

艺术悦生活系列丛书

年 蹈印象

主编 傅丹 范慧英
编著 喜小若 赛尔斯

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

舞

舞
蹈
印
象

主编 傅丹 范慧英
编著 喜小若 赛尔斯

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈印象 / 傅丹主编; 喜小若, 赛尔斯编著. -- 上海: 上海教育出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5444-5472-8

I. ①舞… II. ①傅… ②喜… ③赛… III. ①舞蹈艺术—通俗读物 IV. ①J7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第101070号

出品人 范慧英

责任编辑 朱艳林 沈韵辞

封面设计 刘昕旻

编辑部热线 021-62797755

编辑部邮箱 shijiyyinyue@163.com

新浪微博 微信

关注“上海世纪音乐”

艺术悦生活系列

舞蹈印象

傅丹 范慧英 主编

出版 上海世纪出版集团教育出版社
(200031 上海市永福路123号 www.ewen.cc)

出品 上海世纪出版集团世纪音乐教育文化传播公司
(200235 上海市徐汇区钦州南路71号7楼
www.ewen.cc/centmusic/index.aspx)

发行 上海世纪出版集团发行中心

经销 各地新华书店

印刷 江苏启东人民印刷有限公司

开本 700×1000 印张7.5

版次 2014年6月第1版

印次 2014年6月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5444-5472-8/J.0406

定价 23.00元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

序

自从盘古开天地、女娲捏泥造人后，远古人类从洞壁涂鸦、祭祀与节庆歌舞开始，在创造物质财富的同时，也创造了光辉灿烂的文化艺术。

如果说物质财富是为了满足人类生存、繁衍和发展的需要，那么艺术则是为了满足人的生理与心理的需要；同时起到提升人的精神品质，从而促进一个人能够健康、全面地发展。高雅艺术蕴含着人世间的真、善、美，令人心得到愉悦、情感得到抒发、灵魂得到净化。人的生活离开了艺术，犹如进入了没有生命的荒漠；艺术离开了生活，犹如草木离开了水土。艺术与生活如影随形。音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、雕塑、建筑、文学、影视等等各种形式的艺术已经成为我们生活中的一部分，而人们却往往并不在意。法国伟大的雕塑家罗丹说，生活中并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。换句话说，生活中并不缺少艺术，而是缺少一颗感悟艺术的心。

我们组织编写这套普及类艺术丛书，或许能帮助你拥有一颗感悟艺术的心。如是，既能愉快地感悟艺术的“美”，提高个人对艺术的审美水平，丰富和提升个人和家庭的生活品质；同时对推动社会文化的发展和繁荣，开创中国特色社会主义事业新局面，实现中华民族伟大复兴具有重大而深远的意义。

享受舞蹈，请跟我来

舞蹈是用肢体语言反映人的心灵和情感的艺术。有人观舞而剑飞拳舞；有人观舞而手之舞之足之蹈之。

朋友，你喜欢舞蹈吗？偶然间打开电视，舞蹈的画面跃入眼帘，在你的心灵上烙下永恒的印记！

朋友，你喜欢跳舞吗？结束了繁重而紧张的工作，步入舞厅，不知不觉中，心情焕然一新，天地也仿佛莺歌燕舞。

朋友，你喜欢欣赏舞蹈吗？古典舞含蓄雅致，现代舞朦胧自由，芭蕾舞优雅雀跃，民间舞百态千姿……观舞之时，与你心中潜在的向往、喜悦、苦闷、悲伤细细地融合交流。台上台下共同感受着表达命运的变幻，奋斗的艰辛，成功的自豪。

愿意走进舞蹈艺术天地的朋友，请跟我来。

01 足尖上的舞蹈精灵 / 1

红尘如梦聚又离，多情多悲戚——《仙女》/ 1

向善终有得报日，紫菱如锦鸾飞翔——《火鸟》/ 3

如梵高般恣肆——男版《天鹅湖》/ 6

电影中飞出来的芭蕾随想——《大红灯笼高高挂》/ 8

千江有水托明月，万山无语叶缤纷——《二泉映月》/ 10

紫禁城中家天下，可怜秋月一茕孤——《末代皇帝》/ 13

02 千年传承下的中国舞魂 / 15

刚健道劲，深沉忧愤——《长城》/ 15

以神领形，以形传神——《黄河》/ 18

恨唱歌声咽，愁翻舞袖迟——《铜雀伎》/ 20

口动樱桃破，鬟低翡翠垂——《踏歌》/ 23

盛唐风流，壁画千秋——《丝路花雨》/ 25

纤手曼颤，慧眼闪烁——《千手观音》/ 27

03 一方舞台，万般姿态 / 30

原生魅影，天人合一——《云南映象》/ 30

草原上的自由，平静中的美好——《牧歌》/ 33

无言的爱——《母亲》/ 35

葡园穿梭，欣喜起舞——《摘葡萄》/ 36

长白之水的百态千姿——《长白瀑布》/ 39

单手指天，华彩耀眼——《壮族大歌》 / 41

04 富有生命的质感舞蹈 / 44

一个爱到极致的悲情故事——舞剧《莎乐美》 / 44

震颤心灵的自由浪漫气息——《马赛曲》 / 48

声光极致的巨作，不同凡响的震撼——《大河之舞》 / 50

美好生活从这里开始——《阿帕拉契亚的春天》 / 53

05 最纯粹的生活情感 / 55

铁与火·血与汗——《士兵与枪》 / 55

东方舞美，神韵天成——《太阳鸟》 / 57

超越仇恨，母爱无疆——《中国妈妈》 / 61

无畏悲歌，浴火涅槃——《义勇军进行曲》 / 63

朱门酒肉臭，路有冻死骨——《饥火》 / 65

06 较量美的运动 / 67

规范严谨，端庄典雅——摩登 / 67

浪漫激情，多元动感——拉丁 / 71

07 别具一格的异域风情 / 75

热情奔放，忧伤冷漠——西班牙舞蹈 / 75

飘逸洒脱，典雅含蓄——阿根廷舞蹈 / 78

勇敢坚韧，端庄稳重——俄罗斯舞蹈 / 82

附录 / 85

舞蹈音乐、种类及服饰 / 85

中国舞蹈作品信息检索 / 89

足尖上的舞蹈精灵

01

芭蕾舞，欧洲古典舞蹈，由法语 *ballet* 音译而来。芭蕾舞起源于意大利文艺复兴时期，17 世纪后半叶开始在法国发展流行并逐渐职业化，在不断革新中风靡世界。芭蕾舞最重要的一个特征即女演员表演时常以脚尖点地，故又称脚尖舞。其代表作品有《天鹅湖》《仙女》《胡桃夹子》等。芭蕾舞在近四百年的成长过程中，传布极广，影响很大，至今已成为世界各地都全力发展的一种艺术形式了。

红尘如梦聚又离，多情多悲戚——《仙女》

芭蕾舞剧《仙女》是浪漫主义时期的第一部代表作，是芭蕾史上开脚尖舞之先河的里程碑之作，是现代芭蕾舞的雏形。

1832 年，菲利普·塔里奥尼为他在巴黎歌剧院个子偏矮小的女儿玛丽·塔里奥尼量身定做了一部舞剧——《仙女》。这部舞剧在巴黎歌剧院首演时获得空前成功。

玛丽·塔里奥尼的表演为她自己赢得了该时代首席芭蕾舞女演员的名誉，亦将浪漫芭蕾舞剧推上了最高峰。

仙 女

《仙女》取材于苏格兰民间传说，描述了青年农民詹姆斯与女友艾菲以及仙女西尔菲达之间的爱情故事。詹姆斯订婚前与林中仙女西尔菲达在梦中相见，他们彼此相爱，于是他离开了原来的未婚

妻。詹姆斯为了留住仙女,听信女巫的话,用长纱巾缠住仙女的腰部,结果仙女的两个翅膀掉了下来,立即死去。这时詹姆斯的未婚妻嫁给他人,婚礼的行列在詹姆斯身边通过,詹姆斯非常懊悔,昏倒在地。

《仙女》的剧情在现实和非现实、人间和非人间穿插交替。轻盈飘逸、绚丽多姿的舞蹈,自然、优美、抒情的风格,无一不洋溢着浪漫芭蕾的气息。作者首次采用了吊绳和仿真的舞台背景,丰富了芭蕾舞剧的表现语言,加深了感染力和舞台张力。剧中忧郁的感情和华丽的舞蹈,表现了中产阶级安逸生活的不协调和对未知者的一种不可抗拒的诱惑。

意大利芭蕾巨星玛丽·塔里奥尼在这部舞剧中第一次将芭蕾舞的足尖技术提高到了一个令人瞠目结舌的高度,并与过膝的白色纱裙一道,在浪漫芭蕾时期开创了“白裙芭蕾”这种轻盈飘逸的舞风,并一直持续至今。

链接

加林娜·乌兰诺娃(1910-1998)

外文名:Galina Ulanova

别名:芭蕾舞女神

国籍:苏联

艺术特色:

刻画人物细腻,善于表现复杂的人物性格。在她的表演中,舞蹈技艺、戏剧表演、造型姿态三者水乳交融,都服从于形象塑造的要求。她的舞蹈艺术,从一般的抒情性逐渐发展成具有深刻的悲剧性。晚期的表演对角色内心世界的演绎更为丰富。

代表剧目:《天鹅之死》《罗密欧与朱丽叶》等。

加林娜·乌兰诺娃

向善终有得报日，紫菱如锦鸾飞翔——《火鸟》

在芭蕾世界里，有“白鸟和红鸟”的说法，“白鸟”指的是柴科夫斯基的《天鹅湖》，而“红鸟”就是斯特拉文斯基的《火鸟》。它标志着芭蕾舞迈进了新的阶段。

芭蕾舞剧《火鸟》完成于1910年4月，同年6月25日在巴黎歌剧院首演，获得了空前的成功。《火鸟》的剧本是由俄罗斯舞剧团的编导米哈伊尔·福金根据一个古老的俄罗斯传说编写的。

火 鸟

该剧融入了“恶魔”这个元素，使剧情变得梦幻、神奇、引人入胜。该剧分为两幕。

第一幕：伊凡王子在森林中迷路，发现了金色苹果树上的火鸟。王子被它的美丽所迷住，想方设法抓住了火鸟。被擒的火鸟请求王子放了它，王子同意了。火鸟为感激王子，送了一根羽毛给王子，并告诉王子，当他有困难时，拿出这根羽毛召唤它，它就会出现。

第二幕：王子继续在森林中前行，误入了魔王的花园。王子与花园里的姑娘们一起跳舞，并爱上了其中最美的一位。夜幕降临，姑娘们必须回到魔王的宫殿。王子为了心爱的姑娘也来到了魔王的宫殿。王子被魔王的守卫抓住，危急关头他拿出了火鸟的羽毛唤来了火鸟。火鸟施法术让宫殿中的人不停地跳舞，直至筋疲力尽。王子敲碎了魔王的魔蛋，解除了魔王所有的魔法，姑娘们

火 鸟

获得了自由。太阳出来，新的一天开始了，王子和他美丽的姑娘在祝福中举行了婚礼。

该剧富有神话色彩，舞蹈动作设计精湛，富于变化，是芭蕾经典剧目之一，其中的一些双人舞后来成为国际芭蕾舞指定舞蹈。舞剧中，黑夜般的天幕在火鸟垂死的双翼煽动下，露出一条血红的裂缝，最后扩展为铺满整个舞台的光明。当无数只火焰般的火鸟从天际飞来，所有人都感到了光明的照耀。那种重生的温暖不仅弥漫在舞台之上，而且也弥漫在观众的心灵之中。舞剧中火鸟表达的无疑是不屈的精神，如凤凰涅槃一般，火鸟不死的精神得到赞美。

链 接

《火鸟》组曲

“好好注意这个人。”1910年，俄罗斯芭蕾舞团经纪人佳吉列夫在芭蕾舞剧《火鸟》的排练现场指着斯特拉文斯基声称：“他眼看就要一举成名了。”果真如此，这部芭蕾舞剧令原本默默无闻的作曲家一夜间被世人瞩目。

《火鸟》上演两年以后，作曲家将这部舞剧的音乐改编为供音乐会上演的组曲。

这部组曲共分七段：

一、引子。这段音乐勾勒出一幅暮色苍茫的图景：在荒野之中，隐隐约约可以看见一座城堡及其花园，天空中飘浮着不祥的云彩，整个画面的色彩显得有点阴森可怖。

二、火鸟之舞。弦乐组的一个突如其来的颤栗，宣告了火鸟的来临。接着，木管乐器和弦乐器上一连串急促而略显焦躁的乐句，暗示出火鸟激烈、骄矜的舞蹈。

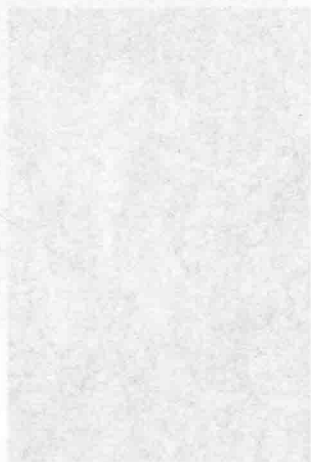
三、火鸟变奏曲。这段变奏是在丰富的幻想中，由慷慨激昂的弦乐音色和明亮辉煌的木管音色构筑起来的。

四、公主之舞。公主们的舞蹈温柔而抒情，采用的是俄罗斯民间歌曲的旋律。

五、魔王卡茨之舞。在这一段中,作曲家充分发挥了他擅长描绘怪诞异常、极其恐怖的事物之才能:引人注目的不协和音等,造成了一股强大的力量,刻画出魔鬼卡茨及其同伙粗野、狂暴的险恶嘴脸。

六、催眠曲。这是火鸟用来催眠妖魔的一段音乐。那种神秘的朦胧感、轻轻晃动的节奏、富有感染力的旋律,确实具有催眠作用。

七、终曲。一支独奏法国号模仿着“公主之舞”中长笛引子的旋律,奏起了宣告胜利的欢歌。

如梵高般恣肆——男版《天鹅湖》

男版《天鹅湖》经马修·伯恩对传统《天鹅湖》的大胆改编而成。剧中除了天鹅改用男角，情节上有了创新外，主题更是被重新诠释，引人深思。

一个被控制欲超强的母后时时牵制的低能王子，在一次发现自己被愚弄后想投河自尽，不料惊飞了天鹅。王子被天鹅的优雅和美丽迷住了，于是悄悄向它接近。天鹅发现，猛然回

天鹅湖

头怒目而视，王子收回手，向后退缩。然而当天鹅不做理会时，他又再次试图靠近。天鹅想躲开这个讨厌的家伙，可王子穷追不舍，天鹅又惊又怒，向自己的同伴们求救。天鹅和同伴一起逃逸。王子重新追上天鹅群，却不见自己所钟情的那只。他想深入天鹅群体一探究竟，谁知天鹅们突然发威，群起而攻之，王子恐惧得缩成一团。正在这个危急时刻，王子钟情的天鹅出现，同伴们停止了攻击。王

子小心翼翼地抚摸了天鹅的羽毛，两个人对望了几秒钟，天鹅终于变得友善起来。他们一同嬉戏玩耍。后来王子意外地发现曾经是美与自由之化身的天鹅，现在已经是一副花花公子的模样。他与王子的女友调情，最后还与王子的母后调情。天鹅却对王子不屑一顾。极度愤怒和嫉妒的王子在舞会上精神失常，在次日破晓时死去。而天鹅也因此自杀，双手怀抱王子。

天鹅湖

天鹅的造型在当时无疑是一个视

觉上极其成功的案例，至少是一个完整而又精美的想象。双手合十曲折，带有攻击性的鸟喙手势，形成尖锐的、暴烈的动作；服饰造型极有特点：男子赤裸上身，羽毛叠加的巴洛克式过膝白裤，黑眼圈，额头的一抹黑色羽毛集合了最流行的时尚元素。哥特式的化妆和朋克发型，充满酷劲和杀伤力的舞姿体态，立刻吸引了大量的观众。

无论是天鹅和王子的双人舞，还是天鹅充满野性和极富攻击性、危险性的群舞，都已成为世界舞坛的“现代经典”。大幅度的劈叉和小幅度的晃动、呼吸，灵活的调度及层次丰富的造型，在放松的肢体中不时地体现着芭蕾的艺术高度。现代舞丰富的上身变化、手势交织，下身的芭蕾跳跃、突变的步伐，这一切都突出了男子天鹅的鲜明个性。

链接

相关电影《Billy Elliot》

这部电影是关于一个小男孩不断追逐芭蕾梦的故事，情节简单却感人。主角小比利是矿工的儿子。这个小男生不爱拳击手套，却恋上了芭蕾，把青春所拥有的反叛都化为舞动的步伐，躁动着心灵的节奏。小男孩的生活背景和他所追求的梦想之间有着巨大的落差，而他却无惧于这种鸿沟，直面自己的梦想，并为之付出努力。

父亲的隐忍和默默地付出催人泪下。长大后的比利在舞台上为观众——特别是他的家人、朋友奋力一跃，将埋藏多年的辛苦、感恩、忍耐，及所有的情感都毫无保留地在这一跃中表达。这个片段来自于马修·伯恩的男版《天鹅湖》，剧中的主演则是当时英国皇家芭蕾舞团的首席舞者亚当·库柏。

《Billy Elliot》

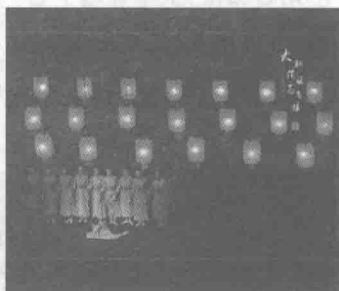
电影中飞出来的芭蕾随想——《大红灯笼高高挂》

《大红灯笼高高挂》是一部具有中国特色的芭蕾舞剧作品。中国芭蕾在新世纪创出的这部新颖之作，令人耳目一新并发人深省。

整部作品讲述的是在民国时期一座昏暗封闭的财主宅院里，一群百无聊赖的财主妻妾争风吃醋，为争夺老爷的宠幸相互残害的故事。

全剧主要围绕着三姨太颂莲被迫嫁入深宅，与生活在社会底层的艺人私会，被二姨太揭发，最终三人全部被打入牢中等一系列事件展开。舞剧作品中加大了对感情戏的处理，以颂莲和武生的爱情悲剧贯穿始终，将尔虞我诈的争斗淡化。最后，在牢中的颂莲对二姨太陷害的宽容与谅解则将整部作品的情感基调进一步升华。

在舞蹈的编排中，编导大量地运用具有中国特色的舞蹈元素。序幕中，丫鬟手持红灯笼走着中国戏曲、古典舞中常用的“圆场步”

大红灯笼高高挂

大红灯笼高高挂

以及民间舞中的“十字交叉步”。第一幕开场，丫鬟们身着旗袍，手持扇子、手绢的群舞部分，其中就以民间舞的动作元素配合着当时中国女性走路、嬉戏时的舞蹈化肢体动作，生动地再现了深宅大院里娶亲时的热闹场景。当然，在对三位太太等主要角色的刻画上也是突出了中国民族化的风格特色。虽然她们穿着西方芭蕾舞

有的脚尖鞋，但是丝毫没有破坏这部作品的中国味。在第二幕中众人学戏曲的舞段，更将水袖等中国传统艺术有效地融入其中。旗袍、

马褂、皮影等中国元素得到了充分的运用。伴着二胡、唢呐等幽怨绵长的曲调,演员们身着改良旗袍翩翩起舞。其中最为人津津乐道的要数历经多次改版的“麻将舞”。响板铿锵下奇特的群舞表演,把赌台上的惊心动魄、大宅门里的飞短流长和扭曲心态表现得活灵活现。四人舞和群舞的配合使舞台充满“沸腾感”,对整出舞剧的情节起到推波助澜的作用。

这部作品的构思编排打破了纯古典芭蕾舞的程式化编创模式,不但在很多技术处理上大胆创新,舞蹈的风格也不拘泥于某种单一的模式。当然,整部作品的音乐编创也体现了中西方音乐元素的有机结合。

链接

谭元元

出生于上海,11岁考入上海芭蕾舞学校。她的艺术造诣堪称芭蕾界的神话,精湛的芭蕾舞技惊动全世界。她是唯一担任美国三大芭蕾舞团之一——旧金山芭蕾舞团主演的华人,是参加捷克布拉格世界明星汇演的第一位亚洲人。2004年她被美国《时代》周刊评为“亚洲英雄”,并成为《时代》封面人物。

谭元元

这一殊荣无可置疑地奠定了她在当今世界芭蕾舞台上的至高地位。

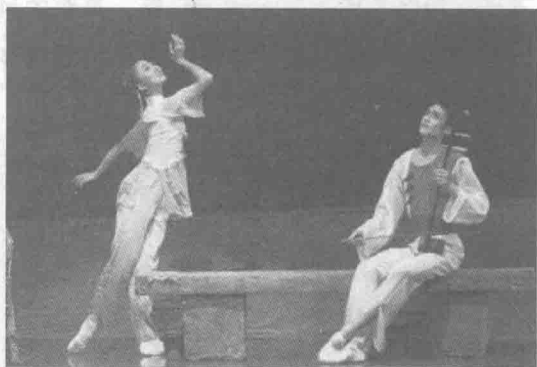
在这个全美三大顶尖之一的团里,她已经跳了12年。每年135场演出,她担纲了包括《天鹅湖》《吉赛尔》《奥赛罗》《罗米欧与朱丽叶》在内的全部经典剧目。

千江有水托明月，万山无语叶缤纷——《二泉映月》

中国芭蕾舞剧《二泉映月》是辽宁芭蕾舞团的原创剧目，被列为2005-2006年度国家舞台艺术精品工程十大精品剧目。

舞剧《二泉映月》以江南文化为背景，讲述了一位民间音乐家的人生传奇。情节跌宕起伏，文化内涵丰富。剧中，两条线索交织发展：一是民间音乐家与绣花女之间感人至深的爱情故事；二是民间音乐家追求光明与封建势力抗争，从而谱写出动人乐章。该剧将东方艺术中的写意性与虚实结合的特点化入芭蕾艺

二泉映月

术中，同时运用了现代芭蕾、民族舞、现代舞的某些技法，在舞蹈语言、舞剧形式上做了可贵的探索。该剧采用芭蕾形式，以现实主义与浪漫主义相结合的手法，表达了

中国人的思想感情，表现出了浓郁的中华民族舞蹈意蕴与东方式美感。主要演员表现出高超的技巧和扎实的功底，表演细腻感人。

二泉映月

《二泉映月》原为一首二胡曲，这支为大家耳熟能详，曾被指挥大师小泽征尔称为“需要跪着聆听”的二胡名曲，被改编成芭蕾舞剧后，突破了很多芭蕾舞中程式化的东西，尤其在展现人物内心方

面，运用了很多中国古典舞、民族舞的元素。比如身体的扭曲多一些，