

以高雅文化引领舞蹈艺术发展

文舞相融 德艺双馨 各美其美 美美与共

——写在第四届北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛圆满闭幕之际

李 珩

6月12日至22日,北京舞蹈学院主办的第四届北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛在北京保利剧院圆满闭幕。11天的时间里,这个国际赛事让中国的芭蕾与世界又一次对话。以舞会友,以赛育人,大赛为中国舞蹈教育事业注入了新的活力。

特别值得一提的是,开幕式演出《大美无言·国舞集萃》,其中包含的汉唐、敦煌、古典身韵和当代审美的中国舞蹈优雅、纯粹、美轮美奂,其对中国传统文化一脉相承的审美显现着中国舞蹈特有美学原则,多样存在且又协调一致,丰富且又单纯,给世界舞蹈人士带来了一次中国舞蹈艺术的美的强烈震撼,他们又一次被中国博大精深的传统文化和舞蹈艺术所折服。

作为大赛主办方的北京舞蹈学院,依托自己强大的办学实力和北京深厚的文化底蕴,让东西方文化得到了激情的对话与碰撞,体现出北舞人的文化自信与艺术包容。然而这样的文化自信源于何处?

记者在调查走访中发现,学院近年来始终坚持“高举旗帜、文化引领、依法治校、和谐发展”的工作方针,坚持“高层次的文化追求、高质量的人才培养、高水平的普及教育”以及“以特色建一流、以质量求生存、以和谐促发展”等一系列办学理念,始终牢固树立育人为本的教育理念,把不断提高教学质量、人才培养质量作为实现内涵发展的根本要求,通过加快舞蹈文化创新工程建设,逐步实现了世界一流舞蹈高等学府的目标,实现了中国舞蹈人的文化自信。

高层次的文化追求

《大学》开宗明义的话是:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。”

文化建设并不是从现在才开始的。新中国成立以来,就提出过“百花齐放、百家争鸣”的“双百”方针,以及“文艺为人民服务、为社会主义服务”的“二为”方向,这些都是繁荣发展艺术的重要的政治保证。近年来,中国经济建设的成就举世瞩目,在GDP的数字上连年创造奇迹,与经济相对应的文化则似乎趋于不平衡的发展。虽然中

国已成功举办了北京奥运、上海世博会等大型盛会,但繁盛热闹之后却更迫切的需要反思文化自身是否迈入了现代化的行列,是否能够跻身强国文化圈、对世界发挥重要影响、对人类进步做出贡献。

“作为国内舞蹈艺术教育的高等学府,如何办好这样的一所大学,这涉及到祖国的人才可持续发展,涉及到社会的风气。北舞在经历了近60年的职业发展之后,已经到了一个文化建设的历史时刻,也赶上了中华民族文化复兴的历史契机。但如何进行文化建设,这是一个历史性课题,需要对舞蹈文化进行集中的梳理,为舞蹈人才文化修养的形成建造一套成型的文化教育体系。首先要树立一种高层次的文化追求,这种文化追求的根本,是中华民族传统文化的精髓。”北京舞蹈学院党委书记王传亮说。

2007年,为深入贯彻党的十七大精神,全面落实科学发展观,北京舞蹈学院在确立了“高举旗帜、文化引领、依法治校、和谐发展”的工作方针,并提出“三个坚持”的工作目标,即:“坚持高层次的文化追求、坚持高质量的人才培养、坚持高水平的普及教育。”

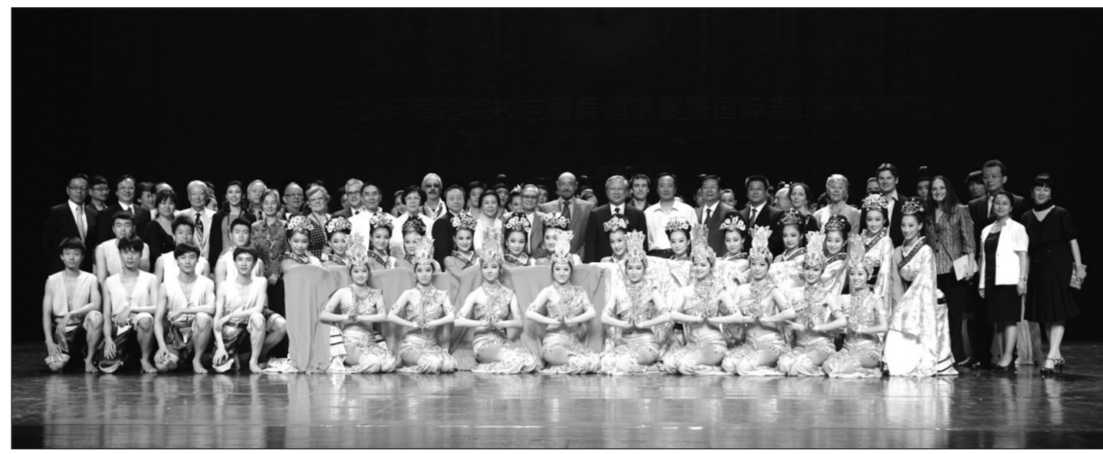
其中,坚持高层次的文化追求被列在了第一位。“高层次的文化、高雅文化是我们民族的事业,而不仅仅只是一个产业,不能一味追逐大众文化市场的好恶,它应该成为一个国家、一个民族的文化追求。舞院坚持追求高层次文化并使其成为我们主流的艺术追求;反之,我们就不可能成为世界一流的名校。”王传亮解释。

艺术大学的文化建设,不是靠简单地加一些文化课、理论课来完成的,首先从方法上需要从中国传统文化中去汲取,需要用中国的文化方法来思考和解决这个问题。一个多世纪以来,中国在向西方学习的过程中,丢掉了许多自己的方法,很多人知道一些中国的文化元素,但并不知道中国传统的思维模式和哲学方法,对我们来说,盲目地引进西方办学的规律和办法,容易把自己的民族特点和极其明显的艺术符号割裂了。

其次,舞蹈学院在舞蹈表演、教育、编导、理论、传播和设计等方面,都建立了高水准的教学目标。舞蹈学院培育艺术精英人才,坚持不降格。用文化指导艺术形式,艺术形式包括着舞蹈在允许差异

北京舞蹈学院作为中国舞蹈高等教育的最高学府,被海内外誉为“舞蹈家摇篮”,这是几代“舞院人”日复一日、坚实积累换来的声誉:兢兢业业地上课,踏踏实实地研究,认真地育人。

“舞蹈家摇篮”不只是一块牌匾,更是在“遵道崇德、天地人和、文舞相融、德艺双馨”的基石上矗立起来的广厦。作为培养国家级舞蹈高级人才的专业舞蹈教育机构,北京舞蹈学院将继续在“坚持高层次的文化追求、坚持高质量的人才培养、坚持高水平的普及教育”的目标指引下,在强调舞蹈本体、追求高雅品位的同时,为国家乃至世界培养更多优秀的舞蹈人才。

第四届北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛开幕演出结束后,大赛组委会和评委会人员与演员合影留念。

性的同时,更强调中国舞蹈所具备的文化基础,坚持以中国文化指导中国艺术的发展。

高质量的人才培养

正所谓“大冶铸英邪,名师出高徒”。近60年来,北京舞蹈学院名师云集,群英荟萃,人才辈出,已经成为享誉海内外的著名舞蹈学府。中国许多著名的舞蹈表演艺术家、教育家、编导家、理论家和知名人物都从这里诞生,从这里走向全国、走向世界。

一所高水平的现代大学,不但要有大师,还要有“大楼”。北京舞蹈学院50多年来,把培养“文舞相融、德艺双馨”的高质量人才作为教学的根本目标。学院从实际出发,大胆吸收国内外高校的成功经验,注重加强学科间的渗透、交叉、组合,发挥多学科的特色和优势,经过长期的实践和探索,已经建立了一套比较完整的、有自身特点的教学计划和管理体系。

近年来,学院扎实办学,突出办学特色,狠抓教学质量,众多优秀舞蹈教学成果不断涌现,人才辈出。在文华学院院校奖“桃李杯”舞蹈比

赛、中国舞蹈“荷花杯”比赛、CCTV电视舞蹈大赛、北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛等国内外重大舞蹈赛事中获创作、表演一等奖53项,省部级舞蹈比赛一等奖77项。学院创作了大中小型舞剧30余部,其中获得“五个一工程”奖及文华奖等大奖14部。这些奖项的获得代表着学院学科建设的突破性发展,是各个学科建设通过不断探索实践得出的重要结晶,也是各个学科开展舞蹈教育研究的重要范本。

“坚持高质量的人才培养”与“质量求生存”一脉相承,学院要为世界、为中国培养高质量的艺术家人才。半个多世纪,学院不仅仅是舞蹈表演艺术家的摇篮,还为国家培养了很多舞蹈编导家、舞蹈理论家、舞蹈教育家、艺术管理人才等。此次《大美无言·国舞集萃》专场演出的演员都是学院培养出来的最优秀的舞蹈人才,他们中有很多已成为社会公认的青年舞蹈家。

同时,学院还在继续推进学年学分制改革,给学生更多的选学空间,丰富其知识结构。在人才培养上,要不断更新教育观念,坚持以人为本,树立多样化的人才观念,树立人人成才的观念。在文化引领下,

让中华五千年的文化积淀在学科建设中起到重大的推进作用。学科建设体系用中国式思维,吸收先进的理念。在整个教育体系中,坚持自身特色,在强调特色的同时不能排斥办大学的教育规律。在建立评价体系上,不能盲目引进俄罗斯或是西方的评价体系,主动建立起以中国文化、中国式的思维方式的舞蹈高等教育评价体系,树立自己特色的评价体系。

高水平的普及教育

《诗大序》曰:“言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故咏歌之。咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”可见,言语常常不及肢体表现出的内容更形象和富于感染力。有人说“舞蹈是世界共通的语言”,无论是来自于哪个国家的人,一定能够看懂舞蹈。作为一种大美的艺术,它虽无声却能依靠肢体直指人心。

舞蹈普及不仅仅是素质教育,更是培育舞蹈市场、培育舞蹈观众的根本之路。学院“坚持高水平的普及教育”,让舞蹈艺术确立高雅艺术的主流地位走进社会

高端。舞蹈学院理所应当当地承担起普及舞蹈教育的重要责任。“我曾几次在英国看皇家芭蕾舞剧院的演出,几乎天天演芭蕾舞剧,天天都是观众爆满。人们西服革履,以尊重的态度坐在台下,安静地去欣赏芭蕾舞剧,掌声不断。那是因为英国的观众从小就受到这方面的普及教育,通过对艺术的学习、文化的积淀,达到了对舞蹈艺术较高的欣赏水平。奥地利是音乐国家,国民的音乐普及用了30年到50年,才达到了整个国民对音乐的欣赏水平。这表明艺术的普及是需要有人去做的,观众的培育也需要一个较长的时间。”王传亮说。

但目前的现实状况却不乐观,舞蹈爱好者普遍没有受到普及教育的机会。没有艺术普及,就没有高雅艺术的市场,没有高精尖的欣赏群体和观众。普及教育不仅培养了大众,培养的也是高精尖的观众。当前,社会上舞蹈的培训班很多,有的很不规范,管理要由政府部门来做。引领普及教育的内涵发展和教育水平,“我想这是舞蹈学院必须做到的,这也是高校服务社会的应有之义。舞蹈普及教育需要对人民大众负责。为实现高水平的舞蹈普及教育,我们的继续教育学院、考级学院、附中,都承担了一定的舞蹈普及教育的任务。去年,仅舞蹈考级学院就培养了学员15万余人,培训舞蹈教师2万余人。”王传亮介绍。

高起点的文化交流

著名社会学家费孝通曾提出,“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同。”他为什么要做到“各美其美、美人之美”,就是各种文明教化的人,不仅能欣赏本民族的文化,还要发自内心地欣赏异民族的文化,做到不以本民族文化的标准,去评判异民族文化的优劣。用更广阔的胸怀、更远大的目光,对不同文化有更高的鉴赏力,拥有一个与不同文明和睦相处的良好心态。

开放办学,是世界一流大学的共同特点,也是北京舞蹈学院面向新世界发展努力的目标。自2006年第一届北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛在北京诞生之日起,六年时光,逐渐成为国际芭蕾舞界的一次高端盛会,也成为北舞扩

大对外交流的平台。在今年的比赛期间,还开展了各舞蹈院校的精品剧目展演、“大师工作坊”和“芭蕾教学研讨会”等中外学术交流互动,促进舞蹈教育和世界舞蹈文化的交流与传播。

“艺术的发展必须依靠‘品牌’的形式来引领。”教育部副部长刘利民表示,国际芭蕾舞邀请赛已经成为了一个“国际化的品牌赛事”。在当今中国大力倡导文化大发展大繁荣的战略背景之下,能够举办这样的重大赛事的意义和价值,北京舞蹈学院在其中的贡献可见一斑。

本届大赛评委会主席、美国杰克斯芭蕾舞比赛评委会主席

Bruce Marks认为:“在这次大赛中,我看到了一些出乎意料的东西,让我感到很惊喜,有时甚至让我看得屏住呼吸。最重要的是享受舞蹈中的乐趣,暂时抛开技巧去感受舞蹈中的快乐与自由,而不是一味地强调动作。”

本次大赛组委会主席刘建设说:“艺术是文化的最直接的构成要素,在先进文化建设中发挥着独特的作用。北京舞蹈学院在当代文化浪潮中找准自己的位置并不遗余力地发挥自己的特长和优势,在中国舞蹈艺术文化建设进程中起着不容忽视的作用。”

北京舞蹈学院院长李续认为举办国芭蕾舞邀请赛对于学院的发展有三方面的好处:一是检验教学成果,提高教学质量。以往三届学院的参赛选手都获得了较好的成绩,展示了学院的教学实力,同时也从其他选手身上看到了不足,从而有效地改进教学。二是搭建交流平台,树立名校形象。大赛期间的比赛、展演和研讨,加强了院校间的合作,促进了中外文化交流。“全院上下不断完善困难,各部门通力合作,圆满完成每一届赛事的组织工作,得到了上级领导和国内外评委选手的赞誉。在思想上不断深化对大赛的认识,大家共同致力于形成各美其美、美美与共的文化相融气象。”李续说。

在芭芭邀请赛开幕式致辞中,王传亮讲道:“舞蹈可以跨越民族、地域和语言的界限,传递并诠释人类文化的传统和世界文明的印记。如今,面对世界舞蹈艺术的中国,要敢于创造中国的舞蹈艺术世界。”

舞蹈艺术教育要坚持文化引领

——访北京舞蹈学院党委书记、第四届北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛组委会主席王传亮

李 珩

得到高度统一,才能使舞蹈人才具备高质量,才能使舞蹈学院站在一定的高度之上探讨舞蹈艺术。舞蹈学院也只有站在宏观的高度上、文化的高度上,才能更好地生存与发展。目前,学院在一系列办学思想的指引下,学院的文化建设已经初见成效。

问:本届赛事的开幕演出是来自北京舞蹈学院精心挑选的舞蹈组合——《大美无言·国舞集萃》,为什么选择这样一台中国舞蹈集萃,在舞蹈节目的安排上又有何用意?

王传亮:这台为大赛精心挑选的舞蹈演出,都是国内顶尖的舞者表演的经典剧目。整套演出命名为“大美无言·国舞集萃”,正是借用了《庄子》中的“天地有大美不言”“天地有大美”,天地之间最美的是什么,就是人“不言”是一种境界。我们常说“美在意象”,就是通过优美的肢体、生命的律动和情感的摄受来表现和传达美的意韵和境界。“舞者不言,直指人心”说的就是这个意思。

《大美无言·国舞集萃》演出已经不是第一次被搬上舞台,在2010年的世界美学大会和2011年

赴美演出中,就获得了海内外的高度赞誉。每每演出的时候,很多世界级的专家都非常感动,他们之中有很多人从来没有听说过“中国舞蹈”,特别是包含有汉唐、敦煌、古典身韵、武术、戏曲等不同样式、多样性存在的中国舞蹈。“以舞释美”就是用中国传统文化积淀下形成的舞蹈艺术形式,来体现东方美学和中国美学的精髓,这也是在舞蹈实践与理论的交互中,在实践性与思辨性的统一中,表达和体现中国美学的特点。它的美取向是民族的、协调的、一致的,甚至是单纯的,产生了中国舞蹈美的震撼力。

舞蹈艺术不能只是舞蹈人自己欣赏的艺术。舞蹈应该是全社会、全人类共赏的艺术形式,尤其要争取获得主流的、高端的、有文化品位人群的青睐,以此来引领广大观众的审美品位,起到愉悦人心、教化社会的作用。这次《大美无言·国舞集萃》中为何选了这些舞蹈剧目,我的用意就是想用中国民族的精华来感染西方,为了让他们了解中国舞蹈的大美。同时,我们举办的是芭蕾舞邀请赛,既有东方的中国的舞蹈形式,同时又能用西方的艺术方式参与

世界舞台的表演和比赛,这里就像是一个东西方舞蹈文化对话的平台,实现中国舞蹈艺术在世界舞蹈语境中的互动与对话,使共享世界舞蹈的中国展示出、创造出中国的舞蹈世界来,让世界通过中国舞蹈之美来认识中国舞蹈美学。同时,中国舞蹈艺术也将借助于大赛这个平台,提升自己、发展自己。

实际上东西方文化的这种对话,正体现出中华民族文化传统的根本——那就是文化的多样性、包容性和开放性,主张“和而不同”,这源于“和生万物、同则不继”的中国思想方法。在高扬个性的同时,承认多样性的存在,对各种文化形态的包容就带来了民族文化的开放,一种充满自信的文化开放姿态。

问:大赛作为一个平台,每一次角逐都会有许多优秀人才涌现出来。同样,学校作为人才的孕育之地,如何在追求高雅艺术的同时,让师生有个安心学习和修养的环境?您认为文化如何影响着舞蹈艺术,舞蹈艺术为文化又做出了怎样的贡献?

王传亮:在校园文化环境的建设中,我们强调建设“三个环

境”构建和谐舞院。第一,校园环境。要建设美丽精致充满文化感的校园环境,用浓郁的校园文化氛围来影响师生的行为,拓展教学空间,做好教学管理后勤服务工作。第二,教育环境。既要要有舞蹈艺术特色又要符合教育规律,围绕舞蹈大学生如何成长成才的问题,制定有特色的学科建设方案,加强学术建设和学风建设,要营造和而不同、风清气正的学术氛围,为教师教学科研创造良好环境,加强教师队伍建设和“加快”大师的培养;狠抓教学质量、走内涵发展之路,凸显舞蹈艺术特色。第三,情感环境。建设充满善意的,有爱心和慈悲情怀的情感环境,和谐就是“各美其美、美美与共、美人之美,成人之美”,建设人人充满善意、有宽容心、相互欣赏的环境。“三个环境”建设的落脚点是热爱舞蹈事业,热爱舞蹈学院,建设舞院人乃至舞蹈界的精神家园。

在文化与舞蹈的关系上,二者不可割裂。中国传统文化无所不在,舞蹈就是其中之一。在历史文明的演进中,舞蹈通过不断积淀,逐渐成为具有了独立品格和独特审美价值的艺术门类。古

代中国舞蹈体现于历史遗存下来的器皿、砖石、布帛、石壁之上或是文献、辞书、歌赋之中,更保存在武术、戏曲等中国特色的语言之中。近现代中国舞蹈在西方现代文明的启蒙和民族历史激变的斗争中开启,为时代而舞,为创建新型的舞院而舞。当代中国舞蹈一方面汲取着外来舞蹈文化的养料;一方面继承与发展自己的传统舞蹈文化,绽放出流光异彩。中国舞蹈孕育、继承并发展于中国传统文化的母体之中,在融化、分解和创造的同时,中国舞蹈已成为我们民族文化和时代精神的表征之一。

在新的校训“遵道崇德、天地人和、文舞相融、德艺双馨”中,我提出“天地人和”4个字,《易经》中有“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”。其中,“天、地”采用了《易经》中乾卦和坤卦的解释,而“人、和”我选择解释为:“人有度,君子以知时守节;和为贵,君子以成人之美。”这两句话是值得反复思考和认真践行的,我认为这是中国传统文化的本根,也是中国文化的本质。

北京舞蹈学院党委书记王传亮

第四届北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛于6月12日在北京拉开帷幕。作为主办方,北京舞蹈学院又一次吸引了世界舞蹈界的眼光。来自世界23个国家的选手参加了邀请赛,评委会由9个国家的11位芭蕾舞大师担任,整个赛事因其高端的国际化而受到国际芭蕾舞界的重视。在这样的赛事中,如何让中国舞蹈艺术在与世界交流中得以展现和传播?如何让中国的艺术教育能够走在世界前列?6月20日,在本次邀请赛即将接近尾声之际,笔者专访了北京舞蹈学院党委书记、本次大赛的组委会主席王传亮,他提出“在舞蹈艺术教育过程中,坚持以中国传统文化精髓为本来引领舞蹈艺术发展”。

问:2007年,北京舞蹈学院在院校教育工作中率先提出了“文化引领”的理念。作为艺术教育的最高学府,您认为“文化引领”的重要意义是什么?北京舞蹈学院又是如何推进文化建设的?

王传亮:舞蹈可以跨越民族、地域和语言的界限,传递并诠释人类文化的传统和世界文明的印记。如今,面对世界舞蹈艺术的中国,要敢于创造中国的舞蹈艺术世界。

北京舞蹈学院经过近60年的发展,在舞蹈技术层面上已经达到了世界一流的高峰,而校园文化建设也到了至关重要的时刻。2007年,为深入贯彻党的十七大精神,全面落实科学发展观,学院党委确立了“高举旗帜、文化引领、依法治校、和谐发展”的工作