

舞蹈前沿学术动态研究系列丛书之一

北京市教育委员会科技创新平台资助项目

多维视野中的

主编 / 邓佑玲

副主编 / 温柔 苏娅

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

舞蹈前沿学术动态研究系列丛书之一

北京市教育委员会科技创新平台资助项目

多维视野中的

主编 / 邓佑玲

副主编 / 温柔 苏娅

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

多维视野中的舞蹈/邓佑玲主编. —北京: 中央民族大学出版社, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5660 - 0319 - 5

I. ①多… II. ①邓… III. ①舞蹈 IV. ①J7 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 261372 号

多维视野中的舞蹈

主 编 邓佑玲
责任编辑 白立元
封面设计 尽 心
出 版 者 中央民族大学出版社
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081
电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部)
68932218 (总编室) 68932447 (办公室)
发 行 者 全国各地新华书店
印 刷 厂 北京宏伟双华印刷有限公司
开 本 787 × 1092 (毫米) 1/16 印张: 12.5
字 数 200 千字
版 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 0319 - 5
定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

中国艺术的传统与丰厚的文化艺术遗产是中华民族先哲们智慧的结晶，艺术的传承、演进和发展离不开一代又一代杰出艺术家锲而不舍的追求和艺术实践。北京舞蹈学院舞蹈教育研究所主办的“舞院学术讲坛”系列学术讲座，正是为了传承我国文化艺术精粹，梳理舞蹈学科发展，促进舞蹈、音乐、美术、影视、传播等不同学科间的交流。这是一个广泛交流、分享智慧的平台。本书收录了北京舞蹈学院 2010—2011 两年间举办的 18 场学术讲座，共计 16 位专家的学术精华。

2010 年度，“舞院学术讲坛”汇集彭松、许淑嫒、吕艺生、熊家泰、肖苏华、贾美娜、潘志涛、于平、明文军等多位中国舞蹈学科创始、创建人、后继者，在讲座中传承了他们多年来在各自学术领域内呕心沥血、研习揣摩的教学精华。内容涉及舞蹈学科创建、学术观点、教学经验、表演实践等诸多方面。在这一年期间，我们通过讲座对元素教学、古典舞发展历程、舞蹈本质和舞蹈审美的认识等问题有了更为深入的了解，为舞院及全国舞蹈工作者今后研究、继承、发扬各位专家的学术成就提供了研讨和拓展的空间。

2011 年度，“舞院学术讲坛”汇集了在京各大艺术院校的知名专家学者，讲座内容涉及美术、音乐、戏曲、非物质文化遗产传承保护、全球语境下的民族艺术等诸多方面。讲座旨在增进我们对各姊妹艺术当前理论及实践的认知，切实促进各艺术学科之间的交叉与互渗，拓宽舞蹈学研究的学术视野。

北京舞蹈学院作为新中国建立的第一所专业舞蹈院校，不仅担负着培养舞蹈精英人才、建设舞蹈学科及舞蹈学术研究基地的重任，也是提升舞蹈艺术素质、传播舞蹈文化的重要阵地。我们以为，不论是培养舞蹈精英人才还是推动舞蹈学术研究，或促进舞蹈文化的国际交流，对艺术普遍规律的认知和宏观艺术视野的拓宽都是极其必要的。

学院开设“舞院讲坛”系列学术讲座，旨在为广大师生营造浓厚

· 2 · 多维视野中的舞蹈

的学术氛围和提供良好的交流平台。加强学院内外学术交流,可提高我院学生学术素养,拓宽我院师生学术视野,深化学术探索,激发研究热情。透过每位主讲者精彩、生动又富有深度的讲座,学生不仅了解、学习专家对各艺术学科的研究经历,更开阔了一个广阔的艺术视野,在这样的学习过程中,建立起一种深厚的感情,那是对舞蹈事业执著的热爱之情,这份热爱中更包含着对舞蹈艺术的归属感、责任感和使命感。

“舞蹈学术讲坛”自开办以来,得到学院领导的关心以及各个部门(组织部、教导处、研究生部、舞蹈系、艺术传播系、国资处等)的通力支持与帮助。正是在各个部门的共同支持、协调与帮助下,在舞蹈教育研究所全体同仁的共同努力下,才使得此项活动得以顺利进行。在文集即将付梓之际,感谢科研处(舞蹈教育研究所)老领导刘建老师为讲座付出的辛苦。特别感谢每一位主讲专家精彩的演讲,感谢他们为了讲座精心准备文稿,更感谢他们不吝赐稿。为讲座文稿结集出版所做出的努力。他们一遍又一遍地反复修改,对学术的严谨、对学术执著的追求深深地打动着我们。

在此还要向年近期颐之年的老学者彭松先生致以崇高的敬意。同时,也向为我们呈现精彩舞蹈“元素化”主题讲座的许淑嫫教授致以崇高的敬意。许教授在讲座的当年突然离开了我们,如今再看这些讲座文字内容无比惋惜和怀念。她说“事业的创造是一个漫长的过程,我们的继承是永无止境的。我们要珍爱和珍惜目前民间舞蹈的抢救工作,那都是最好的东西,晚了就看不见了,我们要有这种紧迫感。”她还强调“文化的继承是在血液里的,这个继承是血脉的传承,生命的传承。”我们能做的是及时将讲座的内容加以整理,以文字的形式呈献给大家,将有限的课堂无限延展,希望与更多的舞蹈人一起分享大师们的专业成就与研究乐趣!把许淑嫫教师说的紧迫感落实在我们的行动上,用行动、用生命来传承舞蹈和舞蹈人的精神。

讲座文本虽经多次校对,仍有错误和疏漏之处,还请各位讲座专家和读者批评指正!

编 者

2012年8月22日

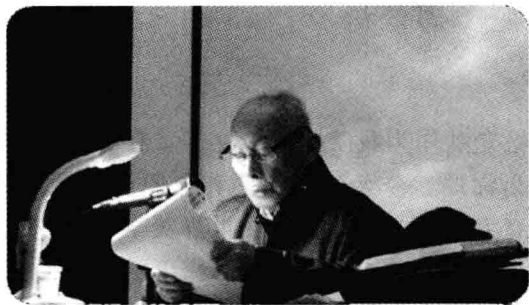
目 录

美在何处 彭 松	(2)
大舞蹈观 吕艺生	(11)
教育“规划纲要”视野中的艺术职业教育 于 平	(15)
文化产品及其相关范畴摭论 于 平	(25)
从中国古典舞教材建设谈“继承与发展” 熊家泰	(46)
民间舞“元素化”的产生与发展 许淑媛	(60)
民间舞“元素化”教学的过去、现在和未来 许淑媛	(74)
定位——从民间舞教学说起 贾美娜	(92)
民俗、民间、民族——中国民间舞学科建设 潘志涛	(97)
从民间自然形态走向科学化传承之自觉	
——中国当代民族民间舞蹈教学体系的建构与发展 明文军 ...	(108)
当代舞剧新理念 肖苏华	(123)
全球语境下的民族艺术 傅 谨	(132)
音乐审美的基本观念与艺术在人类生活中的意义	
——走进音乐的世界 周海宏	(142)
音乐审美与心理健康 高 天	(146)
后现代美术面面观 王春晨	(164)
拉班思想和中国舞蹈教育 罗秉钰	(168)
新媒体发展背景下的艺术文化精神坚持 周 星	(173)
非物质文化遗产保护与传统舞蹈 马盛德	(177)

主讲人：彭松 教授

时 间：2010 年 10 月 28 日

地 点：北京舞蹈学院 701 教室

主讲人介绍：彭松，我国著名舞蹈史学家，北京舞蹈学院首批五大教授之一。2009 年获中国舞蹈艺术终身成就奖。1945 年加入中国民主同盟。曾任育才学校舞蹈教师、上海中国乐舞学院教务主任、华北大学文工团一团舞蹈组组长。新中国成立后，历任中央戏剧学院舞蹈团编导，北京舞蹈学校教员，兰州艺术学院舞蹈教研室主任，北京舞蹈学院副教授、教授，中国舞协第一届秘书长。1956 年在中国舞蹈艺术研究会参加由欧阳予倩等专家指导下的中国古代舞蹈史研究小组，辑录、编选《全唐诗中的乐舞资料》。1961 年参加编写舞蹈史教材。专著有《中国舞蹈史》（秦汉魏晋南北朝部分）（1984 年 6 月出版）、《中国古代舞谱》（1988 年出版）。1988 年在第四届中国敦煌吐鲁番学会上发表论文《敦煌唐代舞谱破译》。主编《中国舞蹈史纲》。在各报刊及舞蹈专业期刊中发表了大量理论、评论性文章，主要有《甲骨寻舞》、《西凉乐寻索》、《胡旋舞辨误》等。曾任《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》编委及撰稿人、香港演艺学院客座教授。

内容提要：本讲座共分为三个部分，首先由两个经典舞蹈作品《秦俑魂》、《黄土黄》的观摩进入，从东西方美学流派的代表人物和主要观点切入，然后通过列举中国古代诗歌美学要点来证明艺术的真谛即对立的辩证统一，最后再以这些观点为参照诠释舞蹈的美之所在。在文中彭教授将自己毕生研究的舞蹈观点和学术理念进行概括和总结，深入浅出地向我们道出舞蹈美的本质。

美在何处^①

彭 松

邓佑玲教授主持：彭松老师作为我院的元老之一，在舞蹈学学科建设，特别是史论方面，造诣深厚。今天彭老师要和我们谈谈舞蹈之美。今年8月份舞蹈学院和北京大学合办了第十八届世界美学大会，我院还举办了舞蹈美学的分会场，舞蹈美学作为一个话题在美学大会上成为了焦点，全世界那么多美学专家来关注舞蹈的情景也是前所未有的。彭老先生的史学、考古学、文献的积淀非常深厚，今天我们非常有幸能听彭老先生讲课。下面的时间交给彭老师，请大家欢迎！

彭松教授：

今天我和大家探讨的主题是“美在哪里”。舞蹈比较抽象，我们用其他的办法来举一反三地来理解舞蹈的美在何处。

（观看《秦俑魂》《黄土黄》）

《秦俑魂》是陈维亚的作品，《黄土黄》是张继刚的作品，这两个作品可以说是他们的成名之作。等讲座快结束的时候我们再来思考这两个作品。

我首先介绍一下西方和中国对于美的看法。中西方认为美的本质是什么。我们不了解美的本质就不知道到哪去寻找“美”。我们都知道自然界有美，社会有美，生活有美，这三大部分是美的源泉。我们也知道什么是美，知道它的源泉，但是说不清楚。比如真善美，真善是有客观标准的，美的客观标准在哪儿？当然对于艺术它是有一定的客观标准的，

^① 本文是2010年10月末彭松教授在学院讲座的原稿。在出版之际，彭松教授不顾自己年事已高，坚持继续修改讲座文稿，还时不时打来电话，通报修改进度。但就在这时，彭老感冒住院了。于是在征得彭老家人的同意后，我们刊发此篇原稿。原计划彭松教授还有一次专题学术讲座，但由于天气、身体等种种原因被搁置了。我们仍期待着彭老的下一次讲座。

不然收藏艺术品不就是瞎收藏了吗！但是在每个人的审美方面，就很难有一个标准，所以，找到美的本质，我们就能拿出一个标准。关于美的本质，西方的美学最早从古希腊开始，两千多年以前，最著名的美学家也是哲学家的柏拉图和亚里士多德，他们的看法与西方其他美学家的看法一共有12种之多，这还不是完全统计。第一种，柏拉图主张的和谐说，“和”在中国造字里有很多意思，人人有粮食吃就是“和”，它包含的道理还有很多，这是一个哲学的术语；“谐”也很有意思，在中国的造字中也是很有讲究的，即人人有发言权。其他还有形式说、理念说、客观说、主观说、关系说、典型说、无意识说、完善说等，这是西方的，说来就话长了。我们再说中国的看法，第一种：中和说，“中”与“和”都是哲学概念，“和”是从“中”生出来的，“中”生于两端，两端是对立的，矛盾的辩证统一就成了“中”。儒家的经典里面有本书叫《中庸》，孔子的孙子子思写的。什么叫“中”，喜怒哀乐之未发叫中，喜怒哀乐发了，节制了叫“和”。中、和两字也是如此，就是中里面有不中，和里面有不和，和谐里面包含着不和谐，但是它是辩证的统一叫“和”；第二个争论：充实说，孟子的主张；第三个争论：文知说；第四种：气韵说；第五种：多样统一说。我最近看了《艺术哲学》这本书，本书是根据马克思的学说来发展的，主张自由说，我想这个说法就太宽泛了。这些说法都因为哲学家的个人观点的不同而各有分歧。马克思说美来自于社会实践，社会实践创造了人，创造了世界。那我们怎么创造美呢？我们搞艺术的不但要认识美还要创造美，在艺术中美是比较重要的。那艺术有没有本质呢？第一个争论，美就是艺术的本质；第二种，认为艺术是表现情感的，跟美不美没有关系；第三种，折中派，艺术要创造美，单说美就是艺术的本质也不行，艺术还可以有多种表现。现代艺术强调表现，不一定要有美，特别是后现代艺术，它是表现丑的，他们认为艺术在于表现，不承认美是艺术的本质。

现在我们介绍两位西方美学家的观点，这两位观点特别能够代表西方的看法，即柏拉图和亚里士多德。美国著名的哈佛大学培养了7位美国总统，43位诺贝尔奖获得者。它的校训是，第一，你要和柏拉图做朋友，与柏拉图为友，要学习他的理论；第二，你要与亚里士多德为友；第三，你要与真理为友。把这两位哲学家、美学家和真理并立。目前，全世界有三四百家孔子学院，世界宣传中国文化。那我们现在介绍一下

· 4 · 多维视野中的舞蹈

为什么哈佛大学把这两位哲学家、美学家摆在那么重要的地位，他们的美学思想究竟是什么。

先说柏拉图，柏拉图是客观唯心主义者，苏格拉底的学生，是亚里士多德的老师，但是他是影响西方最大的美学家。西方是信教的，他们不管美有没有本质，他们认为美是神给的。有人说，这个斗争就是文化的斗争，就是宗教文化的斗争。其实儒家道家都不是宗教，中国人尤其是汉族人，也有信佛教的，但是不信神。中国人说“天”是虚的概念。客观唯心主义基本是神化的，但是他对于美是颇有研究的，凭他这个美学家哲学家的感觉来说，美是非常恰当的、合适的，美是有用的，美是视觉和听觉的快感，但是他发现在这个定义上不太圆满，以后他就发现了和谐是美的基本特征，所以他最后归结到和谐上。他说我们的现代社会不是真实的社会，还有一个理念的社会是真实的世界，我们这个社会是理念社会的影子，艺术创作是影子的影子，这个学说是客观唯心主义的。他这个理念和灵魂不变论是在一起的，把这一切概念都认为是理念。列宁是唯物主义者，他说柏拉图是唯心主义者，是荒谬透顶的神秘主义者。但是我们知道西方唯心主义者太多了，信徒加起来，有 16 亿以上，所以说世界上唯心主义的势力很大。我们现在讲辩证唯物主义，只有在新中国才能学到这门正确的理论，才能学到真善美的理论。

亚里士多德是柏拉图的学生，他是希腊古典哲学和美学的最后一位杰出代表，他反对柏拉图，他觉得柏拉图的理念不正确。对于艺术，他认为艺术是模仿，模仿现实，这说法在西方也非常流行，他肯定了文艺的客观真实性，他说这个模仿不是抄袭，他认为模仿是要把事物发展的普遍性和必然性突显出来，他的理论为创造艺术典型打下了基础，对后代是有帮助的。他对美的本质也有自己的看法，第一，在时间上要统一、要有秩序；第二，在空间上要统一；第三，要明确，这个统一造成感官印象。他认为，人的审美快感在于主观和客观二者的契合，他既肯定了文艺的客观性、真实性，又揭示出事物发展的普遍性和必然性，这就能创造出典型的人物和情节。他的《诗学》对悲剧和史诗的评论也非常有价值。

从马克思、恩格斯对他的评价来看，说亚里士多德虽然是柏拉图的弟子，但是他批判了柏拉图的客观唯心主义。马克思在《资本论》中说他是伟大的研究家，恩格斯也把他看作古希腊哲学家中最博学的人，特

别是他写的《诗学》，里面有一篇重要的美学论文。但是在西方对崇拜的人物来说，柏拉图长期高于亚里士多德，西方人还是对柏拉图的敬仰有宗教的偏见。在哈佛大学，把他们两个与真理并立，可以看出西方的美学和哲学是沿着客观唯心主义和模仿说交叉的道路来发展的。

现在我们介绍两位中国的哲学家，我们知道中国最著名的就是儒家和道家，儒家就是以孔子为代表，道家就是以老子、庄子为代表，孔子的著作言论主要在《论语》里面。其实“道”就是哲学，“道”就是道理，这个“道”不是一时能说清的，我追这个字好多年，在孔子的理论里面，道到底是哪一类的哲学呢？其实大家身上都有哲学，第一个内容是宇宙观、世界观；第二个内容是人生观；第三个内容是认识论、方法论，事物发展是有规律的，我们主要学规律。唐代韩愈的《师说》，他说老师要做的就三件事：传道、授业、解惑，传道这个“道”就是事物发展的规律，那么寻找美就得找到美的规律，学规律要有脑子有悟性，不是学了一点就一点，孔子说要举一反三，必须要自己多琢磨。孔子特别讲究要学规律，这个规律就是传道。孔子问子路：“我说的话你能懂多少？”子路说他很笨，其实子路是聪明的，他会举一反三。孔子又问颜渊，颜渊可以举一知十。我们今天也要采用这个办法。就是举一要想到二，想到三想到四甚至想到十。我们就试验一下，看了两个舞蹈了，我不告诉你它们的美在哪里，等到讲座快结束的时候我再回头告诉你们它们的美在哪里，要能够举一反三、举一知十的话一看就明白了，美在哪里就找到了。这是中国的儒家美学家的特点，还有很多独特的特点，比方儒家的人生哲学是“仁”字。仁，就是爱人，对人好，“己所不欲，勿施于人”，自己不愿意的事别让别人干。另外他还有一个主张是文质彬彬，一门艺术一定要内容和形式都好，光一边好不行。另外他对于美和善是区别来对待的，他举了个舞蹈的例子。舜的舞蹈叫韶乐，孔子说这个舞蹈是美又是善，美善合一。大舞是周武王伐纣的舞蹈，六大舞还保留着，尧舜黄帝的舞蹈那个时候都保存下来了。孔子说六大舞很美，但是不善，因为他是靠武力征服得的天下，这个舞蹈是尽美未尽善也。所以孔子对美善的观念是不同的。

下面介绍道家的说法。老子比孔子早一些，与孔子是同时代的人，孔子曾去请教过老子。老子曾是周王室资料管理员，是管理图书的，所以他学问非常大。可是他老年后发现周代衰弱了，于是他就退隐了。老

子写了一篇五千字的《道德经》，传了两千多年到现在还在传，道家的理论都在这里。他开始就说道和德，但是现在湖北出土的《道德经》，是叫《德道经》，把“德”放前边把“道”放后边，基本的内容都一样。为什么把“德”放前边，而把“道”放在后边？其实这个“德”就是人生哲学，人生要走的路，是得到的“得”的意思。现在我们看看老子对美的看法，他讲究第一，自然朴素无为。艺术太雕琢了不行，写文章也是，要自然。光形式好看内容站不住不行，还要强调素朴，不要太华丽。舞院毕业的学生王亚彬平常非常朴素，但是在艺术上、在舞台上却非常张扬，表现力非常之强。一个人生活应该朴素，艺术上应该张扬。另外是无为，事物的发展是有自然规律的，你多加干涉反倒干不好事。一个领导不能抓得太紧，一个朝代的皇帝也是这样，要“无为而治”。它在国家政治方面和单位领导方面都起了非常重要的作用。第二，美和丑是对立存在的，没有美就没有丑。事物的存在都有对立面，我们学了儒家和道家的道，我们的眼睛就亮了一倍。看问题要用两个眼睛看，一个眼睛看正面，一个眼睛看对立面，不然看不清楚这个问题的本质，中和之美就是两个对立。最重要的一句话就是对立的辩证统一。今天整个的讲座都是围绕这个话题，艺术就是对立与辩证的统一，这个统一是辩证的。在哲学上是从发展的观念上看，比方说生死是死生，有死就有生，事情的始终是终始。所以哲学的观念你必须学，你不学就不会用两只眼睛去看，一个人最重要的是要学唯物辩证法，这样，才有正确的认识论、方法论，这句话是一句忠告。以后无论做什么学问都离不开辩证法，这是事物发展的规律。刚才说对立的辩证统一，艺术逃不开这个话题，我们举例说明。庄子继承了老子的理论，2010年8月份的美学大会上我们演出了一台名叫《大美不言，国舞集粹》的节目。中外美学家艺术家看了这台晚会好评如潮，最重要的一句赞美的话是：看了中国舞蹈后发现了美学的中国！这个赞美对中国美学的发展有很大的启发、帮助和推动。我们现在注意美是什么，从舞蹈里找美，从音乐里、从诗歌里找到美的规律，从道里找到美的规律就好办了。创作舞蹈节目时不要走歪路，要创作一个是一个，像张继刚、陈维亚这样的高端人才。庄子说“天地有大美而不言”，大美不言就来自这。第二他继承老子的看法，他崇尚自然朴素之美。道家的理论就是美学的理论。孔子的理论是把艺术和道德连在一起，在历代谈到的规律也就是美的规律。庄子是个文学家，在《天

运》篇中他描写了一个舞蹈就是黄帝的舞蹈《云门》。其实庄子未必看过《云门》，但是他写了这个舞蹈怎么美怎么美，看了这个舞蹈之后先是害怕，然后懈怠，然后感觉不自在，看了之后对人生有启发。这篇文章写得非常好，大家想知道古代舞蹈是个什么样子，庄子可能写得不一定真实，但供参考，他是用哲学语言写的。

下面我们讲艺术的规律。中国有一个传统，自古以来就是诗乐舞合一的。孙颖老师创作的《踏歌》又唱又跳，还有诗意，诗乐舞一体在古代一直传下来。古代的舞蹈一般都有歌词，还要载歌载舞、边舞边跳，也有一个人唱其他人舞蹈，各种形式。歌本身就是诗，所以我们更容易理解诗，理解美的规律到底在哪儿。舞蹈和音乐比较抽象，但诗一目了然。我举例子给大家看一下，刚才谈到美丑对立，在戏曲表演中非常讲究，生旦净末丑中，丑是非常重要的角色，没有丑显不出美来。梅兰芳演杜丽娘，他找韩世昌演丫鬟，韩世昌是昆曲名角，但长得实在是差点，他扮女的做丫鬟肯定是丑的，但是梅兰芳是美的，有人说梅兰芳为什么美，因为梅兰芳的动作把男的和女的共同动作都去掉了，他只取女的动作，所以他的动作和唱腔配起来特别美，杜丽娘找了个丑丫头把他衬的更美。这是对立的两端，美在矛盾的对立的两端，要辩证的统一。

然后我们转到在诗歌里寻找美在哪里。举欧阳修的《生查子·元夕》的例子：“去年元夜时，花市灯如昼，月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪满春衫袖。”一个是喜，高兴欢聚，第二个是悲，喜与悲叠合。这是什么规律？一个喜一个悲，这是诗美的关键，是两个矛盾的辩证统一。再举一首，屈原的《九歌》：“悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮新相知。”最悲的东西是亲人和爱人的别离，最高兴的莫过于新相知，这两句又是辩证对立。再比如：“畏君知依心，畏知君意，两不关情人，步步伤心事。”意思是我明明比较想你可是我又怕你知道，又怕你知道我，又怕我知道你，害怕表达可是又难以按捺自己所想的。再说一说现代的诗，现在写诗的人大家都不喜欢，歌和诗比较接近，有的歌写得很好，大家都知道这首歌，“你从哪里来我的朋友，好像一只蝴蝶飞进我的窗口，不知能做几日停留，我们已经分别太久太久。你从哪里来我的朋友，你好像一只蝴蝶飞进我的窗口，为何你一去便无消息，只把思念积压在我的心头。难道你又要匆匆离去，只把聚会当成一次分手。”分手和聚会叠合起来，歌曲里面没有回答你从哪里来这个问题，一

· 8 · 多维视野中的舞蹈

明一暗。规律只有一个就是对立，然后辩证统一。回到我们看的节目，大家明白了吗？举一反三，闻一知十。舞蹈《秦俑魂》是两个对立，开头秦俑把土都揭开，死而复生，死人怎么能活呢，这想法太奇妙了。大家知道文艺创作有一个窍门，逻辑越是无理，诗味越加醇厚。艺术家无理，但是韵味越加让你琢磨。黄豆豆表演的就是从死而复生以后的感觉，有时站不住，有时用很高的技巧，在生死的瞬间和阴阳两边来挣扎，它的美和趣味就在于此。编一个节目不找到对立面就很难编好。我再举一个例子，陈维亚善于搞这个。他还有一个《木兰归》，木兰这个人物就是既是男的又是女的，两端矛盾。再说一个《新婚别》，刚结婚又要离别了，新婚时是高兴的，可是马上又要离别了，把对立紧紧扣在一个节目里，这又是矛盾的辩证统一。很多节目背后藏着辩证统一，比如王亚彬的《扇舞丹青》，丹青是画画的，一个暖色调一个冷色调，扇子看得见，丹青看不见，它就隐藏在舞蹈里边，看了很动人。还有一个《扇骨》，这个也是，骨是什么？我们说文章有风骨，这是说扇子表现的内容的骨气。所以要找到节目的内涵，真正美在哪找不着，要追下去。我这个法宝来找舞蹈的美学，能找到一部分不能找到全部，有的隐藏得很深，文学艺术藏在里边故意不让你知道。我看《黄土黄》的首演时掉眼泪了，搞舞蹈的人感受舞蹈的魅力太大了，但这个录像你们看不出来，旁边坐了个音乐家，他说了一句，舞蹈这么厉害啊，比音乐厉害，这么动人。大家知道打鼓是为什么吗？打鼓是为了元宵，我们中国农村的鼓舞是最多的，打鼓的秘诀就是为了祈求丰收，打鼓是想引起天上的雷声，所以打起鼓是满腔热情。原来这个节目还有句话：“有把黄土就饿不死人！”这是一个农民的心情。我们西北高原是川和原，农民靠着土地，靠着祈求丰收，用劳动来求得生活的富足。我们学校花园有四个字“天地人和”，这个节目就是天地人和，饥荒与丰收的两端叠合造成了大美，庄子说天地有大美而不言，这是非常成功的节目。

今天就谈到这，谢谢老师和同学！

邓佑玲教授：彭老先生给我们的讲座有几个关键词：柏拉图、亚里士多德、孔子、老子、庄子、悲感、喜感、悲喜感、大美不言、道、规律。老先生把西方文化和中国文化的源头给我们做了一个最生动最通俗的介绍，给我们打开了进入这两种文化模式的大门，老先生用一生学舞、教舞、研究舞蹈的法宝，告诉我们艺术是对立的辩证统一，艺术的美正

在于这种对立矛盾与统一。其他学科没有我们幸福，难以听到九十四岁老先生的讲座，所以我们舞蹈行业的人是幸福的，让我们站起来鼓掌向老先生致敬，谢谢彭老师！

（记录：林男、徐晓彤）

（整理：梁丹玉）

主讲人：吕艺生 教授

时 间：2010 年 5 月 6 日

地 点：北京舞蹈学院 701 教室

主讲人介绍：吕艺生，著名舞蹈家、美学家、大型体育晚会开创者、中国音乐剧专业创始人之一。国务院有特殊贡献专家、教授，北京舞蹈学院与北京大学博士生导师，教育部艺术教育委员会常务委员，教育部《素质教育与美育研究》课题负责人，世界华人国标舞联合会艺术顾问，中国国际标准舞总会前会长，中国舞蹈家协会原副主席、顾问，中国教育学会舞蹈教育专业委员会理事长，《中国电影电视艺术家辞典》指导委员会委员，中国电影评论学会电视部高级顾问，北京舞蹈学院前院长，北京市文学艺术界联合会副主席，北京舞蹈家协会第四届理事会主席第五届名誉主席，厦门演艺学院院长。主要论著：《社会学百科辞典·艺术社会学》、《舞蹈大辞典》、《舞蹈美学》、《舞蹈学研究》等。

内容提要：本讲座以其自身在发展舞蹈事业道路中的三次遭遇为时间脉络，深刻解读我国舞蹈教育学的发展以及如何确定大舞蹈观。在以大舞蹈观为目标的前期探索中，吕教授意识到我国舞蹈美学的构建与西方存在一定的差距，于是积极投入到其研究中，厘清舞蹈美学应具有的基础理论。在舞蹈教育领地的确认问题上，进行了深思熟虑的考究。并提出舞蹈观不是指对各专业的具体指导，而是指导任何专业的舞蹈思维。大舞蹈观是舞蹈研究方法论。

大舞蹈观

吕艺生

讲座开始，我首先要谈的是我在确立大舞蹈观过程中所遭遇的三次经历。第一次，80年代在我起草舞蹈教育学时，写到舞蹈教育目的的时候，我发现一个《舞蹈教育学》也可以对两种教育做出结合的预测，这个预测到了90年代末期已开始逐渐实现。全国按照舞院这样的模式做专业教育的院校，在总的教育比例中规模较小。艺术院校规模不可能太大，经过李岚清副总理批示，特事特办，艺术院校规模600所就行。目前舞蹈教育学已发行14000册，成为全国大多师范院校、部分专业院校的必修课，上海音乐出版社已印刷7次。

第二次遭遇，90年代科研课题申报中的疑惑：为什么打不开局面？教学科研并举。朱立人主编的《现代西方艺术美学文选——舞蹈美学卷》，让我知道中国舞界接触外界的东西太少，处于闭门造车的状态。而西方舞蹈理论研究已接触了20世纪俄英形式主义、语言学、心理分析、格式塔心理学、结构主义、符号论、系统论和接受美学等。我们的眼前到处是未开垦的处女地。我在对舞蹈广度和深度的研究下，完成了舞蹈学三部曲，却迟迟不敢涉猎舞蹈美学。当时，中国艺术研究院欧建平老师及福建师范大学都已出版过关于舞蹈美学的书籍。我已在70年代末80年代初读过大量美学著作，在我的著作里除了系统论、接受美学有一点涉猎外，为什么大量的东西我不敢运用？2008年，我与彭吉象在一次学术沙龙中对此问题进行过详细的阐述，如果大家有兴趣，可以在学报上找到此篇文章。

舞蹈美学应具有的基础：1. “三足鼎立”的启示：再现主义，表现主义，形式主义。我觉得形式主义（的舞蹈作品）基本上不存在。堪宁汉的实验仅仅证明没有意义的东西是不存在的。2. 我理出一条线索：模仿与表现的交替。3. 弄清了中西方在这条线索中的交替。西方从古希腊