

普通高中音乐课程标准实验教科书·音乐与舞蹈

教师用书

BOOK

TEACHER'S

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

普通高中音乐课程标准实验教科书

音乐与舞蹈

教师用书

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中音乐课程标准实验教科书音乐与舞蹈教师用书 /
人民音乐出版社教育编辑室编 . — 北京 : 人民音乐出版
社, 2010. 7

ISBN 978-7-103-03804-8

I. ① 普… II. ① 人… III. ① 音乐课-高中-教学参考
资料 ② 舞蹈艺术-高中-教学参考资料 IV. ① G633.951.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 105788 号

责任编辑: 俞 卓

责任校对: 颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http: / www. rymusic. com. cn

E-mail: rmyy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 10 印张

2010 年 7 月北京第 1 版 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 25.10 元 (含光盘 2 张)

版权所有 翻版必究

本社教材、教辅销售电话: (010) 58110591 58110654

如有印装质量问题, 请与出版社联系。电话: (010) 58110572

关于《教师用书》的使用说明

一、高中《音乐与舞蹈》教材编写指导思想

普通高中课程标准实验教科书《音乐与舞蹈》由人民音乐出版社主编,经全国中小学教材审定委员会审查,于2004年审查通过。

编写《音乐与舞蹈》的指导思想如下:

1. 以《基础教育课程改革纲要》为准绳,以《普通高中音乐课程标准》为依据,认真贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的指导思想。

2. 普通高中的音乐教育本质上仍然是审美教育。因此,以审美为核心的课程理念应鲜明地体现和贯穿在高中音乐教材的内容和形式中,突出教材作为师生共同感受、体验、表现、创造、评价音乐美的载体作用,进而培养学生的审美能力,陶冶其情操,完善其人格。

3. 以学生发展为中心,面向全体高中学生,紧密围绕高中学生的音乐与舞蹈需求,遵循其生理特点及心理认知规律,贴近其生活经验及实际文化水平,同时为具有舞蹈特长的学生提供发展个性的空间,以满足不同层面学生的发展需要。

4. 重视舞蹈实践及创造性活动,以利于学生获得直接经验。关注舞蹈学习方式的变革,处理好培养审美能力与学习知识技能之间的关系。

5. 正确处理传统舞蹈文化与现代舞蹈文化、中国舞蹈文化与外国舞蹈文化之间的关系,以开阔学生的视野,提高学生的文化素养,进而树立多元文化价值观。

二、高中《音乐与舞蹈》教材的主要特点

1. 以学生为本

本教材从充分挖掘每个学生的舞蹈天性,最大限度发展每个学生的舞蹈兴趣与舞蹈爱好出

发,在其内容、方式、评价等方面紧密围绕兴趣培养来设计,让学生带着浓郁的兴趣走进音乐与舞蹈课堂,让他们变被动学习为主动学习,变接受学习为探索学习,让每一个学生在舞蹈学习上体验成功。

2. 以舞蹈文化为主线

本教材以舞蹈文化为编写主线。其文化内涵由中国民间舞、中国少数民族舞、中国古典舞、外国民间舞蹈和中外芭蕾舞、现代舞、社交舞构成。这种构成方式充分体现了多元文化的价值观。在选择具体舞蹈作品方面,既强调弘扬我国的民族舞蹈文化,也重视了解、学习世界舞蹈文化;既强调对传统舞蹈的继承,也重视对现代舞蹈的学习。同时也注意了舞蹈文化与其他相关艺术文化的同构关系,有益于开阔学生的文化视野。

3. 以鉴赏带动活动开展

本教材在设计理念上以鉴赏带动活动开展为主线,强调学生的亲身经历,要求学生在“考查”、“体验”、“探究”等各项活动中感受生活,体会人生,观察社会,领略自然,发现和解决问题。教材内容尽可能地为 student 提供参与舞蹈实践活动的机会,让学生在模块学习中能够结合具体的舞蹈作品和生动的舞蹈实践活动来进行,引导和鼓励学生运用舞蹈的形式表达情感,交流思想。

三、使用《教师用书》应注意的几个问题

1. 本《教师用书》是为教师备课时参考使用的教学素材,是为教师创造性地实施教学服务的工具。也就是说,它既不是学生必须全部掌握的学习内容,也不是教师上课时使用的教案。因此,作为教师备课时参考使用的教学素材,教师们有必要“消化”它、甄别选用它,尤其要根据学生的实际需要和能力水平有的放矢地进行选择,创造性地设计学习过程及学习方法,以期有效地提高学生的音乐审美能力,提高教学质量。

2. 基于教材容量较大的实际情况,《教师用书》又力求做到资料丰富而翔实,在教学时间有限的条件下,请教师必须面对选择、整合教材的客观现实。为此,应注意下述问题:

(1) 选择、整合教学内容,绝不能依据教师个人的兴趣取向做取舍,而要依据《普通高中音乐课程标准》提出的目标,依据学生提高舞蹈审美能力和舞蹈文化水平的实际需要。

(2) 在欣赏作品的选择问题上,要保证重点作品。

3. 把关注和重视学生舞蹈兴趣培养置于一个十分突出的位置。鼓励学生多提问,尊重学生不同见解。师生间的相互影响不再单纯地围绕着课堂教学展开,而是体现在兴趣爱好、思维方式、价值观念等各个领域。

4. 在课堂中,教师语言应以描述性为主,目的是创设审美情境,渲染艺术氛围,引导和激发学生积极地参与舞蹈体验,让学生在对舞蹈的整体感受中自然地学习,快乐的学习。

5. 高中《音乐与舞蹈》模块的相关知识部分,为教师指导学生创编实践活动,提供了大量内容,教师可有选择地使用。

6. 高中《音乐与舞蹈》模块的教学时间只有 18 学时,《音乐与舞蹈》教材安排九个单元。因此,在教学时间的分配上,教师可根据实际情况自行安排。

由于我们的水平有限,请各位老师在使用中提出宝贵意见,以供我们修订改正。

本教师用书主编高洁,编写人员柯小斌、李林岚、陈妙龄、麦静雯。

目 录

关于《教师用书》的使用说明	(1)
---------------------	-----

第一单元 走近舞蹈	(1)
------------------------	-----

一、教学目标	(1)
--------------	-----

二、教材分析	(1)
--------------	-----

(一) 作品分析	(1)
----------------	-----

1. 丰收歌	(1)
--------------	-----

2. 橄榄绿的体验	(2)
-----------------	-----

3. 挂 帅	(2)
--------------	-----

4. 云上的日子	(3)
----------------	-----

5. 罗密欧与朱丽叶	(5)
------------------	-----

6. 野斑马	(6)
--------------	-----

(二) 相关知识	(7)
----------------	-----

1. 舞蹈概述	(7)
---------------	-----

2. 舞蹈的起源	(8)
----------------	-----

3. 舞蹈的种类	(8)
----------------	-----

4. 音乐与舞蹈的关系	(10)
-------------------	------

5. 舞种风格的鉴赏	(11)
------------------	------

6. 舞蹈鉴赏的基本方法	(15)
--------------------	------

7. 学习舞蹈所需要的基础设施	(17)
-----------------------	------

8. 舞台的基本构成	(18)
------------------	------

9. 舞蹈训练的基本常识	(21)
--------------------	------

10. 舞蹈家介绍	(23)
-----------------	------

(三) 拓展与探究的要求	(24)
--------------------	------

三、教学建议	(25)
--------------	------

第二单元 中国汉族民间舞蹈.....(27)

一、教学目标	(27)
二、教材分析	(27)
(一) 作品分析	(27)
1. 春 天	(27)
2. 找情郎	(29)
3. 一个扭秧歌的人	(30)
4. 看秧歌	(31)
5. 黄土黄	(32)
(二) 相关知识	(34)
1. 民间舞蹈	(34)
2. 汉族民间舞蹈	(34)
3. 舞蹈家介绍	(36)
4. 化妆知识	(37)
(三) 拓展与探究的要求	(40)
三、教学建议	(41)

第三单元 中国少数民族舞蹈.....(44)

一、教学目标	(44)
二、教材分析	(44)
(一) 作品分析	(44)
1. 东方红	(44)
2. 中国革命之歌	(44)
3. 复兴之路	(45)
4. 卓瓦桑姆	(46)
5. 长鼓舞	(46)
6. 盅碗舞	(47)
7. 摘葡萄	(48)
8. 孔雀舞	(48)
(二) 相关知识	(48)
1. 音乐舞蹈史诗	(48)
2. 少数民族舞蹈介绍	(49)
3. 舞蹈家介绍	(56)

4. 舞蹈造型	(58)
5. 舞蹈服饰	(58)
(三) 拓展与探究的要求	(63)
三、教学建议	(63)
第四单元 中国古典舞	(65)
一、教学目标	(65)
二、教材分析	(65)
(一) 作品分析	(65)
1. 丝路花雨	(65)
2. 春江花月夜	(66)
3. 霓裳羽衣舞	(66)
4. 飞 天	(67)
5. 昭君出塞	(67)
6. 扇舞丹青	(68)
7. 黄 河	(70)
8. 萋萋长亭	(71)
9. 秦俑魂	(73)
10. 醉 鼓	(74)
(二) 相关知识	(76)
1. 中国古典舞	(76)
2. 中国古典舞的重要表现手段	(77)
3. 中国古典舞基本动作	(77)
4. 舞蹈家介绍	(79)
5. 舞台灯光的作用	(80)
6. 实用舞台灯光	(80)
(三) 拓展与探究的要求	(82)
三、教学建议	(82)
第五单元 芭蕾舞 (中、外)	(84)
一、教学目标	(84)
二、教材分析	(84)
(一) 作品分析	(84)
1. 四小天鹅	(84)
2. 红色娘子军	(85)

3. 鱼美人	(86)
(二) 相关知识	(87)
1. 芭 蕾	(87)
2. 芭蕾舞的发展概况	(90)
3. 足尖鞋	(93)
4. 鉴别芭蕾舞优劣的二十条硬性技术标准	(93)
5. 中国芭蕾舞的历程	(98)
6. 舞蹈布景	(99)
7. 舞蹈道具	(100)
8. 舞蹈家介绍	(100)
9. 芭蕾舞的基本动作	(102)
(三) 拓展与探究的要求	(103)
三、教学建议	(104)
第六单元 外国民间舞蹈	(105)
一、教学目标	(105)
二、教材分析	(105)
(一) 作品分析	(105)
1. 大河之舞	(105)
(二) 相关知识	(106)
1. 不同区域的外国民间舞蹈的特点	(106)
2. 踢踏舞	(112)
(三) 拓展与探究的要求	(117)
三、教学建议	(117)
第七单元 现代舞 (中、外)	(119)
一、教学目标	(119)
二、教材分析	(119)
(一) 作品分析	(119)
1. 水 月	(119)
2. 竹 梦	(120)
3. 也许是要飞翔	(120)
(二) 相关知识	(123)
1. 现代舞的鉴赏	(123)
2. 舞蹈创编基本知识	(125)

3. 现代舞音乐的使用	(127)
4. 舞蹈家介绍	(128)
(三) 拓展与探究的要求	(128)
三、教学建议	(129)
第八单元 社交舞	(130)
一、教学目标	(130)
二、教材分析	(130)
(一) 作品分析	(130)
1. 音乐之声	(130)
2. 社交舞蹈 500 年	(131)
(二) 相关知识	(131)
1. 华尔兹	(131)
2. 社交舞的起源	(132)
(三) 拓展与探究的要求	(132)
三、教学建议	(132)
第九单元 命题表演	(134)
一、教学目标	(134)
二、教材分析	(134)
(一) 作品分析	(134)
1. 鄂尔多斯舞	(134)
2. 草原上的热巴	(135)
3. 母 亲	(135)
4. 简单人	(137)
5. 一个美国人在巴黎	(137)
(二) 相关知识	(138)
1. 舞蹈编导的职责	(138)
2. 舞蹈的题材	(138)
3. 编导技巧	(139)
4. 舞蹈编导的步骤	(141)
5. 舞蹈人物介绍	(142)
三、教学建议	(142)
参考书目	(146)

第一单元 走进舞蹈

一、教学目标

(一) 引导学生初步认识舞蹈的起源及发展,认识舞蹈在社会生活中积极的、能动的、多样的作用。了解舞蹈艺术和其他艺术的关系。

(二) 欣赏不同时期、不同风格的舞蹈作品,了解舞蹈作品的风格、特征及其表现形式。了解舞蹈的种类,使学生掌握赏析舞蹈作品的基本知识和方法。

(三) 了解音乐与舞蹈的关系,提高学生鉴赏舞蹈艺术的审美能力,使学生在欣赏活动中,从人体美到心灵美、情操美和道德美都受到潜移默化的教育。

二、教材分析

(一) 作品分析

1. 丰收歌(女子群舞)

舞蹈编导:黄素嘉、李玉兰

作曲:朱南溪、张慕鲁

舞蹈首演:1964年于南京

首演团体:中国人民解放军南京军区前线歌舞团

江南的万顷良田,又迎来了一个丰收年。一群姑娘们来到丰收的田野上,不禁喜上眉梢。她们愉快地收割着,不时挺起腰身来,擦一把头上的汗水,露出欣喜的笑脸。随着音乐的转换,劳动间小小的休息带给姑娘们一丝放松,她们放开歌喉,赞颂着生活的美满:“粮食赛金山,感到心里甜……”抢割稻子的劳动竞赛开始了,田里稻浪翻滚,姑娘们你追我赶,歌声愈快、动作愈快、心情愈爽,年轻的劳动者的身躯与稻浪的起伏交织错落,呈现出一派浓郁的丰收景象。

《丰收歌》是一个非常耐看的好作品。欣赏它时,无论你是否熟悉农村生活,都会被作品的热烈情感所感动。该作品最值得赞赏的地方,也即它最有艺术欣赏价值的地方,就是它创造了一种“熟悉的陌生”。为什么这样说?劳动生活是观众们所熟悉的,收割稻子更是人们熟悉的。然而舞蹈编导以江南民间舞“泰兴花鼓”中的动作为基础,极其巧妙地运用了日常生活中最普通的毛巾

作为道具。创造了多变而又统一的艺术形象：它可以表现稻浪、可以表现挥汗如雨的劳作姿态，摇身一变，居然还可以模仿劳动中的小推车和丰收的担子。舞蹈的热烈情感是通过快速的舞姿变化外化出来的，劳动者之间的竞赛给舞蹈作品的高潮处理提供了先决性的条件，使《丰收歌》成为一首激情之歌，理想之歌，劳动之歌，青春之歌。中国是一个农业大国，丰收在中国人的情感深处有着相当重要的地位。《丰收歌》就这样轻轻地拨动了中国人心底的琴弦，它是 20 世纪整个 50 年代表现丰收喜悦最成功的作品之一。甚至到了一谈到丰收之舞，它就会被人们当代表性作品而被提到的程度。那热火朝天的劳动场面和瞬间万变的翻滚稻浪，在任何一次演出中都收到极为出众的演出效果，昭示了中国民间舞蹈终于从乡间小路进入主流剧场艺术的殿堂。1964 年在首都北京庆祝新中国成立 15 周年的游行队伍中，有数百人唱着《丰收歌》，跳着《丰收歌》通过广场。当晚在城楼的联欢会上演出《丰收歌》，受到毛主席、朱委员长、刘主席和周总理等国家领导人的赞扬。1965 年，在出访阿尔巴尼亚、波兰、柬埔寨和印度尼西亚时，都把此舞作为重点节目，受到国际友人的赞誉。后来，罗马尼亚、朝鲜艺术团访华演出时，为了表达他们对中国人民的友好情谊，还特地排练了《丰收歌》在我国各地演出，同样受到观众热烈欢迎。该舞后来在“中华民族 20 世纪舞蹈经典”评比中荣获“经典作品金像奖”。

2. 橄榄绿的体验(女子群舞)

舞蹈编导：阎岭、高洁

音乐制作：李溱

舞蹈首演：2004 年参加中华人民共和国教育部“首届全国中小学生艺术展演”活动荣获表演一等奖、创作一等奖及优秀指导教师奖。

首演团体：深圳市高级中学学生舞蹈团

服装设计：王惠君

多么威武的形象！从天安门前阅兵行列中女兵们矫健的步伐；从抗洪前线勇士们舍生忘死的英姿，我们看到了橄榄绿的风采。但是，当我们自己穿上迷彩服，才开始体验到了橄榄绿的分量。

3. 挂帅(独舞)

舞蹈编导：陈维亚

舞蹈首演：1991 年北京

首演团体：北京舞蹈学院

首演演员：海燕

《挂帅》是根据我国家喻户晓的戏曲故事——《杨门女将》创作而成的中国古典舞剧目。故事讲述的是北宋时期，西夏进犯中原，杨家将之一杨宗保为寻退兵良策，深夜入葫芦谷找寻栈道，不幸中箭身亡。穆桂英惊闻噩耗，十分悲痛，泣不成声，但左思右想之后，还是以国家大事为重，便强忍悲痛，应急挂帅，率众出征。舞蹈深刻地表现了穆桂英国难当头，责无旁贷的民族气节和民族精神。

舞蹈《挂帅》的成功之处在于，突破了以戏曲故事的再现作为舞蹈内容的主体形式，而是以

两段式的结构把主人公穆桂英的心理活动、思想斗争作为主要的表现内容,从而发挥了舞蹈抒情性的特征,并以“情”贯穿了整个舞蹈。舞蹈的第一段渲染了穆桂英悲愤交加的内心情感,大幕一拉开,整个舞台一片漆黑,伴着一阵急促的锣鼓点声,只见穆桂英身着孝衣,几次强有力地背身退步亮相,使所有观众的视线都集中到她的身影上,一腔悲壮之情涌上心头,感染了整个舞台。在一连串的高难度技巧连接中向观众抒发了自己心中的痛楚和无奈。大幅度的舞台调度使舞台化为情感流动的世界,更加突出了人物的悲怆和绝望的心理。随着一段慢板音乐的扬起,穆桂英回忆起了和丈夫曾经的美好时光,这让她不禁随着音乐舒展舞姿,飞舞起来。忽然间,舞台上的音乐和灯光突变,她从梦境中醒了过来,想到了丈夫的离去、国家的危难,便不顾自己的悲痛和安危,毅然换上铠甲,准备出征。在第二段中,作品以穆桂英一个女性的心理变化,表现出既阴柔又刚强的中国妇女形象,她面对灾难的降临,忍住悲伤,顾全大局,化悲痛为力量,展现出不屈不挠的反抗精神,诠释出华夏儿女的高尚品质。舞蹈中运用了串翻身、吸撩腿、紫金冠、空翻等一系列具有高难度技术技巧的舞蹈语汇来体现人物强烈的心理活动,从而深入刻画了人物的心理世界及其性格特征。在此舞蹈中,导演还进行了大胆的尝试,成功地利用了戏曲中“翎子”的作用,在演员的亮相中加强了人物性格的表现力,准确塑造了穆桂英这位保家卫国的女中豪杰的形象。作品以情景化、虚拟化的艺术手段,进行了大胆的创新,从孝衣换成了战袍,好似让观众们看到了穆桂英率领着千军万马,驰骋疆场,杀退敌人的情景。整个舞台色彩的转变也把人物的心理转化推向了高潮。《挂帅》的创作基于对传统的民族艺术的全面继承、挖掘和整理,选用了充满民族风俗韵味的戏曲音乐伴奏,并把新的创作观念和创作思路贯注于其中,特别是在动作语汇上以古典戏曲中武生的舞姿作为主要的创作素材,并将其舞蹈化、情感化、韵律化,着重处理舞蹈动作的特质、节奏的变化与舞蹈形象塑造之间的关系。此舞蹈从头至尾结构紧密,条理清晰,以抓住人物的心理变化作为全篇故事情节的主线,为观众展现出一位有血有肉的民族英雄形象,同时升华了作品的主题和意义。在《挂帅》中,编导发挥了音乐能为舞蹈渲染、烘托气氛的优势,加强了人物个性的刻画,增添了舞蹈画面色彩的点缀,把舞蹈的情节和内容与音乐完美地融合起来展现给观众。例如舞蹈在“披挂上阵”这一重要的情景中,用音乐强烈的节奏衬托出舞蹈的动作性,加强了舞蹈的律动感,从而突出了舞蹈本身浓郁的风格性,更展现出了一位威风凛凛的女中豪杰的形象。在“披孝忆夫”的片断中,编导又巧妙地利用了音乐舒缓恬静的抒情特点,把舞蹈动作融合在富有张性和柔情的乐曲中,抒发了穆桂英内心无限细腻的情感世界,使观众不由得随着深情浓意的音乐步入诗情画意的长廊中。陈维亚编导从音乐中寻找到了创作灵感,不仅使舞蹈语言变得丰富多彩,而且在不同节奏、不同性格的音乐对比中把舞蹈的形象展现得更有张力,在恰如其分的音乐旋律中留给观众一个既崇高又富有人性的、生动的舞蹈形象。

4. 云上的日子(女子群舞)

舞蹈编导:杨威

作曲:刘彤

首演团体:空军政治部歌舞团

服装设计:惠静

大幕在轰鸣的飞机声中拉开。从乐池深处,缓缓升起了一排“机舱”式的钢铁架子,圆弧形栏杆下,坐着一排空降女兵。她们整装待发,即将执行跳伞任务。女兵们个个神情凝重,严肃紧张。然而,其中的一个小女兵却突然从队列里跳了出来。她顽皮地左顾右盼,神气地挺胸、踢腿,在机舱中嬉戏。班长发现了她,立即出来喝止。小女兵吓得吐了吐舌头,乖乖地坐回到自己的位置。然而,不一会,她又憋不住了再次跳跃、旋转着,玩耍着自己头上的钢盔,在窄窄的“机舱”里释放着自己年轻、贪玩的心。班长再一次批评了她,逼她回到原座。空降命令下达了,“机舱”门打开,所有女战士都做好了准备,向着神圣的目的地飞进。恰在此刻,那个小女兵双腿松软,手臂发颤,原来她被高空吓得发抖。班长严厉地命令着她、呵斥着她,甚至逼迫着她跟随战友们一起执行跳伞任务。然而,小女兵无论如何执行不了命令,她丢掉了钢盔,在“机舱”门前吓得扑向班长的怀中,大哭不止。见此情景,战友们既恨她不争气,又拿她没办法。刚才还极其严厉的班长此时却非常耐心。她轻轻拍打着小女兵的背尽力安慰她。当小女兵渐渐镇静的时候,班长让战友们传递来了那顶钢盔,钢盔唤醒了女兵心中神圣的使命感。她庄严地立起身来,戴上了钢盔,向着“机舱”敞开口走去。战友们一个个从乐池处跳伞而下,飞翔在“空中”。班长向小女兵伸出了援助之手,却被小女兵轻轻挡开,她自己能“飞”。音乐达到了高潮,班长和女兵缓步向前、向前……舞台灯光渐暗,一束追光照亮了乐池,乐池底处再次升起了一个平台,小女兵安静地坐在自己的宿舍床前,摊开了日记,心中浮现出往日画面……

看《云上的日子》,如同看电影片段。它的肢体运动很有特色,一方面来自编导从生活中提炼出来的精彩动作和造型,另一方面来自肢体运动空间氛围的营造。推拉移动的机舱式座椅道具,恰到好处地点明了作品的环境,既能给观众提供多种视角,又能给肢体语言提供表演变化空间,同时提供大全景式和特写式两种景别方式。用大型道具切割的舞台空间使得动作组合有可能像电影“蒙太奇”手法那样非逻辑地但又是合情合理地组接在一起,作品内涵得以充分表达。这一点在一般的舞蹈作品中很少见。《云上的日子》另外一大特色是它有人物、有感情。它的人物是怦然跳动的大活人,不像有的作品那样“招贴画”似的死刻板板、没有生气。它的情感是可“碰触”的真实之情感,不像有些作品那样“生拉硬扯”、“非法拔高”。飞行之始,那个小战士活泼调皮得违反航空军事训练的纪律,几次被班长“镇压”。真的要开始跳伞了,小战士却叶公好龙似的发起了空中“疟疾”,抖个不停——她被吓坏了。编导采用这样的结构乍一看简直是在给自己出难题。怎样在小型的、以塑造人物为任务的舞蹈作品里令人信服地塑造个性鲜明的人物?这个小战士的思想境界如何提高?转变不了,矛盾没有发展,立意就不高;提高得不合理,使人不相信,节目便不好看(这也是很多大型舞剧作品特别容易犯的毛病)。《云上的日子》采用的是舞剧式的细节处理法,即让小战士在那顶神圣的钢盔经过战友之手最后戴在自己头上时,最终完成了“勇敢”的塑造。我们注意到,那小战士的形象在作品的重要之戏都是在舞台的两个前角完成的,而她最后的勇敢之举却是从舞台深处走向前沿的一条直线。舞台人物的运动线和人物刻画的心理之线充分结合,是我们对神圣云端的记忆。

5. 罗密欧与朱丽叶(三幕古典芭蕾舞剧)

原著:W.莎士比亚

舞剧编导:L.拉莆洛夫斯基

音乐:S.普罗科菲耶夫

舞剧首演:1940年1月

在第三幕的第一场中,有一段“生死离别”式的双人舞。在这段舞中,朱丽叶一会儿沉醉在对罗密欧的柔情蜜意中,一会儿又担心这耽搁会给他带来不幸。罗密欧拉开了沉重的窗帷——清晨已至。朱丽叶却又急忙把窗帷拉上——不愿让分离太早来临。罗密欧把朱丽叶高高举起,朱丽叶向窗口伸出双臂,似乎在说:“我多么想和你一起飞走啊!”门外传来声响,朱丽叶立刻用自己的身体遮住情人,准备替他受罪。就这样,通过无声的舞蹈语言,男女主角复杂、矛盾、甜蜜、痛苦的心情都被栩栩如生地表达了出来。

第一幕第一场:清晨,维洛那市广场

罗密欧、茂丘西奥和班伏里奥最早来到街市,他们情同手足。罗瑟琳出现了,三个小伙子均上前献殷勤。更多的人出现了:商人、守夜人、还有凯普莱特家族的仆人——山普孙和葛莱古里,他俩和喜欢的女孩子跳舞,但蒙太古家族的两个仆人却强拉着这两个女孩子跳舞。争斗开始了。提伯尔特、班伏里奥还有凯普莱特夫妇与蒙太古夫妇都加入进来。两大家族再次世仇纷争。爱斯卡勒斯亲王、维洛那市执政官对最近扰乱和平的街头械斗非常震怒,宣布再有打斗者格杀勿论。帕里斯找凯普莱特公爵请求将朱丽叶嫁给他。流血的世仇争斗并未结束。

第二场 凯普莱特家

三个年轻的女仆议论着朱丽叶要出嫁和即将举行舞会的消息。

第三场 朱丽叶房间

朱丽叶和奶妈嬉戏。凯普莱特夫人入房告诉朱丽叶关于求婚的事情。

第四场 凯普莱特家前

罗瑟琳是客人之一,罗密欧看到她,竭力想引起她的注意。茂丘西奥和班伏里奥均想去化装舞会看一眼,罗密欧告诉他们罗瑟琳进了舞会,茂丘西奥建议戴上面具参加舞会以免被人认出。

第五场 凯普莱特家的舞会

帕里斯已经见过了朱丽叶。罗密欧和他的朋友们来到舞会,罗密欧一下子被朱丽叶的美丽所吸引,他竭力接近她,但这时提伯尔特出现了。茂丘西奥跳起舞来,将提伯尔特从他的伙伴旁引开。

罗密欧和朱丽叶短暂地相遇之后即堕入爱河。提伯尔特出现并认出了罗密欧,但凯普莱特公爵严厉制止了他,不准他打斗。行吟诗人舞之后舞会结束。

第六场 阳台

罗密欧翻墙来到凯普莱特家的果园。他看到朱丽叶站在阳台上。两人互倾爱意,山盟海誓。

第二幕第一场 广场

维洛那城的市民聚集到一起开嘉年华会,茂丘西奥和班伏里奥来了,但罗密欧并未出现。曼

陀林手们、两个小丑和踩高跷的人也加入了狂欢的人群。朱丽叶的奶妈和护卫彼特到处找罗密欧。奶妈被茂丘西奥和班伏里奥戏弄了一番,最后终于找到罗密欧并将朱丽叶的信交给了他。

第二场 神父劳伦斯的密室

罗密欧请求神父为他们(罗密欧和朱丽叶)举行婚礼。神父虽有些为难但他希望两人的结合能给两大家族带来和平。朱丽叶赶到,婚礼举行。

第三场 广场

嘉年华会仍在舞蹈和笑声中继续,提伯特出现并和茂丘西奥争执起来。罗密欧竭力分开他俩。在护着罗密欧时茂丘西奥被提伯尔特的长剑刺中。他竭力表现勇敢但最终伤重死去。罗密欧伤心欲绝,他扑向提伯特并杀死了他。伤心的凯普莱特夫人令世仇继续下去。

第三幕第一场 朱丽叶的卧室

在罗密欧离开维洛那之前,他和朱丽叶一起度过了一个夜晚。凯普莱特公爵和夫人带来帕里斯求婚的消息及订婚戒指。朱丽叶的拒绝令二老非常生气。朱丽叶去找神父以求安慰。

第二场 神父的密室

神父劳伦斯竭力安慰朱丽叶。他给朱丽叶一瓶人服了之后呈死亡状的麻醉药,让她在婚礼前夜服下。这样,她就会被放到家族的坟场,等她醒来时,罗密欧会来接她。

第三场 朱丽叶的卧室

朱丽叶接受了帕里斯的求婚,但她和帕里斯跳舞的时候想着的却是罗密欧。独自一人时,朱丽叶喝下药水,陷入了深深的昏迷之中。

第四场 朱丽叶房间

举行婚礼的当天早晨,仆人们想唤醒朱丽叶。凯普莱特夫妇和奶妈进来发现朱丽叶已死,悲痛至极。朱丽叶的婚礼变成了阴郁的葬礼。

第五场 凯普莱特家族的坟场

朱丽叶被安葬。罗密欧没有收到神父关于朱丽叶婚礼及假死的信,当他得知朱丽叶的死讯后,无法抑制自己的悲痛,拔刀自尽。朱丽叶醒来后,见到了已经死去的罗密欧,使用罗密欧的刀子自杀殉情。为诸多的不幸所惩戒,凯普莱特家族和蒙太古家族终结了世仇纷争。

6. 野斑马(舞剧)

舞剧编导:张继刚

作曲:张千一

舞蹈首演:2000年11月

首演团体:上海东方青春舞蹈团

首演演员:万金晶、孙有鹏、成方圆、杜鹃

剧情简介:

序 放生

阴森黑暗的牢房囚禁着一匹野斑马,它在这里哀嘶、挣扎。美丽、善良的斑马姑娘不忍目睹这