

从历史中走来：

舞蹈教育家与舞蹈学科自觉

主 编·邓佑玲

副主编·温柔 苏娅

北京市教育委员会
科技创新平台资助项目

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

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

从历史中走来：

舞蹈教育家与舞蹈学科自觉

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

从历史中走来：舞蹈教育家与舞蹈学科自觉 / 邓佑玲主编.
—北京：中央民族大学出版社，2016.2
ISBN 978-7-5660-1168-8

I. ①从… II. ①邓… III. ①舞蹈艺术—研究 IV. ①J7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第028657号

从历史中走来：
舞蹈教育家与舞蹈学科自觉

主 编 邓佑玲
副 主 编 温 柔 苏 娅
责任编辑 白立元
装帧设计 远·顾
出 版 者 中央民族大学出版社
地 址 北京市海淀区中关村南大街27号
邮 编 100081
电 话 68472815(发行部) 68932218(总编室)
传 真 68932751(发行部) 68932447(办公室)
印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司
发 行 者 全国各地新华书店
开 本 787×1092(毫米) 1/16 印张：11.75
字 数 150千字
版 次 2016年2月第1版 印次：2016年2月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5660-1168-8
定 价 36.00元

版权所有 翻印必究

编委会

编委会主任

王传亮 郭 磊

编委会副主任

迟行刚 邓佑玲 王 伟 赵铁春 刘 岚 张 盈

编委会委员

王传亮 郭 磊 吕艺生 许定中 熊家泰 潘志涛
高 镀 王国宾 李 续 迟行刚 邓佑玲 王 伟
赵铁春 刘 岚 张 盈 肖苏华 孟广城 贾美娜
袁 禾 王 玫 李春华 张 平 张守和 张建民
韩春启 温 柔 满运喜 邹之瑞 韩美玲 张 旭
张朝霞 陈建男 钟 宁 李天欣 全 妍

主编

邓佑玲

副主编

温 柔 苏 娅

责任编辑

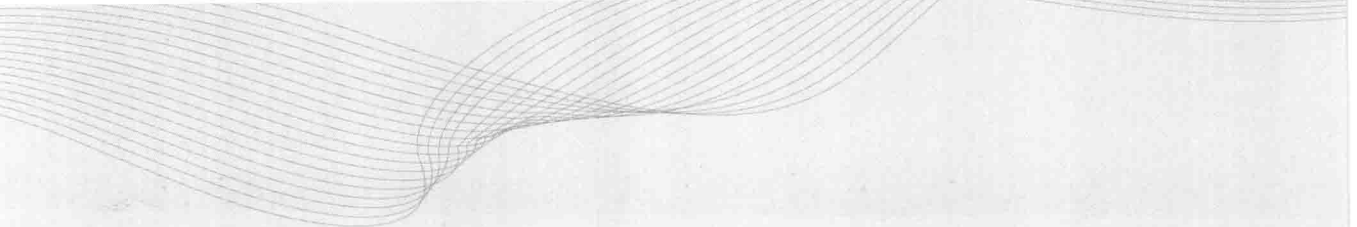
刘明明 刁 淋 李 楠 易海钊 安政鑫

前言

恰逢北京舞蹈学院建校六十周年之际，由舞蹈教育研究所主办的2014年度“舞蹈学院讲堂”，不仅汇聚了陈爱莲、潘志涛、赵汝蘅、许定中、郑慧慧、张继钢等分属表演、编创、教学等不同舞蹈实践领域的专家，还特别邀请到了吕艺生、于平、刘青弋等舞蹈理论领域的教育家、评论家。与舞蹈有深厚渊源的摄影家吴世平，也以自身舞蹈摄影经验为基点，对舞蹈进行了观照。从时间向度说，本年度主讲专家既包含了对新中国舞蹈事业具有奠基功绩的舞蹈前辈，也囊括了至今仍活跃在舞台上的中坚力量；从专业向度讲，这些专家、学者又同时覆盖中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞等多舞种的舞台表演、舞蹈教学、作品编创、舞蹈研究等多方向，以及舞蹈教育、舞蹈批评等多领域。本年度讲座可以说是一种“后见之明”的整体表达：“借助时间、后来的优势，获得历史中难于获得的洞察，清理并启动历史遗留的债务与遗产。”^①

经典是否应具备跳脱其诞生语境的能力？对于广义上同时涵括物质与非物质的经典而言，这一答案或许是多义的。而当我们视角定格于“人”这一经典的特殊形态时，跳脱个体诞生的历史语境，甚或是具备流动于历史之中的能力，真正地将自我放置于“当下”之中，成了不可或缺的重要品格。在本年度讲座中，陈爱莲作为新中国舞蹈事业的“冲锋者”，以自身所受中国古典舞与西方芭蕾舞的双重教育以及数十载的古典舞舞台实践为起点，对于现今舞蹈演员的训练体系提出了

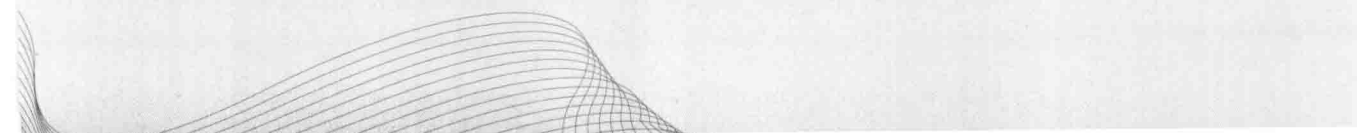
^①戴锦华：《昨日之岛》，北京：北京大学出版社，2012年，第28页。

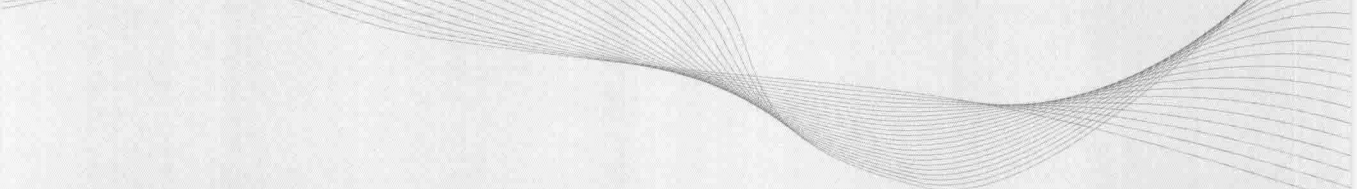

开放、多元的构想，并将中国古典舞定义为“中国自古以来的经典舞蹈”。作为中国民族民间舞学科的创始前辈之一，潘志涛同样依据自身多年的表演、教学体验，提出“从人民中来，再回到人民中去”的中国民族民间舞发展方向。可以说，以上专家对于自身专业、学科的学理性梳理总结，与其说是将自身经历进行逻辑化、抽象化思维的结果，不如说是基于自身生命体验，对当下中国舞蹈发展所面临的种种问题做出的“回应”之声。

同理，赵汝蘅、许定中也以自身鲜活的经历为基点，分别对芭蕾舞在中国的发展历程做出了甚为详尽的阐述。其中，我们不仅能够管窥到《鱼美人》《红色娘子军》等新中国芭蕾舞发轫期作品是如何紧密地裹挟在“中苏建交”“文革”等历史潮流之中，还可洞察到现如今外国芭蕾舞作品“走进来”，中国芭蕾舞作品“走出去”的双向国际化发展进程，强烈地凸现出现今“全球化”对于世界芭蕾舞格局的解构与重组，对于中国芭蕾，对于中国舞蹈全貌的影响。值得关注的是，两位前辈大家指出，中国芭蕾舞界在引进《小夜曲》《舞姬》等具备世界话语权的芭蕾舞作品的同时，还创作了《大红灯笼高高挂》《牡丹亭》等蕴含鲜明中国品格的芭蕾舞剧作品，显现了中国芭蕾舞界在面对全球“同质化”覆盖时孕育而出的“在地化”^②策略，体现出对于自身传统文化的一份坚守。

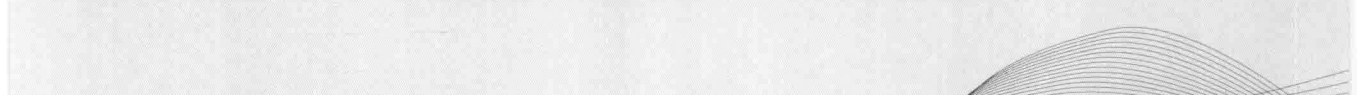
^② “在地化” (Localization) 是相对于全球化而来的另一种趋势和潮流，是指一个地区或国家，任何一种经济或商品流动，必须适应地方需求，才有可能加速发展。在地化主张者认为，各地多元文化的活力仍旧旺盛，并且借由全球化的刺激，产生了创新性的抵抗因子。此种辩证效果，使资本主义全球化反而加强在地化意识的觉醒。

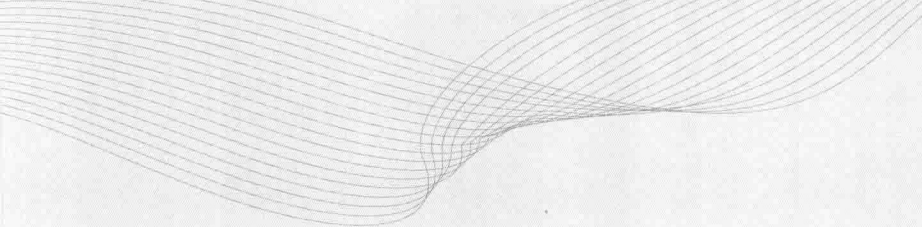

上述四位主讲人虽立足于自身经历、经验，以“我”的历史时代为展望基点，但却并没有停留于此，而是跨越出身后的空间与时间，将曾经的历史主体身份转变为现今的客体身份，以旁观者、后来者的视角，首先获得身处历史中难于获得的一份洞察。此后，又将自身作为身后历史与当下时代的承接枢纽，在过去与当下的比较中，真正切实体会出现今舞蹈领域的变化与发展趋势。可以说，这份来自“后见之明”的睿智，正是以自身为“密电码”，激活并梳理了宝贵的舞蹈历史遗产。

承接“全球化”一词，随着这一现象对世界覆盖面积的不断增长，附着于其背后的语义也呈现出多义化倾向。而不论对个人、社会，还是国家而言，“多元共存”这一语义，确是其最为理想的发展趋势之一。吕艺生基于“社会大教育环境”现状，指出了现今舞蹈教育在大众普及层面的缺失，以及身为以美的教育使他人习得的“无痕教育”的优势所在；刘青弋全面阐释了其学科理性思考与实践探索。从现今古典舞学科内容与称谓“名实不符”的现状说起，力图通过古典舞代表作的重建，实现古典舞学科的“名实相符”；于平则以历时性线索为引导，对新时期中国舞剧本体探索历程进行了回顾与总结。教育、学科，包括对于新中国舞剧的简要探索，这是从三个不同的向度对新中国舞蹈理论带有回望性质的理性总结。而从中洞悉可感的，是一个以开放多元为特征的宏观舞蹈理论系统的渐趋成熟。身处其中的多元理论与观念，正以一种相互平行共存的和谐状态存在。可以说中国职业舞蹈教育建构的意识基础，已从“非我即你”的二元对立，转化为“你我共存”的多元

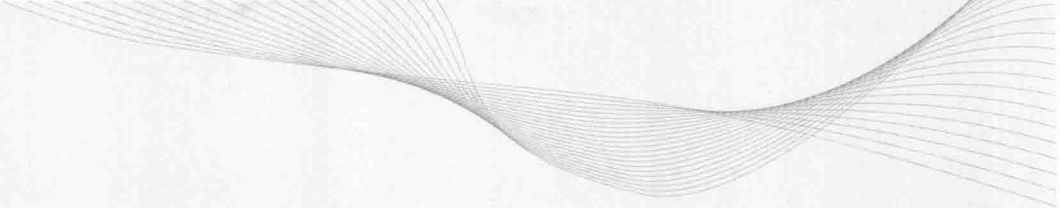
共生状态。

如果说上述三位学者完成了宏观层面上对舞蹈教育发展大方向的理论和实践探索，那么张继钢与郑慧慧，则从相对微观具体的视野出发，指出了新中国舞蹈事业尤应重视的某种要素：张继钢以自身多年的创作实践为例，分别阐述了“限制”“创意”两个要素对于舞蹈教育的价值所在；郑慧慧则以当下的现代舞教育现状切入，指出“创造”二字对于舞蹈教育，尤其是对于现代舞蹈教育的重要价值。此外，归属摄影学科的吴世平，也以自身多年舞蹈实践采风的田野经验为基点，对舞蹈进行了展望与观照。

本年度的众多主讲人让我们看到了其独有的舞蹈情怀与“生命体验”，而这种看似归于个人所独有的体验，或许只有经过无声但热烈的生命震动才能得以真切地传递：陈爱莲老师在年近七十载之际展现在我们面前的《梁祝》选段，吕艺生老师至今对舞蹈不曾间断过的思辨与责任感，潘志涛老师举手投足间流露出的真挚热爱之情等，正是在这样一种有关执着、热爱、认真甚或“较真”的生命追求中，让我们体认到了作为一名舞蹈人的生命底色。而于舞蹈教育而言，或许只有这种独特的传导方式，才能够真正完成学生意识形态层面的价值引领。

在文集即将付梓之际，我们感谢学院各部门的支持和协助。由衷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，为更多人分享他们的智慧所做出的努力。

讲座文本虽经多次校对，但难免有错误和疏漏之处，恳请各位讲座专家和读者批评指正！

编者
2015年6月

目 录

002	爱莲说 ——陈爱莲舞蹈艺术人生 \ 陈爱莲
016	教育·舞蹈 \ 吕艺生
031	诗化舞剧与舞剧的诗化 ——新时期中国舞剧本体探索的阅读笔记 \ 于平
048	实现“中国梦”需要增强创造活力 \ 于平
057	我在舞蹈学院58年 \ 潘志涛
065	亲历中国芭蕾舞历史及创作 \ 赵汝蘅
076	中国古典舞代表作重建的探索与思考 ——在北京舞蹈学院(舞蹈讲堂)上的发言 \ 刘青戈
106	芭蕾舞在中国的发生与发展 \ 许定中
114	“限制”是天才的磨刀石 \ 张继钢
128	起手就在巅峰上 \ 张继钢
140	舞林采拾 ——田野考察中的拍摄 \ 吴世平
132	学习舞蹈的最高境界是创造 \ 郑慧慧

爱莲说

——陈爱莲舞蹈艺术人生

主讲人 | 陈爱莲 国家一级演员

时 间 | 2014年3月13日

地 点 | 北京舞蹈学院综合楼4A教室

主讲人介绍 | 陈爱莲，著名舞蹈表演艺术家，陈爱莲艺术团团长，陈爱莲舞蹈学校校长，第六届、第七届、第八届、第九届全国政协委员，中国舞蹈家协会副主席。于1954年考入北京舞蹈学校。1959年因主演舞剧《鱼美人》而一举成名，成为当时中国最年轻的舞蹈家之一。1961年，在第八届“世界青年学生和平与友谊联欢节”上主演的《春江花月夜》《蛇舞》等作品连获4枚金质奖。1980年首次举办个人舞蹈晚会，获文化部一等奖。1989年，中国文化部批准了中国第一个以个人名字命名的艺术团——陈爱莲艺术团，陈爱莲任艺术总监和团长。1995年，经文化局和市教委批准成立了“陈爱莲舞蹈学校”，陈爱莲任校长。

简介 | 在本次讲座中，陈爱莲老师通过对自己几近62载舞蹈艺术生涯的点滴回顾，以及对中国舞蹈现状独到的认识与反思，对现今舞蹈的教学、创作、演出，以及与中国古典舞有关的多个方面，提出了自己的见解与观念，表达了自己对未来的殷切期望。其中，“五块钱”“笨鸟先飞”等人生故事，更透露出陈爱莲老师充满智慧的人生哲学。使我们在获得知识的同时，更增加了对人生的深刻认识。

今年是北京舞蹈学院建校60周年，我作为北京舞蹈学院的前身——北京舞蹈学校的首届正规毕业生，今天在母校60周年华诞之际终于跟大家见面了。这次见面可以说是对我艺术人生的一次汇报，来和同学们共同分享一些我人生中的故事。北京舞蹈学院作为我的母校，我作为这个大家庭中的一个成员，今天就像“回家”了似的感到无比亲切！

此次我讲座的内容总共分为三个部分：第一部分，作为当职艺术团体中的舞剧演员，对于现今仍活跃在舞台上的我来说，或许大概是全世界最高龄的舞剧女主角了。而前年又恰逢我从艺60周年，所以在此，我想先用一段舞蹈与同学们会面。讲座的第二部分，我希望通过一些我人生中的小故事来与大家分享一些例如什么叫作“舞蹈艺术人生”的道理；第三部分是本次讲座的互动环节，同学们可以在该部分提问并发表自己的感想。

第一部分

讲座伊始，陈爱莲老师首先为我们带来了一段出自舞剧《梁山伯与祝英台》的双人舞。在优美的旋律中，陈老师艺术功力丝毫不减当年，仍旧在舞台上游刃有余地完成着下腰、平转等颇具难度的动作。更为可贵的是，年过七旬的陈老师仍身着练功衣上台表演，并在表演前认真活动、热身，让我们看到了一位艺术家对艺术发自内心的真挚热爱，看到了她的严谨与执着，看到了岁月为一位舞者镀

上的艺术外衣。陈老师饱满的感情以及对人物恰如其分的塑造，更是为其赢得了满场热烈的掌声。

第二部分

一、62载，我与舞蹈的“相识 — 相恋 — 相伴”

我是怎样进入舞蹈之门的呢？其实在新中国成立之前，已经很久没有提及“舞蹈”这门艺术了。于我而言，对舞蹈最初的印象就是边听解放军唱歌，边看他们打腰鼓、扭秧歌。这实则也是我对民间舞最初的印象，在我看来，民间舞蹈是欢快并振奋人心的。新中国成立后，由于我生活的上海开始积极开展街道文艺活动，让当时的我有幸参加了很多不同种类的文艺活动。其中，我最喜爱的是戏剧表演和话剧。记得让我印象最为深刻的，是出演一部名叫《列宁的故事》的作品。列宁是主要人物，中间穿插着“女秘书”这个角色，而我扮演的就是这个“女秘书”。当时为了演好这个角色，在兴奋之余我抓紧所有时间展开练习，可见我当时

对戏剧表演的喜爱之深。至于舞蹈，我虽也同样喜欢，但当时却对这门艺术没有足够深刻的认识。后来阴差阳错，在各种巧合下我正好赶上了中央戏剧学院附属舞蹈团学员班招生，该班要培养第一批把舞蹈作为一门真正专业的孩子。我到了北京，参加并通过了考试，并就此留在北京。后来经过一段时间的学习，由于我当时抱有认为舞蹈不能够被当成职业的认识，觉得跳舞与自己当初演戏剧的想法颇有差距，因此深感沮丧。痛苦之余，我偶然看了一部苏联的名叫《芭蕾舞大师》的电影，片中展示了四部芭蕾舞经典作品，都是由苏联最棒的人民艺术家所诠释的舞剧。当时这四部作品深深地打动了，那时我才发现舞蹈原来可以这么美，原来舞蹈的最高境界与形式，是“舞剧”……

现在回想起来，我那时之所以更喜欢戏剧的原因，是因为戏剧能够展现故事、塑造人物，能够很好地反映生活，而舞蹈就不行。但是看了那部影片后，我突然就对舞蹈有了更为深刻的认识，我发现舞蹈同样能够塑造人物，能够展开故事情节，能够深刻地反映社会的方方面面。因此，对我来说，舞蹈是能够做到“此时无声胜有声”的，这同样也是大家务必明白的一点。为什么这样说呢？因为在我们日常使用的语言中，所用的每一个词只能表达出其中某一部分的含义，而舞蹈却能通过形体让你深深地感觉、体会到你所想表达的含义。也就是说，身体能够表达出语言难以完全概括、表达的“说”，从而达到“此时无声胜有声”的境界。所以，舞蹈在表现故事的时候是有更多“美”的东西能够展现给观众的，特别是与此同时，你还能够享受到自己舞动着的形体的感觉。由此，我就开始了与舞蹈之间的接触，由相识到相恋，再到终生相伴。至今，已经接近62载了。

此外，我还希望通过我与舞蹈相伴的这段旅程，使你们能够从中感悟出一些道理。现在的生活变得越来越好了，选择也就相应变得越来越多，而有时问题恰恰就从中产生。在人的一生中，有很多时候都会面临“选择”这个问题。我常常对孩子和学生说，我们那个没有太多选择的年代是有好处的，当然你们现在的“自由选择”也是有好处的。但终究，“掌握无度”是弊大于利的。关于这个问题你们可以考虑一下，以后不管碰到了什么困难，都要想一想是不是经常性的“挪动”并

没有那么好。

二、我与芭蕾的三次“失之交臂”

再讲讲我跟西方芭蕾舞失之交臂的故事吧。

当初我刚踏入舞蹈这门艺术时，对我们的教学是一手伸向传统、一手伸向西方的：一方面，当时教我们水袖、身韵等的古典舞老师，都是北昆最棒的“角儿”；另一方面，同时教授我们西方芭蕾舞的也都是“名师”。对我们来说，中国古典舞与西方芭蕾舞两科都要进行学习。两年之后我来到北京舞蹈学校也同样，无论是什么舞种都要学习的。而在1957年时，突然来了一次难得的机会，国家决定派留学生前去苏联学习舞蹈。很荣幸，我就是其中的一员。现在回想起来，如果那时我去了，回来后一定将是一个地道的西方芭蕾舞演员。但是阴差阳错，介于当时的种种原因与状况我最终没有去成，错过了这次难得的机会。这也是我第一次与芭蕾舞“失之交臂”的故事。

在我五、六年级的时候，学校开始要求分科学习，于是我又处在了一个抉择的时刻。因为我的专业课成绩都很好，所以芭蕾舞与中国舞两个科，都在争取让我过去学习。最后党组织表示，最好的学生当然要学习中国舞，就此，我被分配到了中国舞这门科目下，也最终决定了我学习中国舞的命运。两年后我们的毕业大作《鱼美人》，是中国历史上第一部芭蕾民族化舞剧，这部舞剧的结构完全按照西方芭蕾舞的结构进行诠释，而动作安排各方面则非常具有中国传统风格；演出也获得了巨大成功。我作为当年这部舞剧的第一女主角，如果不是接受了芭蕾舞与古典舞两科的训练，当然也不会表演得如此到位。总归，这也算是一次与芭蕾失之交臂的故事吧。

毕业后我就此留在了学校，任教四年，教习古典舞。当时北京舞蹈学院想成立两个舞剧团，一个是中央芭蕾舞剧团，一个是中国民族舞剧团。而我就在一边担任教员与演员的同时，兼任了中国舞剧团的小组组长。可四年之后，芭蕾舞团虽顺利地发展下去了，但中国民族舞剧团的发展却遇到了问题。也由此，我担任

小组组长的这个剧团也就最终没能成功成立。当时文化部的领导由于对我的工作另有安排，让我再一次面临了是留在芭蕾舞团还是歌剧舞剧院的选择。最终，我还是选择了留在中国歌剧舞剧院，选择了中国古典舞，因为毕竟把中国舞搞好了才是最重要的事。这就是我第三次与芭蕾舞失之交臂的故事。

一直以来，我虽然都与芭蕾舞失之交臂，但现在我要讲一句话：你们知道什么叫作芭蕾舞吗？芭蕾舞其实有很多种说法，包括关于它是如何起源的等等。而实际上，最简单的一种说法是将“芭蕾”解释为“舞剧”。作为一个舞剧演员，其实我一直未曾离开过芭蕾舞。虽然那时，包括现在的芭蕾舞都采用了中国古典舞的元素，但是作为“舞剧”这样一门行业，要承认不同的舞蹈风格、特点是可以整合到一起的，是相互关联的。因此，实际上，我始终没有离开过舞剧，也正是因为我与芭蕾舞的几次失之交臂，才把我锤炼成了中国舞的代表舞者之一。

三、我看中国古典舞

接下来我想结合我自身的经历，讲讲中国古典舞是怎么诞生的。我为什么要在这里讲呢？因为在此之前，我曾问过别人什么叫作芭蕾，什么叫作现代舞等问题，他们通通都能说出一两部名作，都表示有些许的了解。但唯独说到中国古典舞，他们却表示对此不太清楚。所以至此我发现，我们对中国古典舞的认识是不足的，即使是以此为职业的人。

先来讲讲它的历史演变过程：中国其实是舞蹈历史非常悠久的国家，仅文字记载就已有3000多年。简单来说，舞蹈的发展在唐宋年间达到顶峰，唐朝杨贵妃的《霓裳羽衣舞》、安禄山的《胡旋舞》，包括宋朝著名的赵飞燕“掌上舞”等，都是属于那个年代的舞蹈精品。但自元朝始，当元曲进入中国并跟中国的许多曲调形式融合在一起后，就逐渐发展形成了“戏曲”这样一门渐趋繁荣的新兴艺术。而与此同时，由于很大一部分从事舞蹈的人员都进入了戏曲行当中，舞蹈却开始趋于萎缩之势。也就是说，自此之后，舞蹈的“专业队伍”也就趋于销声匿迹了。直到新中国成立后，政府为了重建舞蹈事业，打算将舞蹈自戏曲中抽离，让舞蹈“怎