

21世纪 普通高等学校公共艺术课程系列教材

舞蹈鉴赏

主编★ 朱培科 王海英

Dance

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

21世纪 普通高等学校公共艺术课程系列教材

舞蹈鉴赏

主编★ 朱培科 王海英

Dance

 暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈鉴赏/朱培科, 王海英主编. —广州: 暨南大学出版社, 2012. 12
(21 世纪普通高等学校公共艺术课程系列教材)
ISBN 978 - 7 - 5668 - 0415 - 0

I. ①舞… II. ①朱… ②王… III. ①舞蹈艺术—鉴赏 IV. ①J705

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 280772 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学
电 话: 总编室 (8620) 85221601
          营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
邮 编: 510630
网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心
印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/16
印 张: 11.5
字 数: 330 千
版 次: 2012 年 12 月第 1 版
印 次: 2012 年 12 月第 1 次

定 价: 32.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

21 世纪普通高等学校公共艺术课程系列教材编委会

主 任 王大燕

副 主 任 刘福瑞 王勇杰 吴华山 张 力 王海英

朱培科 蒲 涛 吴晓明 范晓君 李淑珍

尹新春 党 劲 刘黎明 邓 昆 靳 瑛

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

王大燕 王海英 王珊铭 王晓兵 王勇杰

尹新春 邓 昆 朱培科 刘福瑞 刘黎明

刘少雄 苏 忠 李淑珍 杨明亮 吴华山

吴晓明 张 力 张秋萍 范晓君 孟庆民

党 劲 徐春虎 徐 红 梁 为 靳 瑛

蒲 涛

舞蹈鉴赏编委会

主 编 朱培科 王海英

副 主 编 苏 忠 王晓兵

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

王海英 王晓兵 王晓丹 朱培科

苏 忠 肖 灿 高 超

总序

2006年3月,教育部办公厅为全面贯彻教育方针,大力推进素质教育,加强普通高等学校公共艺术课程建设,促进普通高等学校艺术教育健康开展,落实《学校艺术教育规程》(教育部令第13号),颁发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》(以下简称《方案》)。《方案》指出:“公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组成部分,是普通高等学校实施美育的主要途径,公共艺术课程教学是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。”课程目标是:“在普通高等学校公共艺术课程的学习实践中,通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动等,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。”

在此艺术教育大背景下,我们联合了广东省高等学校在公共艺术课程和音乐学专业课程上教学经验丰富且理论研究能力强的教师主编了这套教材。大家达成一个共识,力图成为高等学校公共艺术教育教材编写的学习者、实践者、探索者和建设者。

我们在教材的编撰过程中,针对当前大学生希望能学习一些艺术知识、接受一些艺术培训这一实际情况,经过实地调查分析,了解了学生最喜欢的科目和最热衷的话题后,选择了音乐、舞蹈等艺术形式中的基础内容为主要编写素材,并采取最通俗易懂的方式和语言编写本套教材。

教材内容力争做到以学习者的水平和需求为出发点与立足点,以艺术学科的审美体系为内在逻辑而设置,保证学生认知结构的完整性和学习过程的有序性。以“学习音乐是学习人类交流的一种基本形式;学习音乐是学习世界各民族;学习音乐是学会学习过程;学习音乐是学习想象力和自我表现力;学习音乐是学习的基础;学习音乐是学习艺术”的观念为基点,加强了教材内容实践性环节的设置,又关注了学生获取新知识的能力、感受音乐的能力以及创造能力的发展。

本套教材凝聚了编写组的集体智慧,尽管所有参编人员都认真严谨,但在教材编撰中也难免会有一些疏漏和不足,我们诚恳地希望专家和读者多多批评指正,使其得以完善。本套教材的编写得到了暨南大学出版社的大力支持,我们对编审人员细致入微的工作表示衷心的感谢,感谢他们为高等学校公共艺术教育事业所作出的贡献。

21世纪普通高等学校公共艺术课程系列教材

编委会主任

王大燕

前 言

舞蹈鉴赏课是普通高等学校公选艺术教育课的有机组成部分。古今中外众多的教育家和学者，无不主张将艺术教育作为人才培养必不可少的内容。近年来党和国家对普通高等学校的艺术教育越来越重视，2002年中华人民共和国教育部令13号《学校艺术教育工作规程》以及2006年颁布的《全国普通高等教育公共艺术课程指导方案》，对全国普通高等学校开设公共艺术课程的性质、目标、设置、保障等方面，均作出了相应的规定。为普通高校开设公共艺术课阐明了指导思想，奠定了理论基础。

公选艺术课是普通高校实施美育的主要途径。艺术教育对于培养和丰富大学生健康的情感、高雅的艺术素养，启发其形象思维、拓展创新潜能，以及提高全体学生的审美能力、实践能力，塑造健全的人格等重要方面，具有无可替代的重要作用。公选艺术课正成为当前我国高等教育课程体系的有机组成部分。

公选艺术课程必须注重内容的普遍性、通俗性和趣味性。作为普通高等学校限定性选修课，要求在36个学时内必须完成所有的教学内容。当前学生获取知识的途径愈来愈开阔、便捷和无序。因此，编辑一套立足于舞蹈最实质的本源，立足于舞蹈鉴赏的内涵性和读者的兴趣性，适用于普通高等院校舞蹈公选课教材早已迫在眉睫。这些主要原因使得如何科学合理地设计公选舞蹈鉴赏课程的内容和教学方法成了需要长期探索和研究的课题。

本套舞蹈鉴赏教材具有以下几方面的特点：

(1) 具有较强的通俗性。通俗性是教材能否普及的前提，易于接受的教材才能赢得学生的普遍接纳，才能保证学习的有序性与平稳的进程。教材在突出典型性作品的同时，更多地介绍了同一类型不同点、面上的舞蹈作品，使教材内容具有多样性和易懂性。

(2) 具有较强的普及性。既带有很强的观赏性和趣味性，又兼具大学生鉴赏的综合性和认知性（思考性）。避免了某些同类教材试图“面面俱到”，结果“泛泛而谈”的局面。

(3) 具有鲜明的特色性。本教材打破以往同类教材按照古典舞、民族民间舞、芭蕾舞、现代舞的分类来介绍舞蹈作品的局面，而是以舞蹈作品主题为线索，按内容划分章节归类讲解。如：校园篇、生活篇、励志篇、人物篇、历史篇、民族篇、军旅篇、流行篇、舞剧篇、时代篇、大型实景篇。作品汇集了舞蹈艺术的精髓，引领学生感受同一类型的不同层面，具有很强的撞击感和深刻的印记，是本教材的独创之举。

(4) 具有丰富的知识性。本教材舞蹈作品覆盖了不同类型、不同典范的舞蹈，从东到西，从左到右，有历史追忆，有生活真情，有为人处世，有爱护环境，有感动灵魂、触动心灵，有激励人心又有批评现实，有儿时回忆又有情若所思，有刚健之美又有唯舞之境……汇总了舞蹈人、舞蹈人的世界、舞蹈人眼里的世界，呈现出艺术家灵魂与书写，智慧与心灵的艺术世界。

(5) 具有严谨的系统性。本教材与《读谱与乐理》、《中国音乐鉴赏》、《外国音乐鉴赏》、《戏曲鉴赏》等为同一个系列教材，各课程共同构建于相同的美学理念和基本框架之下，形成了各教材之间相互渗透、彼此交叉的严密关系。为学生提供“既可纵深单一学科，又能全面把握整体”的知识框架，更便于大学生选课时明晰地参照。

(6) 教材的编写人员阵容较强。既有资深的舞蹈硕导又有年轻有为的舞蹈博士；既有获得“国家舞台艺术精品工程”舞蹈诗的主创者又有参加国际国标舞比赛的获奖者；既有获得优秀教材成果的编写者又有“桃李杯”获奖节目的编导；既有担任行政职务的舞蹈系主任又有常年普教舞蹈鉴赏课的一线教师。具有系统的管理经验又有丰富的教学经验，集实践与理论于一身的编写团队将是本教材的亮点。

本教材适用于本科、专科和高职高专等高等院校，可作为文、理、工、农、医等专业大学生的自学读物，也可作为广大社会读者的普及读物，以及高校舞蹈专业院系的参考用书。

我们期望这本倾注了大家多年心血和教学经验的教材，能为普通高校公选艺术课程的发展，贡献出绵薄的力量，更期望本教材能推动公共艺术教育的快速发展。由于编纂任务都是各位参编老师工作之余硬挤出的时间完成的，其中疏忽遗漏之处在所难免，还请各位专家同仁不吝赐教，以期这本教材能够在使用和再版过程中不断完善，使之日臻完善。

编者
2012年11月

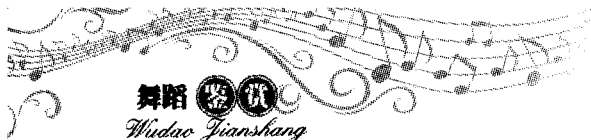

目 录

MuLu

总 序	/1
前 言	/1
上 编 舞蹈艺术的鉴赏原理	
第一章 舞蹈的起源、本质与种类	/2
第一节 舞蹈的起源	/2
第二节 舞蹈的本质	/4
第三节 舞蹈的种类	/5
第二章 舞蹈的艺术创作及鉴赏	/9
第一节 舞蹈的艺术创作	/9
第二节 舞蹈鉴赏	/11
下 编 舞蹈作品鉴赏	
第三章 校园篇	/16
第一节 校园篇舞蹈的艺术特征与概况	/16
第二节 作品鉴赏	/17
1. 《校园变奏曲》	/17
2. 《教室圆舞曲》	/19
3. 《网恋》	/20
4. 《求职》	/21
5. 《青春纪念册》	/23
6. 《同桌》	/24
7. 《学子写意》	/25
8. 《足迹》	/26
9. 《我的未来不是梦》	/27
10. 《毕业歌》	/28

第四章 生活篇	/29
第一节 生活篇舞蹈的艺术特征与概况	/29
第二节 作品鉴赏	/30
1. 《暗战》	/30
2. 《进城》	/31
3. 《唉，无奈》	/32
4. 《都市印象》	/33
5. 《空巢的孩子》	/35
6. 《胭脂扣》	/36
7. 《咱爹咱妈》	/37
8. 《我的兄弟姐妹》	/38
9. 《爸爸的画笔》	/39
10. 《海那边》	/41
第五章 励志篇	/43
第一节 励志篇舞蹈的艺术特征与概况	/43
第二节 作品鉴赏	/44
1. 《黄河魂》	/44
2. 《千手观音》	/45
3. 《起跑线》	/47
4. 《从头再来》	/48
5. 《工地节奏》	/49
6. 《冲刺》	/50
7. 《牵手》	/51
8. 《搏了·哭了》	/52
9. 《生命通道》	/53
10. 《我的天空》	/54
第六章 人物篇	/56
第一节 人物篇舞蹈的艺术特征与概况	/56
第二节 作品鉴赏	/58
1. 《刺秦》	/58
2. 《秋海棠》	/59
3. 《木兰辞》	/60
4. 《贵妃醉酒》	/61
5. 《孔乙己》	/62
6. 《雪——梅兰》	/63
7. 《逼上梁山》	/64
8. 《床前明月光》	/66
9. 《少年聂耳》	/67

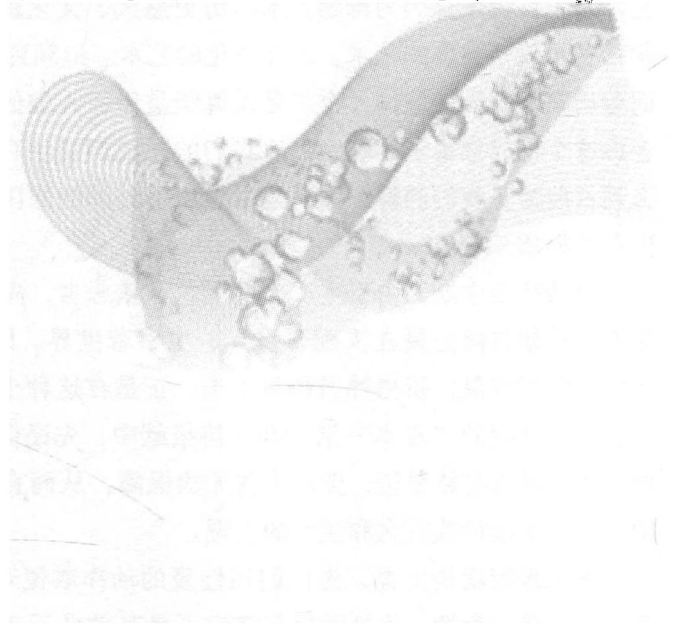
10. 《屈原简魂》	/68
第七章 历史篇	/69
第一节 历史篇舞蹈的艺术特征与概况	/69
第二节 作品鉴赏	/71
1. 《踏歌》	/71
2. 《汉宫秋月》	/73
3. 《霓裳羽衣舞》	/75
4. 《敦煌彩塑》	/77
5. 《飞天》	/79
6. 《相和歌》	/80
7. 《秦王点兵》	/81
8. 《金山战鼓》	/82
9. 《春江花月夜》	/84
10. 《楚腰》	/85
第八章 民族篇	/86
第一节 民族篇舞蹈的艺术特征与概况	/86
第二节 作品鉴赏	/87
1. 《蒙古人》	(蒙古族) /87
2. 《黄土黄》	(汉族) /89
3. 《顶碗舞》	(维吾尔族) /91
4. 《好大的风》	(汉族) /92
5. 《孔雀飞来》	(傣族) /93
6. 《长白瀑布》	(朝鲜族) /94
7. 《草原上的热巴》	(藏族) /95
8. 《小伙·四弦·马樱花》	(彝族) /96
9. 《牛背摇篮》	(藏族) /97
10. 《奔腾》	(蒙古族) /99
第九章 军旅篇	/100
第一节 军旅篇舞蹈的艺术特征与概况	/100
第二节 作品鉴赏	/101
1. 《士兵与枪》	/101
2. 《他们, 她们》	/103
3. 《红蓝军》	/104
4. 《刀锋》	/105
5. 《走·跑·跳》	/106
6. 《女兵》	/108
7. 《同行》	/109

8. 《踏着硝烟的男儿女儿》	/110
9. 《无言的战友》	/111
10. 《天边的红云》	/112
第十章 流行篇	/113
第一节 流行篇舞蹈的艺术特征与概况	/113
第二节 作品鉴赏	/114
1. 《霸王别姬》	/114
2. 《十面埋伏》	/115
3. 《明天我们结婚》	/116
4. 《情到深处》	/117
5. 《探戈的变奏》	/118
6. 《丁香花》	/119
7. 《别》	/120
8. 《梦回佘乡》	/121
9. 《踢踏狗》	/122
10. 《大河之舞》	/123
第十一章 舞剧篇	/124
第一节 芭蕾舞剧发展简述	/124
第二节 中国芭蕾舞剧发展简述	/129
第三节 作品鉴赏（中、外）	/131
1. 《天鹅湖》	/131
2. 《睡美人》	/133
3. 《胡桃夹子》	/135
4. 《白毛女》	/136
5. 《红色娘子军》	/138
6. 《大红灯笼高高挂》	/140
第十二章 时代篇	/142
第一节 时代篇舞蹈的艺术特征与概况	/142
第二节 作品鉴赏	/143
1. 《第二十九届奥运会开幕式》	/143
2. 《第二十九届奥运会闭幕式》	/146
3. 《第十六届亚运会开幕式》	/148
4. 《第十六届亚运会闭幕式》	/150
5. 《东方红》	/152
6. 《中国革命之歌》	/154
7. 《复兴之路》	/157

第十三章 大型实景演出	/161
第一节 大型实景演出的艺术特征与概况	/161
第二节 作品鉴赏	/162
1. 《印象·丽江》	(雪山篇) /162
2. 《印象·刘三姐》	/166
3. 《印象·普陀》	/168
后 记	/170

上 编 舞蹈艺术的鉴赏原理

第●章

舞蹈的起源、本质与种类

第一节 舞蹈的起源

舞蹈是一种古老而又年轻的艺术。年轻是因为舞蹈需要通过激情的动作、敏捷的思维才能充分体现艺术之美；古老是因为舞蹈艺术的历史悠久、文化积淀深厚。纵观人类发展的历史长河，我们不禁感慨舞蹈它不仅是肢体的艺术，也是文化的艺术。追溯到原始社会时期，先民们之所以能够生存就是靠劳动，而劳动离不开人的肢体，也就是说舞蹈是伴随人类的诞生而出现的。换句话说人生来就会舞蹈，舞蹈是告诉这个世界你来了。环境逼迫我们的先民们要生存下去，就必须靠双手、双脚来劳作。这也正是为什么到目前为止我们的舞蹈作品当中多用手与脚的原因吧，所以说劳动创造了舞蹈。人类用双手劳动换来生存的物质基础。

原始社会中期，由于生产力低下、环境恶劣，先民们对宇宙万物之间的一些自然规律无法解释，以为有一种超自然力量在支配着世界、主宰着世界。因此，先民们便以人体语言作为与神人相通的中介，相信和崇拜神灵，祈祷神灵赐福人类。正是在这种土壤上，“巫术”得到蓬勃的发展，并服务于那一时代。在一系列的“巫术”活动和祈祷祭献中，先民们对种族繁衍问题尤其关注。这是人类赖以生存的一种力量，没有种族繁衍，劳动力就无法保障，从而直接威胁着人类的生存和发展，所以崇拜生殖器是原始先民们希望种族壮大和强大的表现。

种族繁衍就是生育，先民们用性爱的动作取悦对方、讨好对方。舞动脚部、胯部、臀部、胸部，展现一种力量与激情，为性爱舞蹈奠定了最基础的元素。所以，传宗接代是人类的本能，也是舞蹈历史发展过程中所需的一种力量。为了人类种族的繁衍，先民们除了要与天灾、人祸作斗争，还得与外部环境抗衡。动物就是他们最早对手，先民们喜欢模仿野兽动作，特别是狩猎成功后，心情非常愉悦，就会围在一起模仿动物的各种动作，释放心情，祈祷神灵的恩赐，希望以后得到更多的猎物。正是在这种模仿动物形象的过程中，产生了打闹追逐，有了游戏的冲动。先民们在游戏中有了自由的表现，也有了审美的需求，通过游戏获得了快乐与感情的释放。

舞蹈被称为艺术之母。关于它的起源，各国舞蹈家、理论家、思想家都有不同的看法，有的认为起源于宗教，有的认为起源于劳动，有的认为起源于游戏，有的认为起源于性爱，有的认为起源于模仿，有的认为起源于情感冲动等。我们翻开人类历史的画卷，看到的一定是人类赖以生存的生活环境，只有生存下来，才有希望；只有生存下来，才有发展。而人类能生存下来需要的是什么呢？靠的又是什么呢？人类生存的过程中会遇到众多需要解决的问题，如天灾、饥饿、繁衍等，如果是这样，那么舞蹈的起源应该是综合性的，而不是单一的。如果不是单一的，那么劳动创造一切，人类依附于劳动才能生存。所

可以说舞蹈是伴随着人类诞生而产生的一种文化产物。换句话说，舞蹈伴随着人类的诞生而产生，劳动让人类生存下来，劳动是舞蹈艺术的最初形式，而宗教（巫术）、性爱（崇拜生殖器）、模仿（动物）、游戏是舞蹈艺术的最初内容。

第二节 舞蹈的本质

一种艺术没有生活作为源泉就失去了情感最真挚的展现。

舞蹈的本质是什么？舞蹈到底是什么？舞蹈的核心是什么？是优美的身体还是人类最深处的灵魂？“盖乐心内发，感物而动”。所有艺术都源于情，没有情感作为源泉的艺术是不成立的，因为艺术本身就是心灵深处的一种情怀。舞蹈就是艺术家用肢体表达对事物情感的一种对话方式。

舞蹈是源于对万物万事的一种情感，是以情为源头的文化艺术。也可以说，舞蹈是一门心灵的艺术，是用灵魂在思考、用心灵在对话、用肢体在表达的文化遗产。舞出来的动作，感化的是心灵，感悟的是人生，思考的是生活。正如闻一多先生所说，“舞蹈是一种生命情调，是最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最单纯而又最充足的情调表现”。换句话说，我们对舞蹈艺术的理解是一种文化的沉淀，只有沉淀到骨子里、血脉里的生活情感、人文情怀、环境教育，爆发出的动作才是有生命的、有价值的。也正如王玫老师所说：“年轻时用身体跳舞，年老时用灵魂跳舞。”因此把动作富有生命称舞蹈，把舞蹈富有文化称艺术。所以舞蹈艺术就是一种最质朴、最自然的生命状态，就像人吃饭睡觉一样，是生活中不可或缺的一部分。这种生命状态，这种强烈的泥土般的气息和味道就是情感的味道，是出于对自然万物、对上苍的感激，是出于生命的需要。一句话，舞蹈的本质就是用肢体展现内心的情感、把文化沉淀到动作本身的一种艺术，是文化之肢体，是生命之泉，是用身体书写给眼睛的音乐。把情感沉淀到内心，把文化沉淀到身体中，让人类感受到生命的真实，感受到动作的律动感和肢体的文化性。

所以，我们是“以舞为本”的生活人，为舞而生活，为生活而舞。舞与生活，艺术与舞，让我们在寻找中迷失，在迷失中清醒。我们是生活中的舞蹈人，舞蹈是生活中的我们。不管是舞剧还是舞蹈片段，都是与生活密切联系着的。生活是我们舞蹈最单纯的表达，是我们舞蹈表达的内容。既然舞蹈不是简单的跳舞，那什么才是舞蹈的本质呢？什么才是舞蹈的灵魂呢？什么才是舞蹈的核心呢？

众所周知，舞蹈是肢体语言的艺术，是用肢体表现情感的艺术，是用肢体与世人对话的艺术。因此所有的舞蹈都离不开姿态。舞蹈是由人的动作构成，是在人的手与脚的配合下，有规律、有序地表达的一种情怀、一种情绪、一种理念，展现人体的造型美、节奏美、抒情美的一种艺术，舞蹈艺术就是肢体语言的艺术。

随着时代的变迁，舞蹈作为一门学科，它传承的不仅是一种肢体语言，更是一门艺术文化，是文化的艺术学科。舞蹈的本质，就是身心的艺术，是身体与心灵完美结合的艺术，而不是技术。身体只是一个技术问题，而心灵（灵魂）才是一个艺术问题。所以舞蹈艺术是灵魂的艺术，是用生命情调呼唤生命，用生命情调呼唤生活，用生命情调呼唤人生的艺术；是用情感建筑起来的心灵艺术去洗礼眼睛、感化人心、震撼灵魂的艺术。

因此，舞蹈艺术必须扎根于生活，对生活倾注感情。换句话说，一个艺术如果没有生活作为源泉就失去了情感最真挚的表现。情感是舞蹈艺术之源，舞蹈艺术源于对生活的情感。生活是舞蹈艺术创作的根，文化是万物创作的魂，舞蹈要用灵魂去思考，用心灵去对话，用肢体去表达。肢体是表现舞蹈艺术的工具，舞出来的动作是对心灵的感化和人生的感悟。换句话说，肢体动作是舞蹈艺术表达的“符号”。