

华尔兹

Les Trois Temps De La Valse

史话

史话

[法]雷米·埃斯 著

郑慧慧 译

 SMPH
上海音乐出版社

华尔兹 史话

Les Trois Temps De La Valse

[法]雷米·埃斯 著

郑慧慧 译

图书在版编目 (C I P) 数据

华尔兹史话 / (法) 雷米·埃斯著; 郑慧慧译. —上海:
上海音乐出版社, 2006·1

ISBN 7-80667-747-X

I. 华... II. ①雷...②郑... III. 华尔兹舞—舞蹈
史—欧洲 IV. J732.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 010774 号

书 名: 华尔兹史话

著 者: (法) 雷米·埃斯

文本编辑: 黄惠民

译 者: 郑慧慧

装帧设计: 周艳梅

出版发行: 上海音乐出版社

地 址: 上海市绍兴路 74 号 200020

营销部电子信箱: market@smph. sh. cn

编辑部电子信箱: editor@smph. sh. cn

网 址: www. smph. sh. cn

印 刷: 上海市美术印刷厂

规 格: 787 × 1092 1/18 印张 9 插页 1 图、文 158 面

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—2, 300 册

国际书号: ISBN 7-80667-747-X/J·713

定 价: 39.00 元

告 读 者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-64461007

人说世上有三种情景最美丽：

骏马扬蹄奔腾，

船舰破浪前进，

女子旋转于华尔兹。

目 录

c o n t e n t s

中文版前言	1
引言	2
第一章 华尔兹的追求: 舞对形式的认定	10
第一节 舞蹈	18
第二节 伦理学家的厌恶	36
第三节 变革中的阻力	43
第四节 华尔兹的乐趣	47
第二章 华尔兹的胜利: 舞对魅力的展现	52
第一节 舞蹈	63
第二节 音乐	70
第三节 神学的关注	89
第四节 社交场合	101
第三章 华尔兹的危机和杂交: 舞对形式的分化	108
第一节 舞蹈本身的危机	118
第二节 华尔兹的新形式	123
第三节 音乐	134
第四节 华尔兹的功能	142
结语	152
译后记	153

中文版前言

亲爱的中国华尔兹爱好者:

你们好!

慧慧在巴黎留学期间认为我的关于华尔兹的研究会使你们感兴趣。她对我讲,很多中国人喜欢跳华尔兹,这使我十分吃惊。因为我曾读过英国著名舞蹈史学家利利·格罗夫(Lilly Grove)于1898年写的《舞蹈》专著,在书中,这位英国舞蹈学者曾说:“人们不能想象中国人会跳华尔兹!”这是一个多世纪以前的事。时移境迁,一百多年后,你们可能已拥有世界上最多的华尔兹爱好者!这表明一个多世纪以来,华尔兹没有消亡,而是世界,是世界发生了太多的变化!

你们将读到的这本由慧慧翻译的《华尔兹史话》,可以说蕴含着我们共同的心血。为了保证译作的质量,我们曾花了大量的时间一起推敲文本。我帮助她弄清弄懂我在书中所阐述的事例的种种背景。翻译从来就不是一件容易的事。更何况要游刃于法语和汉语之间,因为我们两国的文字和历史是那么的不尽相同。

华尔兹诞生在欧洲,后来传播到世界各地。我能想象你们像我一样喜爱华尔兹。与慧慧在一起研究是很有趣的。通过她,通过她的中国舞蹈讲座,通过她邀请我观看的中国舞蹈表演^①,我开始对中国有了一些了解。

我很想去中国看你们跳华尔兹的情景和方法。然后向欧洲同胞介绍你们对华尔兹的热爱。我很愿意了解你们的文化和舞蹈传统,尤其是中国民俗舞的盛况。

我希望我能去中国为你们表演华尔兹。我愿你们能喜欢阅读我的这本书。

雷米·埃斯

2002年10月30日

^① 指2002年上海歌舞团赴法演出的大型舞剧《金舞银饰》。

引言

2

华尔兹是世界上最完美的舞蹈形式之一，它是几代舞者反复推敲和人们与社会封建势力抗争的产物。在五个世纪的漫长岁月中，正是成千上万人的舞蹈实践，才发明和创造了这种对舞形式。华尔兹的出现还和欧洲政治文化的动荡和变化紧密相连。

对舞，欧洲民众的一种创造

在文艺复兴时期，对舞是欧洲的典型事物。人们甚至可以说它是欧洲中心地区的特产：意大利、德国、法国的东部和东南部，波兰、匈牙利、奥地利、北欧国家（其中包括英国）……都有这种舞蹈形式。相反，在西班牙、荷兰和法国西部的布列塔尼地区却少有它的足迹。后来，经过历史发展的三个阶段，流传到了欧洲以外的地区。

华尔兹的流传伴随着法国大革命思想的传播，然而，这种三拍子的节奏仅在欧洲身体文化中生根、移植的成功，在于接受国具有拉丁文化根源或英国——撒克逊人文化根源（如美国、拉丁美洲、加拿大的魁北克）。华尔兹没能在舞蹈节奏很强，或远离三拍子节奏，或在舞蹈实践及日常生活中对舞形式十分稀少的国家扎根（尤其是非洲和东方国家）。

舞对在三拍子节奏的音乐结构中跳舞，人们称这种现象为“欧洲公众的无意识”。如果说有一个欧洲大家庭的话，那就应该在欧洲范围内寻根。从社会人类学的角度看，人们觉察到欧洲有共同的华尔兹（有些仅是技艺的变体）。这种男女相拥搂抱的舞蹈是华尔兹特有的。在反复实践以后，它征服了所有的人。现在，它属于华尔兹的形体模式。在这种节奏性动作的生成中，有一种社会性的身体风尚习俗。因此，正如戴维·莱勃尔登（David Lebreton）所阐释：“身体构建了一个特殊的象征体系。人的个体的逐渐发展离不开同周围人的联系和同生活中各种角色的交流。这种发展既需要有语言的表达能力，又需要身体的有意味的示意。因此，身体不是语言可怜的父母，而是它的特殊的伴侣，是社会集体生活中频繁的感觉交流的特殊伴侣。”

如同欧洲社会群体的生成和深厚的风尚习俗，华尔兹的理念诠释了它的魅力。尽管各种不同强节奏舞蹈的纷纷涌入，尤其是美国舞蹈文化的侵入，华尔兹依然在大众舞会

中持久存在。

华尔兹的魔力

欧洲华尔兹的一个特殊之处，就是它的“魔力”。华尔兹舞者舞蹈时的生理状况与宇宙飞行员在太空中的感觉相似。它的旋转方式使华尔兹舞者进入一种近五个世纪以来欧洲人切身体验过的贪婪状态。华尔兹的这种感受既解释了华尔兹舞者所得到的乐趣，也使人看到自从十六世纪欧洲的宗教改革运动以来，着重道德的约束和自我克制的社会势力对这种魔力的抵制。世界上有各种各样的具有魔力的舞蹈，而华尔兹的特殊之处，不仅在于旋转，因为伊斯兰教的苦行僧也有旋转的体验，而是在于双人旋转这一舞蹈行为。在欧洲，华尔兹的革命首先是舞对形式的确立。舞对在两人共享的舞蹈魔力世界中陶醉。

华尔兹的来源

关于华尔兹的民族来源问题，舞蹈史学家们进行了一个世纪的论战。十九世纪或二十世纪上半期的大众舞蹈著作经常持“民族主义”的态度，站在风格角度看问题。大部分作者认为民族的舞蹈能反映这一民族的活力。比如，弗里德里希·措恩（Friedrich Zorn）在他的《舞蹈的基本原理》（Grammare de la danse）一书中解释道：人们在提到华尔兹时，总想到“德意志民族的社交舞蹈”^①。很多舞蹈史学家的主要用意似乎是要弄清舞蹈的民族属性。这种学术态度，在今天，使既懂舞蹈又有跨文化知识的人感到惊奇。

舞蹈如同音乐，交流无需文字媒介。无论产生于什么民族的文化，都非常容易跨越国界。人们从未见过，海关检查舞蹈的技能技巧。同时，也很少见到举国上下跳一种样

^① 弗里德里希·措恩（Friedrich Zorn）《舞蹈的基本原理》（Grammar of the Art of Dancing）第 779 页，1905 版。此提法可争议，因为至今还有很多法国人和意大利人有风笛华尔兹舞会的传统。

式的舞蹈。舞蹈有时候是某些社会阶层的行为,或某个地区的行为。当一种舞蹈跨越国界,久而久之它被这个国家所真正接受,从而就变成了一种普遍的舞蹈样式。比如,在法国,有两种完全不同的舞蹈传统(西部与东部)^①……这种区分在意大利的北部和南部等其他国家和地区也同样存在。

尽管这样,著作者还是经常寻找依据来证实一种舞蹈的民族属性,而很少去研究它的阶级属性,社会团体的属性或者一个地方、一个地区的属性。相当奇怪,自从上个世纪以来,人们发现一些很有见解的、资料十分详实的舞蹈史书,同样还在背景的撰写中,将民族主义作为关键。这就如同1870年战败后的法国或是1870—1914年、1930—1944年战败后的德国。

社交舞蹈历史人类学旨在重组非常复杂的已知网络中的多种因素,其中关键既不在“民族主义”,也不在“跨文化”和“国际化”。不可能重提华尔兹的德国、意大利的或法国的创造发明资格。社交舞蹈的历史人类学研究视角将是展示日益发现的、大量的资料,用来说明在1789年法国大革命期间,欧洲出现对舞的社会原因。华尔兹这种三拍子的对舞,在近五个世纪的演变中已成了一种欧洲舞蹈。

如果说华尔兹的历史难以建构,这还在于它的大众性来源。遥远年代的舞蹈足迹不复存在。五六个世纪以前,舞蹈史家的注意力集中在王子们的跳舞行为上。因此,有关大众舞蹈的社交舞蹈史就我们现今拥有的资料数量是难以建构的。不过,在某些历史时期,大众舞蹈和宫廷舞蹈之间有互相渗透现象,大众舞蹈和贵族舞蹈往往有矛盾之处。

自从大众舞蹈被贵族改变为“低舞”(Basses danses)以来,宫廷又发明了很多舞蹈,逐渐被普及到社会的各个阶层。此外,这种传播方式还辐射到法国西部的布列塔尼地区和荷兰国度。但同时,老百姓创造的舞蹈从未从宫廷舞蹈中汲取任何灵感。然而,如果想得到这些农民舞蹈的踪迹,往往是在一个限定的时期,即文艺复兴时期。在这个使我们感兴趣的时期,王子们开始对大众舞蹈感兴趣,他们甘于“降为臣民”,尽情地与百

^① 由于法国东部和德国、奥地利等国舞蹈交流频繁,而形成了这一地区舞蹈与西部完全不同的传统。

姓共舞。但一旦宫廷时尚变化，这些舞蹈的踪迹也就消失了。

诺贝尔·埃利阿斯(Norbert Elias)曾指出：在法国，君主制度成功地将它的文化形式强加给大部分国家。而在德国，王子们更喜欢从大众中获取他们的文明形式。^①事实上，这种划分是很复杂的。即使埃利阿斯的主要观点是正确的，但还存在着能够坚持强加自己价值的德国王子，如同法国的某些地区比其他地区更能抵制宫廷文化的影响。当华尔兹得到承认的时候，法国远还没有现今这般统一。

在研究中，我主张自我提出问题：作为欧洲遗产的一个组成部分，是否可以设想华尔兹是三拍子的男女封闭式对舞演变的成果？因为华尔兹是杂交的成果，是不同地区、不同时代文化交配的成果。跳舞时，人们往往喜欢从过去的舞蹈中汲取灵感，有时人们愿意跳似乎已被遗忘了的舞步。人们会在重跳时融入最新的文化因素，从而丰富性地重组这些舞蹈。如果人们能够接受沃尔塔(la volta)，瓦莱(la waller)，朗德莱(la ländler)，施莱费(la schleifer)，德蕾(le dreher)，德特施(la deutsch)，朗豪斯(le langaus)和华尔兹(la valse, 1635年沃尔塔美好时代末的法语名称)都是同一种三拍子的男女封闭式旋转结构的舞蹈的各种变种的话，那么，人们就超越了民族之争。就此，人们能够断言：华尔兹由多种形式的舞蹈演变而来，它自十五世纪以来就存在于欧洲。

重要的是，在人类的历史上，这种舞蹈形式，是第一种被人们创造出来的封闭式对舞形式。因此，华尔兹的时代是人类历史上一个重要的阶段。这种舞蹈深深地扎根在欧洲文化中，是欧洲贡献给人类舞蹈宝库的一份遗产。有了华尔兹，舞对在舞蹈时光彩照人，社会也就此给了对舞应有的地位。为了展现出自己的特征，华尔兹在它逐渐形成的年代中，竭力摆脱其他舞蹈的影响，使自己与其他的传统舞蹈，尤其是像乡村舞或小步舞这种集体舞蹈形成对比。华尔兹不只是德国的舞蹈，而是一种曾经使整个欧洲都沉浸在其中的社交舞蹈。

在华尔兹之前，社会没有承认对舞的真实存在。在能够相互结对跳舞之前，男女之

^①见诺贝尔·埃利阿斯《道德文明》(La civilisation des moeurs)1939年头版，1969年第2版。1973年法国加勒玛纳·莱维出版社(Calmann-Lévy)发行法译本，1976年收入“袖珍丛书”(Presses-poche)。还可见作者在法国同一出版社出版的《西方活力》一书(La Dynamique de l'Occident)。

间的社会相遇(接触)是困难的。在欧洲,华尔兹的历史同样也是男女能够结伴的历史。数千年来,男女伴侣既不是生存的模式,也不是基本的经济联合体,又不作为社会化的模式,仅是一种性需求的存在。^①因此,在欧洲,华尔兹的历史既是男女为对的一种舞蹈样式出现的历史,同时也是男女结对生活模式形成的历史。在华尔兹发展的漫长岁月中,很多舞蹈史家认为,我们现在所看到的这种男女关闭式对舞的姿态已被引用到多种社交舞中,从探戈到朗巴达(la lambada)、^②弗朗克(A. H. Franks),提示人们注意:这种意图的最确切的提法应是对十六世纪形式的“再引用”。他回忆道,事实上,在沃尔塔舞中,舞体之间确实已有与华尔兹舞同样的接触方式。^③我们应该重新认识这种联系,这种形式的持续性。如果人们将这种男女舞伴相拥而跳的舞蹈的产生归功于欧洲人,那么这种发明创造不是一下子成功的。使民族社会学家或有身体动作经验的历史学家感兴趣的,就是这种长达几个时代的演变。^④

沃尔塔显露出了这种三拍子旋转的、男女舞伴相拥而舞的舞蹈结构,社会形式和舞蹈风尚。但后来,这种舞蹈不得不或多或少地成为不能公开的行为。因为那个时代还没有准备接受它。社会的成熟还是必需的。三拍子旋转的,男女相拥而舞的对舞的发展经过了广场性阶段(人们在公共广场上跳舞)和隐蔽的阶段(就像大地窑中的天主教徒,^⑤沃尔塔舞者被迫躲藏起来)。奇怪的是,隐蔽主义者不得不忍受来自宗教和来自国家两方面的迫害。十九世纪对舞的成功是好几个世纪斗争的结果。因为,在1600年,对舞的技艺已被发明,但社会不能接受它。社会不能给所有的舞对提供发展的条件。比如,男女之间性意义上的接触,从社会学的角度讲,那就是社会应该为他们提供自由相处的机会。然而,在那个时代,乡村中农民家庭的所有成员还都挤在一个屋子里。而富人呢,有着太多的胡思乱想。男女对舞的主张,在凡尔赛宫的观念中,是如此地不可思议。

① 参看米歇尔·夫科勒(Michel Foucault)《性的历史》(L'histoire de la sexualité)一书。

② 一种巴西舞蹈。

③ 弗朗克(A.H. Franks)《社会舞蹈》(Social Dance)第130页。

④ 参看乔治·维加埃罗(Georges Vigarello)《挺直的身体》(Le corps redressé),法国大学出版社1977年。

⑤ 公元三世纪,罗马国王禁止天主教,为了活命,他们只好躲藏。

十九世纪华尔兹舞会

进入工业社会,城市的发展推动了都市文化的建设。于是,人们的居住形式与氏族家庭决裂。对舞地位提高。在1789年法国资产阶级大革命期间终于被人们所接受。它预示着进入了一个新类型的社会。让我们看看伊万·吉勒谢(Yves Guilcher)是怎么解释这种现象的:“新的道德和思想在召唤。在十九世纪市民中间,集体式的生活缩小了……情感驱使下的性欲望增强了。工作和休闲越来越显现出区分开来的趋势。社会不再是一个凝固不变的团体。世纪初,华尔兹被接纳。接着,再晚些时候波尔卡(Polka)、玛祖卡(Mazurka)和苏格兰舞(Scottish)受到了欢迎。这些成功,表现出社会接纳对舞形式以及允许舞伴之间有亲密表现。这些成功还没包括舞对自身的自由,它既可以两人为对单独跳,又可以与众多舞对一起跳。人们不再是肩并肩,甚至不再是面对面地跳,而是相互搂抱而舞。”^①

社会学家让·博德利亚尔(Jean Baudrillard)观察到华尔兹的诱惑力向性方面逐步转变的现象,在我们二十世纪末的社会中还没有出现:“在我们的文化中,性具有诱惑力,但性感的舞蹈是一种次要的形式。我们的观察力完全颠倒了。因为,在舞蹈的展现中,首先让人感受的是艺术魅力,性的感觉仅是偶尔被察觉。”^②在华尔兹最为活跃的整个时代,舞蹈的艺术魅力总是居于性感之上。然后,性问题的出现容易造成舞伴间的深重创伤。不过,与华尔兹的艺术魅力相比,这些创伤就微不足道了。在众人出席的舞会上,每人可以按意愿接触多位舞伴,这种交替所构筑起来的华尔兹晚会,其魅力就不仅是两人之间的默契,更能得到与众多舞伴交流的欢愉。

在华尔兹流行的几个世纪中,人们根据不同的社会心理和精神状况,能够将其演化出好几种略有变化的舞蹈样式:根据有关资料,华尔兹在一种群体性的舞蹈中被运用,舞伴可采用打开式、轮换式、再复原。表现出纯朴而理想化的亲密。总之,可变化出多种与别人进行接触的舞蹈方法。这些形式是不同的,它们是逐步地在舞蹈的实践和社会生

^①伊万·吉勒谢认为“任何一种舞蹈形式不可能在所有的时代都存在”。见《舞蹈研究》杂志(La recherche en danse)1988年第四期,第33页。

^②让·博德利亚尔(Jean Baudrillard)《关于诱惑力》(De la séduction)巴黎加利莱(Galilée)出版社,1979年,第63页。

活中被创造出来的。而后,又被各种不同场合的舞会所运用。对于一名当今的舞者来说,你能允许这些华尔兹的形式共存吗?

在舞蹈技艺层面上,它是不断发展演变的。对于一个巴黎人来说,今天跳的主要是维也纳华尔兹和手风琴伴奏的华尔兹。教会和政府对华尔兹有非议的时代已经一去不复返了。在1989年7月14日庆祝法国资产阶级革命二百周年生日时,据统计,法国共有30000个舞会。这难道是为了重新恢复大革命时期的社会传统的一个突发现象吗?完全不是。这些舞会仅仅是展示了华尔兹舞者和大众舞会仍然是法国现今社会的组成部分。而当人们去考察德国、奥地利、意大利、波兰、瑞典、英国……或者阿根廷时,会发现他们所跳的与法国人所跳的华尔兹有很多不同之处。

亲爱的读者,你们将读到的这本著作主要介绍华尔兹发展的三个时期:创造时期、胜利时期和危机时期。它们构筑了对舞的发展史。该书同时还研究和阐述了华尔兹今天所面临的危机。华尔兹的历史和对舞的历史是紧密相连的。

华尔兹的追求:
舞对形式的认定

*À la recherche de La Valse:
Le couple qui se cherche*

第一章

十七世纪宫廷舞会

十六世纪法国瓦卢瓦宫廷舞会中的沃尔塔舞