

美国现代舞先驱洛伊·富勒舞蹈特征与观念分析

雷真^{*}

中央民族大学舞蹈学院，北京 100000

摘 要： 十九世纪末至二十世纪初，西方现代舞的先驱者们开始登上舞蹈史的舞台，其代表人物是来自美国的几位女性舞蹈家。在这过程中，出现了洛伊·富勒——西方现代舞的先驱者之一。先驱一代舞蹈家生活在十九世纪与二十世纪的世纪之交，正好处于历史变迁、文化转型、科技文明迅速发展的时代。自洛伊·富勒开始，现代舞蹈家们开始会探讨舞蹈的本质。她以创新性的光影舞蹈征服了欧洲的观众，并建立“整体剧场”的概念，不仅影响了现代舞及整个西方舞蹈的发展，对舞台艺术的整体发展也起到了深远的影响。

关 键 词： 洛伊·富勒；光影舞蹈；整体剧场

中图分类号： J7

文献标识码： A

文章编码： 2023020024

Analysis of the Characteristics and Concepts of American Modern Dance Pioneer's Dance

Lei Zhen

School of Dance, Minzu University of China, Beijing 100000

Abstract： From the late nineteenth century to the early twentieth century, the pioneers of Western modern dance began to take the stage of dance history, represented by several female dancers from the United States. In the process, there emerged Loïe Fuller—one of the pioneers of Western modern dance. The pioneer generation of dancers lived at the turn of the century between the nineteenth and twentieth centuries, right at the time of historical changes, cultural transformations, and the rapid development of technological civilization. Starting with Loïe Fuller, modern dancers would begin to explore the essence of dance. She conquered European audiences with her innovative light and shadow dance and established the concept of “integral theater”, which not only influenced the development of modern dance and Western dance as a whole, but also had a profound impact on the overall development of stage art.

Key words： Loïe Fuller; Light and Shadow Dance; Integral Theatre

十九世纪与二十世纪之交，在现代主义思潮影响下，现代舞在西方社会悄然而起。与其他新事物的发展规律相仿，现代舞的发展并非一蹴而就，在发展过程中也经历了成型—迭代的过程。在这一过程的初期，现代舞的第一个阶段——“自由舞”阶段由一批现代舞的先驱构建，其代表人物之一便是洛伊·富勒。

如今，西方现代舞史中公认的“现代舞之母”是伊莎多拉·邓肯，其因强烈的反叛精神和解放身体的核心思想成为了自由舞蹈时期负有盛名的舞蹈家。然而就时间角度而言，在西方现代舞台上点燃第一支火焰的则是美国现代舞蹈家洛伊·富勒。在那个科技与思想大步前进的时代，她发明了最早的灯光投射系统，并大胆的对于舞蹈的服装道具进行创新，将其创新性的运用在作品之中，呈现出独具特色的舞台光影效果。她探索着舞蹈的本质，结合自己的创新实践革新了对舞蹈的认识。作为现代舞的先驱，她的舞蹈予以伊莎多拉·邓肯等早期现代舞者以感染和启发，并对后世舞蹈起到了不可忽视的影响。

洛伊·富勒生平综述

洛伊·富勒1862年生于美国伊利诺伊州的富勒斯堡。与其他追随她脚步的现代舞先驱者们不同，她的职业生涯并不是以舞蹈为起点。据她自己所述，在她两岁半时便已开始了舞台生涯，并在随后的27年间先后担任朗诵、戒酒宣讲者、戏剧读者、编剧、演员、制作人、歌手和舞者等工作。由此，不难看出尽管她本人宣称从未系统学习过舞蹈，但在从事开创性的现代舞创作前她已经积累了丰富的舞台经验。

洛伊·富勒自己所作的关于进入欧洲之前美国演出的回忆较少，或许是个人原因，也许是美国当时严苛的文化环境使然。一家波士顿的报纸回忆她在1885年曾参与舞台剧《我们的爱尔兰游客》的演出，舞台上，她抛弃了传统舞台观念中女性需要穿着的紧身胸衣，而是身着长裙，让自身肌肉的摆动和身体的自然线条崭露无遗，这一举动在当时看来颇为大胆，并引起了媒体和人们的轰动。1886年，她前往纽约，在迈尔斯和巴顿（Miles &

^{*} 作者简介：雷真（2003—），女，畲族，浙江省杭州市人，本科，研究方向：从事舞蹈教育与舞蹈科学研究。

Barton's) 的滑稽表演团工作。次年,她在含有大量视效和舞蹈元素的舞台作品《天方夜谭》中扮演“阿拉丁”的角色。该作品中舞蹈所使用的那种薄而透明的服装与后来她所使用的舞台服饰类似。

和当今开放包容的美国社会不同,早期的美国是一个受宗教传统影响十分深厚的国家,对人体的观念与欧洲的古希腊时期大相径庭。因此,直到19世纪末,女子若在公开场合唱唱跳跳,还是会被视为是非常不知羞耻的行为。鉴于当时美国文化的保守和薄弱,当时美国舞者们大多会先去欧洲发展,待功成名就后再返回美国生活。很多美国现代舞的先驱一代舞蹈家无不是在欧洲找到自己的舞蹈之路,待获得成功后再返回美国。

洛伊·富勒也是如此,她的名望与价值在随后的欧洲演出中得以充分展示。1889年,她以演员和舞者的身份前往英国,在盖伊提剧院进行表演,期间学习并演出了“裙子舞蹈”。次年,她创作出最具影响力的舞蹈作品《蛇之舞》。1891年,她返回美国参加一部舞台作品的巡回演出。1892年末,富勒前往法国巴黎。在富勒斯-伯格里剧场,富勒以飘动的丝绸服饰,配合闪烁的灯光,营造出了人体在空间里变幻莫测的美妙形式。这场演出获得了巨大的成功,在巴黎的舞蹈界也造成了轰动。此后,她将布景、灯光、服道等方面大量的舞台创新运用在作品创作之中,在1896年回到美国之前,她先后创作了《蝴蝶》《彩虹》《火之舞》等作品,受到当时欧洲评论界的大加赞誉。

此后,她一直在美国与欧洲进行长期的旅行演出,并在包括《镭之舞》等作品演出中不断的将她的舞台创新进行运用。1908年,洛伊·富勒建立了自己的学校,并将其视作自己舞蹈生涯的第二个阶段,同时称自己为“自然舞蹈之母”。1926年,富勒在伦敦举行了她最后一场舞台演出,两年后在巴黎离开人世。

洛伊·富勒“光影舞蹈”艺术特征

富勒在现代舞蹈史上创造了多次“第一”。她是第一个在舞蹈演出中运用剧场的黑场效果的舞蹈家;她被称为“舞台照明技术先驱”,发明了最早的舞台灯光投射系统,也就是使用了白炽灯、魔幻灯、旋转盘灯、聚光灯和反射灯等灯光系统;基于以上创新,她也是第一个将现代光影技术完全结合进舞蹈作品中,创造出崭新的舞蹈形式的舞蹈家。站在后人的视角总结,可以说洛伊·富勒在当时创造出了一种具有强烈艺术特征的“光影舞蹈”。

富勒的“光影舞蹈”脱胎于之前在欧洲学习演出过的“裙子舞蹈”,但在其基础上融合了更多的材料、光影方面的创新。在那场让她一炮而红的《蛇之舞》表演中,她身着500码的丝绸长裙,裙子的两端缠绕在竹棍上,让他的手臂看起来像是一对巨大的翅膀。她将即兴创作的舞蹈技巧与特制的服装融合而形成了独特的风格——半透明的丝绸长裙在层层叠叠的通透布料的掩盖下不断旋转,双手持铝制或竹制的长棍增加了舞者的控制力,让轻薄的长裙更具轻盈感。在富勒的作品中,我们能发现色彩、光线、丝绸、帷幔和动作的运用,这些是她舞蹈的标志。她常常身着层层叠叠的帷幔来进行舞蹈表演,通过巧妙的动作设计,使帷

幔呈现不同的形态,从而营造出各种不同的视觉影像。

就舞蹈表现的内容而言,洛伊·富勒的作品中出现的意象经历了一个明显的转变过程。在其早期作品中,她所创作的意象都比较具象化的、偏向自然事物,如百合、蝴蝶、提琴和翅膀等;此后,她的作品意象开始转变为类似火、水、雾等自然界的基本元素;再之后,这些意象逐渐变得更加抽象,如北境、极光等,尤其是其在1910年后的作品,在愈发精致的投影中创造了许多梦幻般的图像。

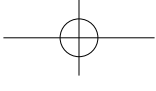
富勒能够创作出具有开创性的“光影舞蹈”,具有时代和个人两方面因素。就时代因素而言,19世纪末,随着第二次工业革命的浪潮,人类开始进入电气时代,声光技术的发展给艺术的探索带来了全新的灵感、技术与可塑性,光的折射不仅成为了科学研究的课题,也成为了艺术家们进行积极尝试的新天地。就个人因素而言,富勒对于光与色彩极为敏感。在遇到生活中所见到的种种现象时,引发着她对光线及色彩的关注与思考,她在舞台表演中采用有色光和整体视效的设计,来自欧洲教堂建筑中透过玫瑰玻璃的一束束阳光的启示。在富勒的眼中,“舞蹈家就是一团光的生物”。她认为色彩在整个宇宙中遍及每个物体,受到振动影响它被分解为光洒落在物体上,而其在视网膜上的图像映射都是物质和光线变化的结果。正是这一观念支撑着富勒从材料和光线两个方面不断尝试创新,推出一个又一个惊艳作品。

洛伊·富勒的舞蹈观念及其影响

洛伊·富勒对光的折射所产生的深思,引发了富勒对舞蹈的本质进行思考——富勒认为,舞蹈是由心灵可以感知到的某种形象或理念在人的身体上产生的某种反应。人类的身体应该能够表现出他们所体验过的感觉或感情。因此,富勒尽力用动作去唤起观众的想象,让他们能够接受图像,通过视觉上抓取住的图像,从而可以在心中产生某种思维上所拥有的印象。

这一对光和色的认识具有其形成的时代基础。在十九世纪,现实主义与印象派等运动在绘画领域交叠推动、达到高峰,画家们会在画面上还原大自然的色彩和光线,他们追求视觉、光影和印象中的真实感,对于光和色彩的运用具有强烈的敏感性和探索性。这些在绘画中产生发展的运动逐渐蔓延至其他艺术领域。虽然在富勒的有关研究中并未提及直接向这些流派去学习的经历,但其对光影的观察也从侧面印证了当时的艺术氛围对其具有或多或少的影响。其与富勒舞蹈力图使观众在印象上建立生动、鲜活形象的目的有着较强的耦合。其也为我们对于富勒心中舞蹈本质的理解指明了方向、提供了基础。

现代舞蹈的先驱一代在舞蹈观念中均有对束缚、讲话的舞蹈的反对和对自然舞蹈的追求。富勒认为理性社会对人性造成了很大的压抑,当时的舞蹈艺术已经背离舞蹈最初的本质,于是富勒呼吁要摆脱当时的世俗只见,返回舞蹈的原点,在舞蹈中追随自我本能,传达自己对生命的感觉。因此,富勒强调她所追求的舞蹈境界,不是仅仅可被理性理解、分析的,而是一种可以被感觉到的、不确定的,但它是某种确实存在的内在冲动,它控制支配

着我们。因此，对这样的动作的追求是富勒开始着力于舞蹈创新的起点。

在对舞蹈本质进行探究之中，富勒建立了“整体剧场”的概念。她认为，舞蹈剧场中的因素，舞蹈在富勒的观念中是一个整体的概念，是光、色彩、动作、音乐、直觉为一体被进行解读的事物。除了舞蹈动作之外，还要有灯光、色彩与音乐，舞蹈动作应与这些相互配合。她十分注重在舞台表演过程中光与舞之间的关系，并通过舞台设计进行辅助，以呈现整体的光影效果。她在对舞台的设计上充满新意。在舞台外围的空地上，她错综复杂地置放了许多镜子和灯光，不断变化的光线营造出印象派的效果。她将当时流行的“裙舞”在灯光下来回摆动，使身体造成在空间延伸的效果，她置身于近乎百米长的丝绸之中，用两根棍子控制着宽大的戏服，在头顶和身体两侧不断挥舞出形态各异的造型，再通过灯光的投射，依次将自己变成蝴蝶、火焰、海浪，她在进行各种各样灯光和某些特殊效果的实验。她利用变幻莫测的灯光、机关布景，让服装得以延长和扩展了真实的躯体，并在不同颜色的照射下变化出不同的形象。当灯光在躯体和丝绸之间闪烁流离，透出了魔幻迷离的色彩和奇特的剧场效应。同时，她认为音乐也应该服从于舞蹈，这一在声音中和谐的艺术应该是动作、

声音、色彩、光影统一，或者说视听印象的和谐统一的“整体剧场”中的一部分。

由此，不难看出富勒的“整体剧场”概念已然超出了单一的舞蹈艺术，而是以此为基础，综合了其他音乐、设计等其他艺术乃至其他学科，形成了一种具有自身特性的新舞台艺术形式。如今，在当代剧场中仍有当年“整体剧场”中的影子，剧场中不同方向、颜色、形制的灯光也与富勒所发明的灯光投射系统一脉相承。

基于自身的舞蹈观，富勒的舞蹈博得了来自各方的好评，以至于吸引了印象派、象征派等各流派的美术家们争相为她画像或雕塑。她在舞台艺术领域的先锋之举甚至在一定程度上影响了十九世纪末期在欧洲掀起的“新艺术”运动（Art Nouveau）。该运动的宗旨正是通过简洁自然的设计让艺术脱离工业时代机械化量产所带来的僵化感，从艺术设计领域率先发起，旨在通过活力的线条、生长的设计和新的自然装饰风格突出自然化、手工化的设计效果。该运动蔓延至绘画、家具、雕塑和建筑等领域，时间长达十余年。同时，“整体剧场”的观念对美国 and 欧洲后来的舞蹈革命都产生了深远的影响，包括伊莎多拉·邓肯等西方现代舞先驱均受到了她的鼓舞。

参考文献

- [1] 刘青弋. 西方现代舞史纲 [M]. 上海音乐出版社. 2004.1:52.
- [2] Sommer S R. Loie Fuller[J]. The Drama Review, 1975, 19(1): 53-67.
- [3] Coffman, Elizabeth. Women in Motion: Loie Fuller and the “Interpenetration”of Art and Science. [J]. Camera Obscura, 2002.
- [4] 张虹宇. 视觉与虚拟：洛伊·富勒及其对现代舞的影响 [J]. 吉林艺术学院学报, 2014(05):14-16.
- [5] 高敏. 科技之光点亮色彩之舞——浅谈洛伊·富勒的光与舞 [J]. 上海艺术家, 2012(01):80-81.
- [6] Fuller L. Fifteen Years of a Dancer’s Life[M]. H. Jenkins limited, 1913.