

1877–1927

ng-chen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Merce Cunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Jose Limon ● Merce Cunningham ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Cha

Isadora Duncan
伊莎朵拉 · 鄧肯

的自然之舞

海邊的童年

現代舞的先驅者伊莎朵拉·鄧肯於一八七七年出生於舊金山一個很貧窮、但卻充滿藝術氣息的家庭。雖然爸媽離婚，但愛好藝術的媽媽，每天晚上都會唸故事、彈著名音樂家的作品給她的小孩聽，使得她們從小就在心中種下了藝術的種子。

在加州的海邊長大，鄧肯從小就喜歡跟著海浪的波動韻律和形狀跳舞。她很快就展現領導者的氣質，會把附近的小孩組織起來，教他們跳舞並演出。她也曾被送去學古典芭蕾舞，但她很快就拒絕穿著腳尖鞋跳舞，認為這種僵化而不自然的形式一點也不美。

她相信舞蹈應該符合自然的原理，不該如芭蕾舞一般去抵抗地心引力！她觀察自然，而海洋、雲朵，以及在風中搖動的樹葉則是她最初的舞蹈靈感！

少女時期和歐洲之行

少女時期的鄧肯也開始受邀請到許多人家中去表演，大家都非常喜歡這位有著金髮和美麗臉蛋的女孩，以及其清新脫俗的舞蹈。然而，鄧肯心中卻有著更高遠的藝術理想，她一心想要恢復古希臘時代人們對舞蹈的看法，並以身體做為表達思想的工具。鄧肯因此和她的家人啓程前往歐洲，認為那裡的人們可能比較容易接受她們的舞蹈思想。因為當時很窮，買不起很貴的船票，小伊莎朵拉和家人坐的船還是運貨的貨船呢！但這一切都不能減少她追求新舞蹈藝術的熱情。

到了歐洲的鄧肯，即使沒有足夠的錢吃飯，卻迫不及待的在各個著名美術館中穿梭，以吸取藝術的養分。她並結識了許多有名的詩人、演員、畫家、哲學家等。為了深入了解

Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Merce Cunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Sheh Kou ● Sung-Yi Lin ● Jose Limon ● Merce Cunningham Chang ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Jose Limon ● Merce Cunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Sheh Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Jose Limon ● Merce Cunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Sheh Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Jose Limon ● Merce Cunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk

希臘舞蹈的精神，她還親自旅行到希臘，尋找古希臘舞蹈的遺跡呢！此外，爲了將舞蹈提昇到藝術的地位，她也以極有名的作品家的音樂入舞，例如貝多芬、華格納、布拉姆斯、舒伯特等。

在歐洲，鄧肯以極簡單的跑、跳、躍等的動作舞蹈。她赤腳、散髮、穿著白色薄紗的形象，很快的就風靡了歐洲。各地的劇院和貴族都爭相邀請她去表演。不管在那裡，她喜歡在舞台上掛一大幅藍色的布做爲她的舞蹈的背景。後來開始有經紀人爲她安排巡演：一九〇三年在布達佩斯，她的演出獲得了極大的成功；接下來在歐洲的各大城市公演，也是如此。一九〇五年她到了俄國，一樣受到歡迎，她自由的舞蹈觀點大大鼓舞了許多想改革舞蹈的俄國年輕藝術家，連俄國最著名的戲劇大師史坦尼斯拉夫斯基都前來看她的舞蹈呢！總之，她在歐洲的成功是空前的，甚至還有生病的人特別趕來看她跳舞，並因此彷彿吃了最好的藥一般，神奇的恢復健康喲！

為戰爭而舞

除了注重快樂優美的動作，鄧肯也以舞蹈描繪生命的挫折。一次大戰的時候，眼見戰爭帶來歐洲的摧殘，鄧肯跑回美國，在紐約大都會歌劇院表演，將自己以法國的國旗包起，以洋溢的熱情舞出《馬賽進行曲》。在這個作品中，她以象徵的手法表達對戰爭的看法，並呼籲美國人關心戰爭，不要讓戰火再繼續蔓延。

此外，鄧肯也是個很特別的女生，她不但主張應該赤足自由而舞，也認為婚姻對女子是一種枷鎖。在她那保守的時代，竟然勇敢的未婚生下三個小孩，可見其作風多麼前衛了！

舞蹈的學校，生活的學校

鄧肯曾創辦舞蹈學校教小孩子跳舞，在這個學校中，她就像每個人的母親一般。她認為舞蹈讓小孩子學會協調「身體」和「心靈」的能力。鄧肯深深了解舞蹈對人類生活的重要性，這也是為什麼她並不把學校稱為「舞蹈的學校」，而是「生活的學校」。直到今天，仍有很多鄧肯的弟子和再傳弟子，在世界各地教小孩跳舞，演出鄧肯風格的舞作。

回歸自然的舞蹈思想

鄧肯曾寫作一本叫作《舞蹈的藝術》(*The Art of Dance*)的書，並在其中細細記錄她的各種舞蹈思想。她也強調人要能感知外在環境。她常觀察自然界花朵、海浪、樹、雲朵的形狀和規律，因此得知如何舞蹈。她更發現了舞蹈中不可缺少的「韻律」，和人賴以維生的呼吸，及無所不在的「地心引力」有密不可分的關係，即使是訓練有素的舞者也常覺得鄧肯的舞很難學，除非他們試著去感覺地心引力，並解放自己的身體。

很可惜鄧肯當時的舞蹈並沒有留下任何影片的紀錄，但許許多多欣賞她的畫家、雕刻家和文學家在他們的作品中，捕捉了她的跳舞的瞬間。而從中，我們也看到了鄧肯偉大的舞蹈靈魂。

Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Merce Cunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Jose Limon ● Merce Cunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk ● Jiri Kylian ● Maguy Marin ● Bill T. Jones ● Mark Morris ● Anna Teresa de Keersmaeker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ● Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Chang ● Shu-Gi Cheng ● Shaw-Lu Liou ● Man-Fei Lo ● Isadora Duncan ● Vaslav Nijinsky ● Martha Graham ● Kazuo Ohno ● Merce Cunningham ● Pina Bausch ● Meredith Monk

鄧肯清新脫俗的舞姿

鄧肯和她的學生們

ky ● Martha Graham ● Kazuo Ohn
ker ● Ming-Shen Ku ● Heng Ping ●
● Jose Limon ● Merce Cunningham
Hwai-Min Lin ● Chung-Shiuan Cha
● Pina Bausch ● Meredith Monk