

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

芭蕾性格舞蹈教材教学法

Teaching Methodology of Character Dance in Ballet

杨越 编著

北京舞蹈学院科研成果
出版资助计划项目
Publishing Funding Project of Academic
Achievement of Beijing Dance Academy

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

附DVD-R三张

4G0100

北京舞蹈學院
BEIJING DANCE ACADEMY

芭蕾性格舞蹈教材教学法

Teaching Methodology of Character Dance in Ballet

杨 越 编著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目(CIP)数据

芭蕾性格舞蹈教材教学法 / 杨越编著 - 上海: 上海音乐出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5523-1303-1

I. 芭… II. 杨… III. 芭蕾舞 - 教学法 IV. J732.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 063348 号

书 名: 芭蕾性格舞蹈教材教学法

编 著: 杨 越

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 朱沛琪

音像编辑: 朱沛琪 赵珺琳 (助理编辑)

封面设计: 郭洋梦莎 何 辰

光盘设计: 窦长坤 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海新开宝商务印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.75 图、文: 172 面

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1303-1/G · 0100

定价: 118.00 元 (附 DVD 三张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序

芭蕾教育中的教学法研究是北京舞蹈学院芭蕾舞系创建以来始终重视和著述颇丰的领域,性格舞蹈课程更是芭蕾学科最有特色的课程之一。值得关注的是,性格舞蹈相对与古典芭蕾基训的普及程度,其独特的训练价值与丰富的教育内涵,则有待于被更多的人了解和分享。可喜的是,我系杨越教授的新著《芭蕾性格舞蹈教材教学法》为该领域又增添了一项最新的学术成果。

杨越教授三十多年来坚守一线教学,耕耘不息、育人不倦,在长期的芭蕾教学和研究中积淀了丰厚的专业素养。在芭蕾性格舞蹈的教研理论和实践中,杨越教授不仅提出了完整有效的教学方法,而且也形成了个人独具魅力的教学风格,为芭蕾舞系的教学改革和发展贡献了一份宝贵的经验。她治学严谨,教学经验丰富,对学生的培养也是精益求精且充满热情。事实证明,把性格舞蹈课程作为培养芭蕾艺术人才的必要课程之一是十分明智的,学生们在学习规范的古典芭蕾技术和表演的同时,通过芭蕾性格舞蹈课程的拓展和多元化的学习,在身体动作的丰富性和艺术的表现力上均显示出了大幅度的提升。此外,也正是得益于杨越教授早年访学俄罗斯圣彼得堡的经历,我系有幸邀请到俄罗斯芭蕾性格舞大师谢尔斯尼奥娃·叶莲娜(Sherstneva Elena)来讲学授课,这无疑对我系的课程优化、人才培养以及加快国际化发展均有积极的推动作用。

2014年,北京舞蹈学院建院60周年之际,芭蕾舞系复排了1958年前苏联芭蕾舞专家古雪夫专门为北京舞蹈学院编排的芭蕾舞剧《天鹅湖》。受邀参加校庆纪念活动并观看演出的国内外专家中,包括古雪夫当年的学生鲍里斯·艾夫曼(Boris Eifman)先生(当今享誉世界的俄罗斯艾夫曼芭蕾舞团艺术总监),在比较了圣彼得堡和北京这两所高水平芭蕾舞院校专业学生的表演和技术后,对北京舞蹈学院芭蕾舞系的教学水平给予了很高的评价。而《天鹅湖》中正是杨越教授担任性格舞蹈表演的首席指导,在她的指导下学生都高水平地完成剧中的性格舞蹈表演。

历时三年多完成的《芭蕾性格舞蹈教材教学法》终于取得了令人欣喜的成果,我谨代表北京舞蹈学院芭蕾舞系祝贺杨越教授以及她的团队!正是这样的研究,使我们更加坚持教学、研究、创作三位一体的教育思路,我们将继续保持与国内外高水平芭蕾教育和表演艺术机构密切的学术联系和专业交流,并在教、研、创以及人才培养方面继续加大支持专家学者

开展芭蕾专题研究的力度,以期望在理论和实践方面不断取得突破性进展和富有前瞻性的学术成果,从而为中国芭蕾舞教育事业做出更大的贡献。

北京舞蹈学院芭蕾舞系主任、教授

邹之瑞

2016年6月

编写说明

一、课程名称和近义词

在俄罗斯的芭蕾舞学校,大学教学法有关“性格舞蹈”的课程有不同的叫法,如“性格舞蹈教学法(Методика преподавания характерного танца),和“舞台民间舞蹈教学法(Основы методики преподавания народно-сценического танца)”,实际上都是涉及性格舞蹈内容的教学法课程。在世界范围内的芭蕾术语中,性格舞蹈的英文是“Character Dance”,而“Stage folk dance”是它的别名。

在我们创建舞蹈学校芭蕾学科以来,课程名称也多有变化,曾经称为“外国代表性民间舞”,20世纪90年代改称为“性格舞蹈”至今。

此外,关于“舞台化”和“芭蕾化”的概念,在本书中是近义词,但细究起来,还是有很大差别的。“舞台化”舞蹈,可以指任何取材于民间舞蹈元素,经过加工创造成舞台表演形式的民间舞蹈艺术;“芭蕾化”民间舞蹈元素提取的渠道虽然与上述相同,但在审美范围中有了界定,才使得含有丰富民间舞蹈元素的芭蕾“性格舞蹈”完全不同于某个同名称、同地域民间舞蹈的“舞台化”形式,如性格舞蹈中的西班牙舞,就有“民间西班牙舞蹈”和“舞台西班牙舞蹈”^①,后者所指的“舞台”实指芭蕾舞剧里或“芭蕾化”的西班牙舞蹈。

二、教材特点

《芭蕾性格舞蹈教材教学法研究》项目,是笔者对十几年本科性格舞蹈教学和实践演出进行的一次较为全面的梳理和总结。本教材特别突出了对“实用性”和“灵活性”的紧密联系,这一特色主要体现在以下几个设计:

第一,教材范例分为“扶把练习”“中间练习Ⅰ”和“中间练习Ⅱ”。我们结合性格舞蹈课堂训练特点,扶把练习按动作顺序,中间练习按风格归类,先以元素动作示范入手,再给予组合或舞段训练展示,并以“由易到难”的程度划分了教学层次。这个“由易到难”的变

^① 参见本教材“西班牙舞蹈”,p.106。

化体现在元素动作的完成由“慢”到“快”的节奏或由“单一”到“复杂”的风格变化上。教材视频还对“难点”进行了拆分示范,突出教学重点,方便使用者对舞蹈元素、风格以及做法有更清晰的认识。本教材针对同类型动作提供了多种组合方式,便于使用者根据自己或者学生的能力情况以及课时量的多少来进行选择,同时也便于使用者对各组合进行拆分、重组,扩展了教材灵活应用的可能性。

第二,性格舞蹈的“扶把练习”训练程式,虽然借鉴了古典芭蕾训练的传统程式,但训练方法和训练目的有很多的不同,它拥有自己“性格”特色的一整套内容和方法,二者既有“异”又有“同”。“异”是指在性格舞蹈中,有许多训练脚下灵活性的“小点”“小蛇”“踢踏”和各种“关位”“扛脚”练习,有锻炼大腿力量的“蹲跳”“小绳”和“中的 Battement”,有训练身体韧性幅度的各种下腰等,这恰好是古典芭蕾训练里相对缺失的。“同”是指在古典芭蕾中的“开、绷、直”是性格舞蹈身体形态的基础,性格舞蹈除了有“性格”的形象和“风格”,还有与古典芭蕾相同的“高贵”“优雅”的举止和神态。性格舞蹈的“扶把练习”,相对于古典芭蕾在训练内容上更加多元、舞姿更加丰富,动作幅度更加舒展。因此它与古典芭蕾相结合的训练在人才培养上,可谓是相辅相成、相得益彰。

第三,教材的“中间练习”基本按舞蹈风格来归类。在每一种风格舞蹈标题下,教材给出了简单的舞蹈风格特点描述,建议使用者可以在此基础上做进一步的探究。一般先进入俄罗斯风格舞蹈的学习,之后可以学习波兰舞蹈、西班牙舞蹈等等。各风格舞蹈都有单一动作元素示范和“难点”拆分练习。教材还提供了相应的舞台演出剧目视频作为参照,这些剧目主要是北京舞蹈学院芭蕾舞系历届毕业生的演出展示。同时,使用者还可以利用网络搜索世界各地新版本的同类剧目,以符合新时代要求的内容给予学生学习和训练。由于“中间练习”内容较多,我们分成了两个部分。西班牙舞蹈元素在芭蕾舞剧中的运用最广泛,这部分内容很多,由于教材篇幅有限,我们选择性地进行了内容提炼。

第四,在音乐部分,不仅录制了对应训练组合的伴奏音乐音频(CD),还整理了对应训练组合的伴奏谱例,方便使用者对教材的教学应用。同时,在文字教材“音乐”一项中,标明了演奏的风格、节拍以及一些简单的情绪表达提示等。

第五,文字教材是与视频和音频教材内容相对应的,配备了大量的示范动作图片。在“元素”一项中,标明了该风格舞蹈的训练元素名称术语。在“教学法提示”一项中,对教学步骤、教学方法、教学重点、音乐特性及容易出现的问题等等,做了一些提示以方便使用者参考。“经典剧目练习和参照”一项,是某种风格舞蹈在舞剧或歌剧中的样本,我们没有提供这部分视频,使用者可以按照提示去查找视频资料。

今天呈现给大家的这部教材教学法,只代表它在中国芭蕾艺术历程的某个阶段,它不是一成不变的,这是艺术发展基本规律之必然。因此,希望使用它的教师首先要深度理解这些舞蹈语汇的文化背景和历史演变,掌握这个时期的各风格舞蹈的基本动作元素审美要求,再针对当下芭蕾艺术审美标准和人才培养目标,来设定教学教材内容,制定相应的教学

方法。同时,笔者还特别期待,年轻的老师们能够在此基础上,进一步学习、研究探索,不断地将教学中个人的思考和创作,融汇到我国芭蕾艺术人才培养的教育长河中来。

三、编写凡例

1. 方位:本教材中有关“方位”概念,请参阅《古典芭蕾基础》第14页8个点的方位示图(瓦冈诺娃著,朱立人译,北京舞蹈学院内部资料),本教材的方位以此为基础,并增加了圆圈方位,及“顺时针”“逆时针”的移动方向概念。

2. 术语:凡借用古典芭蕾术语的动作名词,请参阅《芭蕾术语词典》(朱立人编译,上海音乐出版社2003年版);性格舞蹈俄文专业术语,请参阅“性格舞蹈术语表”。此外,术语表中未提及的性格舞蹈动作名称,请对照图片或视频。

3. 45°和90°之解:一般用在 battement 一类的动作中,是指腿向外伸出的幅度;一般来说,腿向外“抛”的幅度45°以下为“小”,45°到90°为“中”,90°以上为“大”。性格舞蹈“中的 battement”,在幅度和力量上,没有“Grand battement jete”大,更着重于控制后背的直立训练。

4. 元素:又名“要素”。在几何学中构成图形的各个部分,如三角形的“边”和“角”。在舞蹈中指构成连贯舞段的各个单一动作。

5. 图例:具体动作的配图表示。本教材的图例主要着重表现动作的基本位(手位、脚位),或动作过程,给予使用者直观的参照,目的在于区别性格舞蹈与古典芭蕾相同名称的不同做法。穿演出服装的剧目照片头饰不够齐全,请参照舞剧正式演出服装。

6. ▲和★标识,特指小组合、小作品和舞剧片断,及两个不用音乐伴奏的换位练习。

7. 视频参照:指配套学习的教学光盘。在我们整理的视频目录中,按标题标明了各个舞段的时间点,方便使用者查找并直接进入所选标题的舞段学习。

8. 教学法提示:对教学步骤、教学方法及教学过程中常遇到的问题的一些说明和建议。

目 录

序	邹之瑞 1
编写说明	1
一、课堂着装和道具 Costumes and Props in Class	1
(一) 男孩的课堂着装(Costumes of Male in Class)	1
(二) 女孩的课堂着装(Costumes of Female in Class)	2
(三) 常用道具(Commonly Used Props)	3
二、脚和手的基本位置及身体形态 The Basic Positions of the Feet, Arms, and Postures	4
(一) 脚的常用基本位置(The Basic Positions of the Feet)	4
(二) 脚的特殊位置(The Special Positions of the Feet)	5
(三) 手的基本位置和身体形态(The Basic Positions of the Arms and Postures)	5
(四) 带风格的手基本位置和身体形态(The Basic Positions of the Arms and Postures in Character Dance)	6
三、扶把练习 Exercises at the Barre	9
(一) Plié-1 玛祖卡 Mazurka	10
(二) Plié-2 玛祖卡 Mazurka	11
(三) Plié-3 俄罗斯 Russia	12

(四) Plié-4 西班牙 Spain	13
(五) Battement tendus-1 俄罗斯 Russia	14
(六) Battement tendus-2 俄罗斯 Russia	15
(七) Battement tendus-3 俄罗斯 Russia	16
(八) 小点-1 俄罗斯 Vistukivanie-1 Russia	17
(九) 小点-2 俄罗斯 Vistukivanie-2 Russia	18
(十) Jeté-1 塔兰泰拉 Tarantella	20
(十一) Jeté-2 元素来自中国《红色娘子军》The Materials from The Red Detachment of Women	22
(十二) Jeté-3 格鲁吉亚 Georgia	23
(十三) Rond de jambe-1 玛祖卡 Mazurka	25
(十四) Rond de jambe-2 玛祖卡 Mazurka	27
(十五) Rond de jambe-3 霍塔 西班牙 Jota, Spain	27
(十六) Rond de jambe-4 哈巴涅拉 Habanera	29
(十七) Fondus-1 阿拉伯 Arab	31
(十八) Fondus-2 埃及 Egypt	32
(十九) Fondus-3 阿拉伯 Arab	33
(二十) Fondus-4 匈牙利 Hungary	34
(二十一) Fondus-5 元素选自中国新疆 The Materials from Xinjiang China	35
(二十二) “小绳”和“小蛇” 匈牙利 Veryovochka and Pas tortille, Hungary	36
(二十三) 带跳的“小绳” 匈牙利 Veryovochka with Jumping, Hungary	38
(二十四) Flic-flac-1 俄罗斯 Russia	39
(二十五) Flic-flac-2 茨冈(吉普赛)Tsyganski(Gypsy)	40
(二十六) Flic-flac-3 茨冈(吉普赛)Tsyganski(Gypsy)	41
(二十七) 中的 Battement-1(45°)俄罗斯 Russia	42
(二十八) 中的 Battement-2(90°)俄罗斯 Russia	43
(二十九) Développé-1 匈牙利 Hungary	45
(三十) Développé-2 匈牙利 Hungary	46
(三十一) Développé-3 茨冈(吉普赛)Tsyganski(Gypsy)	48

(三十二) Grand battement jeté - 1 俄罗斯 Russia	50
(三十三) Grand battement jeté - 2 西班牙 Spain	51
(三十四) Zapateado - 1 西班牙 Spain	52
(三十五) Zapateado - 2 西班牙 Spain	53
(三十六) Zapateado - 3 西班牙 Spain	55
四、中间练习 Exercises in the Centre	57
中间的基本方位 Basic Positions in the Centre	58
(一) 身体的方位 Body's Position	58
(二) 双人对舞的形态 Positions of Contra Dance	59
俄罗斯舞蹈 Russian Dance	59
(一) 基本步伐和小点练习 Basic Steps and Drob	60
(二) 小点练习 Drob	62
(三) 男孩气质组合 Male Masculinity Combination	63
(四) 剧目练习 女子独舞《山楂树》Female Solo Dance, <i>Uralskaya Ryabina</i>	66
(五) 双人舞练习——元素选自俄罗斯莫依谢耶夫舞蹈团剧目 Contra Dance — The Materials by Moiseyev Ballet	68
(六) 剧目练习 女子群舞《俄罗斯姑娘》——选自俄罗斯莫依谢耶夫舞蹈团剧目 Female Group Dance by Moiseyev Ballet	70
波兰舞蹈 Polish Dance	73
(一) 基本步伐练习-1 克拉科维亚克 Basic Steps - 1 Krakoviak	73
(二) 基本步伐练习-2 克拉科维亚克 Basic Steps - 2 Krakoviak	74
(三) 基本步伐练习 玛祖卡 Basic Steps, Mazurka	75
(四) Pas de bourree、Pas couru 和 Pirouettes 玛祖卡 Mazurka	78
(五) Golubets(碰脚)练习 玛祖卡 Pas Cabriole, Mazurka	80
★ 玛祖卡、匈牙利的换位练习 Exchanging Places in Contra Dance, Mazurka and Hungary	81
(六) 双人舞练习 玛祖卡 Contra Dance Mazurka	83
(七) 剧目练习 《天鹅湖》玛祖卡 Mazurka from <i>Swan Lake</i>	84

匈牙利舞蹈 Hungarian Dance	85
(一) 慢板练习 Adagio	85
(二) 快板练习 Allegro	86
(三) 慢快板组合 Combination of Adagio and Allegro	88
(四) 双人舞组合——选自俄罗斯彼尔姆舞蹈学校教材 Contra Dance —— Combination from Perm State Ballet School	90
(五) 剧目练习 《天鹅湖》匈牙利舞 Hungarian Dance from <i>Swan Lake</i>	94
意大利舞蹈 Italian Dance	96
(一) 基本步伐练习 塔兰泰拉 Basic Steps, Tarantella	97
(二) 剧目练习 《天鹅湖》拿波里 Napoli from <i>Swan Lake</i>	99
中亚西亚舞蹈 Dance of Middle-East	100
(一) 歌剧《伊格尔王》“波洛维茨”女子舞练习——选自俄罗斯彼尔姆舞蹈学校教材 Polovtsian Dance from <i>Prince Igor</i> —— the Version from Perm State Ballet School	101
(二) 剧目练习 《胡桃夹子》阿拉伯舞(咖啡)——选自俄罗斯玛丽娅剧院 芭蕾舞团 20 世纪 90 年代演出版本 Arabian Dance from <i>The Nutcracker</i> —— Arab (Coffee) the Version of Mariinsky Theatre in 1990s	103
(三) 快板元素练习 埃及舞——选自《一千零一夜》(又名《谢赫拉扎达》) Allegro of Egyptian Dance from <i>Scheherazade</i>	105
西班牙舞蹈 Spanish Dance	106
(一) 手位练习 Hand Position	107
(二) Balancé、步伐和 Pas de basque 单一练习 Balancé、Steps and Pas de basque	110
(三) Port de bras	112
(四) Glissade - 1	114
(五) Glissade - 2	115
(六) Zapateado - 1	115
(七) Zapateado - 2 波莱罗 Bolero	118
(八) 剧目练习 《唐吉珂德》埃斯帕特之舞——选自俄罗斯玛丽娅剧院芭蕾 舞团 20 世纪 90 年代演出版本 Male Dance from <i>Don Quixote</i> —— The Version of Mariinsky Theatre in 1990s	120

(九) 剧目练习 《唐吉珂德》梅赛黛斯之舞——选自俄罗斯玛丽娅 剧院芭蕾舞团 20 世纪 90 年代演出版本 Female Dance from <i>Don</i> <i>Quixote</i> —— The Version of Mariinsky Theatre in 1990s	121
★ 换位练习 Exchanging Places in Contra Dance	123
(十) 剧目练习 《天鹅湖》西班牙短句-1 Spanish Dance from <i>Swan Lake</i> , Short Sentences - 1	124
(十一) 剧目练习 《天鹅湖》西班牙短句-2 Spanish Dance from <i>Swan Lake</i> , Short Sentences - 2	125
(十二) 剧目练习 《天鹅湖》西班牙短句-3 Spanish Dance from <i>Swan Lake</i> , Short Sentences - 3	126
(十三) 剧目练习 《天鹅湖》西班牙短句-4 Spanish Dance from <i>Swan Lake</i> , Short Sentences - 4	127
(十四) 教学剧目 《天鹅湖》西班牙 Spanish Dance from <i>Swan Lake</i>	128
手持响板的西班牙舞蹈 Spanish Dance with Castanets	130
(一) 双人舞练习 霍塔——选自俄罗斯彼尔姆舞蹈学校教材 Contra Dance, Jota —— Combination from Perm State Ballet School	131
(二) 剧目练习 女子群舞《卡秋恰》Female Group Dance <i>Cachucha</i>	134
茨冈(吉普赛)舞蹈 Tsyganski (Gypsy) Dance	136
(一) 剧目练习 《唐吉珂德》茨冈元素和组合练习——选自 2009 年北京舞蹈学院 芭蕾舞系演出版本 Tsyganski Dance from <i>Don Quixote</i> —— The Version of Ballet Department of Beijing Dance Academy in 2009	137
(二) 剧目练习 《唐吉珂德》茨冈女子独舞——选自俄罗斯玛丽娅剧院芭蕾舞团 20 世纪 90 年代演出版本 Female Solo Dance from <i>Don Quixote</i> —— The Version of Mariinsky Theatre in 1990s	140
(三) 茨冈元素和组合练习(男)——选自俄罗斯“瓦冈诺娃”芭蕾学院教材 The Material for Male —— Combination from Vaganova Ballet Academy	141
(四) 剧目练习 《宝石花》茨冈女子群舞——选自俄罗斯玛丽娅剧院芭蕾舞团 20 世纪 90 年代演出版本 Female Group Dance from <i>The Stone Flower</i> —— The Version of Mariinsky Theatre in 1990s	142

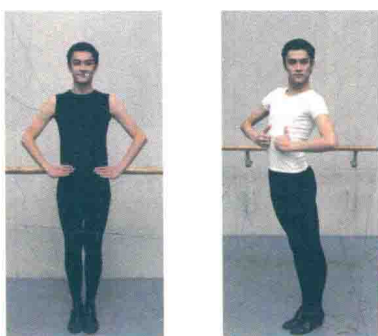
性格舞蹈的形象化人物 <i>Stylized Figures in Character Dance</i>	144
(一) 剧目练习 《小丑》古老的性格舞蹈 <i>Ancient Character Dance Clown</i>	145
(二) 摩尔达维亚民间舞蹈《洗衣娘》——选自俄罗斯莫依谢耶夫舞蹈团剧目 <i>Moldavian Folk Dance Tabakariaska by Moiseyev Ballet</i>	146
性格舞蹈术语表	148
后 记	151
《芭蕾性格舞蹈教材教学法研究》项目人员名录 <i>Teaching Methodology of Character Dance in Ballet</i>	154

一、课堂着装和道具

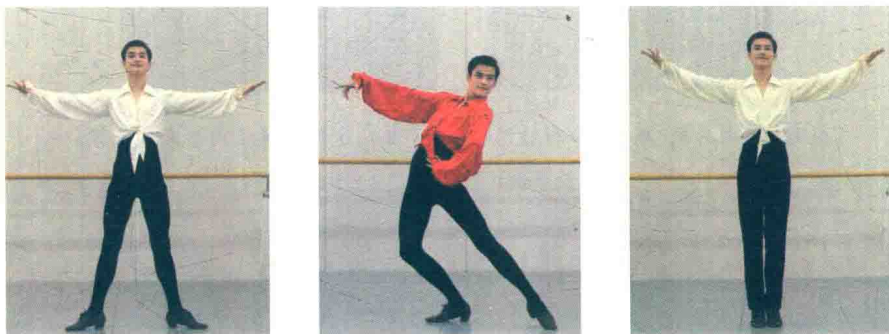
Costumes and Props in Class

在课程开始之前,我们除了要花1~2次课的时间进行课程概述,还要告诉学生在进入专业教室学习时,应该穿什么训练服装,准备哪些训练用具。

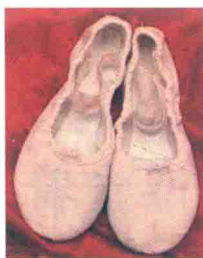
(一) 男孩的课堂着装(Costumes of Male in Class)

白、黑汗衫和黑裤袜

白、红衬衣,直筒裤或黑裤袜,考试汇报使用。

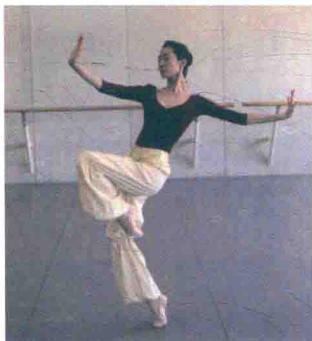

中跟黑皮鞋和软鞋(软鞋用于西班牙霍塔、东方舞)。

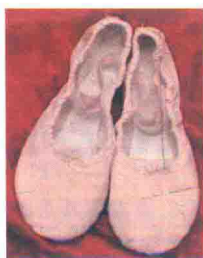
(二) 女孩的课堂着装(Costumes of Female in Class)

训练服加短纱裙,齐膝黑色大摆裙,带花边大摆长裙(西班牙、茨冈)。

长纱裙(匈牙利、玛祖卡)和灯笼裤(东方舞),这两款服装用于考试汇报。

中跟黑皮鞋和软鞋(软鞋用于西班牙霍塔、《卡秋恰》和东方舞)。

(三) 常用道具(Commonly Used Props)

女孩:扇子,手绢等。

男女孩:响板,铃鼓等。