



高等教育**学前教育专业**规划教材

舞蹈与 幼儿舞蹈创编

WUDAO YU
YOUERWUDAO CHUANGBIAN

◎ 涂远娜 邹萱萱 主编

◎ 徐静 饶文婷 副主编



知识性与趣味性：配以丰富、有趣的视听资料

专业性与实用性：随书附上精选舞蹈图片

资源方便易用：教学资源采用二维码方式随书呈现



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



前言 / Foreword

高等教育学前教育专业规划教材

舞蹈与 幼儿舞蹈创编

WUDAO YU
YOUERWUDAO CHUANGBIAN

◎ 涂远娜 邹萱萱 主编

◎ 徐静 饶文婷 副主编



人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈与幼儿舞蹈创编 / 涂远娜, 邹萱萱主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 5
高等教育学前教育专业规划教材
ISBN 978-7-115-38686-1

I. ①舞… II. ①涂… ②邹… III. ①学前教育—儿童舞蹈—高等学校—教材 IV. ①G613.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第051588号

内 容 提 要

本书是一部实用的学前教育专业舞蹈课程教材,按学和知的过程分为舞蹈基础理论、舞蹈基础训练、幼儿舞蹈创编与赏析、幼儿园集体韵律活动教学四个模块,介绍了舞蹈的源流、发展、分类等基础理论知识,阐述了芭蕾舞、中国古典舞、少数民族民间舞和地方民间舞蹈的舞蹈文化背景知识,介绍了科学、规范的训练方法,从舞蹈风格、基本体态、典型动律、基本舞步等方面进行了由浅入深的介绍,并提炼、编排了相应的训练性组合等;同时介绍了幼儿舞蹈的内涵和特点,以如何创作、编排幼儿舞蹈为出发点,从舞蹈的构思选材、常用舞蹈的创编技术方法和舞台的构图等方面进行详细阐述;还详细介绍了幼儿园艺术领域下集体韵律活动开展的相关知识,集体韵律活动教学的常规组织与设计原则,幼儿舞蹈演出的组织和筹划等,目的在于让学生掌握幼儿园艺术领域下的舞蹈活动和教学。

本书符合当前新时期学前教育专业学生的培养思路,适合作为学前教育专业教学用书,同时还可以为各级、各类学前教育工作者提供教学与研究参考。

◆ 主 编 涂远娜 邹萱萱

副 主 编 徐 静 饶文婷

责任编辑 刘 琦

责任印制 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京鑫正大印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 13.5

2015年5月第1版

字数: 357千字

2015年5月北京第1次印刷

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

前言 / Foreword

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是终身教育的开端。幼儿教师担负着学前教育教师职前培养和职后培训、促进教师成长的双重任务；在教育体系中担负着基础性、全民性的重要战略地位。随着时代的发展与学前教育改革的不断深入，国家也越来越重视学前教育这一领域。继2010年颁布《国家中长期教育改革和规划纲要》以来，为了推动学前教育事业的健康科学发展，相关部门又相继颁布《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》《3~6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿教师专业标准》等纲领性的文件，对幼儿教师的专业素质提出了更高、更严、更科学、更规范的要求。为了更好地满足学前教育事业的发展和教育事业对优秀幼儿教育工作者的要求和需要，适应当前师范教育改革向多元化发展的形势，本书特别强调实用性和运用性，既要夯实基础，又能切实可行，以期提升学生的专业能力。

本书依据教育部《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《教师教育课程标准（试行）》，遵循科学性、系统性、实用性、时代性的原则，在保证内容和体例科学的基础上，兼具创新。本书“以学生为主体，以能力为主线”，关注新时期对学前教育专业学生“表演幼儿舞蹈”“创编排练幼儿舞蹈”“组织教学幼儿舞蹈及韵律活动”能力的培养。本书以理论为基础，以能力构建为重点，配以丰富、有趣的视听资料和阅读资料，知识性与趣味性相结合，专业性与实用性相结合，系统性和可操作性相结合，围绕“表演”“创编”“教学”幼儿舞蹈的能力构建目标，将全书内容按学和知的过程分为四大模块——舞蹈基础理论、舞蹈基础训练、幼儿舞蹈创编与赏析、幼儿园集体韵律活动教学。

本书在编写时充分考虑到学前教育专业学生的工作需要，内容组织结合幼儿园教育工作岗位的实际要求，以帮助学生掌握舞蹈的基础理论和基本技能，为他们之后进行幼儿舞蹈教学打下基础。本书包含很多精选的舞蹈图片，包括舞步动作分解图，舞台调度、位置图，使内容更为直观形象。每章后面都有教学延伸、问题与讨论等内容，旨在便于教师和学生在学习时掌握该章的重点和难点。

本书分为四大篇。其中第一篇由涂远娜编写；第二篇第五章由王舒妮编写，第六章由涂远娜、徐静编写，第七章、第八章由邹萱萱、饶文婷编写，第九章由王孟、蔡婧编写；第三篇第十章、第十一章由李娟、董晶晶、涂远娜编写，第十二章由涂远娜编写，第十三章由李娟编写；第四篇由涂远娜编写；全书由涂远娜统稿。

我们衷心希望本书能够成为从事学前舞蹈教育老师的好帮手，成为学前教育专业学生舞蹈课程的实用工具书。由于我们水平有限，书中的缺点和错误在所难免，恳请读者给予批评指正。

作者

2014年10月

目录 / Contents



第一篇 舞蹈基础理论

第一章 舞蹈的起源、发展 / 002

- 第一节 舞蹈的起源 / 002
- 第二节 中国舞蹈的发展 / 004

第二章 舞蹈艺术的特征 / 007

第三章 舞蹈的类别 / 010

- 第一节 根据舞蹈的作用和目的划分 / 010
- 第二节 根据舞蹈表现的体裁样式来划分 / 014
- 第三节 根据舞蹈所反映的现实生活和塑造的形象特点划分 / 015

第四章 幼儿舞蹈的特点 / 017

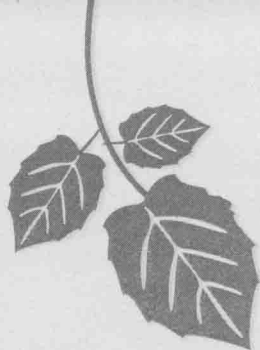
- 第一节 幼儿舞蹈的形式和特点 / 017
- 第二节 幼儿舞蹈与幼儿身心的发展 / 020
- 第三节 学前教育舞蹈课程的目标、内容及要求 / 022

第二篇 舞蹈基础训练



第五章 芭蕾形体训练 / 026

- 第一节 基本动作 / 026



- 第二节 地面训练 / 029
- 第三节 扶把训练 / 033
- 第四节 中间训练 / 037

2

第六章 中国古典舞 / 043

- 第一节 中国古典舞训练 / 043
- 第二节 古典身韵训练 / 058

3

第七章 幼儿舞蹈训练 / 067

- 第一节 幼儿基本舞步 / 067
- 第二节 律动 / 068
- 第三节 集体舞 / 072
- 第四节 歌表演 / 074

4

第八章 少数民族民间舞蹈 / 076

- 第一节 藏族民间舞 / 076
- 第二节 蒙古族民间舞 / 080
- 第三节 维吾尔族民间舞 / 086
- 第四节 傣族民间舞 / 090

5

第九章 地方区域民间舞蹈 / 096

- 第一节 东北秧歌 / 096
- 第二节 胶州秧歌 / 104
- 第三节 云南花灯 / 111
- 第四节 赣南采茶 / 120



第三篇 幼儿舞蹈创编与赏析



1

第十章 幼儿舞蹈创编概述 / 129

- 第一节 幼儿舞蹈的内涵和特点 / 129
- 第二节 幼儿舞蹈编导的专业要求 / 130

2

第十一章 幼儿舞蹈创编的技术过程 / 133

- 第一节 题材与构思 / 133
- 第二节 结 构 / 136
- 第三节 技术方法 / 138
- 第四节 构图常用的舞台调度 / 140
- 第五节 课堂教学创编技法练习 / 142

3

第十二章 几种幼儿舞蹈类型的创编 / 147

- 第一节 幼儿律动 / 147
- 第二节 幼儿集体舞 / 153
- 第三节 幼儿歌表演 / 160
- 第四节 幼儿歌舞表演 / 162
- 第五节 幼儿音乐游戏 / 165
- 第六节 幼儿手指操 / 167

4

第十三章 幼儿舞蹈作品鉴赏 / 171

- 第一节 幼儿自娱性舞蹈欣赏 / 171
- 第二节 幼儿表演性舞蹈鉴赏 / 172





第四篇 幼儿园集体 韵律活动教学

1

第十四章 幼儿园集体韵律活动——关于人体 动作的知识 / 176

2

第十五章 学前儿童韵律活动能力的发展 / 179

3

第十六章 幼儿园集体韵律活动的教学 / 184

- 第一节 幼儿园集体韵律活动的基本类型 / 184
- 第二节 幼儿园集体韵律活动的组织实施 / 188
- 第三节 幼儿园集体韵律活动与其他教育活动的整合 / 197
- 第四节 幼儿园集体韵律活动的评价 / 199

4

第十七章 幼儿舞蹈演出组织筹划与排练 / 202

- 第一节 幼儿舞蹈演出的组织和筹划 / 202
- 第二节 幼儿集体舞蹈演出的排练 / 204
- 第三节 幼儿舞蹈中舞美和道具的运用 / 205

参考文献 / 208



第一篇

舞蹈基础理论

学习目标：通过本篇的学习使学生对舞蹈学科有一个基本的认识，了解舞蹈的起源和我国舞蹈在各时期的发展历史，理解舞蹈艺术的特征，熟记舞蹈种类及划分原则，并通过欣赏，举例相应的舞蹈作品。明确舞蹈课程在学前教育专业的技能专业的课程中的重要性，培养学生学习舞蹈的兴趣和热情。

教学提示：本篇属于理论知识部分，可以采用讲授、自学、运用多媒体手段等教学方法。

第一章 舞蹈的起源、发展



学习目标

通过本章的学习，了解舞蹈的起源及我国舞蹈的发展历史；能按照时间顺序从中国古代舞蹈发展、中国舞蹈近现代发展、中国舞蹈现代发展来介绍中国舞蹈的发展历史，并理解舞蹈艺术的特征。



教学提示

本章属于理论知识部分，可以采用讲授、自学、运用多媒体等教学方法。

第一节 舞蹈的起源

“舞蹈作为人类社会古老的文明现象，不仅是最早的艺术，还是最基本的艺术，是一切艺术的基础。”（《中国文明史》王克芬）许多学者认为舞蹈是孕育了其他各类艺术的母体艺术，由于舞蹈的进化、分化才孕育出了各门艺术的胚胎。早在远古时期，人类的语言尚未产生之时，人们就用动作、姿态来传达各种信息，进行思想和情感的交流。随着各种声音发展成为语言和音调以后，才相继产生了诗歌和音乐；在劳动中，由于制造工具，人的手逐渐变得灵巧起来，舞蹈的模仿力由人体过渡到无生命的媒体材料，于是便有了绘画和雕塑；随着人类的进化，思维能力和认识事物水平的提高，曲艺、小说、戏剧等艺术才相继被创造出来。舞蹈究竟起源于什么？千百年来，众说纷纭，概括起来主要有以下几种。



一、劳动说

有很多学者认为舞蹈起源于劳动。劳动是人类生存和发展的第一需要，劳动创造了人的本身，劳动使人脱离了动物界，是劳动创造了人类社会，创造了艺术赖以产生的物质基础，创造了艺术的物质载体——人类灵活自如、健美、有着丰富表情功能的身体。在原始人舞蹈中，表现狩猎和种植以及各种劳动生活的占有最大的比重。在一些远古的洞穴壁画、岩画中，可以看到许多原始人狩猎生活的舞蹈画面。不管是哪一种劳动，人的手脚总是要活动的，手用以拍打，脚用以踩踏，在某种动作连续重复过程中，就产生了有规律的节奏，生动地表现动作和节奏与劳动是密切相关的，再配以呼喊或打击石块和木棍，最原始的舞蹈就出现了。我国原始舞蹈的现代遗存中，也有许多狩猎和种植生活内容的舞蹈。在内蒙古阴山地区新石器时代的岩画上刻画着狩猎舞的形象，人扮成飞鸟、山羊、狐狸等动物，有的头饰鹿角、羽毛，有的带尾饰。许多原始民族的舞蹈也生动地再现了他们的劳动生活。



二、巫术说

由于原始社会生产力低下，人们与自然界抗争的能力较弱，为了求得生存，人们会在各种宗教仪式上用舞蹈的方式来祈求神灵保佑；同时人们对大自然现象的理解不足而产生了畏惧感，认为一切自然物和自己一样都是有生命和灵魂的，由此便产生了各种宗教信仰和巫术魔法，以求把握未知的外部世界，使自己的身心达到某种平衡。在这个过程中，舞蹈应运而生，并扮演了不可或缺的角色。逐渐形成了带

有原始宗教信仰的图腾舞、巫术舞。把动物、植物或自然物作为图腾，认为图腾能为人赐福或降灾，把图腾奉为祖先和保护神。从出土文物和古代岩画上见到的人面蛇身、人面鸟身、人面兽身的形象，就是氏族图腾的形象。德国的民族学家威兹格兰德曾提出著名的论断“一切舞蹈原来都是宗教。”

我国古代“巫”与“舞”同源，据考证，汉字的“巫”就是从最早的“舞”字演变而来的。我国古代的“巫”人可以说是最早的舞蹈家，他们以舞蹈的手段来祈福、降神、求雨、为人们去灾除疫。我国古代《山海经》中就记载了多达十座的巫山，以及专门的国家——巫咸国，便可看出当时巫风之盛。因治水有方而德高望重的夏王大禹，就是德高望重的大巫。他当年所跳的舞蹈则誉为“禹步”。“巫，以舞降神者也”。至今残存在各地各民族的巫师，例如，汉族的神巫、神婆，羌族的端公，满族的萨满，壮族的师公，纳西族的东巴，景颇族的董萨，藏族的羌姆，蒙古族的查玛，虽然所降的神灵不同，风俗各异，但活动都不外乎祈福禳灾、降神驱鬼，与原始巫教有着直接或间接的关系。

三、情爱说

进化论的奠基人达尔文曾断言“音乐舞蹈起源于性冲动，起源于恋爱”。英国的著名学者蔼里斯在《生命之舞》中说：“舞蹈不仅与宗教有密切关系，它与爱情也同样有密切关系，其实这种关系是更加原始的，因为这种关系比人类更古老。”在一些民族里，舞蹈一词既是指舞也是指爱。

在原始社会群居的生活中，在语言产生之前的漫长岁月里，原始人就用身体动作来进行沟通和交流感情。为了生存的需要，原始人把繁衍下一代看作是非常重要的事情，而舞蹈是择偶、求婚和进行情爱的主要方式和手段。为了吸引异性，舞者必须以出众的精力和舞技表现自己。人的繁衍生息是非常重要的，所以把性看成非常神圣和非常神秘的事情，因此在图腾崇拜的同时，也产生了生殖崇拜和性崇拜。这也是在原始舞蹈的遗存中得到印证的。不少学者认为舞蹈作为择偶、求婚和进行情爱的主要方式和手段，起源于性爱活动。

四、模仿说

模仿说是艺术起源中最古老的理论。始于德谟克利特、柏拉图、亚里士多德等古希腊哲学家的经典学说“艺术本是一种模仿的形式”，舞蹈的目的应该是“通过节奏性的动作去模仿性格、感情和行为”。这一重要论述从此便成为人们认识舞蹈的至理名言。人有模仿的本能，原始人用有节奏的动作，对野兽的动作习性、或对自然景物的动态形象进行模仿，其实也是为获得快乐和宣泄内心情感。在我国古代的乐舞理论中也有相似的观点。如《吕布春秋·古乐篇》中说：“帝尧立，乃命质为乐，质乃效山林溪谷之音以歌，乃以麋革置缶而鼓之，乃拊石击石以像上帝玉磬之音，以致舞百兽。”这是战国时代关于古代乐舞的一种传说。这就是说艺术使人对客观自然进行模仿，用有节奏的动作模仿各种野兽的形态和习性。

五、游戏说

以18世纪德国诗人、文艺理论家席勒为代表的游戏说认为，艺术的根本起源是“游戏的冲动”。快

乐的游戏冲动一经发生,模仿的创作冲动就紧跟而来,这种冲动的假象被当做某种独立自主的东西。他认为人们生活在现实世界中,受到物质和精神两方面的束缚,往往得不到自由。因此,人们总想利用剩余的精力来创造一个自由的天地,这就是游戏。人们的这种游戏的本能,就是艺术创作的动机。他还认为游戏是自由的人性表现,游戏也是人类最终脱离动物界的标志,在游戏中人的天性得到充分的发挥和发展。游戏说指的游戏,是指人的审美需求,即以假象为快乐。英国的哲学家斯宾塞又加以补充,他认为人是一种高等动物,区别于一般的下等动物。下等动物要把全部精力用于维持和延续生命,而人类则在维持和延续生命之外,还有过剩的精力。艺术和游戏,就是这种过剩精力的发泄。从艺术起源的角度看是有一定道理的。无论是现代人还是原始人所进行的舞蹈活动,都是因为有不同的审美愉悦的需求。游戏本身就是一种社会生活的反应。

六、表情说

舞蹈不仅表现人的情爱,人们的各种激越的情感、生活中重大意义的活动,都会用舞蹈来表现。对于舞蹈起源持“表情说”观点的学者们认为,人类的舞蹈是在宣泄感情的过程中产生的。古今中外的许多学者都认同这一点。我国古代文献《毛诗序》载:“情动于中而形于言,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。”又如《白虎通·礼乐篇》载:“心中喜乐,口欲歌之,手欲舞之,足欲蹈之。”再如明代乐津学家朱载堉《论舞学不可废》中所言:“盖乐心内发,感物而动,不觉手足自运,欢气至也。此舞之所由起也。”中国古代学者们认为,极度的情感难以言表与咏歌,那么,最能淋漓尽致地宣泄感情的方式是手舞足蹈,舞蹈文化也由此发生,即人类的舞蹈是为了宣泄难以抑制的强烈情感而发生的。

以上各种舞蹈起源的理论都具有一定的道理,但又都不是十分完整和全面。舞蹈活动是人类生活中的一种社会现象,它的起源和世界上一切事物的构成一样,都不是单一的,而是有着多种因素的。综上所述,舞蹈的起源可以归纳为:舞蹈作为一种社会审美形态,作为人的内在生命里外化为人体的有节律的动态造型艺术,它起源于远古人类为了求生存、求发展中对劳动生产(狩猎、耕作)、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。

第二节 中国舞蹈的发展

一、中国古代舞蹈

上古时代,舞蹈是原始人交流思想、表达情感的主要方式之一。人们通过舞蹈来表达劳动后的喜悦、颂扬英雄、操练士兵、防治疾病、择偶求欢、繁衍后代和崇拜神灵、团结氏族。伏羲氏舞名《凤来》,唱《网罟》之歌;女娲舞名《充乐》,是颂扬伏羲氏发明网罟,教民捕捉鸟兽和女娲制定婚配、教民嫁娶的业绩的。黄帝以云为图腾,《云门》是黄帝氏族的图腾舞蹈;凤鸟天翟舞是帝喾时的图腾舞;“击石拊石,百兽率舞”是帝尧时各氏族的图腾乐舞。这些远古氏族的乐舞,充满着青春与力量的斗争生活,也反映了原始宗教的祈求幻想和巫术礼仪。

进入奴隶社会,随着阶级的分化,出现了专供奴隶主享乐的表演性舞蹈和以通神娱神为目的的巫舞、宫廷宗庙祭祀的乐舞。

进入封建社会,汉代对礼制乐舞进行变革,设立乐府并广泛收集民间歌舞,出现了各种各样的民间技艺表演,称为“百戏”。汉代的宫廷乐舞与当时取得合法地位的民间乐舞一起,创造了非凡的汉舞蹈文化。

两晋南北朝时期的“清商乐”促进了中原乐舞与西域乐舞互相学习交流。“清商乐”较著名的有《明君》《杯盘舞》《白纁舞》等,舞蹈多飘逸清雅,缠绵婉转,轻柔华丽。当时少数民族歌舞大量传入中原,形成了历史上第一个胡乐胡舞的热潮,最有代表性的是“龟兹乐”(龟兹是今新疆库车一带)。

唐代国力强盛,政治稳定,经济发达,疆土辽阔,使文艺得到了很大的发展,乐舞艺术出现了繁荣局面。如歌颂皇帝百战百胜、盛攘四方的《破阵乐》,表现皇帝功成回乡、与民同乐的《庆善乐》,还有为嫔妃册封时表演的《霓裳羽衣舞》等。

中国古代辉煌的宫廷乐舞随着唐代的消亡和元、明时期戏曲艺术的兴起逐渐消失,但仍以新的形式存在和发展,一方面流入民间,另一方面融合在戏曲中。我们今日在戏曲中依旧可见古代传统舞蹈和民间舞蹈的踪迹。明清两代,各地兴起的民间歌舞迅速发展,尤其在传统节日,城市和乡村都大力举办歌舞活动,如秧歌、灯彩、龙舞、狮舞、高跷等,使明清两代成为继宋以来民间舞蹈大发展的高峰时期。明清民间舞蹈以农民文化的纯朴鲜活、热闹欢腾为中国古代舞蹈发展的历史画上了一个完满的句号。

二、中国近现代舞蹈

清代末期,中国舞蹈在急剧的社会变革中发展着,一方面是传统舞蹈融入戏曲之后,被戏曲吸收、变革而发生着流变和发展;另一方面,西方经济文化的入侵,欧美社会的一些艺术也渐渐流入我国,包括外国的“土风舞”“社交舞”也开始传入我国。自“五四”新文化运动后,中国舞蹈起了根本性的变化,具有进步意义的主要表现在中国儿童歌舞的发展成就方面。20世纪20年代初,部分文化人士倡导在教会办的中小学中开展“优秀舞”活动,后来在学校盛行结合中国武术、戏曲舞蹈和西方土风舞的“形意舞”。20世纪30年代初,中国音乐家黎锦辉先后创作了30多部具有儿童特点、融艺术教育与趣味一体的儿童歌舞和歌舞剧,如《麻雀与小孩》《小小画家》等。这些歌舞与当时的时代紧密相连,带有浓郁的反封建思想,提倡少年儿童爱自然、爱民族、爱中国的进步思想,通俗易懂又有儿童情趣,在当时儿童美育中起到了一定的进步作用。

在中国共产党领导下的红色根据地,配合开展土地革命与国民党进行斗争,诞生了一种宣传进步的歌舞形式——苏区歌舞。比较著名的有《八月桂花遍地开》《当兵就要当红军》《送郎当红军》等。1942年以后,延安群众性舞蹈活动蓬勃发展,形成了著名的“新秧歌运动”,典型的秧歌剧有《兄妹开荒》,此剧用载歌载舞的形式表现了边区生活和大生产运动。在抗日战争时期,仍有大批文艺工作者活跃在战场一线,成立抗敌演剧队,迎着炮火,用文艺的方式抗敌救国。在国统区,群众舞蹈蓬勃发展,它大体有三种形式:第一种是以吴晓邦为代表的新舞蹈,以及用进步歌曲编演的舞蹈形式;第二种是以戴爱莲为代表的“边疆舞”;第三种是从延安传来的新秧歌。新中国成立前夕,中国新舞蹈艺术先驱吴晓邦、新舞蹈艺术的杰出代表戴爱莲等艺术家为中国舞蹈事业做出了巨大的贡献。

三、中国现代舞蹈

新中国成立后,我国的舞蹈艺术进入一个崭新的时代。1949年7月成立了中华全国舞蹈工作者协会,戴爱莲、吴晓邦分别担任正副主席,明确了舞蹈工作者为人们服务、为社会主义建设服务的目标。20世纪50年代建立了培养我国舞蹈专门人才的中国舞蹈学校,各地及全国性的舞蹈文艺团体相继成立,他们创作了大量反映人民精神面貌和社会革命建设的歌舞节目,收集和整理了大量的民间歌舞,成为国际交流的友好使者,为舞蹈艺术发展起到巨大推动作用。新中国成立初期的歌舞《人民胜利万岁》、中国第一部大型舞剧《和平鸽》、中国第一部大型民族舞剧《宝莲灯》、中国芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》、音乐舞蹈史诗《东方红》、粉碎“四人帮”后的民族舞剧《丝路花雨》等代表性作品,记录和展示了新中国成立三十年来的伟大历程。

20世纪80年代以后,我国舞蹈事业更是走向了繁荣发展的新时期,舞蹈的题材、形式、思想及对舞蹈知识的整体把握都较之前有了飞跃性的进步。在借鉴和吸收外来文化及创作方法的基础上,中国舞蹈朝多元化方向蓬勃发展,全国范围内出现了各种类型的舞蹈比赛,如全国舞蹈比赛、“桃李杯”舞蹈比赛、中国舞蹈“荷花奖”、CCTV电视舞蹈大赛等,这些大赛推动了中国舞蹈的进程和发展,出现了许多优秀舞蹈作品如《凄凄长亭》《扇舞丹青》《一片羽毛》《进城》《中国妈妈》等。

问题与讨论 各时期舞蹈发展的主要特征及各阶段的主要代表作品有哪些?

中国舞蹈的发展,是一个不断吸收外来文化,不断进行自我创新的过程。在20世纪50年代,中国舞蹈界开始了对民间舞蹈的整理和创作,这一时期涌现出了一大批优秀的民间舞蹈作品,如《荷花灯》、《渔光曲》等。这些作品不仅展示了中国民间舞蹈的独特魅力,也为中国舞蹈的发展奠定了坚实的基础。

进入20世纪60年代,中国舞蹈界开始了对芭蕾舞的引进和创作。这一时期涌现出了一大批优秀的芭蕾舞作品,如《红色娘子军》、《白毛女》等。这些作品不仅展示了芭蕾舞的独特魅力,也为中国舞蹈的发展注入了新的活力。同时,这一时期还涌现出了一大批优秀的民族舞蹈作品,如《丝路花雨》、《渔光曲》等。这些作品不仅展示了中国民族舞蹈的独特魅力,也为中国舞蹈的发展注入了新的活力。

进入20世纪70年代,中国舞蹈界开始了对现代舞的引进和创作。这一时期涌现出了一大批优秀的现代舞作品,如《东方红》、《丝路花雨》等。这些作品不仅展示了现代舞的独特魅力,也为中国舞蹈的发展注入了新的活力。

进入20世纪80年代,中国舞蹈界开始了对中国舞蹈的重新认识和创作。这一时期涌现出了一大批优秀的中国舞蹈作品,如《凄凄长亭》、《扇舞丹青》等。这些作品不仅展示了中国舞蹈的独特魅力,也为中国舞蹈的发展注入了新的活力。同时,这一时期还涌现出了一大批优秀的民族舞蹈作品,如《丝路花雨》、《渔光曲》等。这些作品不仅展示了中国民族舞蹈的独特魅力,也为中国舞蹈的发展注入了新的活力。

第二章 舞蹈艺术的特征



学习目标

通过本章的学习让学生初步掌握什么是舞蹈艺术，并了解舞蹈艺术的审美特征。



教学提示

本章内容属于理论知识部分，可以采用讲授、自学、运用多媒体等教学方法。

舞蹈把自然无序的生活动作进行创作、提炼、加工、组织和美化，即以艺术编排的人体动作为主要表现手段，运用节奏、表情和构图等多种基本要素创造出具有直观性、动律性的艺术形象，并赋予其表情达意为目的一种艺术形式。它必须在一定的时间和空间中存在，而且需要音乐、服装、道具、舞美灯光及布景的配合，所以也可以说舞蹈是一种汇集时间性、空间性和综合性的动态造型艺术。其具体艺术特性表现如下：



一、舞蹈艺术的直观性

舞蹈是以人体为表现工具，以形态动作为语言的直观性艺术，主要通过人们的视觉、知觉器官（眼睛）来进行审美感知，因此其主要的审美特征就是直观性。这就规定了在舞蹈作品中，所要表现和说明的一切都必须用人物的行动和动作直接地表现出来。由于舞蹈艺术具有直观性这个特点，所以，许多舞蹈编导家在谈到舞蹈和舞剧的创编时都曾说过：舞蹈舞台上没有过去时和未来时，而都必须是现在时。这就是说，在舞蹈上表现过去或未来的情节事件，必须设法化作为现在时舞蹈形象，直接呈现在舞台上。即使是表现舞蹈中人物比较复杂的思想感情活动，一般也不用语言，也同样必须用人物的行动和动作直接地形象地表现出来，才能使观众理解。如我们在欣赏一个舞蹈作品时，呈现在舞台上的形象，它的人物造型、服装款式和色彩、不断变化的动作姿态以及舞蹈队形画面的不停流动，随着音乐的旋律、节奏一下子通过我们的视觉和听觉器官输入我们的大脑，形成一种舞蹈形象的表象感知，一般不必经过理性的思考和逻辑的判断，就可使我们得到美的感受。这也是舞蹈与其他艺术形式最重要的区别所在。不像文学作品那样必须经过读者的想象再创造，只能在视象中感觉到艺术形象的表象。



二、舞蹈艺术的动作性

舞蹈艺术最基本的特性之一是动态性。所谓动态性，就是指舞蹈以人体的躯干和四肢做主要工具，并通过各种动作姿态和造型来形象地反映客观事物和人物的精神世界，塑造舞蹈形象。这种人体的有节律和美化的动作并不是一般的动作堆砌和罗列，而是作为一种形象化的舞蹈语言呈现在人们的眼前。舞蹈创作者的形象思维和艺术构思，主要是通过这些动态性的语言来得到充分体现，并创造出鲜明、生动的舞蹈形象。因此，有人也称它为动作的艺术。舞蹈艺术的动态性体现在充分运用和开掘人体美的千姿万态，最大限度地发挥人体的表现能力。舞蹈形象的动作性，是由舞蹈艺术的主要表现手段——人体的舞蹈动作所决定的。舞蹈艺术的动作大致可分为表现性、说明性和装饰性三类。

表现性动作是描绘人物的情感、思想和性格特征的动作。这类动作具有一定的类型性和概括性的特

点。如表现人们激情时，急速地跳跃、旋转；表现人们细腻的思想感情和抒发人们的宽阔胸怀时，用圆润、流畅的缓慢动作。这种经过艺术加工的舞蹈语言，不但展现生活中的某些动作特征，而且表达出特定的内心情愫。

说明性动作是展示人物行动的目的和具体内容的动作。这类动作具有更多的模拟性和再现性的特点。说明性动作有着鲜明、准确地对事物的描绘，在我国的传统舞蹈中非常常见，如穿针引线、上下楼梯、坐船行舟、武斗厮打，以及芭蕾舞剧中的哑剧、手势动作等。

装饰性动作是在舞蹈中起装饰和衬托的作用，通常没有明显的含义。有时也用它作为表现性动作和说明性动作相互转换和连贯的过渡动作，如我国民族传统舞蹈中的云手、晃手、垫步、错步、芭蕾舞中的滑步、布雷步，以及一些群舞中作陪衬的造型姿态动作等。

三、舞蹈艺术的抒情性

诗人闻一多说过：“舞是生命情调最直接、最尖锐、最单纯而又最充足的表现。”抒情性是舞蹈艺术的重要特征，舞蹈艺术用人体动作的舞蹈语言来表现其他艺术语言难以表现和描绘的人的内在精神世界和丰富、复杂的内心情感，这是舞蹈艺术的一个非常重要的审美特征。

我国古代《毛诗序》中所说：“情动于中而形于言，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。”就充分说明了舞蹈艺术的特长。因此，我们说，舞蹈在表现人的情感方面所具有的真实、真切、淳朴、激越、丰富、深厚等往往是其他艺术所不及的。作为舞蹈艺术的题材、情节和细节，通常是具有诗情画意的，而且是以强烈的抒情性为基点的。因为舞蹈艺术反映客观生活，并不是单纯的模拟和再现生活。舞蹈艺术家所塑造的舞蹈形象，都是生活中典型人物感情的高度集中和升华，是用动态的诗的语言揭示人的内心的真、善、美。舞蹈艺术如果离开了对强烈内心情感的抒发，就会导致生活的外在模拟。因此，强烈的抒情性使舞蹈艺术更具有迷人的魅力和强烈的美感。舞蹈艺术中的抒情和叙事也是不可分离的密切关系。特别是情节性舞蹈和舞剧结构应该坚持“在抒情中叙事”“在叙事中抒情”的艺术表现方法，把抒情和叙事巧妙地结合在一起，才能更好地发挥出舞蹈艺术特有的个性功能和它的巨大艺术感染力。

四、舞蹈艺术的节奏性

舞蹈的动态形象是一种有节奏性的动态形象，任何一种舞蹈都是有节奏的，没有节奏便没有舞蹈。什么是节奏呢？节奏是人们对时间的一种知觉，它是客观现象的延续性、顺序性和规律性的反映。在舞蹈中，节奏一般表现为舞蹈动作力度的强弱、速度的快慢和能量的大小。相同的动作，由于节奏的发展变化，可以表现出不同的情绪和情感，体现出不同的丰富内容。如快速的旋转动作，可以表现出人物的激动情感，或狂喜、或盛怒、或悲痛；随着旋转速度的减慢，喜、怒、哀、乐的激情也随之趋于平静；速度减至最慢，激动的情绪也就逐渐消失。再如沉重的顿足跳跃，可以表现人的气愤情绪和暴躁的性格；而轻巧的顿足跳跃则可以表现出人的喜悦情绪或温顺的性格。另外，许多舞蹈动作，如把它们放大扩展，可以表现人物开阔、粗犷的性格；而把它们缩小则可以表现出人物拘束、谨慎的性格或压抑的情绪。

五、舞蹈艺术的造型性

舞蹈是动的绘画和活的雕塑，具有造型性的鲜明特点。舞蹈动作的造型性，这是使舞蹈动作具有美感形式的最基本的条件和主要的因素。因为造型性本身，首先就要求动作的构成具有美感的形象，它必须是经过提炼和美化的最生动、最鲜明、最有表现力、最具有典型性的动作，是遵循舞蹈艺术的规律进行提炼、加工和美化的舞蹈语言。舞蹈的造型性就是让舞蹈动作在连续流动的过程中给人以明晰的美的感受，并在片刻的停顿和静止时呈现舞蹈内在的含义和韵味。造型性的特点是动中有静、静中有动、动静有序，二者皆美。舞蹈的造型性能更好地表达出它的内在节奏和韵律，增强舞蹈动作的美感。其造型性包括两方面：一是人体动作姿态的造型；二是舞蹈队形、画面的造型。

舞蹈中人体动作、姿态的造型是多种多样的，有对称、平衡的美；有矫健、温和的美；有阳刚、阴柔的美；有优雅娴静、活泼生动的美等。对称和平衡也是人体动作的基本规律和法则。同时舞蹈队形、画面造型即舞蹈意境构图，是舞蹈作品构成的重要因素。舞蹈空间的运动路线可分斜、竖、横、圆、曲折五种。舞蹈画面造型一般有方形、三角形、圆弧形、梯形、菱形等基本图形。不管是独舞还是群舞，也不管是抒情舞还是叙事舞，舞者总是要在舞台上的空间按一定的方向和路线进行运动。根据所表现的各种不同情绪和内容需要，就产生了各种类型舞蹈空间运动路线和画面造型。在人们审美的形式感觉中，曲线使人感到运动，直线使人感到挺拔，横线使人感到平稳。

六、舞蹈艺术的综合性

舞蹈的产生和音乐、诗歌、美术等因素密不可分。因此，舞蹈的形象是一种综合性的艺术形象。我国两千年前的《乐记·乐象篇》对“乐”的解释就是：“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也；三者本与心，然后乐气从之。”由此可见它们的亲密关系。今天，舞蹈艺术已经成为一种高度综合性的表演艺术形式。特别是产生了舞剧这种舞蹈体裁后，就使得舞蹈艺术的综合性发展到更为高级的阶段，它将文学、戏剧、音乐、美术等艺术与舞蹈融为一体，极大地提高了舞蹈艺术的表现能力。

从艺术的起源和发展中，我们可以看到音乐和舞蹈是天生的伴侣。音乐能帮助描绘人物的思想感情和性格特征，与舞蹈共同完成塑造艺术形象的任务，对舞蹈所处的客观环境和气氛进行渲染和衬托，并有明显的戏剧因素，表现出戏剧性的性格冲突，在一定程度上担负着交代和展现舞蹈剧情的任务。舞台美术——服装、布景、灯光、道具等也是舞蹈作品不可缺少的重要组成部分。它们对于展现舞蹈作品所处的时代、环境、民族、舞蹈作品中人物的身份以及帮助表现人物的思想感情、推动舞蹈情节的发展，都起着不可忽视的重要作用。

问题与讨论 舞蹈艺术的审美特征有哪些？