

武术与艺术

● 黎华 著

云南大学出版社

武术与艺术

◎ 黎华 著

图书在版编目 (CIP) 数据

武术与艺术/黎华著. —昆明: 云南大学出版社, 2009
ISBN 978-7-81112-753-9

I. 武… II. 黎… III. 武术—关系—艺术—文集 IV.
G85-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第033010号

策划编辑: 侯 伟
责任编辑: 李兴和 李 平
封面设计: 卢 斌

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明佳迪兴隆印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14

字 数: 228千

版 次: 2009年6月第1版

印 次: 2009年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81112-753-9

定 价: 32.00元

地址: 云南省昆明市一二一大街182号云南大学英华园 (邮编: 650091)

发行电话: (0871) 5033244 5031071

网址: <http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

華兒

止

戈為武

藝

無心境

義父陳甲上

亞細亞水彩画联盟主席

作者海阔凭鱼跃动作照

2000年9月，历史将我推到了云南艺术学院院长的位置上。

深感责任重大的我，首先想到的事情是：一所边疆综合艺术院校的生存状态与发展可能是什么。如何不辜负上级组织和广大教职工的厚望，在自己的任期里达到新的发展高度，获得新的办学收成。

在我上任前一年，1999年，我们刚刚开展过一次活动，就是云南艺术学院的建设发展40周年校庆。那一次活动给我留下了悠长的思索：云南艺术学院在历届领导班子努力、一代又一代教职工奋斗和学生们的热情簇拥下走过了40年的艰辛道路，取得了桃李满天下的巨大成就，为今后的发展创造了一个历史高度和前进起点。在此基础上百尺竿头，更进一步，就成为新班子新世代的历史任务。在总结经验，盘点家当，为成绩骄傲的同时，我们面临的问题是：本科教育办学有较长历史，但没有研究生教育层次；实践型队伍创作能力强，但理论成果少；历史的错综与道路的曲折，体现在校园建筑的犬牙交错状态与后校园因为缺少投资而闲置荒芜的情况当中；规模小、社会影响力不够而被提议“合并”的悬剑仍在项上……硬件建设与软件建设的迫切性，成为新里程途中首先遇到的关隘。

勒紧裤带，创造条件建设校园。我们设法获得政府的支持，废除了穿过校园、将校园一分为三的不合理的城市规划道路，从而获得了校园被占用的近

20 亩土地；建成了美观、现代、受人交口称赞的

12 000 平方米的四号教学楼；购买了后门外 4 300 余平方米的楼房成为五号教学楼；购买了紧邻校园的倒闭工厂的 20 亩土地，拓宽了校园空间；建设起了 13 000 平方米的现代化学生公寓留学生楼和完成了虽然不豪华但是在云南省属最高专业水准的 12 000 多平方米的展演中心——剧场、展厅、藏画室、陈列室。极大地满足了教学发展的需要，扩大了办学规模，后来顺利通过了 2004 年的教育部的本科教育水平评估，获得了“良好”的等级。

但是，这个等级绝对不仅仅靠这些办学条件的创造，更重要的因素，来自教学、研究、创作展演鼎足而三、齐头并进的发展成果。认识到这些，并在常态工作中变为现实，实在是教师艺术家们、同事们殚精竭虑思考云南艺术学院的生存和发展问题时凝聚起来的群体智慧和在实践过程中付出的共同努力。

我们明确云南艺术学院教学、研究、创作展演三位一体的人才培养模式；建立基点（核心课程）、热点（新学科新领域课程）、特点（传统优势和地域资源课程）的课程结构体系；强调地处边疆、便于与民间艺术互动、与地方经济、文化建设结合的发展立足点；突出教学中的实习、实训、实践、实战、实用环节借以增强云南艺术学院学生动手能力，成为办学亮点；探索云南艺术学院依托地区资源和政府支持能够长足发展、具有不可替代性意义和寓个性价值于共性原则的教学体系；我们开始凝练大舞台（戏剧、舞蹈、音乐）、大美术（国画、油画、版画、壁画、雕塑、公共艺术、视觉传达、平面广告、环境艺术、室内装潢、产品包装……）、多媒体（电影摄影、电视摄影、录音剪辑、电脑辅助设计、广播电视编导与制作、动画绘画、动画制作、摄影广告、电视广告、网络设计）和新交叉（艺术生产与管理、艺术经纪人、艺术法规、民族艺术与人类学、教育与戏剧）4 个学科大类，将综合艺术院校的综合优势、交叉能力发挥到最大。在明确的思路被教学单位贯彻和被艺术教育家、学者们掌握的情况下，成绩巨大。云南艺术学院的学术能力、学科建设能力、专业建设能力和课程设置能力，有了巨大的发展和长足的进步。有了戏剧学、音乐学、美术学、设计艺术学、舞蹈学和艺术学 6 个硕士学位授权点；有戏剧学、音乐学、美术学 3 个已经建成挂牌的云南省级重点学科和艺术学 1 个在建的省级重点学科；有戏剧（影视）文学、和声、绘画 3 个省级重点专业，有“戏剧概论”、“视听语言”、“作曲”、“图形创意”4 门省级精品课程；有了被国家权威机构组织 5 500 余名专家认真“定性”评审、在学术影响力、社会贡

献率的9项指标“定量”衡量后、从24 300余份期刊中筛选出来、最后认定的“全国中文核心期刊（艺术类）”的《云南艺术学院学报》作为学术高地与交流平台与国际国内风云对接的窗口；有全省“艺术类师资培训基地”的重托；成为云南省博士学位授权单位、授权点建设单位……硕士点、艺术硕士点、教师硕士课程教育点、艺术本科教育、艺术专科教育、艺术高等职业教育、留学生教育，云南艺术学院的办学，已经逐渐进入了教学、研究、创作展演的良性循环。

我们正在由传统的教学型走向教学研究型大学，而创作展演，是检验教学研究和服社会、贡献文化产品的关键。

我们的转型发展中，研究平台的建设和锻炼队伍的措施，就显得十分重要。通过研究项目和创作项目来锻炼队伍，检验研究成果，经验证明是一种良好的方法。

2001年8月，我们组织出版了云南艺术学院重点学科丛书第一、第二辑共20本，主要分布在戏剧学、美术学和音乐学3个学科，还有艺术学。8年过去，除了不断支持特色教材丛书和精品课程丛书的出版之外，学院各个教学单位和研究单位，也不断支持教职工出版研究和教学成果。我始终认为，一个学校的办学传统和办学成果，一定要有物化形式来承载，否则，在人事代谢、岁月沧桑之后，一所有历史的学校，它的办学成败、优劣、特色和常态，都将会随风而逝，将会成为一种不确定的民间传说。我们积极推动的云南艺术学院特色教材丛书、云南艺术学院精品课程丛书和云南艺术学院重点学科丛书就是重要的物化形式。加上其他不同形式的出版物、制度化的规章制度等等，都成为云南艺术学院办学历史的承载平台，同时会成为学校发展的现实推进器。教材建设、课程建设、专业建设和重点学科丛书建设，就是实实在在的办学核心内容，通过这些建设使师资队伍的建设有了看得见、摸得着的一些措施、手段和重要检验标准。应该说，成效是显著的。把恒常的工作和持续的努力回顾一下，来路的景点集中起来观察，成果丰硕。而且，学科建设的成果扩大到了设计艺术学、电影电视学、舞蹈学、艺术学。不但是艺术史、艺术理论、艺术欣赏、艺术家研究，而且，对艺术人类学、艺术教育领域的研究也有重要收获。尤其是艺术教育学内容的艺术教育政策、艺术教育规律、艺术发展生态等的研究，在艺术教育被“艺术考生热潮”推动着迅猛发展、办艺术教育成为办学热点的时候，显得具有强烈的现实针对性。8年前，我在为重点学科丛

书写序的时候，书写的是《必要的基石》，讲述的是学术“兴校、强校、名校”的道理；今天，怀着喜悦的心情，打量我们在学术基石上有了长足发展的教学单位、学科点和专业，抚摸坚实的学术基石上沃土沛然的杏坛，阅读教师们捧献出的杏坛执鞭生涯中产生的研究成果，就像是在欣赏艺术教育的杏坛中争奇斗艳的花朵，芬芳扑面，清新怡人。

身在杏坛 27 年，如果算上自己念师范中文系的 4 年岁月，就是 31 年。从未离开教学岗位和研究领域的我，在与同行探讨教学、交换心得的过程中，自信懂得教师、职工和艺术教育家们的情感方式和情感内容，深知他们的喜怒哀乐，深知耕耘在校园里的教师们那琐屑的辛苦与平凡的伟大，深知杏坛中人那份苦口婆心的后面有多少“三更灯火五更鸡”的自我激励、自我要求、自我敦促的修为。我要在云南艺术学院新的重点学科丛书（第三、四、五辑）出版之际，向云南艺术学院的辛勤园丁鞠躬致敬，感谢他们对云南艺术学院党委和行政一代又一代的领导班子的支持和信任，感谢他们在我学习教育管理、办学育才的这 9 年中用认真教学、热情创造和潜心研究的实际行动对我的认同和帮衬。

阳春三月，花艳南疆。常言：杏花，春雨，江南。但是，我熟悉的是南疆，不是江南。也曾江南看花，花繁春深；更多南疆踏春，春深如海。南疆花香拂面的时候，我往往油然而生一番比较的心思：较之江南的杏花，亭台楼阁，柳丝烟雨，令人生怜；南疆的杏花顶骄阳、远好雨、亭亭于高山野坝，却别有一种倔强的热烈、艳丽的天然，使人生慕。

云南艺术学院的艺术教育家们，就是南疆的杏花了。在繁忙教学工作、管理、服务的间隙，在重要的社会资源分配的末梢和幸运青眼顾盼的盲点，他们的顽强坚持和奋力拼搏，往往比生活在占尽天时地利的中心城市的教育家、艺术学者们付出的多得多。而且，获得的艺术影响和社会名声，还远不如后者。正因为如此，他们是可敬的、为数更多的一群人。中国大地上，更为广阔的艺术空间里，春光是由他们铺就的。

正逢云南艺术学院建校 50 周年的日子，出版重点学科丛书意义特殊。杏坛拈花，不敢微笑，只有回顾的记忆和瞻望的沉思。因为，我不是智者，我只是杏坛执鞭的一个劳作者，和作者们一样。

是为总序。

吴 戈

2009 年仲春于昆明麻园

(序)

男人行剑
『武艺』

认识黎华教授，完全出于一次生活中的偶然。他是云南艺术学院戏剧学院的一名形体教授。初见黎华教授时，我十分惊讶，讶异于一个已经知天命的男子，为何拥有一张年轻的容颜和一副朝气的眼神？于是，很感动，感动于艺术的修砺，忽略了岁月的沧桑与印记，只把真纯与美好留存心间和眉宇！

第一次见面，黎华就将他即将出版的《武术与艺术》书稿送给我阅读与指点，我们之间没有丝毫的生疏和隔膜，艺术以及蕴涵其中的所有美妙，让我们的心灵没有任何设防。在浮躁的人际和滚滚的红尘偶然相遇，我们仿佛两个纯真无邪的孩童！那本厚重的、裹带着浓浓艺术气息的书稿，在我的手掌里散发出温和而润泽的质感和暖意。我花了一整个不眠的静夜，“下马观花”，细致地阅读了整部书稿，仿如自始至终陪伴着黎华的艺术旅程，在旷原中悠然地行进……

《武术与艺术》书稿包括体育篇、武术篇、东巴篇、音乐篇、舞蹈篇、戏曲篇、影视篇和国际篇八章，妙趣横生地探讨了关于“击与艺交融的——行剑、象形武术与仿生学的探索、纳西族“东巴跳”武舞探析、五音

五脏五行初探、前双飞燕技术分析、戏曲武功与影视武打初探、论影视生存与发展、论中国武术的象形魅力”等文题，充分地弘扬和光大了云南艺术学院“海涵地负，继往开来”的精神和“互相欣赏，彼此成就”的校风；同时也充分地展示和体现了黎华的多才多艺和文武双全，是一本完整而全面地反映出“武”与“艺”交融，以及具有综合性、观赏性、创新性和国际性的书籍。

通过详细的阅读，我也更加全面地了解了黎华。他是恢复高考以后第一批毕业于北京体育学院武术系的优秀生，经过多年的努力，他在科研创作上勇于涉足民族、音乐、美术、舞蹈、戏曲、影视等艺术领域，甚至已经在国际上崭露头角，这在全国艺术院校中尚不多见，实属难得。根据国外相关报道：“黎华教授是一位真正的中国男子汉。他兴趣广泛，从云南的少数民族音乐到中国古典音乐，从影视武打到学术创作；总的来说，他是一位武术教师。黎教授练习中国武术有四十余年的历史……精通多门武术，包括长拳、少林拳，同时也教太极、中国散打、女子防身术；还为电影、电视剧担任动作指导或武打设计。他自豪地说：我教男女老少都很有经验。这些年来，黎教授已经教授过来自世界各地许多国家的留学生，包括美国、爱尔兰、奥地利、缅甸和越南等国家……”

艺术家终其一生的目的，始终在于追求一种理想的精神家园。正如作家毕淑敏所言：“人们越来越急躁，作家应该越来越冷静。物质生活越丰富，作家就越应关注精神的家园。写作的人应该有精品意识，而不应该只满足于制造精神的快餐。”正因为如此，她敏锐地指出：“文学还需要毅力、勇气，锲而不舍的韧性，高屋建瓴的胆魄，逆境中的刚直，优裕中的清醒——总之一个大写的人格。”作为兼具武术家和艺术家双重身份的黎华，同样表现了大写的男人的品格。

我欣赏这样的男人，更关注这样的男人，我为他们的作为祝福，更为他们的成就喝彩！勇者之为勇者，在于他们的勇敢；行者之为行者，并不

是他们收获了怎样的结局，达到了怎样的终点，而在于他们走过了一条艰涩、曲折、充满暗险与荆棘的行剑道路；男人之为男人，因为他们没有辜负“勤奋、勇敢、坚韧和无畏”的荣耀和荣誉！

并不是说，你是一个男人，你就成就了作为男人的荣耀和荣誉，也不是通过夸耀自己拥有了男人的外在威仪，便已经顶天立地。内心里，我觉得男人首先应该做到“勤奋、勇敢、坚韧和无畏”，在具备这些品格的基础上，上苍永远青睐那些不懈奋进的男人！

我抬眼望着寂寞的窗外，看着生机凋零的树木和花草，却在心灵里意外地、热烈地感动于黎华的一切努力。我完全地回忆起了半个月前的那些细节——在昆明十月的微寒的夜晚里，黎华在电话里健康而阳光地微笑着：“丹增副主席，感谢父母赐予我男人的双手、男人的体魄和男人的思想，他们不仅是最完美的生存武器，而且，我用他们教诲学生，塑型美好，锻造健康，刻画艺术，创造奇迹。因为拥有了男人的双手、男人的体魄和男人的思想，我总是充满着无比的自信和骄傲！”

黎华，你当然有足够的自信和骄傲的理由！

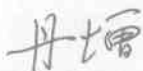
“天道酬勤”，上苍永远是公正和无私的。他感谢人类每一种勤奋的行为，他支持每一回勤奋的付出，他鼓励每一个勤奋的结局。我在寂寞的夜灯下，也伸出了自己的双手。那双手灵巧而智慧，重要的是，他和属于男人的体魄与思想一起，具备了所有关于勤奋、勇敢、坚韧和无畏的优秀品格。他们通过努力，为我创造了一个安静而温暖的家园，一份充实而积极的工作，许多寂静而丰富的写作时光，一些大家都喜爱和需要着的文字和诗章，他们让我精神抖擞，目光明亮，步履矫健，充满希望……

我欣赏每一个勤奋、勇敢、坚韧和无畏的灵魂，我始终认为冥冥之中，自己与他们有着无法割舍、不能化解的缘分。那是一些灵魂与灵魂相通的涉及玄学的问题，关注一生，思念一生，祝福一生！

“感谢您的关心、支持和鼓励！”电话结束的时候，黎华在同一座古老

城池的同一片月光下，充满君子风度地表达了自己的感激。然而，我却觉得自己并没有资格接受这样厚重的精神赠送，其实，我更应该感激黎华，正是他用“勤奋、勇敢、坚韧和无畏”，提醒了我许多身为男人的荣耀和荣誉！

正如他的朋友、美国著名记者迈克·乔丁在《永远的武术大师，影片中的杰出表演》一文中所言：“黎教授找到了一条自我的道路，那就是既保持中华民族鲜明的民族性，又善于接受外来的文化……无论过去、现在和将来，无论是在国内和国外，他都接受这一切。他在精神上是富有的。中国也能这样吗？”

中国文联副主席

中国作协副主席

2008年10月17日

(Preface)

A Man and his Beloved Sword

It was a real coincidence to meet Professor Li Hua, seeing that he is a Physical Education professor from the Yunnan Arts Institute.

From his energetic and tough physique, I had trouble guessing his age; later, I was told that he has already passed his 50s! How weird! I am deeply impressed by his profound physical art skills and his comprehensive understanding of Chinese martial arts. The only marks that time has written in his face are those of great memories and peaceful expression.

Our first meeting took place on account of his coming publication of *Martial Art*, which he modestly asked me to read and comment on. It seemed to both of us that the meeting was one of many that had taken place before, it felt so friendly and natural. The art and the understated elegance contained in his painstaking articles permitted an unconscious communication between the hearts.

We thus met entirely by chance in this hectic and busy world, but we two acted just like little kids, pure and naïve. While holding these thick and well-arranged scripts in my hands, I could sense the mild but fragrant smell of ink, transmitting its

warmth to my heart. opening the book, I realized that there was no point trying to sleep, and I spent a long quiet night, attentively read through each and every page of the book. Soon my whole body and mind were traveling in tandem with the process of Li Hua's physical art journey, being led freely on and on as though traveling over a piece of vast land. . .

The entire book, named *Martial Art*, comprises eight different episodes including physical training, martial art, Dongba culture, music, dance, opera, film and TV series, and international events. His vivid descriptions of the correlations between sword movement, animal imitation and bionics are full of humor and wit. He even explored the martial dance of Dongba amongst the Naxi people inhabiting northwest Yunnan.

First of all, he conducted a study of the five tones, five organs and five elements, as well as double forward swallows. In addition, he examined the study of Wugong in opera and action films, and its survival and development in films and television. He further explained the enchantment of animal imitation in Chinese martial arts. In a word, his articles cover large dimensions of academic topics which are amply developed and display the spirit of Yunnan Arts Institute's "multidisciplinary approach for continuous academic renovation and development," and the school academic policy of "respecting each other for joint accomplishments." The articles contained in this book reflect his professional skills and profound knowledge of literature. Reading through the whole collection of his articles, I found this to be a valuable material which combines in a lively way the "martial" with "art", to make it synthetic, appreciable, creative and international.

From my thorough reading, I learnt that Li Hua was an outstanding graduate of the department of Martial Art, Beijing Sport University, one of the first graduates after the Cultural Revolution. Through his years of endeavor, he has not limited his academic practice to his major, but continuously expanded his reach into such associated fields as ethnic culture, music, fine art, dance, opera and films. He even boldly

presents his talents to some international exchange events, something which is rarely seen amongst professors in the art universities countrywide. As was stated in a foreign report, "Professor Li is a true Chinese man with broad interests covering ethnic music and Chinese classical music, and even the academic origin of Kung Fu film."

In a word, he is a real martial arts master with more than 40 years' non-stop practicing... He also has sophisticated knowledge of multi-martial arts, such as Changquan (Long Quan) and Shaolin Quan. Professor Li teaches Taiji, Sanshou and Female Defense. In addition, Professor Li offers instruction to action films and TV series as well as the Kung Fu directory. He once proudly said "I have rich experience in teaching students of any age group." Over the past years, Professor Li has taught students from many countries including America, Ireland, Austria, Myanmar, and Vietnam...

As an artist of the human body, Professor Li has never stopped pursuing an ideal state of being as his lifetime goal. Bi Shumin, a female Chinese writer, once indicated that "as a writer, it is wise to be more and more peaceful while the world is getting more rushed and busy every day. In response to a more and more material world, a writer should concentrate on the spiritual life with high awareness rather than creating fast and instant spiritual food for the public." She courageously and bluntly pointed out that "good literature requires persistence, courage, and perseverance. The writer should search his soul to create a high quality reading product even in an adverse environment, remaining upright and outspoken with a clear mindset even under favorable conditions; in other words, the writer should retain his/her personality intact." Li Hua, a man with both martial art skills and an artistic character, has revealed in his life history a truly human nature.

Obviously, I very much appreciate a man like Li Hua, and want to keep an eye on his future development while blessing him for his accomplishments. Some people are regarded as extraordinarily brave simply because of their boldness and fearlessness. Some people are regarded as travelers just because of their persistence while

proceeding on their life journeys, in spite of the hardships and difficulties which deter many other people. Men are so adored and honored because they are considered to be "diligent, brave, tough and fearless."

It is certainly not every man who can win such glory and honor even if he is a man physically, and boasts of having such characteristics. The inner accomplishments of a true man like Li Hua, as I previously indicated, should show evidence of being "diligent, brave, tough and fearless." Only when a man has acquired these qualities can the world accept and adore him for his persistence.

Looking into the quiet nature outside my window, where the beginning of winter has made all the trees and flowers yellow and withered, I suddenly experienced an enthusiastic feeling for the endeavors of Li Hua and recalled that he rang me up about half a month ago in a lively voice. I could imagine him smiling through the line as he said: "Vice Chairman Dan Zeng, I want to thank my parents for the strong hands they gave me, the tough body and the smart mind as well. They are not only the most perfect weapons for making a living, I use them to teach my students, to mold a beautiful life, to find health, to engrave art, and to create miracles. I always feel confident and proud of having my masculine body, my masculine hands, and reliable masculine thinking."

Li Hua, I am sure, you have plenty of reasons for being confident and proud!

As an old Chinese saying goes, "diligence pays," which means that even heaven knows those who work hard. The world is impartial and selfless, for it rewards every diligent person, supports every hardworking endeavor, and inspires every persistent practice. Under the quiet nightlight, I reached out my hands unconsciously. I confess they are skillful and wise as well, and more important, they are parts of a masculine body, diligent, brave, tough and fearless. Through endless endeavors, they have brought me a tranquil and warm home, enabled me to acquire a concrete and reliable job, and accompanied me during countless pleasant and enjoyable creative hours. With my hands, I have completed many appealing works and poems; they