

中等职业技术学校教材
· 试用本 ·

艺术欣赏

舞蹈

中等职业技术学校教材

·试用本·

艺术欣赏

舞蹈

上海音乐出版社

责任编辑：张荣仁

封面设计：陆震伟

中等职业技术学校教材

试用本

艺术欣赏 舞蹈

上海市中等职业技术教育课程

改革和教材建设委员会编

上海音乐出版社出版

地址：上海绍兴路74号

上海文艺出版总社网址：www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址：www.smph.sh.cn

营销部电子信箱：market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱：editor@smph.sh.cn

新华书店上海发行所发行 上海市印刷七厂有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 2.5 字数 37,000

1999年9月第1版 2008年3月第7次印刷

ISBN 978-7-80553-826-6/G·93 定价：2.80元

前 言

我国的社会主义现代化建设不但需要高级科学技术专家,而且迫切需要中、初级技术人员、管理人员和技术工人,而这类人才的培养主要是通过职业技术教育来实现的,所以党和国家非常重视职业技术教育的改革和发展。努力培养出各行各业所需的职业人才,是社会、经济发展对职业技术教育提出的迫切要求。我国的职业技术教育长期实行的是“学科本位”的教学模式,这种模式重理论轻实践,重知识轻技能,培养出的学生不适应社会、经济发展的要求。因此,职业技术教育要深化改革,办出特色,为社会培养出既有理论又有技能,德、智、体全面发展的一代新人。

职业技术教育要办出自己的特色,关键在于课程改革与教材建设。为此,1996年上海市教委启动了职业技术教育课程改革与教材建设工程(简称“10181”工程),即用五年左右的时间,完成10门普通文化课程的改革及示范教材的编写工作;完成18个典型专业(工种)的课程改革以及同步编写出部分典型示范性教材;经过十年左右的改革实践,基本形成一个具有职教特色的课程结构和教材体系。

这次课程改革与教材建设是以社会 and 经济发展需要为出发点,以职业(岗位)需求为直接依据,以现行中等职业技术教育课程、教材的弊端为突破口,积极学习并借鉴国外职教课程、教材改革的有益经验,以实现办出职教特色的根本目的。在充分研究和广泛征求意见的基础上,确立了“能力为本位”的改革指导思想。目的是为了克服职教长期存在的重理论轻实践、重知识轻技能的倾向,真正培养出经济和社会发展所需要的中等职业技术人才。

在各方面的共同努力下,新的教材终于与广大师生见面了。这些新的教材并不是职业技术教育课程改革与教材建设的全部,它只是典型的示范性教材,因为职业技术教育的专业门类繁多,不可能在较短的时间内,依靠少数编写人员解决职教中全部的课程、教材问题。职教的课程改革和教材建设是一项系统的长期的工作,只有充分发挥广大教师的改革积极性,在教学过程中不断用“能力本位”的教育思想,主动进行课程与教材的改革,我们的课程、教材改革才能全面、持续而深入,才可能真正全面提高教学质量和效益,以不断适应社会、经济发展的需要。因此,“10181”工程对于我市的职教课程改革来讲只起着一个领导、指导和引导的作用。

新的教材代表新的思想、新的教法和学法。希望通过这些教材,给大家一些启迪,同时也希望大家对新教材提出宝贵的意见。

在课程改革与教材建设过程中,得到了各方面的大力支持,特别是广大编审人员为此付出了辛勤的劳动。在此,向他们表示衷心的感谢!

上海市教育委员会副主任

上海市职业技术教育课程改革和教材建设委员会主任

薛喜民

编者的话

艺术教育是学校实施美育的重要内容和途径。艺术教育具有其他学科教育所不可替代的作用,它是潜移默化地提高学生道德水准,陶冶高尚情操,促进智力和身心健康发展的有力手段。学校艺术教育对培养 21 世纪建设者的创新精神与实践能力具有特殊的功能。

“艺术欣赏”是学校艺术教育的主要组成部分。它引导学生广泛接触人类优秀的文化遗产和当代优秀艺术成果,提高艺术欣赏水平,同时较全面地把握艺术所反映的丰富内容,比较完整、深入地认识社会现实,形成健康的艺术评价能力。

受上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会的委托,根据现代化职业教育的要求和中等职业学校的培养目标,我们编写了注重学生全面素质提高的中等职业学校的《艺术欣赏》教材。本套教材共分四册,即音乐、美术、舞蹈、戏剧电影电视。每册最低时数为(9+9)学时,总学时为(36+36)学时。除文字教材外,还有音像的配套资料供师生教、学用。

本教材在编写过程中,得到了市教委及有关处室领导的亲切关心,得到了中等职业学校艺术教师们热情帮助,在此表示深切的谢意。《艺术欣赏》是一门新的课程,恳请广大师生在试用过程中不断提出建议,以便今后进一步修改、完善。

说 明

本教材根据上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会审定通过的《艺术欣赏学科课改方案及课程标准》(草案)编写,供中等职业技术学校使用。

本教材由上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会委托长宁区教育局组织编写,经主审刘克审查通过。

主 编:陈学娅

副主编:朱 瑚 张振华

参加本教材编写的还有:张荣仁(音乐),区卓标(美术),李振文(舞蹈),范沈婷(戏剧 电影 电视)等。

序 / 怎样欣赏舞蹈

一、什么是舞蹈

舞蹈是人类历史上最早产生的艺术形式之一,它以人体动作作为自己的表现手段,通过有节奏地、有组织地变换不同的动作姿态,塑造艺术形象,从而来抒情达意,展现社会生活,给人提供美感并表现一定的意念和情感。

舞蹈是一门集音乐、美术、诗歌的综合艺术。它的主要特性是动作性、直观性、节奏性和造型性。因此,它能鲜明地反映出人们在不同历史时期的思想、信仰、生活、理想和审美要求。

二、怎样欣赏舞蹈

(一)了解欣赏的四个阶段:直觉、再现、深化、评估。

直觉阶段:因为舞蹈是一种以人体动态美为对象的审美活动,所以观赏者首先要启动自己的视、听知觉感受器来完整地观赏整个舞蹈作品。

再现阶段:舞蹈是一门既注重形式美感,同时还非常注重思想情感内涵的艺术。所以在观赏舞蹈时,除了视、听知觉感受器的参与外,还需要有丰富的想象,只有通过想象,才可以真正领略和感受欣赏对象之美,欣赏对象所蕴含的意味。

深化阶段:由于观赏者被舞蹈所吸引,审美心境也逐步由被动转为主动。从分析形象入手,跟随着作品的情节,人物情感层层展开,认识步步深化,从而产生共鸣。

评估阶段:舞蹈表演虽结束,但作品创造的美的形象、美的意境、美的旋律深深地留在观赏者脑海之中,使之感受到精神世界的充实和美好。因而完成一次完整的理想的审美活动,并对作品与表演者作一番“论述”。

(二)了解舞蹈的分类

按舞蹈的目的和实际作用来区分,可分为艺术舞蹈和生活舞蹈。一般情况

下,表现给他人观赏而舞的娱人舞蹈为艺术舞蹈。而自己参与、自娱自乐的,为自己生活所需要的舞蹈为生活舞蹈。

艺术舞蹈可分为下列三种:

1. 按舞蹈的风格特点来区分,有古典舞、芭蕾舞、民间舞、现代舞和新舞蹈。
2. 按舞蹈的表现形式的体裁和样式的特点来区分,有独舞、双人舞、三人舞、群舞、组舞、歌舞、舞剧等。
3. 按塑造舞蹈形象和反映社会现实生活特点来区分,有抒情性舞蹈、情节性舞蹈等。

(三)了解舞蹈的内容、形式

1. 了解作品的国别和民族以及作者。
2. 了解作品所反映的时间(古代、现代、当今、季节等)。
3. 了解作品的内容(题材、主题、人物、情节和环境等)。
4. 了解作品的结构(塑造人物、表现感情、情节安排的组织和布局等)。
5. 了解作品的形式(舞蹈作品的表现手段——舞蹈语言和舞蹈语汇等)。
6. 了解作品的音乐(音乐采用何种表现形式和手法、表达何种思想、情绪,音乐形象与舞蹈形象及其表现出的情感内容是否吻合、协调,舞蹈的音乐旋律是否悦耳动听,并使舞蹈形象更为鲜明、更为生动,更为突出,更具有艺术的魅力,给人留下极其深刻的印象)。
7. 了解作品的舞美、灯光、化妆、服饰。

(四)了解舞蹈演员及其表现的角度

1、舞蹈演员人体需具备的“四美”基本条件:

美的形象:端正的五官而构成的漂亮的脸型。

美的比例:协调、和谐的人体躯干和四肢。

美的线条:表现时人体占有空间时的结构、框架、造型所构成特有的手臂、腰、腿、柔软的韧带、开度、脚背以及弹跳等。

美的色彩:对服饰、舞美、化妆和舞蹈者人体的肤色审美要求。

由于舞蹈种类不同以及观赏者的审美观等差异,对作品所反映、要求的角度,对演员人体“四美”所具备的条件也会各有所不同的衡量和评估。

2、演员对作品的体现

完整性:要求在一定时间内展开的舞蹈语言都能根据作品的要求来体现和完成,并成功地塑造应有的形象。

规格性:为体现作品形式所采用的全部动作都应该规范地掌握、归纳、处理在一种特有的舞蹈技巧和舞蹈风格上。如芭蕾舞讲究腿的开、绷、直,中国古典舞要求体态的圆、曲、拧、倾等。

技巧性:正确地为表演出作品的力度和深度所安排的各类跳、转、翻等技巧动作,高难度姿态造型,从而使作品不断推向高潮。有的作品虽然动作技巧性难度不高,却通过舞蹈动作(舞步或舞姿),安排设计出一种绝妙无比的构图或场面,体现出高超的艺术水准和修养。

表演性:表演者通过作品的理解,对人物的刻画,在相应的舞台美术设计、服装、头饰、化妆等配合下紧紧地与音乐结合在一起,塑造出更完美的形象。

舞蹈与音乐

自古以来,在中国的历史上就有“乐舞”之称。舞蹈通过人体形象动作与音乐的旋律、速度、节奏紧密结合,根据节奏的快慢、动作的大小、起伏、缓急,从而塑造舞蹈作品的艺术形象,完成作品的主题。通过舞蹈的充分表现并与音乐水乳交融,浑然一体,形成了舞蹈艺术具有空间与时间兼备的艺术个性。

中国舞蹈家吴晓邦认为:“舞蹈创作者,可以从音乐的乐章或乐曲中去找出表演者的“意想”。一些舞蹈创作者在舞蹈的构思基本确定后,专门请作曲家根据舞蹈构思进行作曲。然后,在编舞时,最后还是根据音乐设计动作、造型、找动律,决定舞蹈的基本形象”。国内外许多著名舞蹈表演艺术家都十分强调并明确指出,音乐在使这些舞蹈家发自内心的冲动而成功地创造和塑造角色的体会和经验。因此在通常情况下,舞蹈总离不开音乐,舞蹈在音乐的伴奏下展现。同样音乐也像舞蹈一样有抒情见长的特点。因此,鉴于这种密切关系,舞蹈的音乐构成方式一般有:(1)专供舞蹈使用的音乐。即是根据舞蹈编者对作品的要求,例如长度、气氛、速度、情绪等,由作曲家特意写成的舞蹈音乐,如《飞天》、《海燕》、《水》等。(2)编者运用现成的音乐作品(独奏曲、古曲等)来编排舞蹈的形式和内容。如《天鹅之死》、《高山流水》、《黄河》等。(3)编者根据民歌、歌曲或乐曲加以发展组成舞蹈的音乐。如《再见吧!妈妈》、《塔里木夜曲》、《理想的呼唤》等。

我们在欣赏舞蹈作品的过程时,是通过“听觉”和“视觉”共同来完成的,所以,通过听觉器官的作用,得到了精神上的满足,通过视觉器官的作用,得到形象美感的享受,但由于观赏者各人的阅历、文化水准以及审美情趣、爱好等的差异,对同一作品的理解以及联想就大不相同。马克思曾经说过:“如果你想得到艺术的享受,那你就必须是一个有艺术修养的人”。“对于不辨音律的耳朵说来,最美的音乐也毫无意义,音乐对它说来不是对象”。同样欣赏舞蹈艺术作品也是这样一个

道理。一个缺乏起码的艺术修养的人,再美再佳之作品展现在他前面,也是毫无用处和起不到任何作用。马克思又说:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的¹大众”,培养“感受音乐的耳朵,感受形式美的眼睛”。因此,在欣赏舞蹈时候,需要看到用人体组成的动人的优美的舞姿,具有艺术感染力为造型以及高难度技巧的精美作品,也必须听到有情感、有意境、有气氛、有性格以及有戏剧内涵的音乐。

欣赏内容一:独舞《飞天》

《飞天》又称《长绸舞》。编导:戴爱莲。作曲:刘行。创作于1954年。

作品运用中国传统舞蹈中的长绸舞的技法,根据敦煌壁画编创出抒情浪漫的“飞天”形象,舞蹈格调高雅秀丽,音乐形象古朴典雅。音乐与舞蹈水乳交融,珠联璧合。

独舞

独舞是舞蹈样式的一种,也称单人舞。要求有独立的主题内容和意境,短小精悍,形象生动,有较强的艺术感染和审美价值。

独舞的种类有:

1. 结构完整、自成篇章的舞蹈作品。
2. 舞剧中所编排的以塑造人物,抒发情感为目的。
3. 群舞中的独舞段落。目的在于进一步刻画作品中的主要人物和推动高潮的发展。
4. 古典芭蕾中的:“变奏”。即男女演员分别表演的独舞。目的为展示和衡量演员的技巧水平,用高度凝练的舞蹈技巧来表现人物的性格、情绪。

欣赏内容二:独舞《水》

编导:杨桂珍。作曲:王施晔。云南省歌舞团刀美兰1980年首演。

澜沧江边一位傣族少女,肩挑水罐,在落日余辉中来到江边。姑娘洗足、戏水、洗头、凉发、挽发……舞蹈展示虽是傣族生活中的一个小侧面,而呈现在观众面前的舞蹈形象却是那样朴实无华,意境深远。特别在富有浓厚民族气氛的音乐伴奏下,更加深了诗一般的深情,给人以美的愉悦,并对生活充满更美好的理想。

欣赏内容三:独舞《天鹅之死》

舞蹈根据法国作曲家圣-桑斯 1886 年创作的器乐曲《动物狂欢节》第 13 首《天鹅》的音乐,由编导米哈伊·福金创作。表演者是俄国著名芭蕾舞演员安娜·巴甫洛娃。整首曲子是由竖琴和大提琴演奏,旋律优美动人,绵延不断。舞蹈表演了一只忧伤的白天鹅,在宁静的夜晚,抖动着翅膀缓缓移步。白天鹅身负重伤,将与世长辞,但她渴望重新振翅飞向天际而再次挣扎。轻轻地、艰难地抖动翅膀,一次又一次地尝试着飞离湖面,向往着在空中像往常一样自由翱翔。它不愿死去。挣扎、再挣扎,但最后不得不慢慢地闭上双眼,默默地死去。

舞蹈充分地表现了人类与命运、死亡进行顽强搏斗的精神,以具有非凡表现力的双臂,谱写了《天鹅》对生的渴望和热爱。编导者福金本人也曾评价说:“没想到,这部作品后来竟成了新俄国舞蹈的象征……它实际证明了舞蹈不单纯是悦目的艺术,而应该是通过眼睛进入到灵魂深处的艺术”。

欣赏内容四:《黄河》

组舞:《黄河》。北京舞蹈学院 1988 年首演。编导:范东凯、张建民。

舞蹈采用钢琴协奏曲《黄河》为音乐伴奏。

舞蹈编排以中国古典舞的动律和姿态为主,流动感强,形象鲜明。在音乐结构中,舞蹈形象以活跃的方式依次连接,不注重情节的描述,重视内在情绪的逻辑发展,富于舞蹈性和激情。

组舞

组舞是编者将两个以上的较为独立或相对完整的舞蹈,通过编排、调度,然后组织并统一在应需反映、表达、展示的主题下所表演的舞蹈体裁。在舞剧中,组舞又是为调节剧情的气氛、情绪以及色彩的常用的表演手段。因此,组舞内容丰富,形式多样,要求每一个独立的舞蹈需具有强烈的个性,独特的风格、迥异的色彩,而整个组舞的舞蹈又应当是多种样式的统一。

欣赏内容五:女子群舞《牡丹颂》

编导:刘英。中国人民解放军总政歌舞团首演。

在“国色天香、雍荣华贵。春风和煦、阳光明媚。生活的抚爱多温暖,大地的慈祥阔心扉。啊!牡丹,留给人间都是美”的主题歌曲声中,一群少女尽情地欢

舞。舞蹈表现和歌颂了祖国的欣欣向荣和蒸蒸日上,表达了编创者对祖国的无限热爱,对生活的美好追求。

群舞

群舞是舞蹈样式的一种。是指参加演出人数不等的多人舞,组成丰富多彩的画面和舞蹈的构图。

群舞的种类有:

1. 有独立的主题,情绪、意境的完整舞蹈作品。可分为情绪舞蹈和情节舞蹈。这一类群舞有时也会穿插独舞、双人舞、三人舞等,以进一步突出人物,为主题服务,强调美感。

2. 舞剧或大型歌剧,音乐舞蹈史诗中一些有相对完整性,表达一定情绪的多人舞蹈。目的在于创造规定情景,烘托气氛和展示地方特点,民族风格。

群舞是一种集体性舞蹈,因此格外要求演员的舞蹈动作的整齐和风格的一致。

抒情舞蹈

我国古代《诗经·大序》中说：“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”。确实说明在日常的生活中，人们在表达真实情感之时，当文学、语言、歌唱都还不能尽情予以表达此时此刻的心情，才手舞足蹈，倾泻于胸中的情感。舞蹈艺术是最善于抒发人的思想情感的最高艺术形式之一，因此舞蹈是最擅长于抒情的。

抒情性舞蹈是经过演员的表演，以“托物取喻”、“缘物寄情”的表现形式来展现。作品通过丰富的想象，以及高超的表现手段，对自然景物的描绘和模拟进行高度概括，抒发了一种特殊的情感。给观众留下直接抒发和展示一种特定的舞蹈形象以及思想感情的舞蹈。对作品的人物和情景的描述，通过表演，塑造各种优美多姿的舞蹈形象，从而表达编者的思想情感和对生活的向往。许多优秀的抒情舞蹈作品，一般都具有强烈的舞蹈形象个性特点。如《荷花舞》、《雀之灵》、《高山流水》、《撒扇》等。

抒情性舞蹈同样也能对具体的事件，生活情景进行表现，但应有别于情节性舞蹈的是，情节、事件的描述应是概括、简略。情节的存在恰恰是为了更具体、形象、充分地抒发感情，生动地表现感情。如《塔里木夜曲》、《担鲜藕》、《观灯》等。

欣赏内容六：《荷花舞》

女子群舞。编导：戴爱莲。作曲：乔谷、刘炽。

舞蹈在歌曲“蓝天高、绿水长，莲花朝太阳，风吹千里香。祖国啊，光芒万丈，你像莲花正开放”的陪衬下，一群荷花姑娘运用“圆场步”，在舞台上缓缓移动，并变化着各类队形，构成一种特殊的画面和优美的意境。突出了荷花出污泥而不染的美丽而圣洁的高贵形象。同时作品也深刻表达了作者对祖国的爱戴和歌颂的

心愿。

欣赏内容七:独舞《小卜少》

编导:丁伟。

“小卜少”傣族语即“小姑娘”。舞蹈描绘了一傣族小姑娘纯洁、可爱、活泼以及调皮的天性,在雨中嬉水、洗头、玩耍时的天真无瑕的情感。这些情感又是通过傣族舞蹈特有的舞蹈语汇来表达。因此,整个舞蹈作品以及音乐选择上都具有浓厚的生活气息和显明的民族风格。

欣赏内容八:《高山流水》

三人舞《高山流水》。编剧:李晓筠。采用同名古筝曲伴奏。

作者根据古筝曲《高山流水》特有的意境,以丰富的想象,通过“流水”(由一名女演员扮演)、“高山”(由两名男演员扮演)在舞台上巧妙地调度,运用浓厚、古朴的古典舞舞蹈语汇和“托举”动作及舞蹈造型,将舞蹈与音乐结合得水乳交融。展现在观众前面的犹如一幅浓笔国画,将人们带入了祖国大好河山的美好仙境之中,从而享受着韵味无穷的美的艺术效果。

三人舞

三人舞是舞蹈样式的一种。是由三名演员组成并共同完成所演的一个舞蹈或舞段。

三人舞的种类有:

1. 完整的自成章节的舞蹈作品。其有独立的主题、情节、情绪和意境。作品可有情节、人物,也可无情节,只表现某种情绪。

2. 舞剧中作为塑造主要人物或成为推动情节发展的手段。

三人舞演员要求具有较高的戏剧表演能力和合作意识以及使舞蹈动作的个性和共性有机统一起来的素质修养。

欣赏内容九:《撒扇》

女子群舞。编导:李子忠。作曲:郭如山。

舞蹈以汉族民间秧歌中的“地秧歌”为主要素材并吸收了其他地区的民间舞的动作。舞蹈节奏明快,充满活力。

演员大量地并巧妙地展现了扇子的各种变化,从单扇到双扇,多种姿态,各类造型,变化莫测。从而表现了农村少女的欢乐心情。

欣赏内容十:《塔里木夜曲》

双人舞。编导:赵宛华。作曲:刘者佳。

舞蹈是编导根据改编的哈萨克民歌《塔里木夜曲》编舞。作品描绘了一对男女青年对爱情的追求,怀念的情景。特别运用了两支追光,为舞蹈的男女主人翁的表现更增添了强烈的感情色彩。使舞蹈表现手法虚幻与现实交替,幻想与现实同并。同时在诗般的旋律伴随下,更使作品成功地将主题进一步体现和完善。

双人舞

双人舞的种类有:

1. 结构完整、有独立的主题,并有两位演员来表演的舞蹈作品。主要表现一定的主题内容和情节、意境、情绪。

2. 舞剧或大型舞蹈中的双人舞。主要是为塑造主要人物,揭示其内心活动,从而推动情节发展的一种表现手段。

双人舞要求结构精巧,形象生动。演员除需具备良好的身体素质、熟练的技巧、高超的表现力,全面的艺术修养外,还要求具有较高的合作意识和默契配合精神。

舞蹈在特定的环境下,用双人舞的表现形式,以托、抛、举、扶和各种优美的双人舞造型,表达作品所需反映的主题内容以及内心活动或勾画出男女青年间的真诚相爱以及对未来美好生活的展望。

欣赏内容十一:男子群舞《海燕》

男子群舞:《海燕》。中国人民解放军总政治部歌舞团演出。编导:刘英。

舞蹈以高难度技巧和造型,表现了海燕与风浪搏斗的情景。舞蹈音乐环绕塑造“海燕”三个不同侧面,紧扣主题:在暴风雨中的海燕、在沙滩憩息的海燕、展翅高翔的海燕。

欣赏内容十二:《担鲜藕》

三人舞。编导:于丽娟、罗浩泉。音乐:选自江苏民间乐曲。

舞蹈以生动、逼真的手法,刻画了一农家少女在采摘两筐鲜藕后的喜悦心情。舞蹈用拟人的手法,将两女演员身着筐型筒裙,扮演鲜藕。舞蹈时,人藕相互逗趣,相互交流。充满情趣和幽默。特别是音乐选用了江苏民间乐曲,而舞蹈动作又采用了江苏民间舞素材,十分吻合、协调。因此舞蹈时步伐轻盈、体态夸张,具有浓厚的乡土气息。

欣赏内容十三:《观灯》

男子群舞。编导:冷茂弘。作曲:张正平、冯乔槐。

作品通过一群少年上街观灯的情节,描绘了名目繁多的各类灯展,吸引了少年们好奇心理和兴奋情绪。舞蹈既表现了此时此刻少年们的情绪和思想情感,同时也展示了中国民族民间工艺文化的悠久、繁荣和发达。作者在道具(草帽)的运用上,巧妙地不断变化,即证实了这一点。