

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

舞蹈艺术与实践

总主编 汤晓宁

主 编 陈梦影

武汉理工大学出版社

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

舞蹈艺术与实践

总主编：汤晓宁

主 编：陈梦影 陈 彦 李 格

副主编：谢 民 夏毓曼 邹琳玲 赵 莉

编 委：罗德瑞 张 丹 张 沛 李文蓓

秦 萍 陈桂兰 付 劼

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈艺术与实践 / 陈梦影等主编. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2004
ISBN 7-5629-2156-3

I. 舞… II. 陈… III. 舞蹈艺术 - 高等学校 - 教材 IV. J7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 099224 号

出版发行: 武汉理工大学出版社
社 址: 武昌珞狮路 122 号
邮 编: 430070
电 话: (027)87384412, 87384716
传 真: (027)87388543
经 销: 各地新华书店
印 刷: 武汉理工大印刷厂印刷
开 本: 787×1092 1/16
印 张: 9.875
字 数: 252 千字
版 次: 2004 年 12 月第 1 版
印 次: 2004 年 12 月第 1 次印刷
印 数: 1—3000 册
定 价: 22.00 元

序

孙凌毅

音乐教育的前提，是人们对音乐的感受力。舞之蹈之，歌之咏之，本是源于人的情感，抒发人的感受。应该说，我们都热爱音乐，音乐就在我们身边。然而，我们的音乐教育，虽然从幼儿园开始，小学、初中乃至高中都开设音乐课，但到了大学，音乐的感受力还是没有得到应有的提高和重视。我们当然可以把这种状况归咎于应试教育的弊端，可这对于已经被耽误了的训练和本性，是不能因为有了原因就可以改变的。基于这种认识，作为大学的音乐教育课程，不能再是音乐知识的简单学习，也不能再在音乐技巧上做共同要求。大学的音乐教育，要从大学生音乐感受的需要出发，立足于实现作品的理解鉴赏，立足于音乐表现形式的自我实践，立足于对音乐感受的自我表现。

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材，从六个方面分册而著，把对音乐的感受和实践放在首位，将音乐的专业门类以鉴赏和选修的形式融进教材之中，既可满足大学生选择性学习的需要，也可为大学音乐教师根据所长开设专题选修。我认为，《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材的编著者对大学音乐教育的主旨的把握是准确的，教材体系的设计也是精到的。出于这种共识，欣然为之作序。

教材只是学习内容的静态形式，教育思想和理念只能靠老师的具体教育行为去体现。因此，教师如何把握教材，如何实施教材，是落实音乐教育思想的关键。这套教材的特色不仅是教材编写的主旨鲜明、体例明确，在教学方法的定位上也是颇具特色的。《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材把目前世界音乐教

学中基于原本、强调互动、自成体系、影响很大的奥尔夫音乐教育思想和方法，贯穿于教材体系之中，是一种有益的尝试，也是高明之举。希望我们的音乐教师能够认真把握奥尔夫音乐教育的真谛，寓音乐教育于活动之中，化专业学习为举手投足之功，真的使我们的大学音乐教育成为校园文化建设、个人综合素质提高的重要途径和发展平台。这不但是教材编写者们的希冀所在，也是反思中小学音乐教育得失后，我们在教学方法上的抉择。

愿《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材在教育教学实践中，不断臻于完善，愿大学音乐教育在大学生的艺术修养和人生体味中发挥应有的作用。

前言

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材是根据目前大学生普遍的音乐基础状况，以教育部高等教育教学大纲为依据，面向大学非音乐专业学生的音乐选修课。采用中国的民间音乐和中国的传统文化结合世界先进的奥尔夫音乐教学体系，使教材编写更注重音乐学习的参与性，立足把师生互动贯穿于教学始终，以此来活跃大学非音乐专业学生的音乐选修课堂，同时更多地运用音乐教育的特殊手段，培养学生的学习兴趣，陶冶学生的情操，激发学生热情、健康向上的思想，达到提高大学生综合文化修养的目的。

这套教材共分六册：《音乐鉴赏》以非音乐专业的大学生为对象，内容按音乐史的发展为主线，力求丰富而系统，还兼顾知识性和趣味性。入选作曲家均是著名音乐流派的代表，入选作品既有艺术性，又有通俗性；许多作品还是雅俗共赏的。《歌唱艺术与实践》以卡农手法为主创作的中外优秀的合唱歌曲，使学生能够更轻松地进入到多声部的歌唱实践中去。《器乐艺术与实践》以打击乐器为主和演奏技术简易的乐器（有条件的可用奥尔夫乐器）为主，选择适合大学生的曲目，进行配器和编写，使学生能尽早、尽快地掌握器乐演奏的规律，并从中感受音乐，审美音乐。《舞蹈艺术与实践》选择大学生喜欢的交谊舞、踢踏舞和集体舞为主，辅以舞蹈赏析，使学生既能在学习舞蹈中去感受音乐的律动，又能了解到各国、各民族的舞蹈魅力。《音乐剧艺术与实践》在了解音乐剧艺术形式的基础上，结合音乐剧

中音乐、舞蹈、戏剧等表演元素的特点，把各国流传的优秀故事创编成小型音乐剧，既而进行排演。《节奏艺术与实践》一书阐述了节奏在音乐中，是音乐进行的时间的组织者，它是音乐的骨架，从某种意义上讲，节奏就是音乐的总的感觉。因此，对学生进行节奏的训练，是学习音乐的最重要的手段之一。本书以声势和立体节奏为主，用多种方式的组合由浅入深地对学生进行节奏训练。

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材各册内容具有相对的独立性和系统性。每册都有理论和实践两个部分，让学生参与到音乐活动中就是我们这套教材的宗旨。这也是我们借鉴的奥尔夫音乐教育的思想和理念。我们知道音乐是最人性的一门艺术，因为音乐来自于人的本身。因此，音乐教学也应该如此：一切首先要自己去做，在做的过程中去热爱音乐、感受音乐、审美音乐、学习音乐。

当然，教材是使学生得到音乐教化的“主粮”，师资再好，如果没有理想的教材，对于音乐教育来说是无济于事的。而编写这样一套理想的体系性的教材，不同于作曲家的音乐创作。在确保思想、艺术质量的前提下，还必须具有符合教学要求的体系性。数量再多的好作品，加在一起也无法构成一部理想的、能供系统的音乐教学用的教材。这样一套理想的教材的创建，也绝非一人一时可能完成，而有待于在不断地创作、教学方面反复地实践、试验和修改的过程中自然地形成。关键在于必须从现在起就具体实践和试验。必须经过众多学生唱奏的实际考验并受到欢迎，必须经过众多的教师教学 and 实际考验并证实有效，必须经过作者自己从理性上的反复思考、推敲和修订。因此，恳切地希望广大的音乐教师和同学们以及读者们能对这套教材提出宝贵的意见，以利我们能对这套教材进行完善，使这套教材能真正得到广大学生的喜爱，从而走近音乐，并从音乐艺术中得到高尚的陶冶和美好的享受。

编 者

2004年9月

教材使用说明

舞蹈是人体动态艺术,也是情感艺术、视觉艺术、造型艺术。她在培养和提高人的审美情趣方面起着其他学科所不可替代的作用。

舞蹈艺术对众多的莘莘学子具有强大的诱惑力,对大学生的心理机制产生着积极的影响。这是我们编写本册舞蹈教材的动力。

本教材分为艺术篇和实践篇二个部分。艺术篇编写了五个舞种的部分经典作品供学生赏析,使学生在赏析作品的过程中了解舞蹈文化的渊源和发展;提高审美情趣;感受作品中表现出来的纯洁、质朴、崇高的精神境界。学生只有拥有对美的感受力、鉴赏力、创造力,情感才能升华、净化,人格才会不断完善。实践篇我们编写了大学生喜爱的校园集体舞、初级踢踏舞和交谊舞。学生们可以在集体舞简单、循环反复的舞步变换中协调身体,灵活四肢,在团结互动的学习中增强集体意识和团队精神;踢踏舞的学习则可以在强烈跳跃、变化多样的节奏中去感受身体中渗透出来的充沛活力;从双腿中洋溢着年青人的朝气和热情;而交谊舞的学习可使学生体验对人生的热爱、对美好生活的向往,在与人的交往中融洽关系,增强自信心和自豪感。

教师在教学过程中,选材可根据实际情况灵活运用,注重学生的兴趣,发挥其特长,提高每一个学生的学舞热情,让学生在舞中愉悦身心;在舞中感受舞蹈的魅力;在舞中享受学习舞蹈的乐趣。衷心希望同学们能在人生和艺术这两大舞台上情境交融,随心而舞。

目 录

舞 蹈 艺 术 篇

第一章 中国古典舞蹈赏析	(3)
第一节 中国古典舞简介	(3)
第二节 作品介绍	(3)
1. 三人舞《金山战鼓》.....	(3)
2. 独舞《木兰归》.....	(5)
3. 双人舞《新婚别》.....	(6)
4. 独舞《昭君出塞》.....	(7)
5. 大型舞剧《宝莲灯》.....	(7)
6. 大型舞剧《小刀会》.....	(9)
7. 大型组舞《黄河》.....	(11)
8. 大型舞剧《丝路花雨》.....	(12)
9. 独舞《春江花月夜》.....	(15)
10. 群舞《踏歌》.....	(16)
11. 男子独舞《醉鼓》.....	(17)
第二章 中国民族民间舞赏析	(18)
第一节 汉族民间舞蹈	(18)
1. 女子群舞《丰收歌》.....	(19)
2. 双人舞《元宵夜》.....	(20)
3. 女子三人舞《担鲜藕》.....	(20)
4. 群舞《黄土黄》.....	(21)
第二节 藏族舞蹈	(23)
1. 女子独舞《母亲》.....	(24)
2. 三人舞《牛背摇篮》.....	(25)
第三节 维吾尔族舞蹈	(26)
1. 独舞《摘葡萄》.....	(27)
2. 女子群舞《顶碗舞》.....	(28)

第四节	蒙古族舞蹈	(29)
1.	独舞《盅碗舞》.....	(30)
2.	男子群舞《奔腾》.....	(30)
3.	男子独舞《鹰》.....	(31)
第五节	彝族舞蹈	(32)
	群舞《快乐的罗嗦》.....	(33)
第六节	傣族舞蹈	(33)
1.	女子独舞《水》.....	(34)
2.	女子独舞《雀之灵》.....	(35)
第七节	土家族舞蹈	(38)
	土家族婚俗系列舞蹈剧《土里巴人》.....	(38)
第八节	苗族舞蹈	(40)
第九节	朝鲜族舞蹈	(41)
1.	独舞《长鼓舞》.....	(42)
2.	男子独舞《残春》.....	(43)
第三章	中国当代舞赏析.....	(44)
1.	激情燃烧的《天边的红云》.....	(45)
2.	新时代军旅步伐《走·跑·跳》.....	(46)
3.	情节舞蹈《云上的日子》.....	(47)
4.	藏舞风情《哈达献给解放军》.....	(48)
5.	走进中学生的当代舞《红扇》.....	(50)
第四章	芭蕾舞赏析.....	(52)
第一节	芭蕾(Ballet)简介	(52)
第二节	作品介绍	(54)
1.	芭蕾史上的第一部作品《皇后喜剧芭蕾》.....	(54)
2.	情节芭蕾的样本《关不住的女儿》.....	(55)
3.	足尖芭蕾的创始作《仙女》.....	(56)
4.	浪漫芭蕾的力作《吉赛尔》.....	(58)
5.	战争中诞生的喜剧芭蕾《葛蓥莉娅》.....	(61)
6.	古典芭蕾的代表作《天鹅湖》.....	(64)
7.	芭蕾艺术的“百科全书”《睡美人》.....	(66)
8.	永久的圣诞礼物《胡桃夹子》.....	(67)
9.	不朽的精神《天鹅之死》.....	(69)
10.	标新立异的现代芭蕾《火鸟》.....	(70)
11.	交响史诗《斯巴达克》.....	(71)

12. 载歌载舞洋为中用的《白毛女》.....	(72)
13. 革命劲旅之歌《红色娘子军》.....	(74)
第五章 现代舞赏析	(76)
第一节 外来的不速之客——“现代舞”.....	(76)
第二节 作品介绍.....	(77)
1. 新时期的风云《潮汐》.....	(77)
2. 对人性情节的关注《生命中不能承受的痛》.....	(77)

舞 蹈 实 践 篇

第六章 校园集体舞简介	(81)
1. 三拍子集体舞.....	(81)
2. 四拍子集体舞.....	(83)
3. 藏族集体舞（一）.....	(86)
4. 藏族集体舞（二）.....	(89)
5. 维吾尔族集体舞.....	(92)
6. 湖北民间集体舞.....	(97)
7. 啦啦队舞.....	(100)
8. 爵士风格集体舞.....	(103)
第七章 初级踢踏舞简介	(110)
1. 单一动作.....	(110)
2. 短句.....	(113)
3. 组合.....	(115)
第八章 交谊舞简介	(116)
1. 布鲁斯（慢四步）.....	(117)
2. 慢华尔兹（慢三步）.....	(124)
3. 维也纳华尔兹（快三步）.....	(130)
4. 伦巴.....	(136)
参考文献	(146)

舞蹈

艺术篇

第一章 中国古典舞蹈赏析

第一节 中国古典舞简介

古典舞蹈是一种有其独特风格特征的表演性舞蹈种类。世界各文明古国在历史发展的长期过程中，都形成了各具民族特征的古典舞蹈，他们是历代舞蹈艺术家们不断提炼、整理、加工、创造，并经过较长期艺术实践的检验流传下来并逐渐形成的，具有自成体系的美学原则、鲜明独特的风格特色、完整的表现手法和严谨的训练方法。在长期的历史进程中，还不断受到本民族和地区的特有的风俗礼仪、道德风尚、审美情趣，甚至哲学、政治，经济发展的深刻影响。

中国舞蹈家吴晓邦说：“中国古典舞这一名称是在全国解放后不久，最先由我国戏剧家和戏曲舞蹈家欧阳予倩提出并得到文艺界广泛响应之后流传开来的”。它的实质内涵和传统精神十分丰厚和悠久。它经过历代专业艺人的加工创造，逐渐形成了细腻圆润、刚柔相济、情意交融、技艺结合，以及精、气、神和手、眼、身、法、步完美协和与高度统一的美学特色为一种独特的风格传统被保存下来。

中国古典舞蹈的动态、神韵，不仅是从戏曲舞蹈中继承下来的，还有是从各民族古老的洞窟壁画、岩画、墓室画砖、陶俑和彩塑中经摹仿、研究再创作而得来的。后者和戏曲舞蹈中程式化的动作有显著的不同，是一种别开生面的古典舞蹈。如舞剧《丝路花雨》和群舞《敦煌彩塑》等有创造性的中国古典舞蹈。

第二节 作品介绍

1. 三人舞《金山战鼓》

编导：庞志阳 门文元等

作曲：田德忠

表演：王霞 柳倩 王燕

三人舞《金山战鼓》取材于南宋著名爱国女将梁红玉金山擂鼓助战退敌的故事。梁

红玉是一位为我国群众所熟知的民族女英雄，她的事迹流传很广，在《宋史》中有“梁夫人亲执桴鼓，金兵终不得渡”的记载，在我国传统的评书、小说、戏曲中她也是一位脍炙人口的巾帼英雄。

全舞由“登舟观战”、“擂鼓助战”、“初胜谈笑”、“中箭盟誓”、“还我河山”等舞段组成。

图 1-1 《金山战鼓》

号角长鸣，两员小将跃马前行；在绣着“梁”字的大旗下，梁红玉英姿飒爽地登上战船，擂鼓助战；初战告捷，二小将俯瞰江流，描述敌兵狼狈景象，梁夫人教育二子不可轻敌；敌军再次来犯，战斗更加炽烈，母子紧擂战鼓，鼓舞将士御敌；突然，梁红玉肩部中箭，几乎摔倒，在此紧要关头，她强忍剧痛，令孩儿为她拔去利箭，并带领孩子对天盟誓：定要驱逐敌寇，光复河山！母子再次擂响了战鼓，鼓声激励着将士去勇猛冲杀；梁红玉巍然屹立船头，笑看将士们夺取胜利。

舞蹈的创作者在前辈艺术家创作的基础上，按照舞蹈艺术的特性和表现规律，对这一题材进行了再创造。从动态、节奏、韵律等方面进行了舞蹈化处理，突出了舞蹈的曲线美。注意连接动作的创新，做到动与静、放与收有机的结合，从而形成一套比较完美而新型的动律，塑造了一位智勇双全、颇具大将风度的古代巾帼英雄的光辉形象。一系列的高难技巧，如“鼓上前桥”、“前空翻下鼓”、“后桥下鼓”、“串翻身击鼓”等，使得这位历史上的传奇人物更加秀美多姿、英气勃发。这是一部战斗精神强烈、民族风格浓郁、思想艺术质量比较高的作品。

《金山战鼓》的成功被誉为民族舞蹈的一枝新花，是传统气派与时代精神相结合的新古典舞，后来被推荐成全国舞蹈院校培养演员和进行作品分析的优秀剧目教材。

1994年在“中华民族20世纪舞蹈经典作品评比”中，获“经典作品金像奖”，也是唯一同时获得编导、作曲、表演、服装设计四个一等奖的作品。

2. 独舞《木兰归》

编导：陈维亚 丁洁

表演：丁洁

独舞《木兰归》，选材于著名叙事诗《木兰辞》，并根据豫剧唱段编舞。1988年由北京舞蹈学院首演。

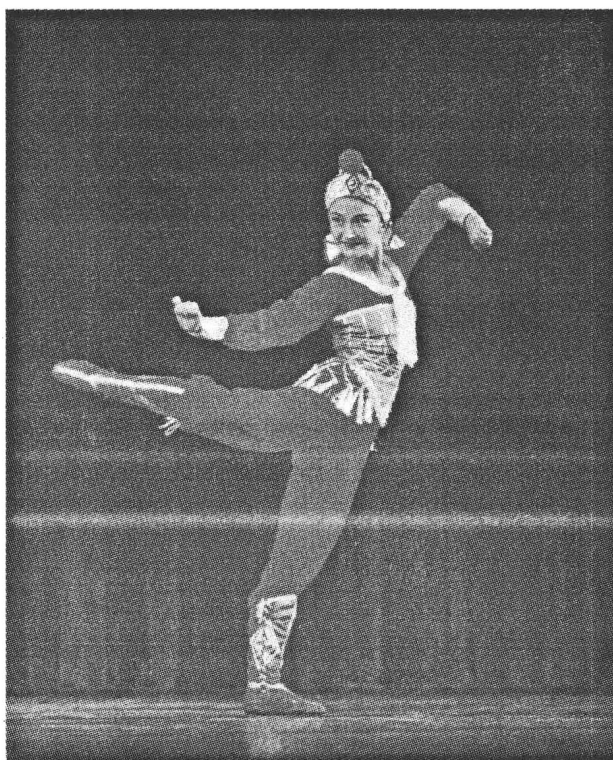

图 1-2 《木兰归》

女扮男装的花木兰代父从军，驰骋疆场，屡建战功；12年后胜利归来，可汗问她有什么要求，她说：“木兰不用尚书郎，愿借明驼千里足，送儿还故乡。”回到家乡换上女装后，“出门看伙伴，伙伴皆惊惶，同行12年，不知木兰是女郎”。作品以独舞的形式，选用充满民族风俗韵味的音乐伴奏，以古典戏曲中武舞的舞姿为主要素材，融进爵士舞等外来艺术的节奏，成功地揭示了花木兰“将军百战死，壮士十年归”后的豪迈之情，

舞蹈不设置情节，着力于情感的抒发，以一段干净、明快、俏而有力的舞蹈使花木兰的传奇经历和美好的形象鲜明地出现在舞台上。

《木兰归》荣获1988年第二届全国“桃李杯”比赛优秀剧目奖。

陈维亚1956年7月出生于南京，1971年进入安徽省淮北市文工团任舞蹈演员，1989年毕业于北京舞蹈学院编导系后留院任教，现为中国歌舞团副团长，北京舞蹈家协会副主席，北京舞蹈学院教授，硕士生导师。

创作作品有：舞蹈《秦俑魂》，《木兰归》、《绿地》、《神曲》、《飞天》、《秦王点兵》、《挂帅》、《哪吒闹海》；舞剧《大梦敦煌》、《情天恨海圆明园》任总导演；歌剧《图兰多》（1997~2003）任副导演；2001年第21届世界大学生运动会开幕式《HELLO! 21》、1999年中国昆明世博会开幕式《天地浪漫曲》、1997年第五届中国艺术节开幕式《百花》、1999年第六届、2003年第七届全国少数民族运动会开幕式《中华》、《凤鸣塞上》任总导演等。

舞蹈《木兰归》、《挂帅》、《秦俑魂》荣获第二、三、四届全国“桃李杯”舞蹈比赛优秀教学剧目奖；舞剧《大梦敦煌》荣获第二届中国舞蹈“荷花奖”舞剧作品银奖。

3. 双人舞《新婚别》

编导：陈泽美 邱友仁

作曲：张晓峰 朱晓谷

表演：李恒达 沈培艺

双人舞《新婚别》以中国古曲浓郁的韵味，细腻地塑造了一位新婚之夜便奔赴战场的古代青年将领深明大义的壮美形象，细致入微地传达了这对新人在生死离别之际的情感过程。

帷幕拉开，红烛秉照的洞房中，端坐着典雅、娴淑的新娘，喜庆的洞房中蕴含着一种潜在的压抑；新郎的到来，给新娘带来了喜悦，新婚夫妇情意绵绵；然而不幸的消息传来，五更雄鸡报晓便是新郎奔赴沙场启程之时，在极度的悲伤之后，深晓事理的新娘拿起剑为郎君佩带，情感上的痛楚又使其将剑抛在地上；为了保卫父老乡亲的幸福生活和安宁，他们不得不放弃个人的欢悦和幸福；在最后分离的时刻，新娘新郎双双缠绕着大红绸带，紧紧地相拥，明誓着彼此相恋之心和相爱之情；随着一声鸡鸣，新郎毅然向前，红绸被挣断为两截，将士闯边关，带走了新娘的心，牵走了一线不了情。

舞蹈风格含蓄、动作流畅、绵绵不断，在刚柔交织的动态形象中，在切切的哀怨和浓重的悲剧氛围中揭示和歌颂了古代将士和人民为保家卫国、不惜舍弃亲情的高尚品质。

该作品运用中国古典舞的身韵动作，严格遵循古典舞规范，特别突出水袖的表现力，深刻地传达了“新婚即别何匆忙，为国捐躯断衷肠”的复杂思想感情。