

上海市舞蹈学校
校本教材系列丛书

艺术欣赏

(适用于舞蹈表演专业)

刘小琴 王文琦 刘安娜 杨 昱 骆 蓉 编著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海市舞蹈学校
校本教材系列丛书

艺术欣赏

(适用于舞蹈表演专业)

刘小琴 王文琦 刘安娜 杨 昱 骆 蓉 编著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术欣赏 (适用于舞蹈表演专业) / 刘小琴、王文琦、刘安娜、杨昱、
骆蓉编著 - 上海: 上海音乐出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5523-0717-7

I. 艺… II. ①刘… ②王… ③刘… ④杨… ⑤骆… III. 舞蹈艺术 -
鉴赏 - 世界 - 高等学校 - 教材 IV. J705.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 265000 号

书 名: 艺术欣赏 (适用于舞蹈表演专业)

编 著: 刘小琴 王文琦 刘安娜 杨 昱 骆 蓉

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市北印刷 (集团) 有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 8.5 图、文: 136 面

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-0717-7/G · 0073

定价: 25.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

上海市舞蹈学校
校本教材系列丛书编委会

主 编：唐世伟

副主编：陈家年 杨新华 康 路 乔 晖

编 委：姚婕红 陈 琳 蔡丽君 宁 治

吴国民 姚 青

序

1960年3月18日成立的上海第一所舞蹈专业学校——上海市舞蹈学校,2002年6月并入上海戏剧学院。五十多年来我校培养了两千余名舞蹈专业人才,培育了一批优秀的有世界知名度的舞蹈家及舞蹈教育家。1965年,舞校创作并演出了驰名中外、经久不衰的中国民族芭蕾舞剧《白毛女》,成为中国舞蹈史上的经典之作,彪炳史册。优秀人才的培养,优秀舞剧的创作验证了舞校教师的不凡的教学水平,值得赞颂和记载。

回眸舞校的发展,从一无所有到硕果累累,从生源来自上海到来自祖国内地和港澳台地区,并为日本、韩国、新加坡等国培养了不少舞蹈专业人才,每一步脚印都记录着我校老中青教师的求实创新、追求卓越、与时俱进、勇攀高峰、无私奉献的优秀传统。代代薪火相传而铸成今日的辉煌。

教学是学校教育的核心,教育质量关系到学校的生存与发展,而教材建设则是衡量师资水平和教学质量的重要指标。

继舞校建校五十周年第一批校本教材出版之后,我们继续组织教师编写体现舞校专业特色的各课程校本教材,教材编写力求向更新、更高的水平发展。

舞蹈艺术的内涵在不断丰富和扩展,舞蹈艺术发展的潜力又是无限的。舞蹈教学和舞蹈创作是一个长期的、不断探索的过程。教材建设要继承传统,开拓创新;要有针对性、适应性、实施性;要科学有序彰显特色。我校校本教材是教学探索的有益尝试,对于飞速发展、日益丰富的舞蹈领域仅是大海中的一滴,在舞蹈教材建设方面,我们将会加大努力,不断充实提高,以促进舞蹈教育事业的发展。

上海戏剧学院附属舞蹈学校

2015年3月

前 言

本教程是专为中等专业艺术学校而编撰的艺术欣赏教程。目的是较全面和广泛地向学生介绍各艺术门类的相关知识以及经典作品的赏析,培养和提高学生的艺术欣赏能力、提高文化品位以及审美素质。

教程共分戏剧艺术欣赏、音乐艺术欣赏、舞蹈艺术欣赏、音乐剧艺术欣赏、电影艺术欣赏和美术作品欣赏六个篇章。由于每个艺术门类的内容丰富、涉及面广,在编写过程中着重针对学生的特点来撰写。由于学习时间只有一学年,且每周只有两节课。因此,在内容的选择上重在讲课与自学、重点知识和普遍知识相结合的教学方式,用引导的方法让学生了解各艺术门类的艺术特点,逐步掌握基本欣赏的方法。

在此,感谢参加本教程编写工作的王文琦、刘安娜、骆蓉和杨昱四位老师,在工作之余为教程的编纂投入了大量的精力,在此表示衷心的感谢!

由于时间短、内容多,或有疏漏之处,望能得到批评指正,在今后的教学过程中不断完善。

刘小琴

目 录

序

前言

第一篇 戏剧艺术欣赏	01
引论	01
第一章 戏剧概论	03
第一节 戏剧(Drama)	
——综合性舞台表演艺术	03
第二节 戏剧名词.....	06
第二章 外国戏剧经典	10
第一节 文艺复兴时期的戏剧家	
——威廉·莎士比亚.....	10
第二节 现代戏剧之父	
——易卜生	12
第三节 现实主义戏剧代表	
——契诃夫	13
第四节 美国现代戏剧代表	
——尤金·奥尼尔和阿瑟·米勒	14

第三章 中国话剧经典	16
第一节 曹禺和《雷雨》	16
第二节 老舍和《茶馆》	18
第三节 夏衍和《上海屋檐下》	19
第四节 高行健和《绝对信号》	19
第四章 中国戏曲	20
第一节 戏曲的艺术特征.....	20
第二节 京剧经典小戏欣赏.....	22
第二篇 音乐艺术欣赏	24
引论	24
第一章 西方音乐	26
第一节 巴洛克时期音乐.....	26
第二节 古典主义时期音乐.....	29
第三节 浪漫主义时期音乐.....	31
第四节 印象主义时期音乐.....	36
第二章 中国音乐	37
第一节 中国器乐.....	37
第二节 中国民歌.....	46
第三节 中国近代音乐家代表人物.....	57
第三篇 中外精品舞蹈欣赏	61
引论	61
第一章 芭蕾舞	62
第一节 芭蕾的起源.....	62
第二节 芭蕾的发展.....	62
第三节 西方经典芭蕾作品赏析.....	64
第二章 中国经典芭蕾	67
第一节 芭蕾在中国.....	67
第二节 中国经典芭蕾作品.....	68

第三章 中国的民族舞蹈.....	69
第四篇 音乐剧经典作品欣赏	73
引论.....	73
第一章 音乐剧简介.....	74
第二章 音乐剧的流派.....	75
第三章 经典作品欣赏.....	76
第五篇 电影艺术欣赏	81
引论.....	81
第一章 电影概论.....	82
第一节 电影发展简史.....	82
第二节 电影名词.....	86
第二章 外国经典电影.....	92
第三章 中国经典电影.....	101
第六篇 美术作品欣赏	108
引论.....	108
第一章 绘画艺术.....	109
第一节 著名画家简介.....	109
第二节 绘画的种类.....	112
第三节 中外绘画作品.....	114
第二章 雕塑艺术.....	118
第一节 雕塑的艺术特征.....	119
第二节 雕塑的种类.....	120
第三节 中外雕塑作品.....	122

第一篇 戏剧艺术欣赏

引 论

戏剧是一门古老的艺术。西方的戏剧起源于古希腊,距今已有 2500 多年的历史。而中国的戏剧历史从南宋时期起距今也有近千年的历史。

戏剧作为人类文化的一个组成部分,与其他文化有着紧密的联系。无论是欧洲的戏剧,还是东方国家的民族戏剧,起源都可以追溯到古代的祭祀性歌舞。

欧洲戏剧发端于古代希腊祭祀大典上的歌舞表演。古代希腊每年春冬两季都要举行祭祀酒神狄俄尼索斯的大典。在举行春季祭典时,有人化妆成酒神的伴侣——羊人萨提洛斯,载歌载舞,颂赞酒神的功绩,称为“酒神颂”。在举行冬季祭典时,人们化妆成鸟兽,狂欢游行,称之为“狂欢队伍之歌”。到公元前 6 世纪末,阿里翁在表演酒神颂时,临时编唱诗句以回答歌队长的问题,主要内容是叙述酒神的事迹。泰斯庇斯则开始在酒神颂的歌舞中加入一名演员,由他轮流扮演几个人物,并与歌队长对话,这可以认为是最初的戏剧因素。古希腊悲剧的创始人埃斯库罗斯(公元前 525~458)把演员增至两人,逐渐减少歌舞叙事的因素,增加了戏剧的因素,并使之在演出中居于主导地位。至此,戏剧作为一种独立的艺术样式已经成型。公元前 6 世纪,“狂欢队伍之歌”在希腊本部的墨加拉发展成滑稽戏,可以看作是原始的喜剧。公元前 487 年,雅典在祭祀大典上正式上演

喜剧。当时的喜剧只有 3 名演员，歌队的作用亦不像在悲剧中那么重要，在希腊喜剧的发展过程中，歌队的作用也愈来愈小。

酒神节

东方民族戏剧的历史则比欧洲戏剧要短。印度戏剧起源于公元前 1 世纪以前，民间迎神赛会上的表演被看作是民族戏剧的萌芽。到 2 世纪，印度已经出现了第一部戏剧理论著作《舞论》，标志着其戏剧艺术已臻成熟。中国戏曲艺术的血缘，可以追溯到上古时代的歌舞、巫觋等多种成分，至周代宫廷的仪式性歌舞，已有模仿性的戏剧因素，作为戏曲中演员艺术的前身，则包括上古时期祈神降福的巫觋以及后来的优伶。唐代，古时的歌舞已发展成小型的歌舞戏，周秦以来的俳优表演已发展成参军戏。前者仍以歌舞为主，但已有对人物的摹拟及较完整的故事情节，后者则以对人物的摹拟和简单的情节为主，也掺入了歌舞的成分。一般认为，中国戏曲发展成完整的、独立的艺术样式是 12 世纪宋代的永嘉杂剧，又称“南戏”。在日本，古人借助面具装扮成天神或恶魔，祈求丰收和生殖后代，这种原始艺“能”可以看作是戏剧的胚胎。在 12 世纪前后形成的元乐，加入了杂技、歌舞的成分，仍主要用于农村的祭祀活动。至中世纪后期创立了能乐与狂言，前者以歌舞取胜，后者则更注重对话与动作，但也都具有浓重的祭祀性。

歌舞与戏剧有血缘关系，但是，欧洲戏剧与东方的民族戏剧，在发展过程中，情况迥然不同。在欧洲戏剧（以古希腊戏剧为开端）形成和发展的

过程中,歌舞成分逐步减少,而戏剧性的因素却逐步增强并成为主导因素,最终发展成以外部形体动作和对话为基本手段的戏剧形式。而东方的民族戏剧,则多是在戏剧性成分逐步增强的过程中,大量的歌舞成分被保留下来,形成了歌舞抒情性与戏剧性相融合的艺术特点,后者可以中国戏曲艺术作为范例。东西方戏剧的这种区别,构成人类戏剧文化的两大支脉。

第一章 戏剧概论

第一节 戏剧(Drama)——综合性舞台表演艺术

一、戏剧的定义

戏剧是演员将某个故事或情境,以对话、歌唱或动作等方式表演出来的艺术。戏剧有四个元素,包括演员、故事(情境)、舞台(表演场地)和观众。演员是四者当中最重要的元素,他是角色的代言人,必须具备扮演的能力。戏剧与其他艺术门类最大的不同之处在于透过演员的表演,剧中的角色才能得以表现,如果抛弃了演员的表演,那么所演出的便不再是戏剧。

戏剧的表演形式多种多样,常见的包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧和木偶戏等。由于文化背景的差异,不同文化所产生的戏剧形式往往拥有独特的传统和程式,比如西方戏剧、中国戏曲、印度梵剧和日本能乐、歌舞伎等。

现代的戏剧观念强调舞台上下所有演出元素统一表现以实现综合的艺术效果。演出元素包括演员、舞台、道具、灯光、音效、服装、化妆以及剧本、导演等的一切总称,也包括台上演出与台下互动的关系(一般称为“观演关系”)。

文学上的戏剧概念是指为戏剧表演所创作的脚本,或称之为剧本。

戏剧创作分为编剧创作剧本、导演指挥排练和演员台上表演三个阶段。

二、戏剧的分类

按艺术表现形式可以分为话剧、歌剧、舞剧、轻歌剧、戏曲、诗剧、哑

剧等。

话剧的特点是以对话为主要表现手段。对话必须用规范化的文学语言,通俗易懂,便于观众接受,适于反映生活。

歌剧是一种声乐和器乐综合而成的戏剧形式,所以也称为乐剧。有的歌剧只有歌唱,没有独白和对话,有的则是三者兼而有之。歌剧的唱词和音乐十分重要,歌词的语言应是诗的语言。

舞剧是把舞蹈、音乐和戏剧结合在一起的戏剧艺术。它的特点是剧情的发展、人物形象的塑造主要靠演员的舞蹈动作(及音乐语言)来表现。

按篇幅长短又可分为独幕剧和多幕剧。

独幕剧是独自成一幕的短剧。由于展示剧情的时间、场景等受到严格限制,要求结构紧凑,矛盾、冲突的展开迅速,而情节的基本部分——开端、发展、高潮、结局却均应表现出来。

多幕剧是大型的戏剧,容量大,故事情节复杂。由于它分幕分场,能用换幕来表现时间的间隔和空间的转移,可以把不便于在舞台上表演的事件转移到幕后,可以处理不同时间、不同空间的事件,反映更丰富的社会生活。

按内容、性质及美学范畴可以分为悲剧、喜剧和正剧(悲喜剧)等。

悲剧是戏剧的主要体裁之一,主要以剧中主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨的结局构成基本内容的作品。它的主人公大都是人们理想、愿望的代表者。悲剧以悲惨的结局来揭示生活中的罪恶,从而激起观众的悲愤及崇敬,达到提高思想情操的目的。鲁迅对悲剧有句精辟的概括:悲剧是把人生有价值的东西毁灭给人看。

喜剧的特点多以滑稽的形式来嘲笑、讽刺生活中的丑恶现象及一定人物性格中的缺点和弱点。喜剧是“将那无价值的撕破给人看”,通常结局总是愉快而圆满的。

正剧则是介于悲剧和喜剧之间的类型。在戏剧文学中,正剧占一定比例。在大多数情况下,社会生活并不单纯呈现为悲剧性或喜剧性的,而是有悲有喜,悲喜交织。它常常反映两种势力的自觉斗争,混合着悲喜成分,代表正义的一方最终取得胜利,结局是快乐的,人们就称之为正剧,或称为悲喜剧。

按题材的时代性可以分为历史剧、现代剧和儿童剧等。

历史剧指取材于历史事件和历史人物的剧目,以真实的历史人物、历史事件为题材,经过作者艺术加工编写而成的戏剧作品。历史剧的创作要对大量的历史资料进行分析和研究,在符合史实的基础上,选取具有典型意义的戏剧性事件,并适当地运用想象、虚构给予丰富和补充,构成戏剧冲突,再现一定历史时期的社会生活面貌。

现代戏剧主要是指 20 世纪以来从西方传入的话剧、歌剧和舞剧等。其中,话剧是主体,外国戏剧一般专指话剧。

三、戏剧的艺术特点

第一,艺术的综合性。

由于这种综合性,戏剧艺术要遵循极为复杂、互相制约的多种艺术门类的特征,它本身具备着多方面的审美价值。除了以形体艺术为基础的表演以外,还包含有文学、美术、音乐、舞蹈成分等。但戏剧又不是各种成分简单相加的总和,这些成分在戏剧中构成的是一个有机的整体,从而使戏剧成为一种全新的独立的艺术。一部戏剧作品的演出,是一次集体劳动的成果。剧作家提供演出脚本即戏剧文学文本;美术家、灯光师、化妆师通力合作完成舞台布景的设计、人物的造型等;音乐家(乐师)完成戏剧音乐、唱腔的创作;而演员则通过自己的形体表演来展示整个剧情。文学、美术、音乐、舞蹈、表演等艺术类型相互融会,综合为一种独立的艺术样式。

第二,形象的直观性。

戏剧艺术是行动的艺术,是模仿行动中的人的艺术。人物必须具有强烈而直观的内心动作性和外部动作性。戏剧不能缺少的是演员、观众及舞台,它是通过舞台空间展现演员和观众之间的“事件”来感染人,其核心因素是演员在舞台空间中的表演。它的人物、环境和情节发展都是直观再现,而不像其他文学作品那样必须依靠阅读和想象,才能在脑海中间接呈现出来。

第三,戏剧要求时间和空间高度集中。

戏剧必须在一定的时间内完成一个戏剧事件(即剧情)。同时,它必须在一个有限的空间内(即舞台)完成对于剧情的展示。一部戏不可能无休止地演下去,必须考虑观众的耐性和演员的承受力。因此,它必须被限制

在一定的时间长度之内。同样,戏剧的剧情也要经过选择、取舍、提炼、加工和控制,在演出空间允许的范围,即戏剧只能展示宜于被直观展示的内容。因此,在舞台上,几个人就可以代表千军万马,变换一个场景,就可以说明跨越若干年。

第四,戏剧的本质特征在于直接、集中地反映社会的矛盾冲突,没有冲突就没有戏剧。

戏剧是更典型、更集中地表现社会生活的冲突和斗争的艺术形式。各种文学作品都要表现社会的矛盾冲突,而戏剧则要求在有限的空间和时间里反映更加尖锐突出的矛盾冲突。因为戏剧这种文学形式是为了集中反映现实生活中的矛盾冲突而产生的,所以说,没有矛盾冲突就没有戏剧。此外,因剧本受篇幅和演出时间的限制,所以对剧情中反映的现实生活必须浓缩在适合舞台演出的矛盾冲突中。剧本中的矛盾冲突大体分为发生、发展、高潮和结尾四部分。演出从矛盾发生时就应吸引观众,矛盾冲突发展到最激烈的时候称为高潮,这时的剧情也最扣人心弦,最吸引观众。

第二节 戏剧名词

1. 戏剧冲突:一种体现在完整戏剧动作当中的矛盾产生、发展和解决的艺术表现形式。它来源于人物内心世界和人物关系中,具有集中性,主要通过人与人之间的冲突表现先进与落后、进步与保守等矛盾的冲突。戏剧冲突应比生活矛盾更强烈、更典型、更集中、更富于戏剧性。

2. 戏剧语言:包括台词(即人物语言)和舞台说明。

台词:剧中人物的语言。它是性格化的,也是富有动作性的,即人物的语言通常和他的行动联系在一起。台词的表现形式包括对话、独白、旁白(登场人物离开其他人物而向观众说话)、内白(在后台说话)、潜台词(即言中有言,意中有意,弦外有音,它实际上是语言的多意现象)等。

舞台说明:帮助导演和演员掌握剧情,为演出提示的一些注意点的有关说明。内容有关于时间、地点、人物、布景的;有关于登场人物的动作、表情的;有关于登场人物上场、下场的;有关于“效果”的;还有关于开幕、闭

幕等。

3. 戏剧动作:戏剧艺术的基本手段,指戏剧人物的具体活动形式在表演艺术中,又称舞台动作。

4. 戏剧情境:戏剧动作、冲突所表现出来的一种整体性的情景状态,具有假定性和规定性,是戏剧作品的构成要素之一。戏剧中用以表现主题的情节及情况。

5. 规定情境:在剧本中为人物活动所规定的具体环境、实际情况以及艺术家们在二度创作中对剧本和演出所作的大量内容补充。

6. 幕和场:幕,即拉开舞台大幕一次,一幕就是戏剧一个较完整的段落。场,即拉开舞台二道幕一次,它是戏剧中较小的段落。

7. 剧本的情节结构可分为:开端—发展—高潮—结局—尾声。

开端:介绍人物关系和揭示矛盾冲突。

发展:描写情节的波澜起伏,一波未平一波又起,一步步把矛盾冲突推向高潮。

高潮:矛盾冲突发展到顶点并表现出急剧转化的局面。

结局:结局是情节发展的必然结果,也是矛盾冲突的解决。

尾声:与序呼应,对剧本的思想内容作些启示,引起人们的联想和展望。

8. 戏剧性:把人物的内心活动(思想、情感、意志及潜意识等)通过外部动作、台词、表情等外现出来,直接诉诸观众的感观。它是戏剧特性在作品中的具体表现,主要指在假定情境中人物心理的直接外现。从广义角度讲,它是美学的一般范畴。

9. 假定性:一种艺术表现方式,戏剧中约定俗成的以假作真的表现方式。它指戏剧艺术形象与它所反映的生活自然形态不相符的审美原理,即艺术家根据认识原则与审美原则对生活的自然形态所作的不同程度的变形和改造。艺术形象绝不是生活自然形态的机械复制,艺术并不要求把它的作品当做现实。从此意义上说,假定性是所有艺术固有的本性。

10. 戏剧风格:指由戏剧家的创作个性所表现出来的戏剧作品的艺术特色。戏剧风格的形式和显现是戏剧家和戏剧作品趋向成熟的重要标志。

11. 戏剧流派:指戏剧风格群体化现象。通常以一两位风格鲜明的戏

剧家为标志,一群风格相近的戏剧家自觉地以组织形式进行艺术性、学术性聚合,或者由于受某一历史时期社会风尚和艺术风尚的影响,自觉不自觉地表现出共同的创作倾向,互相呼应,从而构成有社会影响的戏剧流派。戏剧流派大多产生于戏剧思想比较自由、戏剧事业比较繁荣的时期。

12. 悲剧:戏剧主要体裁之一,主要是以剧中主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨的结局,构成基本内容的作品。它的主人公大都是人们理想、愿望的代表者。悲剧以悲惨的结局,来揭示生活中的罪恶,从而激起观众的悲愤及崇敬,达到提高思想情操的目的。鲁迅有一句精辟的概括:悲剧把人生最有价值的东西撕毁给人类。悲剧有命运悲剧、性格悲剧与社会悲剧。

13. 喜剧:戏剧的一种类型,以夸张的手法、巧妙的结构、诙谐的台词及对喜剧性格的刻画,从而引起人们对丑的、滑稽的嘲笑,对正常人生和美好理想的肯定。它以揭露和讽刺反面人物和丑恶现象为主,描绘可笑的行为和可笑的人物,揭示生活现象和生活本质及使命之间的矛盾。基于描写对象和手法的不同,可分为讽刺喜剧、抒情喜剧、荒诞喜剧和闹剧等样式。

14. 正剧:戏剧的主要体裁之一,介于悲剧与喜剧之间的戏剧样式。有学者认为起源于莎士比亚,它兼有悲剧性和喜剧性,是两者的融合,取材范围不受悲剧和喜剧规范的限制,可以扩展到实际生活的各个领域。从剧作风格来讲,比悲剧和喜剧更合乎自然,更强调人物和情节的真实性。

15. 三一律:西方戏剧结构理论之一,一种关于戏剧结构的规则。先由文艺复兴时期意大利戏剧理论家提出,后由法国古典主义戏剧家确定和推行。三一律规定剧本创作必须遵守时间、地点和行动的一致,即一个剧本只允许写单一的情节,戏剧行动必须发生在一天之内和一个地点。法国古典主义戏剧理论家布瓦洛把它解释为“要用一地、一天内完成的一个故事从开头直到末尾维持着舞台充实”。

16. 第四堵墙:在镜框舞台上,一般写实的室内景只有三面墙,沿台口的一面不存在的墙,被视为“第四堵墙”。在镜框式舞台上,通过人们的想象位于舞台台口的一道实际上并不存在的“墙”。它是由对舞台“三向度”空间实体联想而产生,并与箱式布景的“三面墙”相联系而言的。它的作用是将演员与观众隔开,使演员忘记观众的存在,而只在想象中承认“第四