

普通高中课程标准实验教科书

艺术

(选修 3-3)

舞蹈与服饰

广东基础教育课程资源研究开发中心
艺术教材编写组 编著

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺术

(选修3-3)

舞蹈与服饰

YISHU WUDAO YU FUSHI

主编

赵宋光

副主编

周凤甫 伍向平 陈京松

本册主编

辜帆

主要编写人员

程琳 周芳

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺 术

{ 选修 3-3 }

舞蹈与服饰

广东基础教育课程资源研究开发中心

艺术教材编写组 编著

*

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

中山新华商务印刷有限公司印刷

(中山市火炬开发区逸仙大道)

890毫米×1240毫米 16开本 4.75印张 95000字

2004年7月第1版 2006年7月第4印刷

ISBN 7-5406-5470-8/G·4849

定价: 6.63元

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

前言

舞蹈是人类生活中最早创造的艺术形式之一，被誉为“艺术之母”。在上古时代，舞蹈已成为人们生活中的一个组成部分。在土鼓简朴的节奏声中，先民以树叶、兽皮裹身，扶着犁把，边歌边舞，欢庆丰年之喜，这是我们的祖先神农氏的乐舞《扶持》；在地中海之滨的希腊，祭神的人群，头戴羊角，身披羊皮，高唱赞美酒神的歌，他们吹起长笛，敲响羯鼓，在明亮的笛声与浑厚的鼓声中，欢歌狂舞。

全世界各个民族都有自己的舞蹈，在不同的地域、环境和文化背景下，各民族的舞蹈呈现出各自不同的风格特点。而服饰在舞蹈表演中最能直接反映其民族的文化传统和风情习俗，不同时期、不同文化对舞蹈服饰的要求也有所不同。

艺术世界，天高海阔；舞蹈艺术，绚丽夺目；舞蹈服饰，美不胜收。现在就让我们一起走进舞蹈的天地，来了解和欣赏这些丰富多彩的舞蹈和绚丽多姿的服饰吧！

祝同学们学习成功！

敬告作者

我社根据教育部制定的《全日制义务教育课程标准(实验稿)》及《普通高中课程标准(实验)》编辑了多种义务教育和普通高中新课程实验教材,并通过了全国中小学教材审定委员会的审定。在这些教材的编写过程中,我们选用了多个作者的作品(含图片),我们非常感谢这些作者给予本社的大力支持。但仍然有部分作者因地址或姓名不详,而无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系,我们将会对有关事宜作出妥善处理。

联系电话:020-87613835 邮编:510075

地址:广州市环市东路472号粤海大厦12-15楼 广东教育出版社

Contents

目录

第一单元 悠悠长河 华夏舞韵

- 第一课 古风乐舞 长袖翩翩 2
- 第二课 盛唐风采 霓裳羽衣 10
- 第三课 当代舞苑 百花齐放 19

第二单元 民族风情 异彩纷呈

- 第四课 蒙古族舞蹈与服饰 26
- 第五课 傣族舞蹈与服饰 30
- 第六课 维吾尔族舞蹈与服饰 34
- 第七课 藏族舞蹈与服饰 39
- 第八课 道具舞美 锦上添花 45

第三单元 世界舞苑 绚丽多姿

- 第九课 印度舞蹈与服饰 52
- 第十课 西班牙舞蹈与服饰 56
- 第十一课 探戈 踢踏舞 60
- 第十二课 芭蕾 65

第一单元

悠悠长河 华夏舞韵

第一课 古风乐舞 长袖翩翩

中国是历史悠久的文明古国,它拥有丰富的舞蹈文化资源和深厚的民族舞蹈传统。舞蹈文化体现着我们的民族智慧和审美传统。服饰在自身发展的同时,对舞蹈的繁荣和发展起到了极大的促进作用。流传至今的古典舞、民间舞与服饰的关系非常密切,有很多舞蹈甚至以服饰命名,如“水袖舞”、“白纱舞”、“纱裙舞”、“披毡舞”等。记载了唐代舞蹈《圣寿乐》、《杨柳枝》、《霓裳羽衣舞》的史籍中也多有对服饰的描绘。了解舞蹈文化和服饰文化的发展史,是对传统的尊重,是对民族文化的继承,更是现代人赖以创新的基础。

感受与欣赏

青海大通上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆,距今已有五六千年,这是迄今为止发现的最古老的舞蹈形象。他们的头饰和尾饰说明这是一种模拟鸟兽的舞蹈。这是原始舞蹈的主要特征。

广东曲江石峡遗址中出土的一件陶罐残片,上面绘有一圈舞蹈人物图像,陶片上有四人,作男女携手踏舞的姿态。这块舞蹈纹陶片的艺术形象,反映了广东越族先民早在四千年前就创造了联袂踏舞的风俗,它生动地记录了当时民族部落成员舞蹈活动的情形。

从现存史料分析,原始舞蹈与氏族部落生活中的图腾崇

舞蹈纹彩陶盆 青海大通上孙家寨

原始人舞蹈图 广东曲江石峡遗址

宴乐渔猎纹彩盆局部 四川成都百花潭线描图(战国)

舞蹈《青衣逐日》

舞剧《大禹的传说》

拜、农耕畜牧、祭祀典礼等社会文化活动密切相关。

我们的祖先用兽皮、羽毛、树叶等围在身上作遮蔽物，御寒避雨。这就是人类最早的服饰，后人称之为“绳衣”或“腰衣”。原始人的生活服饰和舞蹈服饰并没有多大的区别。

夏商周时期舞蹈的内容主要有：一是反映渔猎、农耕、战争；二是歌颂英雄功绩；三是用于祭祀、巫术活动；四是炫耀武功；五是供奴隶主娱乐；六是反映民族与部族间的交流；等等。

《大夏》是夏代歌颂其君主大禹治水功绩的乐舞。

商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。此时，丝绸成为奴隶主阶层的主要衣着面料，奴隶们则穿着低劣的麻制衣服。

春秋战国时期的乐舞集歌、乐、鼓、舞于一体。当时的舞蹈艺术和以编钟为代表的音乐都已处于高度发展的水平。

舞剧《编钟乐舞》

舞蹈《湘君怨》

穿深衣的楚国妇女形象

春秋战国时期生活服饰和舞蹈服饰对比

玉雕双舞女 广州南越王墓

春秋战国时期，盛行一种上下相连的服饰，名叫“深衣”。以后的袍服，就是在此基础上产生的。它是我国古代服装的典型样式。

在古代舞蹈文化发展史上，汉代舞蹈的艺术风格、审美传统为后世舞蹈奠定了基础。汉代舞蹈空前繁荣，形成了历史上俗乐舞的第一次发展高潮。汉代作为我国舞蹈史上的一次高峰，主要表现在伎乐的繁荣上。

汉代的玉雕舞人，表现了当时制作工艺和舞艺的精美。

北京丰台区大葆台出土的玉舞人，左右两袖伸延连接，舞人向右折腰，造型新颖，独具匠心，充分表现出长袖善舞的华夏舞风。

舞蹈《汉代楚舞》

广州南越王墓出土的玉雕双舞人，玉舞人 北京丰台区大葆台

与中原舞姿、服饰有很大的差异，舞伎头侧梳螺髻，着长裙，长袖中间窄而袖口肥大，为喇叭袖。一舞伎为跼式，一舞伎为立式，造型非常别致。

汉代舞蹈的审美特征独具一格。它转变了先秦时期配合礼制、宣扬文治武功的政治目的，主要以娱乐为主。舞蹈具有开放气息，内容涉及天上人间、自然宇宙。

汉代楚舞的艺术特色与楚人的审美观念和社会风尚紧密相联。楚舞中充满了深长的情愫和丰富的想像，这与楚人崇尚浪漫、爱好幻想密切相关。楚

人判断美女的标准就是“细腰长袖”。“楚灵王好细腰，而国中多饿人”，这一社会现象必然反映到楚舞之中。

长袖、细腰是汉代楚舞的基本特征。舞者扬举长袖，忽如烟起，忽如虹飞，给人以飘洒的美感和游龙般的神韵；重细腰，是楚舞又一特色。在后汉咏舞的诗文中，出现了“纤腰舞尽春杨柳”等诗句。

在舞蹈《昭君出塞》中，我们可以欣赏到汉代舞蹈服饰的艺术特色。

艳丽的玫红色斗篷，象征着王昭君的倾国美貌；夸张的外形，尽显皇家的气派；悬垂轻薄的面料质地，随着昭君的舞蹈而起伏而飞旋，显现出路途的颠簸与风沙的弥漫；装饰的图案纹样与昭君高耸的饰金发髻以及斗篷内的“曲襟深衣”款式，一并传达着汉代服饰的审美时尚。

汉代的《盘鼓舞》又称《七盘舞》，是汉代宫廷和民间都极为喜欢的俗舞。其舞蹈技艺高超，舞人在鼓或盘上踏节应乐而舞。在汉代画像砖上保留了不少此舞蹈形象。

东汉末，曹操在邺城（今河北临漳县西南）修建了铜雀台，台上有专供侍宴观赏的乐舞伎。曹操死后，这些伎人就遵照遗命被幽锁在铜雀台上，每月初一、十五还要向亡灵呈歌献舞。

舞蹈《铜雀伎》描写了曹操修建铜雀台时，一对歌舞伎

舞蹈《昭君出塞》

《盘鼓舞》舞面（汉）

舞蹈《铜雀伎》(舞姿图)

乐人的悲剧故事。舞蹈编排讲究，尽量捕捉汉代乐舞的风格精髓。

汉代社会生产力得到一定发展，经济增长，财富积累，为统治阶级的声色娱乐和奢侈铺张，提供了物质基础。歌舞作乐是当时统治阶级奢侈生活的组成部分。盛行的女乐，汇集了当时各地舞蹈艺术的精华，对汉代舞蹈的发展起到了重要的作用。

汉代国力强盛，纺织业发达，服装具有凝重、典雅、矫

舞蹈《古汉伊人》

穿绕襟深衣的汉代妇女

健的风格。汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶来体现的。不同的官职有不同的官帽，因此，汉代服饰中的冠制特别复杂，有十六种之多。

体验与探究

1. 想像一下：当你身披树叶，头戴羽饰，穿过时空隧道，回到原始社会，和我们的祖先一起欢歌踏舞，你会用怎样的动作来表现？这些动作表达了怎样的思想感情？和同学一起自编自演一段原始人狩猎舞。

2. 思考：从原始社会乐舞的主要内容分析当时原始人的社会生活，生产方式等。

3. 欣赏《编钟乐舞》片断，谈谈《编钟乐舞》中的服饰有什么特点？舞蹈中的服饰与生活中的服饰相同吗？了解这类舞蹈一般在哪些场合表演？

4. 欣赏电视剧《封神榜》，思考：夏商周时期，服装的面料、式样等已反映了阶级社会的特征，显示出人们的社会、政治、经济地位的差别。请谈谈你对此的认识。

5. 汉代与春秋战国时期的舞蹈动作有什么不同？它们的服饰有什么变化？

6. 对比汉代的生活服饰与舞蹈服饰，找出不同之处。

编钟

拓展与迁移

戏曲水袖图

戏曲中的水袖，即便已不是各种袖舞的原有形式，也无疑是在继承古代袖舞的基础上不断发展形成的。它保存了古代罗衣从风，袖若飞虹，飘然欲翔的神韵。

在汉代舞蹈的评述中，体现了当时舞蹈的审美情趣。最典型的是用文学体裁描写舞蹈的文学作品——舞赋。汉代傅毅的《舞赋》、张衡的《西京赋》、《南都赋》，杨雄的《蜀都赋》等，真实地描写了汉代的舞蹈场面，从中体现了汉代舞蹈的审美思想。

京剧《贵妃醉酒》中的水袖图

京剧《霸王别姬》

“以舞相属”画像石（汉）

舞蹈《编钟乐舞》

舞剧《十面埋伏》

实践与创造

1. 从“舞”字的象形字中你想到了什么？尝试一下能写出多少种不同字体的“舞”字。
2. 你能用自制的“长袖”舞出优美的S形和其他姿势吗？试一试。
3. 组成活动小组，穿上你自己设计的汉代服装，朗诵一首《大风歌》。看同学们怎样评价你的表演。

我的文档

1. 看一看《霸王别姬》，听一听《十面埋伏》，读一读《二十五史》，唱一唱《胡茄十八拍》，跳一跳《长袖舞》，画一画《汉代舞姿》，相信你会对汉代艺术有更深刻，更全面的了解。

2. 你对汉代（或其他朝代）的舞蹈（或服饰）很感兴趣，愿意深入了解和研究。现在展示的是你设计的古代舞蹈服装剪贴画，请同学们评价。

3. 学完了这一单元，谈谈你对汉代舞蹈风格形成原因的认识。上网查阅有关资料，试写一篇有关“汉代舞蹈评论”主题的小论文。

4. 请你用电脑为下列人物设计服装：王昭君、蔡文姬、刘邦、项羽。

5. 推荐欣赏舞剧《凤鸣岐山》、《铜雀伎》。

甲骨文“舞”字 河南安阳（商）

第二课 盛唐风采 霓裳羽衣

感受与欣赏

舞蹈《丝路花雨》中的霓裳

唐代是中国封建社会经济和文化发展的鼎盛时期，舞蹈艺术也得到了前所未有的发展。唐代继承隋代的设置，进一步完善和丰富宫廷的各种乐舞机构。教坊、梨园、太常寺集中了大批各民族的民间艺人，使唐代舞蹈成为吸引异域优秀文化和传播东方文明的博大载体。

唐代舞蹈品种名目繁多，有记载可考的舞名有一百多个。唐代最著名的舞蹈作品是《霓裳羽衣》，这是一部具有较高艺术水平和欣赏价值的乐舞，它对后世的舞蹈产生了深远的影响。舞蹈从音乐、动作、服饰等方面表现出一种仙境。独舞以杨贵妃的表演最为著名。

唐代舞蹈兴盛的主要因素，是专业艺人和民间艺人的辛勤劳动和创造，同时也与统治阶层的喜好有很大的关系。如被后人称作“皇帝音乐家”的唐玄宗李隆基对《婆罗门曲》

舞蹈《丝路花雨》中的霓裳羽衣舞

敦煌壁画 反弹琵琶舞女(唐)

伎乐舞俑(唐)

舞蹈《踏歌》

改编并作词，创作了著名乐舞套曲《霓裳羽衣》。

宗教在古代社会中对艺术具有深远的影响。宗教利用了艺术，也推动了艺术的发展。古代宗教造就了一种宗教艺术，其中也包括舞蹈，并给舞蹈注入了特殊的文化气韵。宗教舞蹈是古代舞蹈文化的重要组成部分。

敦煌壁画中的飞天女神虽然和我们心目中的仙女形象相似，但她们的故乡却在印度，她们伴随着佛教向东方传播。飞天女神动作轻盈优美，它是唐代舞蹈艺术的升华，是人间的舞蹈在佛教世界里的折射。灿烂辉煌的敦煌艺术，绚丽多彩的舞蹈壁画，记录了中华民族广取博采、兼收并蓄、海纳百川的兼容精神，展示了中华民族璀璨的舞蹈艺术。

民族舞剧《丝路花雨》不仅复活了敦煌壁画，而且复活了唐代舞蹈。它栩栩如生地塑造了英娘这一完美的艺术形象，充满了诗情画意，创造了许多崭新的舞蹈语汇，为发掘、整理我国古代舞蹈艺术写下了新篇章。

“联袂踏歌”是古代民间的自娱性舞蹈。“踏歌”历史悠久，唐代尤盛。北京舞蹈学院表演的《踏歌》是一部具有较高史学价值和美学价值的舞蹈作品，它渗透出一种特有的古朴气息，准确而鲜明地表现出中国古典舞的特征，其服装设计及身姿舞态颇具唐风。

唐代舞蹈的繁荣盛况，充分展示了舞蹈艺术的成就。唐代舞蹈以纯粹人体形式为抒发思想感