

YIKOUQI DUDONG CHANGSHI CONGSHU

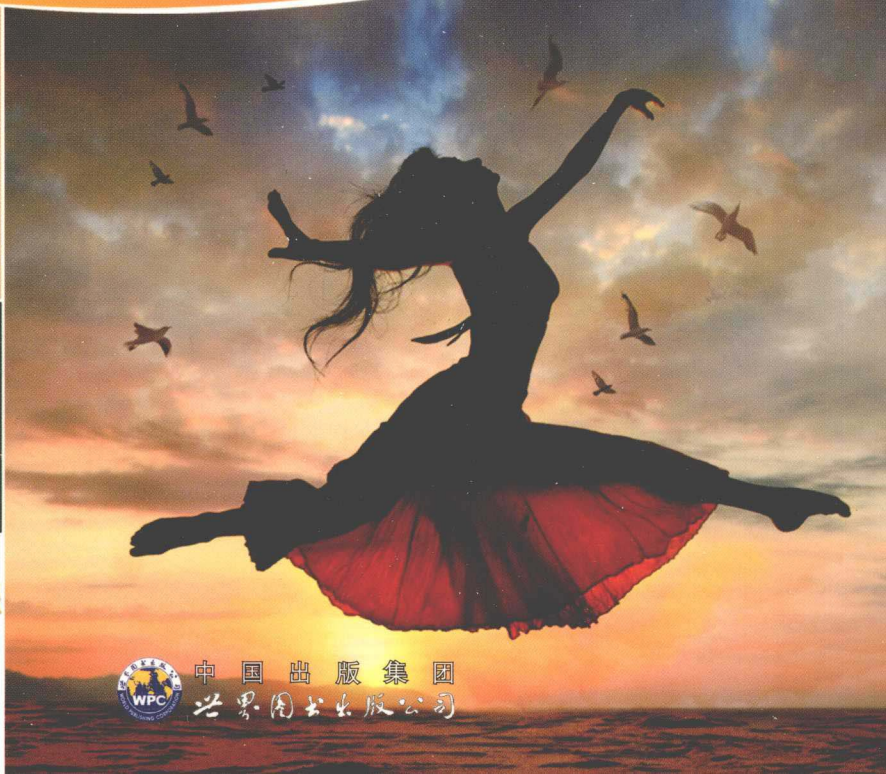

一口气·读·懂·常·识·丛·书

一口气读懂

舞蹈常识

本书编写组◎编

中国出版集团

世界图书出版公司

一口气读懂

·常·识·丛·书·
YIKOUQI DUDONG
CHANGSHI CONGSHU

舞蹈常识

◆ 图文并茂 ◆ 主题热门 ◆ 创意新颖

ISBN 978-7-5100-1546-5

9 787510 015465 >

定价: 25.80 元

YI KOU QI DU DONG CHANG SHI CONG SHU

一口气读懂常识丛书

一口气读懂

舞蹈常识

本书编写组◎编

NEW

图书在版编目 (CIP) 数据

一口气读懂舞蹈常识 / 《一口气读懂舞蹈常识》编写组编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5100 - 1546 - 5

I. ①—… II. ①—… III. ①舞蹈 - 青少年读物
IV. ①J7 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 059253 号

一口气读懂舞蹈常识

责任编辑: 张梦婕

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 1546 - 5/J · 0104

定 价: 25. 80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

前言

如果有人问我们：“什么是舞蹈？”我们该怎么回答呢？虽然舞蹈与我们的生活联系密切，但是我们对舞蹈知识的了解却并不那么深入。舞蹈用简洁的话来说，就是一种人体动作的艺术，但是这个概念并不明确，毕竟属于人体动作艺术范畴的形式还有有很多种，如杂技、哑剧、人体雕塑、韵律操等都可以说是人体艺术。所以说人体动作还必须是舞蹈化的人体动作，并且必须是经过提炼、组织和美化了的人体动作。

舞蹈作为人类感情最集中、最奔放的表现形式，它是用人的形体动作来传达一种情绪，表达丰富的内在感情的。大家都有这样一种体会，当人们高兴、激动时经常会“手舞足蹈”，而舞蹈就是从这里产生的。我们从古代文物和历史资料中可以得知，用舞蹈来表达内心的思想，抒发自己的情感的形式在很古老的时候就已经被先民们使用。原始人的舞蹈状态和形式主要是抒发他们的内心激情，表现生命的无限活力。正如诗人闻一多说的：“舞是生命情调最直接、最尖锐、最简单而又最充足的表现。”

著名的舞蹈家杨丽萍曾说过：“舞蹈起源于劳动，与文学、音乐相伴而生，是人类历史上最早产生的艺术形式之一。”那么舞蹈对我们的生活究竟有什么作用呢？可以说舞蹈是“身兼数职”的，首先它作为一种艺术形式最直接的用途就是供人们欣赏和娱乐，给人们带来美的享受，在带给人们愉悦的同时还往往给人一种心灵的震撼，正所谓“艺术

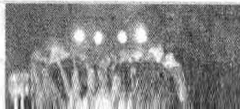

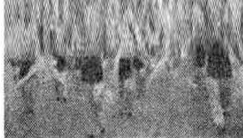
的共鸣”；其次它作为一种意识形态，总是能够鲜明地反映出人们不同的思想、信仰、生活理想和审美要求；再次，它还可以发挥教育的作用，帮助人们健身、健心。舞蹈活动不仅可以令人拥有一种健美的身体姿态，使人动作协调、灵活，富有节奏感、表现力，而且还可以丰富、抒发、表达人们自身的情感，人们可以通过舞蹈使自己身心愉悦起来；另外，舞蹈还有一个不容忽视的作用，即作为交际手段，舞蹈活动有助于与他人进行沟通互动、建立友情。

鉴于舞蹈在为我们带来愉悦的同时，还能使我们的人生更加精彩，因此，舞蹈已经成了青少年都应该了解的常识之一。而本书正是从这点出发，介绍了舞蹈的基本常识，从而帮助青少年更好地成长。

本书从结构上主要分为四部分：舞蹈的基础知识、舞蹈的种类、舞蹈家的介绍以及著名舞蹈作品的赏析，同时在各个篇章中又将各个知识点细化，并加以提炼，以便能够帮助青少年更系统地了解舞蹈知识。

当然，由于编者知识有限，本书难免还存在一些问题，欢迎广大读者批评指正。

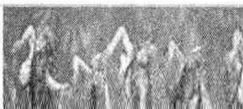

目 录

舞蹈基础知识篇

什么是舞蹈?	3
舞蹈艺术是怎样产生的?	4
舞蹈艺术的表现手段和分类是什么?	5
生活舞蹈根据舞蹈类别可分为哪几类?	6
艺术舞蹈根据风格可以分为哪几类?	7
舞蹈根据表现形式可以分为哪几类?	8
舞蹈具有哪些艺术特性?	10
舞蹈具有哪些功能?	11
什么是舞蹈欣赏?	12
学舞时应该注意什么?	13
什么是舞蹈动作?	15
什么叫舞蹈语言?	16
什么是古典舞蹈?	17
什么是现代舞?	19
什么是民间舞蹈?	20
什么是歌舞剧?	21
什么是电视舞蹈?	22
电视舞蹈与剧场舞蹈有什么区别?	24
舞蹈演员如何才能塑造出生动的舞蹈形象?	24
舞蹈与杂技有什么区别?	26
舞蹈与音乐有什么关系?	28

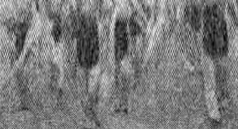

中国戏曲对中国舞蹈有什么影响?	29
汉族民间舞蹈具有什么特点?	30
怎么理解舞蹈的情感性?	31
怎样才能创造出好的舞蹈作品?	33
你知道“桃李杯”吗?	34
你知道北京舞蹈学院吗?	35

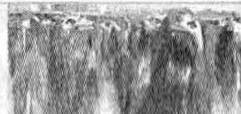
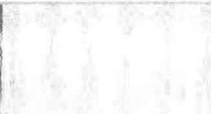
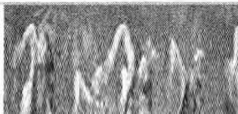
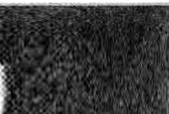
舞蹈类别篇

什么是单人舞?	39
什么是傣族孔雀舞?	40
孔雀舞是怎么来的?	41
孔雀舞是如何分类的?	42
什么是肚皮舞?	44
肚皮舞是怎么来的?	45
跳肚皮舞有什么好处?	47
单人拉丁舞有什么特点?	48
什么是芭蕾舞?	49
你是怎么理解芭蕾舞的?	50
芭蕾是怎么分类的?	52
芭蕾的舞蹈动作技巧体现在哪儿?	52
什么是单人钢管舞?	53
练习钢管舞有什么要求?	54
什么是爵士舞?	55
爵士舞可以分为哪几种?	57
什么是莎莎舞?	58
什么是筷子舞?	59
什么是盅碗舞?	60
什么是霹雳舞?	61

什么是美瑞格舞?	62
什么是剑舞?	63
什么是健美操?	65
什么是水兵舞?	66
什么是快步舞?	67
快步舞有什么特色?	68
什么是牛仔舞?	69
什么是恰恰舞?	70
什么是伦巴舞?	71
什么是狐步舞?	72
什么是斗牛舞?	73
什么是捷舞?	74
什么是华尔兹?	75
华尔兹舞蹈是怎样产生的?	76
什么是拉丁舞?	77
什么是国际标准舞?	78
什么是狮子舞?	79
什么是多郎舞?	81
什么是芦笙舞?	82
什么是鄂尔多斯舞?	84
什么是广场舞?	85
什么是兔子舞?	86
什么是踢踏舞?	87
什么是街舞?	88
什么是 Hip-Hop?	89
街舞有什么意义?	91
什么是朝鲜民间舞蹈?	92
朝鲜民间舞蹈是怎么分类的?	93

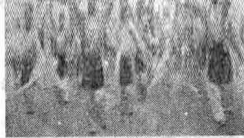

什么是农乐舞?	95
新疆舞可以分为哪几类?	96
印度舞是怎么发展起来的?	97
印度舞在服饰上有什么要求?	98
什么是藏族舞蹈?	99
什么是锅庄舞?	101
什么是安代?	102
维吾尔族舞蹈有什么特点?	103
佤族舞蹈可以分为哪几类?	105
什么是象脚鼓舞?	106
什么是木鼓舞?	107
什么是草裙舞?	108
什么是秧歌舞?	110
什么是红绸舞?	111

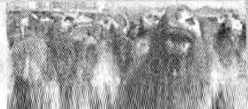
著名舞蹈家篇

你知道邓肯是谁吗?	115
为什么说舞蹈家维格曼是“德国现代舞的开山鼻祖”?	116
你知道舞蹈家崔莎·布朗吗?	117
你知道舞蹈家伊戈尔-亚历山德罗维奇-莫依谢耶夫吗?	119
你知道舞蹈家约斯吗?	121
你知道舞蹈家亚历山大·高尔斯基吗?	122
你知道舞蹈家安娜·哈尔普林吗?	124
你知道比比·米勒吗?	125
奥斯卡·施莱默在舞蹈上有什么贡献?	126
维姆·范德基伯斯对舞蹈做出了怎样的改革?	127
谁被称为英国的“芭蕾巨人”?	129
第一个在足尖上翩翩起舞的芭蕾明星是谁?	130

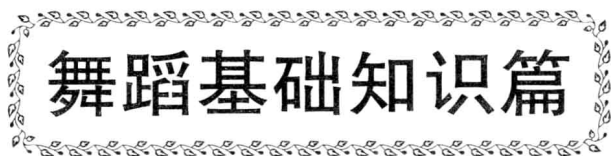
谁被誉为“爱尔兰踢踏舞之王”？	132
你知道现代舞蹈家玛莎·格莱姆吗？	133
你知道罗伯·马歇尔吗？	135
你知道德国女舞蹈家维格曼吗？	136
美国现代舞奠基者是谁？	137
谁被称为“芭蕾舞皇后”？	138
谁被称为是“上帝赐予芭蕾的礼物”？	140
俄罗斯的“芭蕾舞王”是谁？	141
你知道舞蹈家利蒙吗？	142
赵飞燕真的叫“飞燕”吗？	143
杨玉环为什么得宠？	144
现任中国舞蹈家协会主席是谁？	146
你知道中国舞蹈家裕容龄吗？	147
你知道赵德贤吗？	148
你知道舞蹈家高艳津子吗？	149
你知道舞蹈名家吴晓邦吗？	151
你知道王晓燕吗？	152
你知道中国著名舞蹈家戴爱莲吗？	153
你知道舞蹈家赵青吗？	154
谁被誉为“黎舞之母”？	156
你知道中国著名舞蹈家杨丽萍吗？	157
你知道刘岩吗？	158
你知道中国的“花鼓王”是谁吗？	159
你知道残疾舞蹈家邰丽华吗？	161
你知道王世琦吗？	162
你知道彭清一吗？	163
你知道中国著名舞蹈家刘敏吗？	164
你知道中国舞蹈家黄豆豆吗？	165

舞蹈作品篇

《大武》有什么特色?	169
《灵星舞》表现的是哪方面的内容?	170
你知道《盘鼓舞》吗?	171
《踏歌》有怎样的艺术成就?	172
你知道《胡旋舞》吗?	174
你知道芭蕾舞《红色娘子军》吗?	175
现代舞《霾》为什么被称为是“心灵的救赎”?	176
你知道《舞姬》吗?	177
《绿桌》是怎样用“开会”的形式进行舞蹈的?	179
你知道《丝路花雨》吗?	180
你知道《宝莲灯》吗?	181
你知道《小刀会》吗?	182
你知道《天鹅湖》吗?	184
你知道《春之祭》吗?	185
你知道著作《舞论》吗?	186
你知道芭蕾舞剧《白毛女》吗?	187
《大红灯笼高高挂》对芭蕾舞剧有哪些创新?	188
你知道《罗密欧与朱丽叶》吗?	189
《睡美人》为何久演不衰?	191
你知道《火鸟》吗?	192
你知道舞剧《堂吉诃德》吗?	193
你知道《美狄亚》吗?	194
《吉赛尔》是怎么体现浪漫主义的?	196

A decorative rectangular border with a repeating floral or leaf-like pattern surrounds the central text.

舞蹈基础知识篇

什么是舞蹈？

舞蹈是艺术中的一种，它是人体动作的艺术。但是，并不是只要有人体动作就可以称之为舞蹈，舞蹈还必须经过提炼、组织，是美化了的人体动作，即舞蹈化了的人体动作。

属于人体动作范畴的艺术有很多种类，如杂技、哑剧、人体雕塑、韵律操等。舞蹈只是人体动作艺术中的一个，舞蹈又是不同于别的人体艺术的，它的特别之处主要在于：

(1) 它不同于其他艺术形式，它是以不同于语言文字或其他艺术手段的舞蹈动作为主要艺术表现手段来深刻反映人的精神世界；

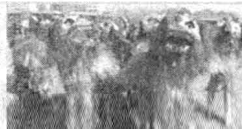
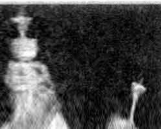
(2) 它着重表现人们的内在深层的精神世界，使人们无时无刻都能感受到它所传达的细腻的情感、深刻的思想以及鲜明的性格，同时它对人与自然、人与社会、人与人之间以及人自身内部的矛盾冲突也有所展示；

(3) 这种人体动作艺术是通过创造出可被人感知的生动的舞蹈形象，以表达舞蹈作者的审美情感、审美理想，从而反映生活的审美属性。

另外，舞蹈还有自己独特的特征：

(1) 它需要一个舞台。由于人体动作不停顿地流动变化的特点，因此它必须在一定的空间和一定的时间中存在。

(2) 在舞蹈活动中，音乐的伴奏必不可少，并要求舞蹈者要穿特定的服装和鞋子，有的舞蹈还需要道具的点缀等。

(3)在舞台上表演时,灯光和布景也是不可缺少的。

所以说,舞蹈是一种空间性、时间性和综合性的动态造型艺术。

舞蹈艺术是怎样产生的?

根据艺术史学家的考证,舞蹈是人类最早产生的艺术形式。在还没有产生语言的远古时代,人类只能靠用动作、姿态的表情来传达各种信息和进行情感、思想的交流,这就是舞蹈产生的条件。那么,舞蹈作为一种最古老的艺术,它是怎样产生的呢?

关于舞蹈产生的源头,很多学者都提出了自己的看法。有的学者认为,舞蹈的产生来源于人的模仿的本能,它是人用有节奏的动作对各种野兽的动作和习性,甚至一些自然景物的动态形象的模仿。

也有学者认为,在艺术的发展中,虽然模仿重要,但它并不是真正的起因,艺术的起因是“游戏的冲动”,远古的人们就是通过这种假想的游戏来获得快乐和宣泄自己的情感。

除此之外,关于艺术的产生还有很多说法。有的认为,“一切跳舞原来都是宗教的”。有的认为,舞蹈是择偶、求婚和进行情爱训练的主要方式和手段。还有的认为,舞蹈是人们最激动的情感的产物。

在我国,因为劳动的观念比较深刻,因此大多学者都主张舞蹈起源于劳动的理论,因为劳动是人生存和发展的第一需要,而且在原始人所创造的舞蹈中,表现狩猎和种植以及其他各种劳动生活

的占有最大的比重。

当然,以上各种舞蹈起源的理论,都有一定的道理,但又都不十分完整和全面。舞蹈活动是人类生活中的一种社会现象,因此,它的起源就不可能是单一的,与世界上的一切事物的构成一样,其实是由多种因素造成的。现在比较一致的观点,即“劳动综合论”:舞蹈起源于远古人类在求生存、求发展中的劳动生产、性爱、健身和战斗操练等活动的模拟再现,以及图腾崇拜、巫术宗教祭祀活动和表现自身情感思想内在冲动的需要。

用一句话概括,即:舞蹈起源于人类求生存、求发展中的劳动实践和其他多种生活实践的需要。它和诗歌、音乐结合在一起,是人类历史上最早产生的艺术形式之一。

舞蹈艺术的表现手段和分类是什么?

舞蹈是以人体的躯干和四肢作工具,通过头、颈、手、膝、足等人体的各个部位的协调活动,构成具有节奏感的舞蹈动作、姿态和造型,直接表达人的内心活动,反映社会生活。

表演性舞蹈艺术的主要表现手段有舞蹈动作、舞蹈动作组合、造型、手势、表情、构图、哑剧等,而且塑造典型化的舞蹈形象也是它的重要表现手段。舞蹈就是通过这些来表达人物的思想感情,体现完整的内容美和形式美的。

任何事物都不可能是单一的,艺术就是由各个不同的艺术品种所组成的。作为艺术之一的舞蹈,也同样有着自己广阔的天地,由于艺术舞蹈品种繁多,它可以从种类、样式、风格等方面进行分类。根据舞蹈的作用和目的,舞蹈可分为生活舞蹈和艺术舞蹈两大

