

新世纪普通高校音乐教育专业本科教材系列

舞蹈与戏剧表演

WUDAO YU XIJU BIAOYAN

张锦华 黄明珠 主编

人民教育出版社

新世纪普通高校音乐教育专业本科教材系列

舞蹈与戏剧表演

主编：张锦华

黄明珠

人民教育出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈与戏剧表演/张锦华, 黄明珠主编. —北京: 人民教育出版社, 2004

(新世纪普通高校音乐教育专业本科教材系列)

ISBN 978-7-107-18071-2

I. 舞...

II. ①张... ②黄...

III. ①舞蹈—高等学校—教材

②戏剧—表演学—高等学校—教材

IV. J7-4 ②J812-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 098492 号

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京天宇星印刷厂印装 全国新华书店经销

2004 年 12 月第 1 版 2007 年 6 月第 2 次印刷

开本: 890 毫米 × 1 240 毫米 1/32 印张: 13.375

字数: 330 千字 印数: 2 001 ~ 5 000 册

ISBN 978-7-107-18071-2

G · 11160

定价: 19.20 元

《新世纪普通高校音乐教育专业本科教材系列》

编委会名单

主 编：王耀华 王安国

副主编：郑锦扬 朱咏北

编 委：（按姓氏笔画排序）

王世安	王安国	王耀华	方智诺	朱咏北
关韶华	肖黎声	陈 华	陈小兵	陈秉义
张 毅	张小梅	杨 青	郑锦扬	赵为民
徐希茅	程建平	韩勋国	戴 雄	

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与本社出版科联系调换。

（联系地址：北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编：100081）

总 序

进入 21 世纪，国家颁布了《国务院关于基础教育改革与发展的决定》、《基础教育课程改革纲要（试行）》，组织制定、施行《义务教育全日制学校语文等 18 科课程标准（实验稿）》，为全面推行素质教育，培养德智体美全面发展的创新型人才提出和实施了一系列改革措施。与此相适应，全国各高等师范院校音乐院（系）也都在进行教育教学改革。

在此形势下，以福建师范大学音乐学院为牵头单位，全国 17 所高师音乐院系，含湖南师范大学音乐学院、华南师范大学音乐系、北京师范大学音乐系、南京师范大学音乐学院、内蒙古师范大学音乐学院、西南师范大学音乐学院、河南大学音乐学院、沈阳音乐学院音乐教育系、哈尔滨师范大学音乐学院、华中师范大学音乐学院、浙江师范大学音乐学院、苏州大学音乐系、安徽师范大学音乐学院、福建教育学院艺术教育分院、首都师范大学音乐学院、江西师范大学音乐学院（以上排名不分先后）等参加，共同协作申报了全国社科基金教育科学研究“十五”规划国家级重点课题《中小学音乐教育发展 with 高师音乐教育专业教育教学改革》，并获批准。两年多来，各参加单位齐心协力，通力合作，对中小学音乐教育改革的发展状况以及高师音乐教育专业教育教学改革的现状作了较为全面的调查研究。调查认为，建国以来，尤其是改革开放以来，我国高师音乐教育专业教育教学改革取得了可喜的成绩，培养了一大批中小学音乐教师，为中小学音乐教育事业的发展作出了有益的贡献。但也存在诸如：培养目的不明确；盲目追求专业性而忽视师范性；人才素质不高，不够全面；创新意识和创新能力较弱，不能适

应中小学音乐教育发展的需要等。为此,我们必须从教育基本理念、培养目标、规格要求、课程设置、教学内容、教学方法等方面作重新审视,以“三个代表”和“三个面向”为指导,进行全面的改革。并接受教育部体育卫生艺术教育司的委托,正在草拟《全国普通高校音乐学(师范)教育本科专业课程指导方案》,提供各校参考。

在课题研究的进行过程中,我们深深感受到,课程结构体系的改革应当是教育教学改革的重要载体,只有课程结构体系合理,各门课程的设置及其教材内容适应教育基本理念、培养目标的要求,才能培养出全面发展的、创新型的中小学和其他学校的音乐教师。为此,课题组的全体成员单位一致同意组织“新世纪高师音乐教育专业本科教材系列”的编写工作。并决心发挥集体优势,群策群力,努力提高教材的编写质量。

本系列第一批10部教材的选题原则是:一、为适应《义务教育全日制中小学音乐课程标准(实验稿)》的贯彻,对原有课程没有包涵或涵括不够全面的教材,优先组织编写。譬如:如果不开设《世界民族音乐》,要做到“理解多元文化”就比较困难;如果不开设《计算机音乐》,就不会用计算机来进行音乐创作,也不能制作相应的课件;为了引导学生正确理解、分析通俗音乐,必须开设《中外通俗音乐》;为了使青年学生更为全面地了解中国传统音乐的体裁形式、各民族各地域传统音乐的特点和综合性特点,必须开设《中国传统音乐》;为了贯彻多学科综合的原则,音乐专业的学生不仅要掌握音乐审美和音乐表演的知识和技能,而且要具备舞蹈和戏剧表演方面的知识和技能,所以,必须开设《舞蹈与戏剧表演》;为了使音乐教育专业的学生明确本学科的性质、地位、意义,以及基础音乐教育在音乐教育中的位置、作用,必须开设《音乐学与基础音乐教育》等。可是,以上这些课程及其内容,过去或者是缺门,或者是不够全面。因此,我们的组织编写了以上6门课程的适

应高师音乐教育专业本科生的教学需要的教材。二、以往有些教材太过强调自身体系，而不够实用，不能适应高师音乐教育专业本科生的实际需要。这次运用整合的办法，使相关的某些课程合而为一，相互补充，相互促进，学以致用。如：将原有的《和声学》、《复调写作基础》、《配器法》、《曲式学》等合并为《多声音乐写作与分析》，使4门课程有机整合；将《合唱》、《指挥》两门课合并为《合唱与指挥》，使学生能在合唱的同时，注意老师的指挥，理解指挥、掌握指挥，反之，又能从指挥的角度来理解合唱，倾听声部关系。三、提倡从新的视角来理解某些课程的内容，以适应贯彻新课程标准的需要。如：《音乐基础理论》不仅从音乐的基础知识来认识乐理，而且从文化的视野、与现实生活关系的角度来理解乐理；《乐队编配与训练》则希望未来的中小学音乐既是乐队音乐的编创者，又是乐队的组织者与训练者。

我们希望以此为开端，能有第二批、第三批教材继续出现。

同时，殷切期望广大师生在使用以上教材的过程中，不断发现问题，提出修改、补充意见，以求本系列各部教材的不断臻于完善。

王耀华谨识

2004年11月

目 录

上篇 舞蹈

第一章 舞蹈基础理论.....	1
第一节 舞蹈概论.....	1
一、舞蹈的特征.....	1
二、舞蹈的类别与艺术特征.....	5
三、舞蹈的发展简况	13
四、舞蹈鉴赏常识	18
第二节 中小学舞蹈教学法	33
一、中小学舞蹈的教学原则	33
二、舞蹈教学方法	35
三、舞蹈常用人物符号的记写方法	38
第二章 舞蹈基础训练	40
第一节 舞蹈训练的基本知识	40
一、人体各部位介绍	40
二、舞蹈训练方位	40
三、常用教学术语	41
第二节 中国古典舞与芭蕾训练	43
一、中国古典舞的基本位置与舞姿组合	43
二、芭蕾舞的基本位置与舞姿组合	51
三、扶把基本动作训练	57
四、跳跃训练	63

五、技巧训练	65
六、步伐训练	67
七、综合训练组合	68
第三节 中小学舞蹈	71
一、中小学舞蹈基本步伐	71
二、中小学舞蹈组合	74
三、唱游活动	75
四、集体舞	79
第三章 不同文化舞蹈	83
第一节 中国民族民间舞蹈	83
一、汉族民间舞——东北秧歌	83
二、汉族民间舞——云南花灯	87
三、汉族民间舞——胶州秧歌	91
四、汉族民间舞——鼓子秧歌	95
五、藏族民间舞	98
六、蒙古族民间舞	102
七、维吾尔族民间舞	108
八、傣族民间舞	112
九、朝鲜族民间舞	116
十、苗族民间舞	120
十一、彝族民间舞	122
第二节 外国民族舞蹈	125
一、俄罗斯舞蹈	125
二、西班牙舞蹈	127
三、印度舞蹈	129
四、日本舞蹈	132
第三节 交谊舞	134
一、基本常识	135

二、华尔兹 (Waltz)	136
三、布鲁斯	137
四、伦巴 (Rumba)	139
五、恰恰恰	143
第四章 即兴舞蹈创造练习	145
第一节 即兴舞蹈创造练习的基本概念	145
一、即兴舞蹈创造练习的目标	145
二、即兴舞蹈创造练习的性质	145
第二节 即兴舞蹈创造练习的设计与教学原则	146
一、设计原则	146
二、教学原则	146
第三节 即兴舞蹈创造练习内容	148
一、模仿训练	149
二、舞蹈要素的探索练习	150
三、舞蹈空间练习	154
四、音乐即兴	156
五、捕捉形象练习	159
第五章 中小学舞蹈创编	161
第一节 中小学舞蹈创编的基本环节	161
一、中小学舞蹈的选材	161
二、中小学舞蹈的结构	163
三、中小学舞蹈的音乐	166
四、中小学舞蹈的编舞	166
五、中小学舞蹈的排练	172
第六章 综合实践活动	177
第一节 综合实践活动的基本概念	177
一、综合实践活动的目标	177
二、综合实践活动的性质	177

三、综合实践活动的选择原则·····	178
四、综合实践活动的实施·····	178
第二节 综合实践活动范式·····	179
一、舞蹈与生活的连接·····	179
二、舞蹈与姐妹艺术的连接·····	182
三、舞蹈与中小学音乐教育的连接·····	184
附：舞蹈音乐·····	192
一、基训音乐·····	192
二、中小学舞蹈组合音乐·····	198
三、不同文化舞蹈组合音乐·····	202

下篇 戏剧表演

第一章 戏剧表演基础理论·····	215
第一节 表演的基本原则及特性·····	215
一、三要素·····	216
二、三位一体·····	217
三、三个统一·····	217
四、三种素质·····	218
五、三种能力·····	219
六、评价的三个方面·····	219
七、三种演剧体系·····	220
第二节 表演基础理论·····	220
一、演员与角色矛盾的统一·····	220
二、双重生活·····	222
三、戏剧样式与演员外部表现手段·····	223
四、表演天性与游戏感·····	225

第二章 演员创作素质训练	227
第一节 松弛与控制	228
一、传递“怪相”练习	228
二、信任练习	229
三、吹牛练习（自我吹嘘练习）	230
四、身体的紧张与放松的练习	230
五、木偶练习	231
六、全身活动练习	233
七、慢镜头练习	233
第二节 注意力与想象力	234
一、注意力	234
1. 寻物练习	234
2. 观察练习	234
3. “镜子”练习	235
二、想象力	237
1. 讲故事练习	238
2. 情境变化练习	239
3. 环境证实及改变对物体态度的练习	240
4. “人的一生”练习	241
第三节 真实感与信念	242
一、无实物（想象中的物体）练习	243
二、看鸽子、放鸽子练习	244
三、扑蝴蝶练习	245
四、看电视练习	245
五、感觉练习	246
第四节 感受力与适应力	249
一、击掌练习	250
二、推掌练习	250

三、镜子练习·····	251
四、问候练习·····	252
五、似曾相识练习·····	252
六、动作与对话练习·····	253
七、接触练习·····	254
八、即兴交流练习·····	255
第五节 速度与节奏·····	256
一、呼吸接力练习·····	258
二、转换速度节奏的练习·····	258
三、节奏与速度不统一的练习·····	259
四、迟到前的状态练习·····	259
五、热身练习·····	259
六、寻找人物重心的练习·····	259
七、按既定的速度节奏寻找形体行动（相应的规定情 境和人物的心理）的练习·····	260
第六节 形体性动作与言语动作·····	261
一、面部肌肉活动练习·····	262
二、眼部练习·····	263
三、身体各部分分离动作练习·····	263
四、大与小练习·····	265
五、“大人物”与“小人物”练习·····	265
六、眼睛表现力的练习·····	266
七、手的表现力的练习·····	266
八、声音表现力的练习·····	267
第七节 观察与模拟练习·····	269
一、造型模仿练习（静物模仿练习）·····	270
二、动物练习·····	270
三、动物小品·····	271

四、“照着做”练习	271
五、观察与模仿人物练习	272
第三章 人物(角色)创造篇	277
第一节 分析剧本和角色	278
一、演员爱角色	281
二、剧本的分析	282
1. 了解时代背景	282
2. 把握规定情境	284
3. 抓住中心事件	287
4. 把握矛盾冲突	288
5. 挖掘主题思想	288
6. 掌握风格与体裁	289
三、角色的分析	291
1. 理清角色行动发展的线索	292
2. 把握角色的贯穿行动与最高任务	294
3. 描绘角色的内外部性格特征	297
4. 把握人物之间的关系	300
第二节 角色的体验	301
第三节 角色的体现	304
一、初排阶段	305
1. 感受规定情境	305
2. 真实地行动	305
二、细排阶段	306
1. 重视排演中的独立创造活动	306
2. 运用形体和语言来体现角色	307
三、角色正式与观众见面	312
第四章 戏剧语言的技巧	315
第一节 戏剧语言的基本功训练	315

一、呼吸训练	315
(一) 腰腹部呼吸肌肉训练	315
(二) 胸部呼吸训练	316
二、发声训练和语音训练	316
(一) 发声训练	316
(二) 语音训练	317
三、口齿训练	323
(一) 单项练习	323
(二) 绕口令综合练习	327
第二节 戏剧语言的表现手段	329
一、重音	329
二、停顿	331
三、语调	332
四、内心独白与潜台词	335
(一) 内心独白	335
(二) 潜台词	335
第三节 与戏剧语言相关的其他艺术语言的训练	338
一、朗诵	338
(一) 朗诵的要求	338
(二) 各种样式的朗诵	341
1. 诗歌朗诵	341
2. 散文朗诵	344
3. 小说故事的朗诵	349
4. 寓言朗诵	352
5. 台词朗诵	355
(三) 朗诵时应该注意的问题	358
二、相关曲艺形式的语言训练	359
(一) 相声	359

(二) 数来宝	360
第五章 戏曲表演知识	362
第一节 戏曲概说	362
一、戏曲的历史	362
二、戏曲的民族特色	363
1. 构成因素的综合性	364
2. 戏曲表演的虚拟性	364
3. 艺术手段的程式性	365
第二节 戏曲基本常识	366
第三节 戏曲中最重要的几个剧种和代表性唱段	372
一、京剧	372
作品欣赏:《都有一颗红亮的心》——选自《红灯记》	
.....	373
二、黄梅戏	375
作品欣赏:《夫妻双双把家还》——选自《天仙配》	
.....	376
三、豫剧	378
作品欣赏:《谁说女子不如男》——选自《花木兰》	
.....	379
四、越剧	382
作品欣赏:《十八相送》——选自《梁山伯与祝英台》	
.....	383
第六章 常见戏剧表演形式的编排	387
一、独幕话剧和话剧片断的排演	387
二、小歌剧的排演	388
三、小戏曲的排演	389
四、小音乐剧的编排	390
五、戏剧小品的排演	391

六、课本剧的排演.....	393
七、儿童剧的排演.....	394
八、哑剧的排演.....	396
九、双簧的排演.....	397
十、相声的排演.....	399
十一、数来宝的排演.....	400
十二、综合性诗表演的排演.....	401
参考文献.....	403
后记.....	407