

西方现代舞中的超越精神

李晓鸥

(四川音乐学院 舞蹈学院, 四川 成都 610000)

【摘要】西方现代舞是十九世纪末、二十世纪初西方资本主义社会经济、科技、文化高度发展的产物。本文通过分析西方现代舞产生的历史及文化背景,以及几位现代舞先驱对现代舞的认识,阐述了西方现代舞具有不断创新、勇于探索的超越精神。而这种精神对于我们当今的舞蹈发展具有重要的启示。

【关键词】西方现代舞;超越精神;创新;探索

【中图分类号】J705 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2012)03-0106-03

前言

提到西方现代舞人们一定会想到几个词:“自由、反叛、个人、打倒一切偶像崇拜”。从邓肯到玛莎·格雷姆;从多丽丝·韩芙丽到默斯·凯宁汉,能看到这些现代舞先驱们总是带着超越前人的精神,用自由的身体语言去表达自己的观点。早在上个世纪30年代,吴晓邦先生就将西方现代舞带到我国,然而,经过了一个世纪的漫长岁月现代舞似乎在中国的土地上并没有开出绚烂的花朵。这就不得不反思究竟应该学习西方现代舞的是什么?是独特的技术,是标新立异的形式,还是天马行空的思想?经过实证考查与反复思量,笔者认为,首先应该学习的是西方现代舞中的“超越精神”。因为这种超越精神凸现出的是“创造力、想象力”的聚集,而艺术的宗旨就是在于“创新”。而这种超越精神又包含了“超越本身与理性、价值”三者的融合,它是三位一体的特征,同时具有位格化的特征,超越意味着信仰,理性意味着逻辑思维,而价值意味着对道德“至善”性的追求。这三者的一体化突出地表现了西方现代舞的精髓。

1 西方现代舞中“超越精神”产生的历史背景及文化根源

如果说超越精神是西方现代舞一个重要特征的话,一定有其自身的根源。19世纪末、20世纪初资本主义社会经济、科技、文化得到高度发展,西方资本主义发展到垄断资本主义,即帝国主义阶段,一部分中小资产阶级知识分子的世界观、方法论影响着文化艺术的变革。其主要表现在两个方面,首先,受科学技术革命的影响。19世纪开始,西方社会的科学技术以前所未有的速度向前飞速发展,近代科学的完整体系在生物学、物理学、天文学的一系列重大发现中得以建立。如:能量守恒定律、细胞学、生物进化论等对人类的世界观、人生观产生

了巨大的影响。科学革命的成果和科学方法被思想家们借鉴于人文科学的研究,运用自然科学、社会科学和思维科学的方法论,揭示世界物质运动的共同规律,使得各学科之间交叉、综合,建立起了广阔的前景。例如:德国教育家拉班,将人类的动作研究纳入系统的科学分析的轨道,对艺术领域、医学领域、心理学领域、工业管理领域,尤其是教育领域对人的研究和发展提供了一个系统的理论基础,对西方现代舞的发展从内容到形式,从训练到创作,从理论到实践的贡献更是功不可没。法国的德尔萨特和瑞士的达尔克洛兹,他们将戏剧中的表演与音乐中的节奏融入舞蹈教育之中,不仅对舞蹈动作有突出的贡献,更对培养全面发展的统一人格带来了积极的意义。其次,两次世界大战带来的文化震荡对艺术的影响。这与现代舞产生的文化根源有着密切的联系。“孤独无依、精神苦闷”是法国著名现代诗人、哲学家瓦莱里笔下战后知识分子的精神危机和精神荒原的真实写照。这种找不到出路的精神苦闷,带来了现代主义文学艺术的两个走向:一是走向自我,一是走向形式。这与古典哲学背道而驰的人本主义与科学主义两大思潮对立与融汇。这一时期,康德的批判理论、叔本华的唯意志论、弗洛伊德的精神分析学等成为现代艺术有力的哲学理论基础,也为现代舞蹈家们提供了新的且蕴含深刻哲思的创作动机。因此,作为西方现代文化艺术的一个组成部分,西方现代舞的发生发展无疑受到上述历史背景和文化根源的深刻影响,从而也就有了之后那些勇于实践的先驱们,他们在表达自己对现代舞蹈的认识上凸现出了“永无止境的探索精神”和“不断超越的创造精神”。

2 西方现代舞中“超越精神”的代表人物

西方现代舞发展到今天已经历了两个多世纪,从现代舞时期到后现代舞时期,每一个时期的先驱

收稿日期:2012-06-11

作者简介:李晓鸥(1985-),女,四川会东人,助教,主要从事舞蹈教学与舞蹈编导研究。

们都有自己对现代舞的理解。在这里,笔者主要从他们对于舞蹈不同的主张来看其中体现出的超越精神。首先,要提到的就是这个高举“自由”旗帜、脱掉足尖鞋、与大自然起舞的现代舞之母——伊莎多拉·邓肯。西方现代舞从这里诞生,它主要是以反叛19世纪浪漫主义芭蕾而兴起的一种新的舞蹈样式。邓肯将现代舞看作一种“回归本源”的舞蹈。主要体现在几个方面:一是“回归大自然”。她从古希腊艺术中找寻精神,她说:“人可以在海边跳舞,可以在林中跳舞,也可以在阳光下跳舞,大自然就是我的舞台”。二是“回归舞蹈本体”。她反对芭蕾这种虚假荒唐的艺术,认为新舞蹈应该是真实体现人类身心的运动,她的舞蹈常常是即兴的、随心的。因此,邓肯在自由、自然的舞蹈中形成了自我无法被人模仿的艺术个性和风格特征。而与邓肯这种浪漫、和谐、奔放的自由舞蹈相比奠基一代的格雷姆和韩芙丽更多的是在思考“舞蹈是什么”?在舞蹈内容方面,她们不再止步于只是表达自己内心的情感,更深入地探索关于社会、关于人性的种种。因此,她们的舞蹈中有着强烈的批判性和戏剧性。更重要的是,除了有表现意味地跳舞而外她们还发现、发展了一套新的舞蹈训练方式。从此,现代舞成了一个完整的种类,不仅在内容上注入了新活力,也有了自身独特的形式。到了20世纪后期,西方进入到后现代舞蹈时期,以默斯·凯宁汉为代表的新先锋派舞蹈家不再赞同格雷姆和韩芙丽的观点,认为舞蹈就是动作本身,舞蹈不再表现任何内容,而走向了一种“纯形式”的追求,他还认为,编舞就是编动作。他的舞蹈虽然没有了戏剧性,可是其创作却富有巨大的戏剧性,常常在开演前几分钟,演员都不知道他提供的音乐,这样的创作完全走向了一种“无为”的状态。由此可见,随着时代的改变,现代舞也经历了自身的变革,它总是在发展的过程中求变求新,从不拘泥于某一种形式。而现代舞蹈家们总是在探索与创新中超越着自己、超越着前人,也许,正是因为有了这样一种精神,才为现代舞注入了永恒的活力。

3 “超越精神”对于当今舞蹈发展的意义

随着时代的发展,当深受西方模式影响的同时,更应该认清,到底应该学习他们的什么?而当把西方现代舞引入到我国时,现代舞中的超越精神就是我们应该学习的。因为,在现代舞的观念里,当人们对它创造的符号熟悉之时,舞蹈家就认为其失去了换起隐藏的现实的威力,它的符号就应该重新得到补充与更新。它以现代人追求无限发展,无止境的探索精神与超越精神去寻找舞蹈发展的

无限可能性,探索舞蹈发展新的内蕴、新的形式、新的方法与新的途径。而这正是我们当今舞蹈所需要的。庆幸的是,能看到今天从全国各高等院校设立舞蹈专业、培养专业艺术人才到各种各样的舞蹈比赛,这都为舞蹈事业的发展带来了积极的作用,使得舞蹈继续前行。但不幸的是,当今舞蹈作品的多产与创作追求某种商业利益化使得舞蹈重数量轻质量,例如,上个世纪50年代震撼人心的大型音乐舞蹈史诗《东方红》就是当今任何一部作品都无法超越的。这不得不反思,在当今这样一个高速发展、现代、进步的社会,舞美比以前先进了、服装比以前华美了、各种多媒体手段比以前丰富了,可是舞蹈打动人心的次数却不多。究其原因,还是在于少了前人那种不断创新、勇于探索的精神。那么,应该如何应对这些问题?笔者认为,首先,应该探索舞蹈发展的新内蕴。舞蹈创作中表现什么是至关重要的,因为选择什么样的主题,体现了这个创作者的人生观、世界观以及价值观,这更是对于社会的一个导向。而在今天舞蹈的新内蕴不仅要体现出时代的风貌也要将传统继承,也就是常说的,在继承中发展。那么,如何发展就关乎到第二个问题,即:挖掘舞蹈发展的新形式。这更是当今舞蹈发展的一个重要内容。艺术的发展在于形式的创新,现代舞之所以被称为现代舞,就在于它体现的是一种现代的观念,是与传统相区别的、是体现时代特征的,更是一种新的舞蹈形式。西方现代舞从现代到后现代再到后后现代时期,是时代的转变使得它在形式上的革新,而因循守旧、固步自封与艺术的发展是相违背的。所以,我国的舞蹈要想发展,在舞蹈形式上还必须得有所创新。第三,还应该不断地寻找舞蹈发展的新方法与新途径。一是,应该思考如何用新方法培养学生,是用传统、僵化、呆板的方法教育,还是培养身心和谐同时具备创造力、想象力的学生。传统的教育常常看重技术技巧的训练,忽视了对人心灵的培养,而心灵中最重要的“想象力、创造力”却是艺术创造的关键。二是,舞蹈作为一种艺术形式也应该寻找新方法和途径去面向观众、面向社会。就如同中国的现代舞如何面对世界舞台,是一味地学习西方的,还是学习它的精神为我所用。这些都是我们应该思考的。总之,笔者认为,无论是中国的现代舞还是中国的民族舞、古典舞等都应该学习西方现代舞中的这种超越精神,也只有从内容到形式有所突破,在舞蹈方法上进行探索,舞蹈才会有所发展。

4 结语

西方现代舞是在特定的历史时期中孕育出来的一种新的舞蹈样式,它汇集了实践着它的现代舞先驱们的思想理念,最重要的是体现出了一代超越一代的创新精神,“从不抄袭、从不崇拜”,注定了现代舞的发展是具有极强生命力的,它是一场永远未

完成的不断向前发展的革命。而在这样一个高速发展的、多元化的时代,对于舞蹈的研究除了重视专业本身的运动法则外,更重要的是要学习其民族文化精神,应该说“超越精神”不仅体现了西方现代舞的现代魅力,更体现了这个时代魅力。

注释及参考文献:

[1]保尔·布尔西埃著.西方舞蹈史[M].成都:四川人民出版社,1996.

[2]刘青戈著.西方现代舞纲史[M].上海:上海音乐出版社,2004.

The Transcendent Spirit Embodied in the Western Modern Dance

LI Xiao-ou

(Dance College, Sichuan Conservatory of Music, Chengdu, Sichuan 610000)

Abstract: The western modern dance is the highly developed product of western capitalism's social economy, technology and culture originated between the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century. In this paper, the transcendent spirit with unremitting innovation and courageous exploration through the analysis of the historical and cultural background of western modern dance as well as the understanding by several western modern dance's pioneers, which is highly enlightened and valuable to the development of our contemporary dance.

Key words: The western modern dance; The transcendent spirit; Innovation; Exploration