

Isadora Duncan

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，是这“自然的力量”……

“自然”，也就是本书的主题。

邓肯论舞蹈

Isadora Duncan's Lecture on Dancing

[美] 伊莎多拉·邓肯 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

邓肯论舞蹈

Isadora Duncan's Lecture on Dancing

[美] 伊莎多拉·邓肯 著

图书在版编目 (CIP) 数据

邓肯论舞蹈/(美) 邓肯著 (美) 切尼编 张本楠译

-北京:九州出版社, 2005.9

ISBN 7-80195-385-1

I. 邓… II. ①邓… ②切… ③张… III. 现代舞蹈-研究
IV. J732.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 103298 号

邓肯论舞蹈

作 者: (美) 邓肯 著 (美) 切尼 编 张本楠 译

责任编辑: 余善 责任校对: 汪德春

出版发行: 九州出版社

地 址: 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)

发行电话: (010) 68992190/2/3/5/6

网 址: www.jiuzhoupress.com

电子信箱: jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷: 北京通县华龙印刷厂

开 本: 730 毫米 × 970 毫米 1/16 开

印 张: 16

字 数: 240 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80195-385-1/J·53

定 价: 36.80 元

★ 版权所有 侵权必究 ★

再版译者说明

本书是美国著名舞蹈家伊莎多拉·邓肯 (Isadora Duncan) “The Art of the Dance” (《舞蹈的艺术》) 一书的中译本。原书由谢尔登·切尼 (Sheldon Cheney) 编辑, 1928 年出版, 其后曾于 1956 年和 1969 年两次再版。

中译本曾于 1985 年由上海文艺出版社出版, 书名为《邓肯论舞蹈艺术》。上海文艺出版社初版时删除了《莫斯科印象》一章中的少量文字。这些被删除的文字再版做了补译。是次再版, 为该书中文全译本, 更名为《邓肯论舞蹈》, 并加配了若干插图, 由九州出版社出版。中译本页边的注释为译者所加, 书末的编者注释则据原书译出。另外, 正文各篇一般都在文末标明写作时间, 但有的篇章写作或发表时间不详, 故未能标出, 尚希读者原谅。

中译本初版时, 著名艺术理论家、翻译家王子野先生曾为之序, 题为《美即自然》, 简述邓肯传奇的一生和她对舞蹈艺术的贡献, 裨益读者颇甚。而今中译本再版时, 文字尚存, 人已长逝。译者在此对王子野先生表示深切的怀念。另外, 中译本初版曾得《邓肯自传》中译者之一朱立人先生之助, 又获刘文荣先生审校译文, 志此以为鸣谢。

张本楠

2005年8月 于香港

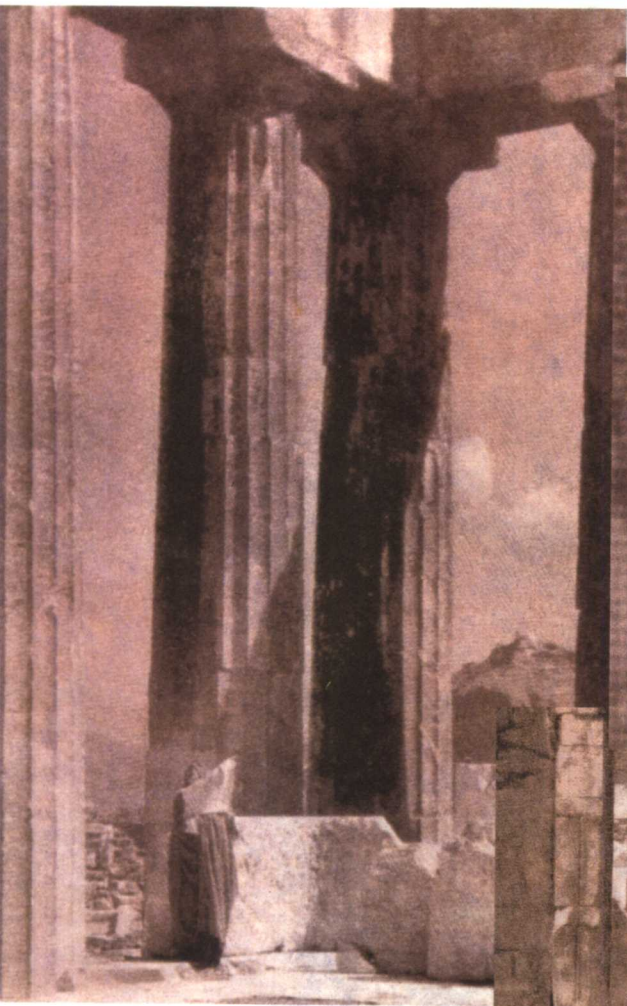
再
版
译
者
说
明

■ 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）

邓肯认为女人是万物之精华，是大地之母，她赞叹女人身体的精妙，为此创造了无以伦比的优雅舞蹈，并找到了人体与音乐的最佳结合形式，成为现代舞蹈之母。

■ 邓肯舞蹈之姿（布尔德尔）

邓肯放弃了传统的舞衣，改穿宽松裙袍，赤双足，看不见女性身体的曲线，邓肯是把浑身的自由揉合到舞动的身体里去了，这是人体最自然不过的事，而非在男性的凝视中，把性感作为欲望的对象来观赏。此举也重新界定了女性美。

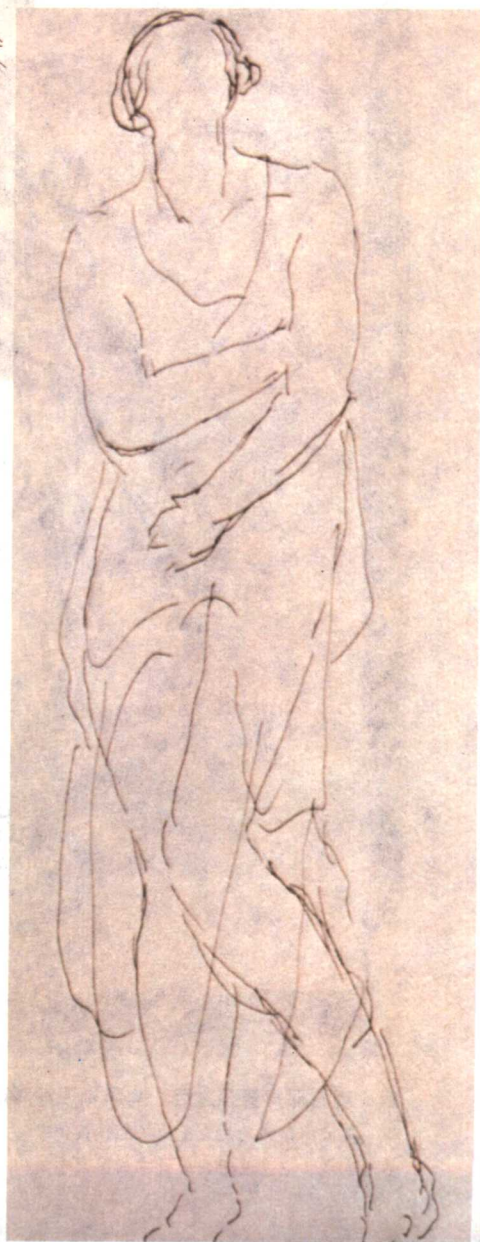
■ 观看邓肯舞蹈之后，为雕刻浅浮雕而作的素描（布尔德尔）

邓肯的舞蹈是发自内心的，是诗歌、是音乐、是自然、是生命本身——真正的舞蹈是一种恬静地表现，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。

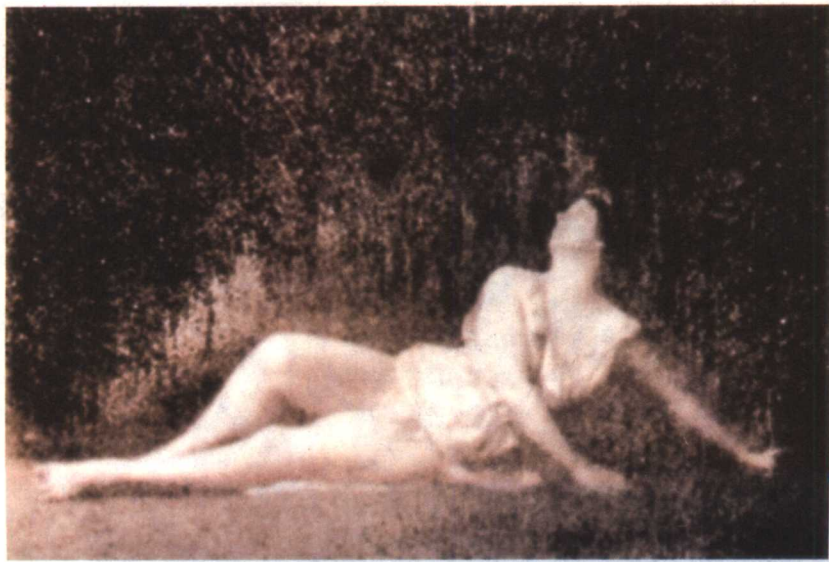
■ 邓肯（阿诺德·金瑟摄影）

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一个宇宙而不是别人的一颗行星。

■ 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。

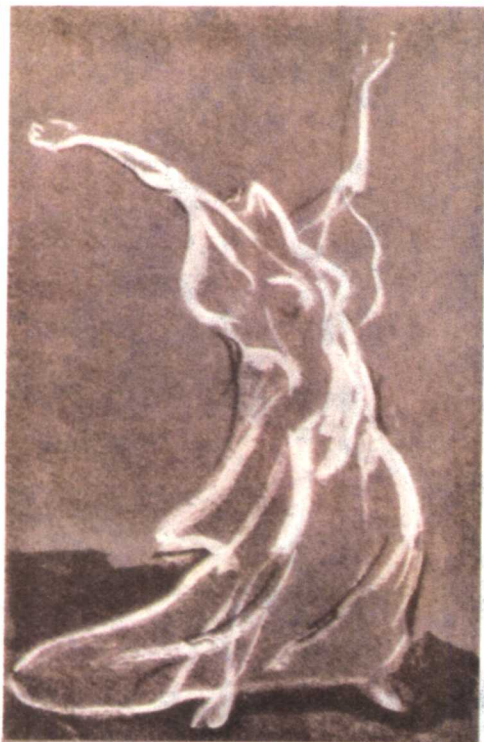
■ 邓肯舞蹈素描 (霍塞·克拉拉)

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。

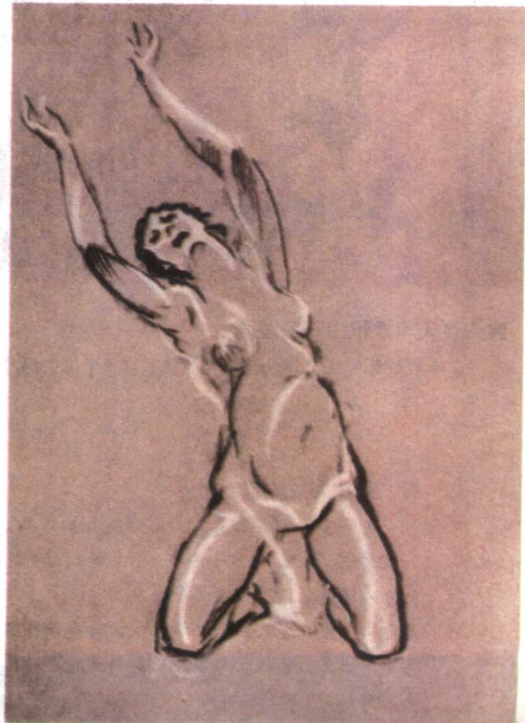
■ 乐舞百戏图（东汉）

画面中央绘一建鼓，两侧各有一人执桴擂击。旁边乐队伴奏，弄丸表演，飞剑，舞轮等，非常热闹。画面上部，一男子与一执飘带的女子正翩翩起舞。这幅图设色鲜艳，以红为主，间以黑、棕色，透露出天真质朴的气质。

■ 邓肯舞蹈素描（大约约翰）

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。”

■ 飞天（麦积山石窟壁画）

这幅壁画色彩艳丽，线描清晰。飞天上身赤裸，舞带飘忽，造型优美，姿态轻盈。

■ 舞蹈彩纹陶盆

这件陶盆一共描绘了15位跳舞的人物，分成三组，每组五个人手牵着手共舞，面朝左侧，两腿略弯，下体饰物甩向左侧，连头上辫子甩的方向都一致。这件活泼生动的舞蹈纹彩陶盆的出土，使人们形象地了解到原始舞蹈的真实情景。

■ 霓裳羽衣舞

白居易《长恨歌》：“骊宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，终日君王看不足。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。”