

伊
莎
多
拉
拉
·
邓
肯
Is
dora
Dun
sany

哈尔滨出版社
HARBIN PUBLISHING HOUSE

崔彻
编著

伊莎多拉·邓肯

Isadora Duncan

图书在版编目 (CIP) 数据

伊莎多拉·邓肯 / 崔彻编著. — 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2015.2

(女人传)

ISBN 978-7-5484-1930-3

I. ①伊… II. ①崔… III. ①邓肯, I. (1877 ~ 1927) — 传记 IV. ①K837.125.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 200519 号

书 名: 伊莎多拉·邓肯

作 者: 崔 彻 编著

责任编辑: 韩金华 滕 达

责任审校: 李 战

装帧设计: Amber Design 琥珀视觉

出版发行: 哈尔滨出版社 (Harbin Publishing House)

社 址: 哈尔滨市松北区世坤路 738 号 9 号楼 邮编: 150028

经 销: 全国新华书店

印 刷: 辽宁星海彩色印刷有限公司

网 址: www.hrbchs.com www.mifengniao.com

E - mail : hrbchs@yeah.net

编辑版权热线: (0451) 87900271 87900272

邮购热线: 4006900345 (0451) 87900345 或登录蜜蜂鸟网站购买

销售热线: (0451) 87900201 87900202 87900203

开 本: 787mm × 1092mm 1 / 16 印张: 19 字数: 248 千字

版 次: 2015 年 2 月第 1 版

印 次: 2015 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5484-1930-3

定 价: 32.00 元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社印制部联系调换。服务热线: (0451) 87900278

本社法律顾问: 黑龙江佳鹏律师事务所

前 言

肉体的欢乐越多，我的思维越清晰。

——伊莎多拉·邓肯

她说：“芭蕾一点也不美！”因为她难以忍受芭蕾那僵化的动作程式的束缚；她向往原始和自然之美，主张“舞蹈家必须使肉体与灵魂结合”；她脱掉了束胸衣和小短裙，穿一身宽松飘逸的古希腊式束腰外衣，搭上艳丽的长披肩，赤脚登台，将浪漫洒脱的独舞献给观众；她是极端女权主义者，不以婚姻为归宿，任凭情感和欲望自由放纵；她的人生充满不幸，但她以叛逆为代价，为舞蹈艺术打开了新世界的大门。

她是伊莎多拉·邓肯，一个从贫寒家庭走出来的美国女孩，一个用舞蹈表达生命的艺术家，一个挑战传统的革命者，一个现代舞派的开创者。

芭蕾轻盈高雅，但那不是邓肯的追求。她喜欢打扮得像画里走出来的希腊女神一样，用透明的舞衣掩映着若隐若现的胴体，大胆奔放，旋转于自然的天地之间。

艺术与爱情构成了她生命的主题，没有人可以像她一样，把这两个主题同时发挥得无拘无束。在人生的旅程中，邓肯宛如美丽的蝴蝶，时而独自翩翩起舞，时而与另一只蝴蝶亲密地停落在锦绣花丛间。诗人叶赛宁是她爱情世界里最高潮的部分，除此之外，她的情人不计其数。性对她来说也像舞蹈一样，需要冲破牢笼，实现原始而热烈的绽放。她也并非来者不拒，当著名的猎艳高手、号称征服过全世界女人的加布里埃尔·邓南遮向她发起攻势时，她却反应冷淡。“我就是与众不同，就是要做世界上唯一抵御邓南遮的女人。”

对于这样的邓肯来说，舞蹈是一种可以借助人的形体动作来表达人类精神的神圣

的方式。她在镜子前一站就是几个小时，感受着真实的内心。后来她经常对她的学生们这样解释：“用你的心听音乐。现在，一边听音乐，一边感觉有个本我在身体深处渐渐苏醒。然后通过这种苏醒的力量抬起你的头，举起你的胳膊，慢慢走向光。”

这就是一种珍贵的原始灵感，舞蹈正需要这种灵感的尽情发挥。

邓肯带着她的舞蹈理论去了德国，她在慕尼黑的演出大受欢迎。不甘于保守传统的德国青年将她视为偶像，总是在她演出时将礼堂挤得水泄不通。德国人给了她一个特殊的爱称——女神伊莎多拉。在那里，邓肯循着爱与美的女神阿佛罗狄忒的指引，自由地解放身体，解放灵魂。她还会穿着薄而透明的舞衣，映衬出如白璧般生辉的胴体。

面对任何人惊讶或非议的目光，邓肯都会掷地有声地表达自己的想法：“暴露一个人的身体是艺术，隐蔽它才庸俗。每当我跳舞的时候，我的宗旨是唤起人们的尊重，而不是提倡任何庸俗的东西……裸体是天真，是美，是艺术，因此它绝不是庸俗的，也绝不可能是不道德的……我的身体就是我的艺术的神殿，我之所以将它暴露，是因为我把它当作崇拜美的神龛。”

邓肯这段关于裸体的论述，忠实地反映了她挑战传统的精神和作为一个艺术革命者的内心。她是喜欢用理论说服别人的人，总能给人们讲出她的道理。之后她依然会坚持自己，按照自己的想法勇敢地跳下去，认真地活下去。

在希腊，在俄国，在很多很多地方，最后再回到美国，邓肯去了20多个国家，把她的舞蹈带到每一片陌生而神奇的土地上。

50岁那年，她因一条被卷入车轮的艳丽长围巾缠颈而窒息，不幸离世。这个不羁的生命，以一出戏剧化的死亡作为她的悲壮谢幕。

目 录

第一章 舞者的诞生 001

邓肯好几次公开地强调说，自己是在海边出生的，因此受到了“海浪和风”的巨大影响。大海那博大无边的气势迷人而神秘，总能对她的想象力寄予最丰富的刺激，甚至是刺激到让人激动异常的地步。所以，她用“大海赋予的灵魂”去跳舞，这使她无所畏惧。

第二章 时代的叛逆者 015

邓肯认为真正的美国舞蹈家绝不会是芭蕾舞家。因为她们的腿太长，身体太柔软，精神太自由，不适合跳这种矫揉造作的、踮着脚尖走动的舞蹈。可是，美国竟然就处在这样一个时代——人们大肆提倡所谓的体育学校、瑞典式体操学校和芭蕾舞——这多么荒唐可笑！

第三章 到外面去 031

邓肯童年时的主导精神，就是与当时社会的狭隘束缚做抗争，就是与强加给她的不自由的生活抗争，还有就是对世界的“东方”充满向往。在她的想象中，东方一定是更加宽广自由的。她无数次说：“我们一定要离开这个地方，在这里将会一事无成。”

第四章 异乡的艺术之旅 065

邓肯常接连几小时纹丝不动地站着，两手交叉地放在胸口，冥思苦想。见她呆若木鸡、精神恍惚地持续那么久，家人经常惊慌失措，担心不已。其实，邓肯只是在思索。她的一生都在为舞蹈艺术而不懈努力，她执着于去发现迷失在艺术迷宫里世代相传的宝藏。

第五章 迟来的辉煌

125

邓肯的舞蹈，是自由的表达，是逾越当时的西方文化的。她拒绝约束，她宣称要把内在感受与身体的行为合二为一，主张艺术与自然结合。这个为舞蹈而降生的生命，为舞蹈而活着的女人，用心去舞蹈的艺术家终于在 27 岁时获得认可，为她的舞蹈事业赢得了至高的荣誉！

第六章 艺术与爱情

171

邓肯一生在艺术上执着专一，在感情上却时常任意而为。许多批评人士也多因此对邓肯的观点和人生加以诟病。跟她相好过的那些男人中，有的人最后变得神经兮兮，要不就是阴郁不堪，还有的人醉酒狂欢。邓肯却依旧是那个不变的邓肯。

第七章 艺术家是真正的情人

211

有人这样问过邓肯：“爱情高于艺术吗？”对此她的回答是：“生活的每一部分，不仅爱情，都应当成为艺术。因为我们现在已不再生活在原始野蛮的状态中，所以我们的全部生活内容都应该通过文化、直觉和本能的改造而成为艺术。二者不可分割，艺术家是真正的情人。”

第八章 绝望的谷底

239

邓肯相信，一个人的肉体可以在世界上苟延残喘，但是人的精神被压碎了——就永远粉碎了。虽然看起来这人还是继续在生活，但是悲哀的事情发生了，一切希望也就被扼杀了。从此以后，伊莎多拉·邓肯只有一个愿望：飞——飞——逃离那场灾祸带来的绝望和恐惧。

第九章 舞者的新生

263

舞蹈就是生活，她所要的就是一所“生活学校”。1927年7月，是她在巴黎成功演出的最后时日。她以崇高悲壮的舞姿再现了人生之路，先是在重重苦难中挣扎，继而以巨大的毅力、惊人的顽强，从残酷无情的死亡之中超脱、升华，化为具有永恒魅力的圣洁鲜花。

第十章 戏剧的谢幕

277

关于邓肯，可谈的东西很多。作为一个人，她充满了自然本身所有的生气——温雅、慷慨、高尚、纯真。她既伟大又单纯，既高贵又朴实。人们简直不敢相信邓肯已经离去，总是在想象，明天可以继续聆听她对艺术侃侃而谈，去目睹她舞蹈时那优美的身姿和面容。

舞者的诞生

第一章

邓肯好几次公开地强调说，自己是在海边出生的，因此受到了“海浪和风”的巨大影响。大海那博大无边的气势迷人而神秘，总能对她的想象力寄予最丰富的刺激，甚至是刺激到让人激动异常的地步。所以，她用“大海赋予的灵魂”去跳舞，这使她无所畏惧。

她从不为了舞蹈而舞蹈，因为舞蹈就是她的生命，就是她的灵魂和她存在的意义。她用舞蹈来表现她所窥见的自然之美与艺术的生生不息。

伊莎多拉·邓肯于1877年出生于美国旧金山的一个普通家庭。母亲玛丽·格蕾是一名音乐老师，也正是她使邓肯从小就接受到了良好的音乐教育。父亲约瑟夫则是一位诗人、梦想家和艺术鉴赏家。由于他的移情别恋，玛丽结束了与他的婚姻。邓肯夫妇离婚时，邓肯还是个婴儿，她与哥哥雷蒙德和奥古斯丁、姐姐伊丽莎白从此开始了只有母亲的生活。

邓肯从小就喜欢诗歌和音乐，对节奏和韵律极为敏感。同时，和她父亲一样，她还是一个富有梦想、从不安分守己的女孩。必须承认，她从小就是个叛逆者。也许她对现实的憎恨源于童年家庭生活的不快乐。因为她的母亲始终认定她的父亲是个衣冠禽兽，一直生活在怨恨中，并随时随地地向孩子们渲染这件事。然而，等到父女终得一见时，她却发现自己的父亲其实是一个极具魅力、惹人喜欢的诗人。这无疑加深了她内心的困惑，也模糊了她对所谓坏男人和好男人的区分标准。人们常说：岁月的流逝常常可以缓解童年时代的偏执，可是邓肯却始终没有改变自己对待婚姻的立场。12岁时，她还曾发誓——不排斥爱情，但绝不结婚。

离异后，邓肯夫人几经波折，终于为自己和四个孩子在美国的奥克兰找到了一处小小的安身之所。那时他们的生活虽然拮据，可是邓肯夫人却从没有放弃过努力，为她的孩子们营造了一个充满诗歌和音乐的家庭氛围。他们兄妹四人都有很高的艺术天分，比如他们都喜欢唱歌和表演，尤其喜欢跳舞。只是从一开始，邓肯就总爱寻求不受规则和习俗所约束的自我表现。据说她

伊莎多拉·邓肯（1877—1927），美国著名舞蹈艺术家，现代舞派的开创者。她于1877年5月出生于美国旧金山一个贫穷的艺术家庭，父亲是当地小有名气的诗人，母亲是一名钢琴家。自由的家庭环境使她走上追寻自由精神的舞蹈艺术之路，最终取得了辉煌的成就，开创了世界舞蹈的新时代。

刚刚学会走路时，就已经喜欢在大人面前翩翩起舞了。

邓肯喜欢跳舞也喜欢阅读。她说，阅读能将她带到那些了不起的艺术家身边，能把她带到世界各地，尤其是能让她回到古希腊那深邃悠远的意境当中，而浑然天成、单纯率真的古希腊艺术也正是她灵感的源泉和梦想所在。

精神世界虽然丰富，可是他们这一家人的粮食却总是不那么充足，饿肚子跳舞的事也是时有发生。

邓肯在她的自传《我的生平》中，对童年的窘迫生活和学习舞蹈的难忘经历却有着别样的体会：“小时候，我们家可以说是相当贫困，我们的母亲总是手头拮据，这对于我们其实倒是一种幸运。她没钱为我们请仆人或家庭教师，这样反倒使我得到了一个自然发展的成长机会，使我能表露童稚之情且永保赤子之心。”

邓肯的母亲是个钢琴家，靠教钢琴维持一家人的生计。为养家糊口，母亲常常要忙碌到深夜才回家，对孩子们也就无暇顾及太多。于是，邓肯就会想方设法逃脱学校的监禁，独自去海边闲逛，任由思绪天马行空。邓肯喜欢海，她说自己的每件人生大事都发生在海边。甚至她的第一个舞蹈造型也是从起伏的海浪中演化而来。这样自由自在的童年可不是每个孩子都有的。每当看见那些总是有保姆和家庭教师随侍在侧的孩子，小邓肯总是禁不住为他们可怜的命运而哀叹。她自己也说：“由于妈妈太忙，没工夫顾及我们可能会发生什么危险，这样我跟两个哥哥才有可能随心所欲地玩耍。正是这种肆无忌惮、不受拘束的童年生活激发了我的舞蹈创作灵感，即表现纯粹的、不受任何干扰的自由。那些只会徒然糟蹋孩子的生命、永无休止地受人干涉、遭人摆布的童年生活，我一天也没有经历过。”

更值得称道的是，母亲除了给邓肯一个充分自由的空间，还用关爱和熏陶，教会了邓肯什么是真正的生活，什么是美，并一直鼓励她勇敢地去追求心中最向往的舞蹈。邓肯的艺术修养、审美情趣和倔强的性格无疑是受到了母亲的遗传和巨大的影响。邓肯的母亲玛丽·格蕾出生于一个爱尔兰天主教家庭，

邓肯尚在襁褓之中时，父亲约瑟夫·邓肯和母亲玛丽·格蕾便离了婚，孩子们全部由母亲独自一人抚养，一家人生活十分贫苦。直到七岁时，邓肯才见到了早已消失在记忆中的父亲

和花心滥情的丈夫离异后，带着四个孩子独自谋生。从那时起她就抛弃了天主教的信仰，转而成为一个十足的无神论者，并成为英格索的忠实信徒。她常给孩子们朗诵英格索的作品。母亲总有与众不同的看法，多愁善感一类的情绪从来不会出现在她身上，倒是会被她嗤之以鼻。作为一名无神论者，当邓肯还是个孩子的时候，母亲就开始给她讲圣诞老人到底是怎么回事了。

邓肯在自传中曾回忆了一件发生在学校里和圣诞老人有关的趣事：

“有次在学校的圣诞晚会上，老师一边发蛋糕和糖果一边对大家说：‘孩子们，你们看！圣诞老人带了什么东西给你们啊！’我站起来很严肃地说：‘我不信，根本就不存在什么圣诞老人！一切都是骗人的。’这下可把老师给气坏了。她说：‘只有相信圣诞老人的同学才有糖果！’我说：‘那我情愿不要你的糖果！’当时那个老师大发脾气。并且为了狠狠地教训我，她命令我坐到教室前面的地上去。我走上讲台，当着全班同学的面，发表了生平第一次的精彩演说：‘我拒绝相信她的谎言！’我大喊着：‘我妈妈告诉过我，她穷到没法扮成圣诞老人送礼物给我和哥哥们。只有有钱的妈妈们才能假装扮成圣诞老人给她们的孩子送礼物。’

“那位老师一把拎起我，拼命要求我坐下，但我双腿硬挺着，紧抓住她，拼命反抗她，所以最后她也只能让我的脚后跟碰着地板。她见无法逼我坐下，便叫我到角落罚站，站在那儿我也不害怕，我掉过头去大喊：‘世界上根本就没有圣诞老人，根本没有！’

“最后她不得不让我回去。在放学回家的路上，我仍不断地大喊大叫：‘根本没有！’只因为说实话就被处罚，我对自己所受到的不公平待遇始终无法释怀。

“我对母亲重述此事，态度激烈地问道：‘我错了吗？根本就没有圣诞老人，难道不是吗？’母亲回答说：‘是的，根本没有圣诞老人，也根本没有上帝，只有你自己的灵魂才能帮助人。’那天晚上，我坐在毯子上依偎在她脚边，听她为我们朗诵英格索的文章。”

罗伯特·英格索尔 (1833—1899), 美国 19 世纪著名的演说者, 其演说内容极广, 包括: 自由思想、人文主义, 及不可知论等

幼年的邓肯虽然家庭生活贫困，但她有母亲的爱护和兄姐的陪伴，并不觉得这种日子有多难熬。真正让她无法忍受的却是在学校的时光，她觉得学校不是受教育的地方，那里就像一座监狱一样禁锢着她，束缚着她。让她不能畅所欲言，自由自在。

邓肯真正渴望的教育是每天晚上母亲为他们弹奏的贝多芬、舒曼、舒伯特、莫扎特、肖邦的音乐，或大声为他们朗诵莎士比亚、雪莱、济慈或彭斯的诗篇。只有优美的乐章和迷人的诗句才能真正打动邓肯的心。

后来在一次校庆上，六岁的邓肯当众朗读了威廉·莱托的《安东尼致克娄巴特拉》，举座皆惊。

一天，邓肯的母亲回到家，惊讶地发现自己六岁的小女儿竟然聚集了一大帮连走路都还不太稳的邻居小孩儿一起坐在地板上，而邓肯则站在房间前面教他们做出各种舞蹈的姿势。起初邓肯夫人搞不懂他们在做什么，以为只是一群孩子在一起玩耍，而小邓肯却骄傲地告诉她：“这是我办的舞蹈学校！”

邓肯夫人欣喜万分，她马上坐到钢琴前为孩子们的舞蹈伴起奏来。而这也姑且可以看成是邓肯作为一名舞者传播舞蹈艺术的开始吧，因为从此以后，邓肯家的家庭舞蹈学校就这样办了下來，而且还一度大受欢迎。她们的舞蹈学校求学者众多，课程经常排得满满的。那时的邓肯觉得赚钱比读书更重要。上学对她而言，只是徒然浪费时间。

邓肯从小就身材修长、挺拔。在她十岁的时候，她对外宣称自己已满16岁，大家竟然都毫不怀疑。

毫无疑问，邓肯是个古怪而有趣的人。这种古怪按照她妈妈的说法，甚至可以追溯到她出生以前。据说她的母亲在怀她时异常难受，除了冰牡蛎和冰香槟之外，什么都不想吃，也根本吃不下。以至于她的母亲常念叨说：“这个孩子出生后必定与众不同，我已经做好了迎接一个怪物的准备。”后来邓肯得知此事后，骄傲地说，那可是爱与美之神阿佛洛狄忒最爱吃的东西啊。

如果说邓肯的母亲给了她最初的艺术熏陶和影响，那么父亲对邓肯童年

的影响就几乎没有。因为邓肯在很长一段时间里对父亲一无所知。

邓肯尚在襁褓之中时，父亲约瑟夫·邓肯和母亲玛丽·格蕾便离了婚，孩子们全部由母亲独自一人抚养，一家人生活十分贫苦。母亲和周围的姨母们常常说：“你爸爸是魔鬼！”在小邓肯的心里，父亲就是一个头长双角、拖着尾巴的魔鬼。当其他小朋友说到他们的爸爸时，邓肯总是一言不发。直到七岁时，邓肯才第一次见到了早已消失在记忆中的父亲。

某天，邓肯听见门铃响。“我走去客厅开门，看见一个相貌堂堂、头戴大礼帽的绅士，他非常有礼貌地问我：‘你可以带我到邓肯太太的房间吗？’‘我就是邓肯太太的小女儿。’我回答。‘你是我的小狗狗公主吗？’陌生的绅士亲切地问道。（小狗狗公主是他给我起的小名。）他突然将我一把搂住，一边哭泣着一边吻着我的脸。他的举动让我非常惊讶，于是我问他是谁。他竟然泪流满面，呜咽着说：‘我可爱的小公主，我是你的父亲呀。’这消息让我惊喜万分，立刻就冲进去向家人报告。‘外面有个人说他是我父亲。’听到这话，母亲猛地站了起来，脸色苍白，神情激动，走进隔壁房间锁起房门。我的一个哥哥躲到床底，另一个则藏进了橱柜，姐姐也开始歇斯底里。‘叫他滚，叫他滚！’他们喊着。我惊得目瞪口呆。不过作为一个懂礼貌的小女孩，我仍然走出去勉强地对他说：‘我的家人今天身体不太舒服，所以无法接待你。’陌生人听了，没有马上离开，却拉住我的手，要我跟他去外面走走。我们下了楼梯，走到街上。我快乐地跟在他身边，心里想：这个英俊潇洒的绅士就是我父亲！他并不像我以前想象的那样长着丑陋的双角与尾巴。他带我走进一家冰激凌店，冰激凌和蛋糕吃得我肚子好饱。我们愉快地度过了一个下午，当我欢天喜地地回到家时，却发现他们一个个面带愁容。‘他是一位温文尔雅的绅士，不是什么魔鬼，明天他还会再带我去吃冰激凌的。’我大声地告诉他们。”

邓肯在自传中对这段父女初见的回忆，时隔多年还是记忆犹新，文字间多是愉悦和骄傲。他们之间自然而然的亲切感以及没来由的喜欢，除了血浓于水似乎也找不到更有力的解释了。不由得让人对父女的次日相聚充满期待。