

教育部人文社会科学研究青年基金项目资助

芭蕾教育家
孟广城的
教育理念及方法研究

余媛媛 郭晶晶◎编著

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

芭蕾教育家 孟广城 的 教育理念及方法研究

余媛媛 郭晶晶◎编著

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

芭蕾教育家孟广城的教育理念及方法研究 / 余媛媛,
郭晶晶编著. -- 银川: 宁夏人民出版社, 2021. 12
ISBN 978-7-227-07572-1

I. ①芭… II. ①余… ②郭… III. ①芭蕾舞-教学
研究 IV. ①J732.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第005886号

芭蕾教育家孟广城的
教育理念及方法研究

余媛媛 郭晶晶 编著

责任编辑 杨敏媛
责任校对 陈 晶
封面设计 沈家菡
责任印制 马 丽

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

出版发行

出版人 薛文斌
地 址 宁夏银川市北京东路139号出版大厦(750001)
网 址 <http://www.yrpubm.com>
网上书店 <http://www.hh-book.com>
电子信箱 nxrmcbs@126.com
邮购电话 0951-5052104 5052106
经 销 全国新华书店
印刷装订 宁夏凤鸣彩印广告有限公司
印刷委托书号 (宁)0022770

开本 787 mm × 1092 mm 1/16
印张 18.75
字数 300千字
版次 2022年2月第1版
印次 2022年2月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-227-07572-1
定价 88.00元

版权所有 侵权必究

教育部人文社会科学研究青年基金项目资助
《中国芭蕾教育家孟广城教学理念及方法研究》
(项目批准号: 17YJC760109)

序

.....

芭蕾教育家孟广城之 由“必然王国”到“自由王国”

巴图

一口气读完样稿，掩卷覃思，恍如穿越既往岁月，领略艺术景象，头脑中总是萦绕着几个历史镜头，挥之难去：

20世纪50年代，一个11岁懵懂少年走进白家庄（北京舞蹈学院建校原址），虽出身将门却少小离家，从此一头扎进了浩瀚无垠的舞蹈海洋。

60年代，走向中央舞台的职业舞者，在革命题材舞剧中走向成熟，演完《红色娘子军》之后，他终于欣喜地感受到：“我是一个演员了！”

70年代，受邀参与日本松山芭蕾舞团演出，因清水哲太郎意外受伤，对方选择孟广城先生顶替，这一双人舞段对古典芭蕾功底要求极高，先生上午排练，晚上演出，取得圆满成功，刷新了中国舞者在日本职业演员心目中的形象。

80年代，时而被批评的年轻教员执着地坚持自己的教育理念，终于

在学生的成长中得到肯定，开启了神圣的教师生涯，从此一路绿草如茵，繁花似锦。

90年代，先生身先士卒，指导全局，领导芭蕾舞专业发展，孜孜以求学生成长成才，总结芭蕾舞人才培养规律，领跑全国芭蕾舞教育事业。

21世纪以来，先生无畏年高，不惧岁长，杏坛躬耕，血灌桃李，高台教化，托举同道，可谓“我自乐此，不为疲也”。本书中有一段体现先生今日状态的文字很生动：清晨铃声一响，芭蕾舞系一年级的小王子便在王子爷爷的引领和指导下，开始在芭蕾王国的海洋中畅游。

60多年来，先生如其所言“人生只做了一件事”，就是学芭蕾，跳芭蕾，教芭蕾，管理芭蕾舞系，学了6年，演了17年，教了40余年，从未离开这个行业，是地道的芭蕾人，是忠诚的北舞人。

一般而言，一个学校的基因是由这个学校创建初始的师生共同培育的，先生1955年入校，是学校创建之初的学生，是学校发展的重要见证者和创建者。学院因应时代发展，自觉梳理如先生这样的代表性艺术家的教育经验和育人观念，弘扬嘉言懿行，传承办学理念，坚守优良传统，赓续文脉艺脉。

先生完美的艺术经历可谓舞蹈艺术教育家的成长范本。董其昌有言，“不行万里路，不读万卷书，欲作画祖，其可得乎？”一语道出艺术家应有的修为。先生在北京舞蹈学院这样的顶尖学校学习，在中央芭蕾舞团这样的顶尖院团任专业演员，经历完整，衔接有序，丰富的舞台实践，全面的演出体验，深刻的艺术感受，是大学教授表演的优秀教师特别是剧目教师的核心要素，演而优则教，几乎成了顶尖艺术院校表演教师培养的一般路径和标准规格。

先生是学院芭蕾舞高等教育事业的主要创建者，历任芭蕾舞系副主任、主任等职，是为中国芭蕾艺术与文化的时代发展做出突出贡献的代表人物。鉴于先生在艺术创作及教学方面的突出贡献，国务院授予其“国家级专家”称号，享受政府特殊津贴。据同事们回忆，先生是在很艰苦的时期执掌芭蕾舞系的，当时系里要钱没钱，要人没人，办公室沙发都是用砖头垫的，但他从不抱怨，身体力行，搬办公桌，打扫卫生，打理清点服装道具。可以看出，先生这一代人是吃苦耐劳、不辞辛苦的一代，学校的基业就是在一代代前辈的辛勤汗水中不断铸牢的，作为后来的传承者，我们其实是站在他们的肩膀上在做事，感恩之情应当也是必须的。

作为新中国培养起来的第一代芭蕾舞艺术家，先生的文化理念和艺术情怀始终与中国社会发展和文化建设紧密相连，几十年来始终致力于推动建构芭蕾舞艺术的中国学派，倡导发挥芭蕾舞艺术的文化功能，在芭蕾舞艺术探索与研究上沉潜往复，呈现了许多经典舞台作品，培养了诸多芭蕾舞艺术家。我欣赏先生关于教学的一个观点：讲不出要求的老师不算好老师，能讲出要求，学生却没有很好的体现出来，也不算好老师。先生长期从事芭蕾基本功训练课和剧目排练课教学工作，积累了丰富的经验，在对课堂教学和剧目教学研究的基础上，对教材的运用和把握上灵活自如，因材施教，在课堂组织能力和知识传授能力上较为全面，培养出了许多优秀的学生，真正的桃李满天下。

先生认真提示我，不必言及所谓教学之长，历史之功，人各有长，应取长补短，相得益彰。尽管如此，我还是想提示朋友们关注先生的艺术之路和学术思考，这些著述是他多年卓越艺术劳动之上的思想沉淀，是新中国芭蕾舞教育事业的精致缩影。几十年来先生撰写了诸如《舞蹈动作与

音乐节奏》《论在地转和空转时头的动作》《浅谈大学芭蕾舞基本功训练的教学任务》等几十篇关于芭蕾舞人才培养的思考文字，出版了《孟广城芭蕾舞基本功训练教材》VCD教材，主编了《芭蕾舞基本功训练》《古典芭蕾舞变奏》等教材，其中《古典芭蕾舞基本功训练教程》荣获北京市精品教材奖。这些关于芭蕾舞教学的研究成果，既属于过去，亦应运用于当下，走进未来。

本书辑录了不少学生对先生的仰慕与观察，在学生眼中先生是温暖的力量。杨越、关於、孙杰老师在采访中都突出讲了一个意思：“你鼓舞了我”，因而“你成就了我”。书中孙杰感怀自己与先生的过往际遇，感念先生对自己的发现，感恩先生对自己的培养，感佩先生的爱才之心、识才之能、育才之能、举才之德、护才之贤。他说，你明明知道他是一座山，是一座很高的山峰，但是当你走进他的时候，他有一条藤蔓或者一棵树在这儿，会给你一个借力。孙杰半路出家，如今成为芭蕾舞系的主任，先生应当感到欣慰。如今，这一老一少通力合作，扶老携幼，共同为学院的芭蕾舞教育事业而奋斗，真是代际传承的生动画面。

时代对艺术的影响，在先生这一代人的成长过程中是颇有戏剧性的。芭蕾舞是舶来艺术，先生开蒙时期是“一边倒”的苏联专家打底，之后是十余年封闭环境下的样板戏时期，改革开放打开国门后，先生是第一批开眼看世界的中国舞蹈人，远赴英国皇家芭蕾舞学校授课，在美国巴兰钦舞团、法国巴黎歌剧院芭蕾舞团潜心观摩，延请著名编舞家史蒂文森十年九次到学院授课，先生与芭蕾舞同仁打开了面向世界的窗口，也为中西文化的交流架设起了沟通的桥梁。同时，他坚定地认为，拷贝西方芭蕾艺术的水平再高也只是技术及部分艺术再创造上的成功，并不代表我们对芭蕾艺

术形式具备了真正认知、运用与把握的能力。因此，树立中国芭蕾在世界舞林中的地位与形象，在保持古典芭蕾风格特征基础上，努力创建中国芭蕾舞学派，不仅丰富了芭蕾艺术的表现形式与内容，还体现了我们对芭蕾艺术与中华优秀传统文化、民族特色相结合的中国智慧。至此，无论在哪个时代，以哪种身份，在人生的哪个阶段，先生都是认真的适应者，辛勤的学习者，优雅的示范者。

芭蕾是一门残酷的表演艺术，培养一名优秀的芭蕾舞演员要花费教师大量的心血，是舞蹈教师用双手托起了这些明日之星，而孟广城先生就是这样一位甘为人梯的奉献者。在我的精神世界中，艺术教育大师应该是精神澄澈，清新脱俗，落花无言，心淡如菊，先生就是这样的艺术教育家，在既往艰苦的艺术教育历程中，始终绽放自己的温和与微笑。先生说，芭蕾人应该时时刻刻都沉浸在芭蕾的艺术感觉之中，永远保持着王子和公主般的风度与气质。如何形成这种高贵品质？他在教学中惯用的一句话给出了答案：跳芭蕾舞，其实跟做人一样，跳芭蕾舞不仅训练艺术气质，还教我们做正直的人，“正”和“直”在芭蕾舞里面是最美的。

先生有一句话让我感动。他说：“我不关心外面的世界，外面对我没有一点吸引力，我只忠实于自己学校的教学，外面的教学可以接受，但要冲击我在校内的教学，我不会接受。”在我看来，这是对优秀教师人格最好的表达，立论煌煌，言之凿凿。几位同事告诉我，先生是这么说的，也是这么做的，几十年如此，说来简单，其实不易。

先生矢志艺术，投身芭蕾，亦演亦师，艺道兼济，桃李满园，可谓磅礴人生了。何以成就先生？这是后辈传承者应该思考的问题。答案可能是“热爱”两个字。对事业的热爱，是成就一切的原动力。于先生而言，

这两个字已经深刻地转化为高贵而坚定的人生情感、人生态度、人生信条，诚如先生所言：芭蕾舞教师是多么神圣又荣耀的职业，我通过这个光荣的工作享受了我的人生，实现了我的生命价值，我为自己是芭蕾舞教师而自豪。

我想正是基于这样的热爱，先生尊重自己从事的职业，秉承“课比天大”信条，对教师的身份有充分的认知和高度的敬畏心，为学院教师们做出了表率，几十年如一日，早上8点的课，永远不会晚于7:40进课堂，他对年轻老师说，教室的业务技能在前期可以低一些，未来还有补充进步的空间，但教师进课堂的时间是评估师德规范的底线。伟大教育家的产生可能与其他行业不同，有其与教师属性相关联的特殊规律，就是在日复一日的牺牲自我中成就学生，就是在日复一日地重复简单中成就不平凡。

这部专著系教育部人文社科基金青年项目支持，作者为兄弟院校教授，曾访学于校园，求学于先生，多次采访先生及相关师生，做了大量的基础工作，积累了丰富的素材。由先生的学生执笔书写，是值得鼓励的研究形态。与先生心灵接触，会得到更真实的观察；与先生贴身学艺，会获得更深刻的体会；与先生研究交流，会汲取更准确的表达。我们的学生都肯如此延伸课堂学习，都肯如此延伸学校生活，这是学生的品质，也是老师的品质。

在书中，可以看出先生对人才培养中表演性的特殊强调。这是基于问题意识所体现出来的艺术精神，问题即艺术表演人才培养中如何实现身体技能训练与舞台演出的结合。先生观点大概是这个意思：训练的“必然王国”是基础，“自由王国”是芭蕾艺术的最高境界。我以为这个观点是很深刻的，艺术家应注重自身创造性的情感体验，看重创造过程中的精神

愉悦，人才培养中应当注重艺术表现的情感体验，看重舞台表演过程中的精神内涵，技艺超群，传神传情，辩证统一，缺一不可。我以为，先生理想中的艺术家应当是拥有超出常人的丰富情感，异于常人的审美感受，强于常人的艺术想象，“登山则情满于山，观海则意溢于海”（刘勰《文心雕龙·神思》）。

由必然王国向自由王国的进取，是人类的使命，亦是进取的舞蹈人的终生发展形态。如今，芭蕾舞人才培养中依然处于由必然王国向自由王国的进取之路，我们尚存诸多困惑和问题，譬如高等教育如何吸引一流中专人才，院校学习与院团传习如何在人才培养中相统一，芭蕾舞民族化如何更深入地在教学创作中培育，中国的《天鹅湖》何在？新时代的《红色娘子军》何在？我们需要更多如先生一样由“必然王国”走向“自由王国”的思考者和开拓者。通过品读这部研究著作，对我们的舞蹈同行在前进道路上能有所启发，有所思考，有所行动，加快探索未知的步伐，努力承担起新时代芭蕾舞发展的历史使命，我想这是先生所真切期待的。

为此，希望此书的出版，能成为我北舞师生乃至全国舞蹈教育者重新“阅读”先生的开始。

巴图：北京舞蹈学院党委书记

从舞台到课堂：孟广城老师的大爱人生

——为余媛媛、郭晶晶的心血之作写序

欧建平

五年前，我指导写作论文《仙女》的舞蹈硕士郭晶晶从银川打电话给我，说她在北方民族大学的舞蹈系主任余媛媛老师因在京访学期间，迷上了北舞前辈专家孟广城老师的芭蕾教学，立志要为他著书立说，不仅要记录他对芭蕾事业和莘莘学子的无尽之爱，还要归纳他的芭蕾教学理念和方法！更有，晶晶说她因和余老师非常投缘，已经加入了她的研究小组。我尽管熟知晶晶对舞蹈的热爱和对生活的激情万丈，更深知芭蕾这颗西方舞蹈皇冠上的钻石不是非科班出身之人可以随意触碰的，但两位年轻人决心已定，甚至拿到了教育部的科研项目，我欣喜之余尽心竭力地给了她们一些可行性的建议。

与此同时，我眼前朦胧显现出孟广城老师的身影，并且慢慢聚焦出他的形象，尤其是他那双炯炯有神的眼睛……

那是1985年11月18日至30日期间的事情，我应时任北舞芭蕾舞

系主任曲皓和编导系主任尹佩芳两位前辈专家的盛邀，从旅美英国芭蕾大师本·史蒂文森先生在首都机场落地开始，为这两个系做了为期两周的教学口译，因而总能在课堂上看到年富力强、神采奕奕的孟广城老师！我清楚地记得，当老本（我们对史蒂文森先生的昵称）上芭蕾基训课，并排练《堂吉诃德》《艾丝美拉达》双人舞时，孟老师和张旭老师常常赶来看课，并把口译的细节记录在教案里；而音乐编舞课上，老本根据法国作曲家马斯奈的名曲《思念》和中国名曲《江河水》《梁祝》，为李莹、沈思佳等芭蕾舞系高材生编舞时，孟老师在芭蕾的标准化语言基础上根据音乐形象编出的一连串新鲜动作，总能得到在场老师和同学们的高声喝彩。

接着，我的思绪又回到了几年前。当时应邀参加李春华老师的硕士生答辩之时，孟老师作为答辩小组中最引人瞩目的专家，其行话如注、妙语连珠、温文尔雅、机智幽默的言行给我留下了更加深刻的印象！

第三次与孟老师的零距离接触，同样发生在几年前我为国家艺术基金做评委期间。一天晚上，同为评委的好友、原中芭男主演孙杰邀我参加他与孟老师共进晚餐。我因为冯英团长的盛邀，之前刚刚主编了《中国芭蕾的丰碑——纪念〈红色娘子军〉首演五十周年文集》，满脑子都是“娘子军”的飒爽英姿与过往的历史瞬间，并且知道孟老师作为中芭的演员，当年曾全程参加《红色娘子军》的排练、演出和电影拍摄，于是欣然前往，还兴致勃勃地问了孟老师许多有趣的问题，而他惊人的记忆力与语言表现力则让我收获满满，并自愧弗如。

凡此种种，使我一直非常期待余媛媛和郭晶晶研究孟老师的成果早日出版！五年间，我不仅多次接到晶晶的咨询电话，而且还在家里接待过她，深知她俩为了写好这本技术和艺术难度超大的书，并完成好教育部的

这个科研项目，曾数次千里迢迢地来到北京，频繁且长时间地采访孟老师、孟师母以及孟老师历年来教过的好学生，然后回到银川，在完成日常教学任务之余，利用全部的课余时间和节假日废寝忘食地工作，不仅将海量的录音转换成文字、撰写成书稿，还整理了孟老师提供的大量照片，为全书的最终完成付出了超常的智慧与劳动。

2021年9月29日，当我应两位青年学者之邀，去北舞附近的四世同堂北京菜馆与孟老师夫妇共进午餐，拿到这本30万字的打印书稿时，蓦地产生了“后生可畏、后生可敬”的惊喜。我欣然接受了为这本书作序的请求，深知通过细读本书，不仅能够进入孟广城老师的芭蕾世界，更能了解芭蕾教学背后的海量秘笈。

12点前后，77岁的孟老师拄着拐棍，在孟师母的陪伴下从北舞的大一课堂中直接赶来，稍稍蹒跚的步履与炯炯有神的目光形成了一束特殊的生命之光，让我顿时感到了芭蕾艺术的魅力与威力之大。我们在门口迎接了他，并情不自禁地搀扶着他入席。我再次与孟老师攀谈起来，在温润的笑容与爽朗的话语之间，他不时评说出令人叫绝的行话，让我连连后悔没有录下音来！

从10月1日到29日，这本书稿成为我每天起床后的早读对象。如果当天上午无需去研究院上课或者外出开会，我每每会一口气读上十多页！动笔作序前，书稿中每页都留下了我阅读后的笔注。

孟广城老师无疑是幸运的——他出生在一个无比温馨、颇为民主且热爱艺术的军人之家，父亲的刚柔相济、母亲的善良贤惠、姐姐的真诚关爱，使他的身心自幼年起便得到了健康的成长。11岁那年，他居然在父亲的引领下去报考北舞，并且因为先天条件的优越而幸运地一举考进了这

个“舞蹈家的摇篮”，由此踏上了一发而不可收的芭蕾之路。

对于每个梦想以舞为生的家长和孩子而言，这本书的弥足珍贵就在于，它对北舞学子们习舞生活的细描，从中外专家的教学理念与各自不同的行课方式，到他们爱岗敬业、爱护学生的无微不至；从各门课程的合理设置，到排练演出的具体过程……可谓林林总总，无所不包。

不过，最让我感动的是，年过七旬且功成名就的孟老师，不仅依然对自己与生俱来的“饱满圆润的高脚背”、学生时代因动作规范而常被老师安排在中间，甚至做示范等成功经验津津乐道，更对自己当年因爆发力不足引起的担忧、不理解如何让身体“有韵律地舞动”、不明白如何将课堂基训形成的技术规范与舞台表演的活灵活现有机结合等窘境直言不讳，并且用自己的亲身经历讲述了最后解决这些问题的方法与过程，这一切无疑能给今天掉进同类问题黑洞的芭蕾学子们以莫大的启示与正面的鼓励！

同样引人入胜的经历，当然要数孟老师在中芭长达17年的演员生涯了！这期间，他获得了赴缅甸演出《天鹅湖》的机会，也陷入了被派往内蒙古艺校教学的低谷，并产生害怕因爆发力和表现力不足而被迫离开舞台的焦虑。因此，他在教学过程中不仅坚持每天练功，而且潜心琢磨其中的秘笈，直到有一天，他突然找到了腾空而起的发力和借力方式，由此弥补了自己的不足，并在回到中芭后，从群舞练功的教室升格到了主演练功的教室，甚至再次被老师指派示范某些动作，进而获得了更多登台表演的机会。

通过参加排演《红色娘子军》《沂蒙颂》《草原儿女》等中国芭蕾经典之作，多次对口下基层生活体验，以及李承祥、蒋祖慧等导演的细心调教，吴祖捷、张纯增等主演的现身说法，使他在表演上终于茅塞顿开，不

仅掌握了舞台表演必备的精气神韵，而且懂得了如何借助音乐的启示，塑造鲜明的人物形象，并将这些来之不易的体会贯穿到中芭的兼职教学之中。让他倍觉欣慰的是，因严谨的古典芭蕾技术受到日本松山芭蕾舞团团团长松山树子女士的青睐，于1978年10月被挑选替补日本演员演出了一个难度较高的双人舞段。

同年岁末，他告别了17年的舞台生涯，在曲皓老师的召唤下，回到了刚刚升格为北京舞蹈学院的母校，开始了40余年的芭蕾教学生涯。

由于本书旨在归纳、总结孟广城老师的芭蕾教学理念和方法，全书第一部分的“少年时代、初入舞行与17年职业舞者生涯”虽篇幅较小，但这个阶段对于他日后的教学生涯举足轻重。比较而言，第二部分“40余年教学生涯”篇幅最大，与三部分的“教学心得”显然是全书的核心。第四部分为“学生访谈”，11位如今成绩斐然的亲传弟子满怀深情地回忆了孟老师在生活与教学中的言谈举止、音容笑貌，重点依然是他的教学理念与方法。总之，后三个部分满载了孟老师在40余载芭蕾教学生涯中的行话与秘笈，让我目不暇接，亢奋不已。这里仅举几个有趣又有益的例子略加说明：

1979年，曲皓老师在召唤孟广城老师回到母校教学时，曾说了这样一句令人回味的話：“不是长个脑袋就能回来，我们是有选择的！”不言而喻：孟老师是位头脑与四肢同步发达的稀有人才！

孟老师40余年来的教学成就果然证明了曲皓老师当年的慧眼！他通过一段时间的跟课、教课和思考之后意识到，对于中低班的中专生不能照搬在中芭给演员上课的方式，而需严格“按照教学大纲规定的教学任务循序渐进”，以便为他们打下严谨规范的基础；但在教毕业班时，“提高学