

说 舞

舞蹈学研究文萃

资华筠 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

说舞: 舞蹈学研究文萃/资华筠主编. —北京: 文化艺术出版社, 2006. 12

ISBN 7-5039-3210-4

I. 说… II. 资… III. 舞蹈艺术—研究 IV. J7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 020159 号

说舞——舞蹈学研究文萃

主 编 资华筠

执行主编 罗 斌

执行副主编 茅 慧

责任编辑 王大鹏

责任校对 方玉菊

封面设计 刘宝华

版式设计 涂 玲

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2006 年 12 月第 1 版

2006 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 13.125

字 数 341 千字

书 号 ISBN 7-5039-3210-4/J·845

定 价 25.00 元

缅怀宗师风范 求索舞蹈学科 学位教育之真谛

——为吴晓邦诞辰 100 周年而作
(代序)

资华筠

吴晓邦先生离开我们已十年有余。举凡为其所处时代做出过重要贡献的人，随着时间的前行，其影响与作用不仅不会磨灭或淡化，反而因实践与历史的考量、检验，更凸显其珍贵的精神价值和深刻的现实意义。吴晓邦先生正是这样一位伟大的人。

对于吴晓邦的研究，他的亲传弟子和舞蹈界、文化界众多专家、学者已从不同视角进行过回忆与论述，本人也曾在不止一篇拙作中，表述了自己对吴晓邦艺术与学术思想的学习体会。但窃以为，对先生既往的研究与纪念中，涉及艺术创作与理念的居多，而在专门研究其教育思想——尤其是有关学位教育方面尚有空缺。由于自己近年来从事舞蹈学位教育的实践，蹒跚在先生开拓、铺就的道路上，沐浴着先生教育思想的光芒与恩泽，受益良多，因此，本文想着重谈谈这方面的体会与思考，以表达对中国现、当代新舞蹈艺术的前驱、一代宗师吴晓邦先生的缅怀与感念。

众所周知，吴晓邦不仅兼有丰富的舞蹈创作成果与理论建树，同时有

其相对完整的舞蹈思想体系，这在中国现、当代舞史中难寻伯仲。追溯我国漫长的舞蹈文化思想史，千百年来众口传诵的“……嗟叹、咏歌之不足，则不知手之舞之足之蹈之也”，曾映射着中华民族舞蹈观之先觉。此后，历代古籍亦不乏对乐舞艺术的精辟论述，大都融于传统文化思想之中，贯穿着对真实、美好人性的追求及忧国忧民的情怀。但在数千年封建王朝的统治和社会生态演变中，各民族自然衍传的舞蹈与其生活相伴，活水长流，作为专业性技艺化的舞蹈艺术，其取悦权贵近乎“声色犬马”的功能，亦毋庸讳言。它影响着“演艺中心”的长久延续，也致使真正以舞蹈为核心的理论思想构建难成气候。笔者正是在这样的反复追思中，尤感吴晓邦的出现及其终身不渝、身体力行地“为人生的舞蹈”而进行创作实践以及理论体系的确立，是多么弥足珍贵。

不言而喻，吴晓邦的教育思想是以其自身的理论体系为基础并成为重要的有机组成。自先生舞蹈人生之初始，舞蹈教育就始终是其献身的重要领域——即使在舞台生涯的鼎盛时期。以传播科学的舞蹈理念为形体训练之先导，是他一贯的教学特色，以此使舞蹈免于陷入狭隘的“纯技艺”窠臼。这或许是只有他能在一定的历史机遇中，成为舞蹈学科学学位教育奠基人之必然。

诚然，中国的学位教育历史不长，而舞蹈学科的学位教育却能紧随人文学科学学位教育体制的建立，诞生于20世纪80年代初。如果不是因为吴晓邦这个响亮的名字和他深厚的理论学养在中国文化界的影响力，百废待兴的改革开放初期，小小舞蹈学科得以跻身于其他基础雄厚的人文学科之列，获得国务院学位委员会的批准——在吴先生供职的中国艺术研究院先后建立攻读硕士、博士学位点（曾经是全国惟一的硕士点，目前则是全国惟一的舞蹈学一级学科博士点），实在是难以想象的。也正是因为吴晓邦先生一往无前的开拓与创造，“一穷二白”的荒漠上才孕育出了一片生机盎然的舞蹈高端教育的绿洲。

笔者在感念先生的恩德的同时，自己也时时揣摩先生的教育思想并努力追随。综括起来有以下几点体会，那就是：不拘一格降人才的战略思

想；以素质教育为基础的先进理念和博采众长的学术胸怀；与实践紧密联系的优良学风和激发创造力的施教方法；尊重个性，关注后延性宏远目标的人才观等。

回顾文化大革命结束不久的80年代初，文化教育的重灾区疮痍满目，万众一心想的是把十年浩劫失去的时间夺回来。建立学位教育机制正是在这样的时代背景下以只争朝夕的精神开启的。当时各个学科面临的首要问题是优秀生源的合理选择与培养以及学术思想的拨乱反正和基础建设。舞蹈学科的理论基础原本就比较薄弱，再加之人才断代，无疑比其他任何学科面临的困难更多。吴晓邦先生以其选择人才的战略思想，突破“专业分类”的门槛，从热爱舞蹈的大学生中选取学生，既顾及了研究生考试的全国统一标准，又不拘泥于应试教育的束缚，这种开明、睿智的决策，使舞蹈学科的研究生能以较好的文化素质进入高端学位教育的园地，幸福地接受一代宗师的教诲。

战略思想决定了教育理念与方法。在舞蹈学位教育中，吴先生强化、凸显了立体化、整合性的素质教育的先进理念。舞蹈学科的课程设置既突出学科特性——以舞蹈史论为基础教育的核心，又科学地吸收相关学科的成果，使教学内容丰富而充实。作为导师，以自身相对完整的舞蹈思想体系为引领，以科学的舞蹈观作为认识舞蹈本体特性的启蒙教育，是吴晓邦的教学特色，也是一般导师难以企及的。更可贵的是，他并不囿于自家门派之羁绊，而是以博大的学术胸怀，积极引导學生广泛涉猎人类优秀文化遗产之精粹——古今中外、百家概览。这不仅立体化地打造了学生的知识结构，也是对学生思维方式、学习方法的培养。纵然，研究生时期的阅读量是有限的，却由此开拓了学生的学术视野，提高学习兴趣并帮助他们养成良好的学习习惯。

开放式、整合性教育有效地激发了学生的主动性，也有助于推行吴晓邦一贯坚持的培养与实践紧密联系的优良学风和激发创造力的施教方法。毋庸讳言，吴先生先后招收的硕士研究生，虽然都真心热爱舞蹈，也接受过一些专业舞蹈的培训或有过舞蹈表演的经历，但他们并非舞蹈艺术专业

的科班生，加之文化大革命特殊背景下艺术园地百花凋零，眼界所及除去八个所谓的“样板戏”，就是“忠字舞”，因此，对舞蹈的体验与赏析阅历有限、积累不足，是学生们的普遍欠缺。如果沿袭一般研究生的培养方法与程序：确定研究课题，收集相关资料、做社会考察，研读有关文献、书籍……最后经过思考整合，完成硕士论文的写作与答辩，虽然也能合格结业，甚至未必比其他学科逊色，但作为舞蹈学的研究生，这样做会留有显而易见的缺憾与空白，也有悖吴先生的教学风格。

如前所述，吴晓邦一贯的教学方针就是以传播科学的舞蹈理念为形体训练之先导。他以其固有的科学方法对成人学生进行以获得形体自由为目的的身体教育，使之初步掌握以肢体语言表达情感的基础能力；同时以极大的热忱激发学生的想象力、创造力——从生活中获取舞的灵性与动感。在教育经费有限的情况下，吴先生借助社会力量最大限度地为学生提供实践机会。如：他曾利用应邀到全国各地讲学的机会，让学生跟随见习、参与创作实践，引领学生尽情徜徉在舞蹈世界里……这样的施教方法，不仅弥补了学生舞蹈专业基础的不足，更重要的是，激发了学生的想象力与创造精神。凡此种种，与新世纪所倡导的以培养创造性人才为宗旨的“唤醒、激发、联想、创造”的先进教育理念与方法不谋而合。

此外，吴晓邦先生教育思想的重要特色是保护、尊重、开掘学生的个性与特长，这种注重后延性宏远目标的人才观，与拘泥于狭窄单一的专业训练和追求短期效应的模式化培养方法有鲜明的差异性。实践是检验真理的标准，我们从吴先生门下诸多学生日后多样化的发展（无论从事学术研究、走上领导岗位还是涉足企业管理等都获得较好的发展前途），验证了其较高的成材率和后延性效应。

必须特别强调的是，从心灵深处爱舞蹈——“为人生的舞蹈”之终身信念是贯穿吴晓邦舞蹈思想体系的一条红线，也是支撑其先进教育理念之根本。在吴先生身体力行施教于学生的同时，也言传身教培养了当时作为其助手的研究人员，使之成为舞蹈学科最初的研究生导师，并逐渐发展成今日之“导师梯队”。所以，吴晓邦先生是名副其实的舞蹈学科学位教育

的奠基人。

与改革开放初期相比，今天的教育事业——包括学位教育——有了很大的发展。但快速发展中，我们也质疑应试教育之种种弊端，痛恶弄虚作假，要学位不求学问的恶劣学风，由此也更感悟先生教学思想的纯净与先进。窃以为，对吴晓邦先生最好的纪念和缅怀，就是学习他的高尚人格，继承他的先进思想，使之在新世纪、新形势下，广为传播、发扬光大。

目录

缅怀宗师风范 求索舞蹈学科学位教育之真谛

- 为吴晓邦诞辰 100 周年而作（代序） 资华筠 1

舞蹈理论探索

- 探索具有中国特色的非物质文化遗产保护 ... 资华筠 3
- 科学发展观与舞蹈学建设 隆荫培 14
- 试论古典舞在中华元文化中的地位
- 兼谈武与舞的得与失 刘俊骥 25
- 舞蹈美育实施的原则 李桂芳 34
- “两类三层”说与中国民间舞的当代走向 ... 罗斌 41
- 巫术舞蹈的形态及意义 茅慧 49
- 思考学院派民间舞的存在依据
- 《大地之舞》的重提 卿青 63
- 论群舞画面构图结构 胡晶莹 73
- 棱角之圆
- 玛莎·格莱姆舞蹈艺术分期研究 刘春 112

舞蹈史研究

舞蹈学研究工作的带头人

- 缅怀恩师吴晓邦 王克芬 147

狮舞浅说	梁力生	154
------------	-----	-----

大趋势

——新世纪国际舞坛的回顾与展望	欧建平	161
-----------------------	-----	-----

以图鉴史

——《中国舞蹈文物图典》评介	王宁宁	203
----------------------	-----	-----

芭蕾舞的社会起源

——兼论宫廷芭蕾舞的兴起	王红川	210
--------------------	-----	-----

舞蹈文化学

靖州藕团乡牛筋岭芦笙节考察	康玉岩	253
---------------------	-----	-----

非洲舞蹈认析	江 东	264
--------------	-----	-----

关于中国“口头与非物质文化遗产”的考察

与记录	巫允明	282
-----------	-----	-----

田野中的鼓子秧歌	刘晓真	305
----------------	-----	-----

儿童舞蹈

细节在儿童舞蹈创作中的作用	刘海茹	327
---------------------	-----	-----

舞蹈资料

2001~2005 舞蹈研究资料索引	朱 梅 卿 青	337
--------------------------	---------	-----

跋：舞蹈研究的静养之地和出发锚港	冯双白	408
------------------------	-----	-----

舞蹈理论探索

探索具有中国特色的非物质文化遗产保护

资华筠

题记：这不是严格意义的论文，而是一篇“思想札记”——记录着我对于非物质文化遗产保护的认知历程……

蒙昧中的醒悟

说来惭愧，作为一名文化工作者，我长久地享有着先民创造的文化遗产（物质的、非物质的），却并不具有文化保护的先觉与理念。对这一问题的认识、思考过程，与切身实践密不可分。

在 30 多年从事民族舞蹈表演生涯中免不了下乡采风，起初我觉得那些自然传衍的民间舞“土气”，并不懂得欣赏。然而在不断学习过程中，特别是面对那些具有独特个性、身怀绝技的民间艺术家时才深感自己相形见绌，心中涌起了虔诚景仰之情。当我逐渐发现那些多姿多彩的舞蹈是创造并拥有它们的民众的一种生命活动和表达感情的方式时，才开始理解其文化内涵与人文价值。在艺术性灵得到滋育的同时，我开始关注与各种舞蹈相关的民风、民俗及作用于它们的环境因素，逐步有了些理性的思考，并由此产生了探索其中奥秘的夙愿。

这或许是我日后在良师益友——学术先行者的启迪、帮助下，选择“舞蹈生态学”作为科研课题的缘由。

舞蹈生态学在研究环境对舞蹈的生成、发展及其文化特异性形成、变异的影响时，将舞蹈置于相互联系、相互作用的系统中进行宏观的多维的综合考察，这就确立了观察、分析舞蹈文化的整体性原则；为避免泛论，在分析各种环境因素对舞蹈的具体作用时又提出了舞蹈形态、舞蹈生态的因子分解等方法，凡此种都需要带着问题更深入地作田野考察。自身“生态位”的转换，促进了视角的改变，从为了加工、创作舞台艺术品搜集素材，转变为通过采样调查、探索其中的规律，这不啻是思想认识的升华；与此同时，视野也得以拓展——从关注舞蹈生态发展到关注文化生态。

每每听到隆隆的机器声打破了秀美的自然村落的宁静；看到现代化酒店商厦的拔地而起，原属于这片土地散发着泥土芳香的固有文化被粗暴地摧残、吞噬，或是被“劣质香水气味”所侵袭……面对社会急剧变革中各种民间文化受到的严重冲击、民间艺术传人的处境维艰，我不免生发像自然科学家面对林木滥伐、水土流失、河流污染时的同样忧虑！文化保护意识的自觉在忧虑中油然而生。

我曾多次造访已故著名音乐家田丰在云南建立的民族文化艺术传习所，倾听他具有前瞻性的对民族文化保护的见解，对其坚守阵地的艰辛感同身受。他的命运具有“悲剧性”，却不失为新时期文化保护的先驱。如今当人们盛赞《云南映象》，甚至以概念混淆的“原生态”对其大加捧颂时，更不该遗忘其中许多精华都发祥于“田丰研习所”的开掘与传承。

第一份“文化生态保护”的政协提案提交于20世纪90年代初。当时尚未启动文化保护系统工程，但反馈很积极，尽管“杯水车薪”却已尽力而为。实践教育自己，学者对文化遗产保护的关注，除应在自身的工作范围内身体力行外，还必须与决策者积极沟通、促进。

“精神植被”理念的提出

——国际论坛论文纲要

应邀参加国际人类学、民族学 2000 年会，促进了我对平日思考的升华。论文写作于 1999 年底，题目是《面对新世纪的文化生态保护》。

题旨：

幸运地跨入了 21 世纪的人们，在享有着人类在漫长的文明进程中所创造的前所未有的物质和精神成果的同时，也应负有保护、优化我们生活的共同家园——地球的历史责任。工业革命进程中，缺少自觉的环境保护意识的严重教训，使越来越多的有志之士根据可持续发展的战略思想提出了“为地球减负”的口号——关注自然生态保护，旨在维护人与自然的和谐。与此同时，我们是否也应更响亮地倡导“维护地球的文化色泽”——关注文化生态保护，旨在维护不同文化背景的人们之间的和谐并促进相互交流呢？

主要论点：

一、葆有多样化的文化是人类自身的需求：经济全球化时代，人类生活发生着不以人们意志为转移的巨大变革，异域文化相互间的冲撞、交流、吸收、融会，变得日益快捷并易于显映。但这并不意味着世界文化发展具有“大一统”的合理趋势。在日益变“小”的世界里，人类更渴望葆有丰硕的精神财富和多姿多彩的生活方式。此外，人们享有高度现代文明的同时，也承受着节奏急速、竞争激烈、世态多变的生活压力，本能地渴求人性的回归与和谐的精神生活。中国有所谓“天时、地利、人和”，“天时、地利”注重于大自然和社会秩序的维护；“人和”则是争取人类精神秩序的优化。维护民族文化的多样性，正是维护人类精神秩序的必要条件。所以，文化生态保护正是人类自身生存发展的需要。

二、“非物化”的文化遗产是人类的“精神植被”，应给予更多的关注：现时流传于一些国家、地域，为相对聚居的民族所拥有的原生型文化艺术，如：音乐、舞蹈、民间工艺和以原始吟唱方式传承的民族史诗等，属于“非物化”文化遗产。现时社会发展的不平衡性，使我们依然可以在世界各地看到大体处于自然传衍状态的民族文化遗存。它们有如鲜活的“古文物”，裸现出世界多元文化的“根”。我们可以从中寻觅到人类原始自然特性的积淀、进化的印迹——人类学家把它们作为民族的“标记物”。它们不仅对诸多人文科学具有珍贵的研究价值，而且也是滋养、激发当代艺术家创作灵感的源泉。我们对这些色泽鲜明、质朴、生动、葆有人类生命本真情调的文化遗存应给予更多关注，“非物化”的文化遗产不啻是历史赐予我们的“精神植被”。

三、实施文化生态保护的断想：

1. 在调查研究的基础上，在全球范围内以严格的标准确定文化生态保护的区域、对象，将其纳入世界遗产保护范畴，实施可操作性的保护。

2. 保护与“保护对象”相关的自然与人文环境，倡导文明型经济开发，对经济建设与文化生态保护实施同步型整体规划。

3. 保护具有特殊才能与技艺的代表性传人。

4. 利用现代科技手段予以抢救性记录、保护。

5. 开展世界性的交流、博览活动，使各民族的文化遗产成为世界大家庭的精神财富，并相互汲取文化保护的经验和经验。

6. 政府行为、企业赞助以及国际间的交流合作，在保护工作中无疑具有特殊重要意义。

结语：

我们倡导文化生态保护的出发点是：平等看待世界各国、各民族现有的文化形态和价值观念，尊重各民族对自身文化发展模式的选择，并积极促进相互间的交流、学习，在此基础上建立起共同繁荣的世界

文化新秩序。

(注：那时尚未通晓“非物质文化遗产”概念，对译自日语的“无形文化财”又感到不够确切，所以自创了“非物化文化遗产”词语，不过译成英文恰好是“INTANGIBLE CULTURAL INHERITAGE”。)

“文化围城”情势下的思考

——民族民间文化保护工程的“培训讲稿”

2003年国家启动“中国民族民间文化保护工程”，我国文化遗产保护工作形势的发展令人欣喜（一般情况下，笔者并不欣赏以“工程”形式实施文化保护）。此间，笔者受聘参与专家委员会及干部培训等工作。“培训讲稿”保留了“国际论坛”的基本理念，结合国情及培训对象的具体情况进行阐释。要点如下：

为什么要对民族民间文化实施保护？

一、经济全球化形势下的“文化围城”现象值得关注：这是半个世纪以来笔者在国际文化交流实践中的体会，在此借用钱钟书先生《围城》中的话提出，意指发展中国家（包括改革开放以来的中国）渴望与外面的世界迅速“接轨”，难免有盲目趋“洋”、趋“新”，忽视传统的倾向；而许多发达国家却热衷于寻“根”，关注多元文化（例证从略）。发达国家的文化政策调整，除政治需要外，反映出经济文化发展到相当高度的社会往往有赖于更接近人性本真的文化予以激活（中国漫长的封建社会发展历程中，汉族文化就曾数度被少数民族文化激活与滋养），其中蕴涵着的文化发展规律值得深思。文化的创新与发展具有渐进性和继承性，我们不应被动地对待“文化围城”，而需以开放的眼光看待世界优秀文化的长处，对待优秀民族文化传统不要待到经济发达后再回头“寻根”，而应具有前瞻性地、能动地实施民族民间保护。