

《邓肯论舞蹈》

图书基本信息

书名：《邓肯论舞蹈》

13位ISBN编号：9787801953858

10位ISBN编号：7801953851

出版时间：2006-1

出版社：九州出版社

作者：伊莎多拉·邓肯

页数：200

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《邓肯论舞蹈》

内容概要

她被称为伟大艺术家，被视为把解释性舞蹈提升为创造性艺术先驱者，她把舞蹈从人为的技术性限制中解放出来，使舞蹈摆脱了对空洞与做作的动作技巧的依赖。

她曾撰有自传《我的一生》，被视为传记文学史上的经典名作，但她写这部书时，听从了友人不要在传记中过多地谈论艺术之劝告，把有关舞蹈的理论部分，放到了自传之外。

这被特意挪到自传之外的理论文字汇为一册，就是这本《邓肯论舞蹈》，所以这部书被视为填补了她不同凡响的自传之空白，这些空白是因为她在写自传时听从他人劝告没有过多谈论自己的艺术而留下的……

这不是一般的才能，而是真正的天才，……是至高无上的和完美无缺的艺术，著名艺术家罗丹在巴黎这样写道。

古典芭蕾舞之爱好者或反对者，现代舞之研究家或爱好者，现代主义之研究家或爱好者，美国文艺史之研究家等。

《邓肯论舞蹈》

作者简介

伊莎多拉·邓肯(Isadora Duncan, 1877-1927)。美国女舞蹈家、编导、教师,现代舞的先驱。1877年5月26日生于圣弗朗西斯科,1927年9月14日卒于法国尼斯。母亲是音乐教师,从小就给予她良好的音乐教育,培养了她的舞蹈志趣。邓肯6岁就能教小伙伴跳舞,并表现出对僵化、刻板的古典芭蕾的反感,她立志把自己的舞蹈建立在自然的节奏和动作之上,去解释和表演音乐家的作品。她不屑于为生活而去跳低级的商业化舞蹈。21岁时她被迫去英国谋生,在不列颠博物馆潜心研究了古希腊艺术。她从古代雕塑、绘画中找到了她认为理想的舞蹈表现方式:身着长衫,赤脚,动作酷似树木摇曳或海浪翻腾。她从古典音乐中汲取灵感,追求“可以通过人体动作神圣地表现人类精神”的舞蹈。她认为:技巧会玷污人体的自然美,动作来源于自我感觉,舞蹈应该自始至终都表现生命。因此,她在伦敦的表演,使观众耳目为之一新。她像森林女神一样,薄纱轻衫、赤脚起舞的形象,在整个欧洲受到人们的欢迎。1904、1905、1913年邓肯数次访问俄国,她的表演对舞剧编导 M. M.福金和后来的俄罗斯芭蕾舞团经理 C. 佳吉列夫都起过较大的影响,震动了俄国艺术界。

《邓肯论舞蹈》

书籍目录

再版译者说明美即自然——《邓肯论舞蹈艺术》英文再版说明引言永远的邓肯 伊莎多拉最后的舞蹈
伊莎多拉 伊莎多拉——我的朋友 艺术家伊莎多拉·邓肯 伊莎多拉·邓肯死后 回忆伊莎多拉 伊莎多
拉·邓肯永远的舞蹈 我看见美利坚在跳舞 舞蹈的秘诀 未来的舞蹈 帕提农神殿 舞蹈家与自然 舞蹈
应该是怎样的 看孩子跳舞有感 生命即运动 谈美和训练 谈悲剧里的舞蹈 古希腊剧场 舞蹈与教育 忒
耳西科瑞 古希腊舞蹈 舞蹈与青春 谈深度 伟大的源泉 理查德·瓦格纳 给学生的信 莫斯科印象 离开
莫斯科后的回想 谈舞蹈的宗教意义和爱情表现 文摘和断想 编者注释附录 伊莎多拉·邓肯小传 画家
简介伊莎多拉·邓肯年表译后记

《邓肯论舞蹈》

媒体关注与评论

书评邓肯被视为有智之士。她的意志与精神的力量，只是她人格中让人看到的一面；她人格的另一面，是理智、智慧与清醒的头脑，是支撑她反叛传统舞蹈的美学价值与哲学观念。这一面是常常被人忽略的。她曾如饥似渴地钻研舞蹈，音乐与哲学文献，她曾在图书馆、博物馆成年累月地苦心攻读古典与现代艺术典籍，她曾熟读惠特曼、莎士比亚、歌德、海克尔、卢梭、叔本华、尼采等众多思想家的作品，她曾涉猎文学、史学、哲学、诗学、戏剧学等极广泛的领域，她曾与同时代许多最富创造才能的画家、诗人、演员、音乐家、雕塑家等交往甚密……这就是她之成为理论家的基础。本书伊莎多拉·邓肯有关舞蹈的论文总汇，包括其生前已公开发表的短文与节目说明，尚未公开的散存信笺、文章，以及没来得及誊清的手稿。意外身故前，邓肯已有出版舞蹈专著的打算，并已将一部分稿子交由编辑审阅，本书是以此为基础编成。这意味着她有关舞蹈、艺术的理论文字，不会再有大的遗漏。很多人只把邓肯视为舞蹈家而非舞蹈理论家，认为她不可能单独写出这些论文。其实这是小看了她。除了早年的一些手稿有可能是和其兄长奥古斯丁或雷蒙德合撰的以外，她大部分的文章都是她独立完成的。

《邓肯论舞蹈》

精彩短评

- 1、15年冬天在永新读。从舞蹈中感受到邓肯的舞蹈与教育艺术。更感受到她的生命艺术。
- 2、邓肯帮MJ说了许多他没说的话，二者有太多相同之处了。如果MJ真的走了，他们俩一定在天堂促膝长谈呢
- 3、阐述了邓肯的舞蹈理念 但实在是太多累赘
- 4、伟大的艺术家
- 5、我不能认同描述芭蕾为扭捏做作，现代是现代的美，古典是古典的美。
- 6、舞者，可以通过人体动作 神圣地表现人类精神。
- 7、大学的时候，室友读邓肯的传记时我摸过来看了一眼，这次读这本书是为了年会表演，虽然没有实质上的帮助，也算是了解了一点关于舞蹈的精神所在吧。
- 8、较之从前那本邓肯自传，此本《邓肯论舞蹈》虽则应该是对于舞蹈理论更强更集中阐释，实际上依然是把对这一其视为生命视为灵魂的艺术的非常主观地立论。

其中，关键段落一直不殆地围绕下列几个词语：

自然：我想这是古希腊以来任何伟大的艺术家哲学家都奉为至上的法则。所有的艺术和科学都逃不脱自然的笼罩和协调。艺术并不是凭空创造，而是对于自然万物的发现，加之人精神的力量。你看那一片云的漂浮，海浪的潮汐，飞鸟走兽的姿态和生命繁衍的规律，都是自然提供给人类的无限源泉。而自然中恒静之间孕育恒动的状态，也是艺术，譬如音乐，譬如美术，譬如舞蹈的最高境界。

教育：真正的艺术家，都有骨子里渗透的使命感。有的是传达的使命感，有的是揭示的使命感，亦有一种传道授业解惑的使命感。我一直以为，单一的一个人的发现，若有自己的发现有强烈的教育给后人的愿望，则必有一种不可告人的企图。这种企图很可能走两个极端，一是无限善的，一是无限恶的，也只有最单纯和最复杂的人才会从事这项事业。而我又并不以为渺小的生着的人类有真正辨别永恒善恶的能力。所以教育是一个很难界定的概念。邓肯说她的理想，就是把此种由她发现的真正表现真善美的真正的艺术领悟普及给儿童，让她们有强健的体魄，协调的平衡感以及对于自然和美的鉴别萃取能力。她的此种理想，犹如共产主义，成为未竟的事业。

芭蕾：是一个由始至终受到邓肯鄙夷的技术。她甚至从来都不会给芭蕾一个哪怕和艺术沾边的定义。和芭蕾联系起来的词语，无非是在束胸衣和裹脚布遮掩下的畸形的躯体和机械的编排动作，和自然相悖。肌体的变形就是自然给予这种技术的惩罚。邓肯的舞蹈，不是矫柔造作，也不是卿卿我我，她的舞蹈是一种向上的，迎接光明的，追求与大自然有着同样律动的舞蹈。她从自然中，从诗中，从科学中，从哲学中，从戏剧中，以及从其他各种的艺术形式中，寻找舞蹈的存在，和完全无束缚的表现。是顺应与服从自然的艺术。

希腊：温克尔曼说，希腊的精神，是“高贵的单纯，静穆的伟大”。因之邓肯的舞蹈和精神有着神肖古希腊艺术这个缘故，人们总一概而论地把邓肯的艺术视做恢复古希腊文艺精神的舞蹈。殊不知其实任何一种，只要是真正的艺术，就偏有一种永恒的特征，无论是远古，现代还是未来的真正的艺术，并无刻意的复活，只有一种伟大的以一贯之的永恒动力。譬如海潮翻涌，譬如天时地貌的运动，都有一种强大而潜在的规律控制于其中。而古希腊悲剧中的合唱，由于是一种在悲怆顶点不至于使人痛苦致死而衍生的和谐与胸怀的拟表现，才是舞蹈也要追求的境界之一。而如同帕提农神庙的立柱赋予她的绝对的律动的波浪似的灵感，也永远等着有志之士的无穷发掘。事实上，她的强调。她生长的美国是她真正的故乡，美国因之有惠特曼这样的民主理想家，给了邓肯一种归宿感。她从来都是骄傲自己生长在美国这片所谓自由土地上的。

- 9、背景资料提供得过分善良
- 10、书的内容有些冗杂，有意义的篇章也不多。但她的情感和精神让人振奋。
- 11、背景资料太多太累赘，可读篇幅极有限。“除非舞蹈有朝一日成为人们美好的愿望有力表现，否

《邓肯论舞蹈》

则，它只能是一种体操，一种平庸的表演。”作为无神论者与非芭蕾爱好者或反对者，舞蹈对我来说，只是一种情感的表达方式，无论任何舞种都有其可取之处。如果邓肯如今仍在世，会如何评价当下的东方舞呢？

12、唤醒灵魂是舞蹈训练的第一步

13、在自然中寻找最美的形体并发现能表现这些形体的内在精神动作，这就是舞蹈的任务。

——Isadora Duncan

14、相比起其他的舞种果然还是更喜欢流畅的现代舞。发展到当代的云门舞集感觉有些变了味道，但肢体的张力还有人的舒展姿态也仍旧是极美的。通过书认识了一位把自然性舞蹈奉为宗教的美学大家，幸甚至哉。

15、书有点小脏，发票没有开到，不过由于对书本身的喜爱，所以还是很高兴能买到这本书。另外卖家提前打招呼说不能开具发票，也觉得卖家还是比较合乎情理的，发票没开到，但有收据也就可以了。

16、我要把这个珍藏。

17、发现自己的马达

《邓肯论舞蹈》

精彩书评

1、较之从前那本邓肯自传，此本《邓肯论舞蹈》虽则应该是对于舞蹈理论更强更集中阐释，实际上依然是把对这一其视为生命视为灵魂的艺术的非常主观地立论。其中，关键段落一直不殆地围绕下列几个词语：自然：我想这是古希腊以来任何伟大的艺术家哲学家都奉为至上的法则。所有的艺术和科学都逃不脱自然的笼罩和协调。艺术并不是凭空创造，而是对于自然万物的发现，加之人精神的力量产物。你看那一片云的漂浮，海浪的潮汐，飞鸟走兽的姿态和生命繁衍的规律，都是自然提供给人类的无限源泉。而自然中恒静之间孕育恒动的状态，也是艺术，譬如音乐，譬如美术，譬如舞蹈的最高境界。教育：真正的艺术家，都有骨子里渗透的使命感。有的是传达的使命感，有的是揭示的使命感，亦有一种传道授业解惑的使命感。我一直以为，单一的一个人，若有自己的发现有强烈的教育给后人的愿望，则必有一种不可告人的企图。这种企图很可能走两个极端，一是无限善的，一是无限恶的，也只有最单纯和最复杂的人才会从事这项事业。而我又并不以为渺小的生着的人类有真正辨别永恒善恶的能力。所以教育是一个很难界定的概念。邓肯说她的理想，就是把此种由她发现的真正表现真善美的真正的艺术领悟普及给儿童，让她们有强健的体魄，协调的平衡感以及对于自然和美的鉴别萃取能力。她的此种理想，犹如共产主义，成为未竟的事业。芭蕾：是一个由始至终受到邓肯鄙夷的技术。她甚至从来都不会给芭蕾一个哪怕和艺术沾边的定义。和芭蕾联系起来的词语，无非是在束胸衣和裹脚布遮掩下的畸形的躯体和机械的编排动作，和自然相悖。肌体的变形就是自然给予这种技术的惩罚。邓肯的舞蹈，不是矫柔造作，也不是卿卿我我，她的舞蹈是一种向上的，迎接光明的，追求与大自然有着同样律动的舞蹈。她从自然中，从诗中，从科学中，从哲学中，从戏剧中，以及从其他各种的艺术形式中，寻找舞蹈的存在，和完全无束缚的表现。是顺应与服从自然的艺术。希腊：温克尔曼说，希腊的精神，是“高贵的单纯，静穆的伟大”。因之邓肯的舞蹈和精神有着神肖古希腊艺术这个缘故，人们总一概而论地把邓肯的艺术视做恢复古希腊文艺精神的舞蹈。殊不知其实任何一种，只要是真正的艺术，就偏有一种永恒的特征，无论是远古，现代还是未来的真正的艺术，并无刻意的复活，只有一种伟大的以一贯之的永恒动力。譬如海潮翻涌，譬如天时地貌的运动，都有一种强大而潜在的规律控制于其中。而古希腊悲剧中的合唱，由于是一种在悲怆顶点不至于使人痛苦致死而衍生的和谐与胸怀的拟表现，才是舞蹈也要追求的境界之一。而如同帕提农神庙的立柱赋予她的绝对的律动的波浪似的灵感，也永远等着有志之士的无穷发掘。事实上，她的强调。她生长的美国是她真正的故乡，美国因之有惠特曼这样的民主理想家，给了邓肯一种归宿感。她从来都是骄傲自己生长在美国这片所谓自由土地的。

1、《邓肯论舞蹈》的笔记-书摘

不难设想，一个舞蹈家在经过长期训练、苦修和灵感启发之后也可以达到这样一种程度，即他认识到自己的身体只不过是供灵魂表现的工具罢了，这是，他的身体便会按照一种内在的旋律舞动，而表现出另一个更为玄妙的世界。这才是具有真正创造才能的舞蹈家，是出于自然的而不是出于模仿的舞蹈家。他的动作所表现的是来自他自身的东西，是高于一切自在之物的更伟大的东西。

集中表现在某一独特运动中的各种普遍力量，便是我们所谓“意志”。譬如，地球的运动便是各种普遍力量的集中表现，它给了地球自身的运动以独特性，以“意志”。同样，地球上的各种生物，一方面收到了来自祖先的普遍力量的作用，另一方面又直接受到了自然中普遍力量的影响，从而形成了各自有着“意志”的独特运动。由此而言，舞蹈即应属于这种独特“意志”的自然延伸，说到底，它无非是宇宙中的普遍力量在人类身上的表现。

我在这所学校里不准备让孩子们模仿我的动作，而是帮助她们发展出她们自身的那些动作。

我的灵感来自于树木的摇动、波浪的翻动、飞雪的飘动，来自于激情和风景之间、温情和微风之间的联想，等等。我始终赋予舞姿以某种得自天然的延续性，而大自然的一切就是因为有这种延续性才显得美妙而又活力的。

在我看来，舞蹈的目的是要表现人类灵魂中最崇高也是最内在的各种情感，即那些来自于神祇——太阳神、森林神、酒神、爱神，并活跃于我们心间的情感。舞蹈必须为人生带来和谐之感，它既是炙热的又是欢腾的，把舞蹈仅仅看作是一种轻松愉快的消遣，那是亵渎舞蹈。

《邓肯论舞蹈》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com