。

我之所以成为一名如饥似渴的芭蕾观众,在很大程度上是由于维多利亚·捷尔菲(Victoria Gyorfi)那轻快的活力;她在我的心中唤起了某种回到剧场中去的激动和渴望。一位名叫桑德拉·亚当

森(Sandra Adamson)的人儿,更放射出某种生机勃勃和热情洋溢的光芒,而这种光芒则是我返回剧场的另外一种主要原因。

有这样一种舞者,他那罕见的的能力包融了一个极大的范畴——从一出当代风格的布鲁斯芭蕾之性感到古典风格的人物刻划之戏剧,从表现讽刺幽默人物的哑剧到纯粹芭蕾的辉煌和纯净的舞蹈形式。我的敬意和欣赏还要给予旧金山芭蕾舞团一位名叫阿妮塔·帕奇奥蒂小组(Miss Anita Paciotti)的主要演员。

在引人瞩目的舞者与无人瞩目的观众之间,存在着某种生机盎然、别具一格和默默无声的现实——心灵之间的神交。

杰伊·弗里曼(Jay Freeman)

1976年于旧金山(San Francisco)

第一章

1. 回旋于日常生活与审美王国间的女舞者

职业芭蕾的练功房呈现出某种奇异的宁静。我伫立其中，一束午后的阳光从那些弧形的窗户照射进来。窗户之下的街道回响着一天活动的声音。一只汽笛。几个人的声音。一些轿车。一辆公共汽车。另外还有一个人的声音出现在远处。

在这座芭蕾的练功房里，人们感觉到了某种两分法。这是一个袖珍的世界，其中包融了两种可能性。那里弥漫着轻松活跃的力量，或者，当没有舞者的时候，那里则渗透了某种平易近人却大家风范的平静。当舞者们得到休息并早已离去之后，那个环境中依然悬浮着某种东西。造访者或许能够感觉到此前艰苦用力所遗留下来的某种痕迹。舞者们已经离去，但剩余的能量却似乎依然在那木制的地板上起伏跌宕。人们思考着，人们聆听着呼吸的声音和那转瞬即逝的双脚，以及强而有力的空间移位。

我仿佛孤身一人，独自默默地站立了几分钟。从那张整整占了一面墙的镜子中，出现了我的形象，以及某个位于我身后之人的形象。一位年轻的女子。或许是舞团的某位舞者。她身着练功服。我不认识她。这位女子没有进行自我介绍。显而易见，她是在我站在那里之时，悄悄地走进练功房的。

“给！”她小声地说道。

我向这女子转过身去，她把一个形态不规则的东西塞进了我的怀里。一张黄色柔软的毯子里裹着个什么东西。而在毯子的一端，露出了一个头发稀疏的小脑袋。某种喃喃而语从孩子发出。那张毯子打了个饱嗝儿。一股透明的物质从那对娇小的红嘴唇中慢