

吴群
编

大学生音乐舞蹈 鉴赏

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

◎ 俗文化語彙

太太學生自來水喉痛

俗文化語彙

浙江工业大学重点建设教材

大学生音乐舞蹈鉴赏

吴群 编

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

内容提要

《大学生音乐舞蹈鉴赏》是一门普通高校非音乐舞蹈专业学生的艺术素质课程。

本教材以辅导大学生欣赏古今中外具有代表性的优秀音乐、舞蹈作品为主线,着重介绍中西方各个历史时期的音乐、舞蹈概况以及音乐、舞蹈风格特征,介绍代表作曲家及其创作思想、艺术成就、历史贡献以及与音乐、舞蹈鉴赏有关的理论知识。通过对音乐、舞蹈基础知识的介绍和古今中外经典作品的赏析,使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;培养高雅的审美品位,树立正确的审美观念,提高人文素养;发展形象思维,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。

全书的内容分为音乐篇和舞蹈篇两部分来讲述。音乐篇包括中国古代音乐、中国民族民间音乐、中国近现代音乐、西方古典音乐、西方近现代音乐五个章节的内容。舞蹈篇包括中国古典舞、中国民族民间舞蹈、西方古典芭蕾舞、西方现代舞、踢踏舞五个章节的内容。

《大学生音乐舞蹈鉴赏》适合文理院校、综合性大学非音乐舞蹈专业学生的艺术素质选修课或通识课。同时也希望它能成为广大音乐、舞蹈爱好者开卷受益的知识伴侣。

图书在版编目(CIP)数据

大学生音乐舞蹈鉴赏 / 吴群编. — 杭州:浙江大学出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-308-13342-5

I. ①大… II. ①吴… III. ①音乐欣赏—世界—高等学校—教材②舞蹈艺术—鉴赏—世界—高等学校—教材
IV. ①J605.1②J705.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 118632 号

大学生音乐舞蹈鉴赏

吴群编

责任编辑 樊晓燕(fxy@zju.edu.cn)

封面设计 十木米

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 富阳市育才印刷有限公司

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 15.25

字数 371 千

版印次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-13342-5

定价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式:0571-88925591; <http://zjdxcb.tmall.com>

前言

《大学生音乐舞蹈鉴赏》是一门普通高校非音乐舞蹈专业学生的艺术素质课程。通过对音乐、舞蹈基础知识的介绍和古今中外经典作品的赏析,使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;培养高雅的审美品位,树立正确的审美观念,提高人文素养;发展形象思维,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。

自20世纪末以来,我国教育部多次颁布号令,要求普通高校开设艺术类公共选修课。2006年3月,教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》,规定了包括“艺术导论”、“音乐鉴赏”、“舞蹈鉴赏”等八大艺术类限定性选修课程,重新确立了美育在国民教育中的地位,充分体现了审美教育对迅速提高国民素质的重要性。

浙江工业大学20世纪90年代开始就开设了美育选修课“音乐鉴赏”。从2007年开始又开设了美育选修课“舞蹈鉴赏”。2010年“大学生音乐舞蹈鉴赏”成为浙江工业大学“A、B类艺术素质课程”之一,受到了广大学生的欢迎。

目前,市面上有不少的关于音乐鉴赏和舞蹈鉴赏的书和教材,但均为独立的两门课程的教材,没有专门的一本把音乐和舞蹈鉴赏综合在一起的教材。由于音乐鉴赏和舞蹈鉴赏两类书分别涉及的内容比较丰富,而“大学生音乐舞蹈鉴赏”的教学课时又非常有限,为了便于学习和教学,作者于2012年为《大学生音乐舞蹈鉴赏》教材的编写申报了“浙江工业大学重点教材建设”项目,获得立项。

基于这几年的教学实践,考虑普通高校大学生对音乐、舞蹈知识掌握的基础情况、兴趣倾向、教学效果以及影像资料收集情况这四个方面,在教材内容上做了适当的甄选。本教材分为音乐篇和舞蹈篇两部分。音乐篇包括中国古代音乐、中国民族民间音乐、中国近现代音乐、西方古典音乐、西方近现代音乐五个章节。舞蹈篇包括中国古典舞、中国民族民间舞蹈、西方古典舞芭蕾、西方现代舞、踢踏舞五个章节。

本教材以辅导大学生欣赏古今中外具有代表性的优秀的音乐、舞蹈作品为主线,着重介绍中西方各个历史时期的音乐和舞蹈概况,以及音乐、舞蹈的风格特征,介绍代表作曲家、舞蹈家及其创作思想、艺术成就、历史贡献以及与音乐、舞蹈鉴赏有关的理论知识。本书以“即疑即答”的方式、采用穿插在各个章节中“知识链接”的形式,来讲解章节中出现的关于音乐、舞蹈的专业术语等较为陌生的知识信息。本书在每个章节都增设了“推荐课后鉴赏作品”的内容,以作为学生课后鉴赏实践的引导。

本教材在编写的过程中得到了浙江工业大学校领导以及浙江大学出版社樊晓燕审编的大力支持和帮助,在此深表谢意。本书在编写的过程中参考、引用和借鉴了一些著作和刊物

的资料,在此谨向有关作者、出版者致以诚挚的谢意。在教材中选用了一些优秀歌曲,在此对歌曲的创作者表示感谢。由于没有创作者的联系方式,希望歌曲作者看到教材后与出版社取得联系。

由于时间仓促,加上编写者水平有限,本书难免有不足之处,敬请专家、教师、学生指正,谢谢!

编者

2014年3月

目 录

绪 论	1
一、音乐舞蹈鉴赏的本质	1
二、音乐舞蹈鉴赏的方式	2

第一篇 音乐鉴赏

第一章 中国古代音乐	5
第一节 中国古代音乐概述	5
一、中国古代音乐的含义	5
二、中国古代音乐简史	5
第二节 中国古代器乐曲	8
一、古琴曲《流水》	8
二、琴箫合奏《梅花三弄》	11
三、古筝曲《渔舟唱晚》	12
四、琵琶曲《十面埋伏》	14
五、扬琴曲《将军令》	16
六、江南丝竹《春江花月夜》	17
第三节 中国古代声乐曲	20
一、琴歌《关山月》	21
二、词曲《满江红·怒发冲冠》	23
第二章 中国民间音乐	27
第一节 民 歌	27
一、概 述	27
二、汉族民歌	30
陕北民歌《黄河船夫曲》赏析	30
云南民歌《放马山歌》赏析	31
江苏民歌《茉莉花》赏析	33
三、少数民族民歌	34
新疆民歌《阿拉木汗》赏析	35
蒙古族民歌《牧歌》赏析	37

朝鲜族民歌《阿里郎》赏析	38
回族民歌《上山高山望平川》赏析	39
第二节 民间器乐曲	41
一、笛子曲《鹧鸪飞》	41
二、唢呐曲《百鸟朝凤》	43
三、广东音乐《雨打芭蕉》	45
第三章 中国近现代音乐	48
第一节 近现代音乐概况	48
一、中国近现代音乐释义	48
二、中国近现代音乐史话	48
第二节 中国近现代音乐的发端——学堂乐歌	49
一、学堂乐歌	49
二、李叔同与《送别》	49
第三节 早期的专业音乐	51
一、萧友梅与《问》	52
二、贺绿汀与《牧童短笛》	53
三、任天华与《光明行》	54
第四节 抗战时期的音乐	56
一、“人民音乐家”冼星海与《黄河大合唱》	56
二、马思聪与《思乡曲》	59
第五节 新中国建立初期的音乐	60
一、刘炽与《祖国颂》	60
二、华彦钧与《二泉映月》	61
三、陈钢、何占豪与《梁祝》	63
第六节 新时期的音乐	67
一、谷建芬与《年轻的朋友来相会》	67
二、谭盾与《鬼戏》	69
第四章 西方古典音乐	73
第一节 巴洛克时期的音乐	73
一、巴洛克时期的音乐概述	73
二、“音乐之父”巴赫与《d小调托卡塔与赋格曲》	74
三、“旋律大师”亨德尔与清唱剧《弥赛亚》	76
四、“古协奏曲之父”维瓦尔第与《四季》	79
第二节 古典主义时期的音乐	80
一、古典主义释义	80
二、古典主义时期的音乐释义	80
三、“交响乐之父”海顿与《惊愕交响曲》	81

三、“音乐神童”莫扎特与《G大调弦乐小夜曲》	84
四、“乐圣”贝多芬与《合唱交响曲》	86
第三节 浪漫主义时期的音乐	88
一、浪漫主义时期的音乐概述	88
二、“歌曲之王”舒伯特与歌曲《小夜曲》	89
三、“钢琴魔术师”李斯特与《匈牙利狂想曲》第二号	91
四、“抒情风景画大师”门德尔松与钢琴曲《春之歌》	93
五、“钢琴诗人”肖邦与钢琴曲《 ^b E大调夜曲》	94
六、“古曲音乐大师”勃拉姆斯与小提琴协奏曲《匈牙利舞曲第五号》	97
七、“圆舞曲之王”约翰·施特劳斯与《蓝色多瑙河》圆舞曲	99
第四节 民族乐派	101
一、德沃夏克与《自新大陆第九交响曲》	101
二、里姆斯基·科萨科夫与钢琴曲《野蜂飞舞》	103
第五章 西方近现代音乐	105
第一节 西方近现代音乐概述	105
一、西方近现代音乐释义	105
二、西方近现代音乐史话	105
三、西方近现代音乐的特点	106
第二节 印象主义音乐	106
一、德彪西与钢琴曲《月光》	108
二、印象派大师拉威尔与管弦乐《波莱罗舞曲》	109
第三节 表现主义音乐	111
勋伯格与《华沙幸存者》	112
第四节 新古典主义音乐	113
斯特拉文斯基与管弦乐《诗篇交响曲》	113
第五节 先锋派音乐	115
彭德雷茨基与《广岛受难者的挽歌》	116
第六节 新浪漫主义音乐	117
贝里奥与《交响曲》	117

第二篇 舞蹈鉴赏

第六章 中国古典舞	121
第一节 中国古典舞的概念	121
第二节 中国古代舞蹈概况	122
一、中国古代舞蹈史话	122
二、中国古代舞蹈没有传承下来的原因	124
第三节 中国古典舞的审美特征	124

一、圆形的艺术	124
二、形神兼备的艺术	125
三、刚柔相济的艺术	125
四、反律的艺术	126
第四节 中国古典舞不同风格流派名作赏析	126
一、戏曲(身韵)流派作品赏析	126
《春江花月夜》赏析	127
《俏花旦》赏析	128
二、敦煌风格古典舞作品赏析	129
《飞天》赏析	130
《千手观音》赏析	130
三、汉唐风格古典舞作品赏析	131
《踏歌》赏析	132
《谢公屐》赏析	133
四、和现代技法巧妙结合的古典舞作品赏析	135
《爱莲说》赏析	135
《扇舞丹青》赏析	136
第五节 名人名家——黄豆豆及其代表作品	137
一、艺术家生平	137
二、代表作赏析	138
《醉鼓》赏析	138
《秦俑魂》赏析	139
第七章 中国民族民间舞蹈	142
第一节 中国民族民间舞蹈的定义	142
第二节 中国民族民间舞蹈的风格特征(原生态民间舞)	142
第三节 汉族民间舞蹈	144
一、汉族民间舞蹈的特点	145
二、汉族民间舞蹈的主要形式	146
辽宁海城《高跷秧歌》赏析	146
长兴《百叶龙》赏析	148
四、剧场舞蹈赏析	148
《老伴》赏析	148
《俏夕阳》赏析	149
第四节 藏族民间舞蹈	150
一、藏族民间舞蹈的风格特征	150
二、藏族民间舞蹈的主要形式	151
《飞弦踏春》赏析	152
三、剧场舞蹈赏析	152

《酥油飘香》赏析	152
《离太阳最近的人》赏析	153
第五节 蒙古族民间舞	154
一、蒙古族舞蹈的风格特征	154
二、蒙古族民间舞的主要形式	155
三、剧场舞蹈赏析	156
《虚碗舞》赏析	156
《奔腾》赏析	156
第六节 维吾尔族民间舞	157
一、维吾尔族舞蹈的风格特征	157
二、维吾尔族舞蹈的主要形式	158
三、剧场舞蹈赏析	159
《顶碗舞》赏析	159
《可爱的一朵玫瑰花》赏析	160
第七节 傣族民间舞	160
一、傣族舞蹈的风格特征	160
二、傣族民间舞的主要形式	161
三、剧场舞蹈赏析	162
《雀之灵》赏析	162
《雀之恋》赏析	163
《孔雀飞来》赏析	164
第八节 朝鲜族民间舞	165
一、朝鲜族舞蹈的风格特征	165
二、朝鲜族民间舞的表现形式	166
三、剧场舞蹈赏析	167
《长鼓舞》赏析	167
《扇骨》赏析	167
第九节 名家名作——杨丽萍与《云南印象》	168
一、艺术家生平	168
二、大型原生态歌舞《云南印象》	169
第八章 西方古典舞——芭蕾	171
第一节 芭蕾的释义	171
第二节 世界芭蕾舞发展概况	171
一、宴会芭蕾(15、16世纪)	171
二、宫廷芭蕾(16、17世纪)	172
三、情节芭蕾(18世纪中叶)	173
四、浪漫主义芭蕾(19世纪中叶)	173
五、俄罗斯芭蕾(19世纪后半叶)	174

六、芭蕾的革新——现代芭蕾(20世纪)	174
七、当代芭蕾	175
第三节 芭蕾的审美特征	176
第四节 芭蕾小常识	177
一、脚的基本位置	177
二、手部的基本位	177
三、三种基本舞姿	178
四、芭蕾的结构形式	178
五、性格舞蹈	179
六、芭蕾舞的技巧	179
第五节 芭蕾服饰和芭蕾舞鞋的演变	180
一、芭蕾服饰的演变	180
二、芭蕾舞鞋的演变	181
第六节 不同风格芭蕾作品赏析	182
一、情节芭蕾代表作《关不住的女儿》赏析	182
二、浪漫主义芭蕾代表作赏析	183
浪漫主义芭蕾的开端《仙女》赏析	183
人鬼世界的爱情《吉赛尔》赏析	184
三、俄罗斯古典芭蕾代表作赏析	185
俄罗斯芭蕾的极品《天鹅湖》赏析	185
童话芭蕾的范本《睡美人》赏析	186
四、现代芭蕾代表作赏析	187
《天鹅之死》赏析	187
《波莱罗》赏析	188
五、苏联戏剧芭蕾代表作《罗密欧与朱丽叶》赏析	188
六、交响芭蕾代表作《小夜曲》赏析	189
七、当代芭蕾代表作《多少悬在半空中》赏析	190
第七节 中国芭蕾	191
一、芭蕾在中国的发展概况	191
二、中国芭蕾名作赏析	193
《红色娘子军》赏析	193
《大红灯笼高高挂》赏析	194
第九章 现代舞	196
第一节 现代舞的界定	196
第二节 欧美现代舞的发展概况	196
一、现代舞的先驱	197
二、早期现代舞	198
三、古典现代舞	198
四、新先锋派舞蹈	200

五、后现代舞与舞蹈剧场时期	202
第三节 现代舞小常识	204
一、现代舞的五大训练体系	204
二、现代舞的赤脚传统	204
三、现代舞的服饰	205
第四节 现代舞的风格特征	205
第五节 如何欣赏现代舞	207
第六节 欧美现代舞名作赏析	208
一、玛丽·魏格曼表现主义舞蹈《女巫》	208
二、玛莎·格莱姆心理表现舞蹈《悲歌》	209
三、库特·尤斯的新舞蹈《绿桌》	209
四、霍塞·林蒙的人本主义舞蹈《摩尔人的帕凡舞》	210
五、艾尔文·艾利的黑人舞蹈《启示录》	211
六、默斯·堪宁汉的机遇舞蹈《空间点》	211
七、皮娜·鲍什的舞蹈剧场《穆勒咖啡屋》	212
第七节 中国的现代舞	214
一、现代舞在中国的发展概况	214
二、中国现代舞作品赏析	215
《饥火》赏析	215
《一桌两椅》赏析	215
第八节 名家名作——林怀民与“云门舞集”	216
一、艺术家生平	216
二、关于“云门舞集”	217
三、代表作《流浪者之歌》	217
第十章 踢踏舞	220
第一节 美式踢踏舞	220
一、美式踢踏舞的概况和发展脉络	220
二、美式踢踏舞的流行与踢踏舞明星	221
三、美式踢踏舞的特点	223
四、名作赏析	224
《雨中曲》赏析	224
《楼梯踢踏舞》赏析	225
第二节 爱尔兰踢踏舞	225
一、爱尔兰踢踏舞的概况和发展脉络	225
二、爱尔兰踢踏舞的审美特点	226
三、名作赏析《大河之舞》	227
《大河之舞》剧情梗概	228
参考书目	231

绪 论

一、音乐舞蹈鉴赏的本质

音乐舞蹈鉴赏是人们对艺术形象进行感受、理解和评判的思维活动和过程。人们在鉴赏中,从艺术形象的具体感受出发,实现由感性阶段到理性阶段的认识飞跃,既受到艺术作品的形象、内容的制约,又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对音乐舞蹈作品进行感受、体验、联想、分析和判断,获得审美享受,并理解作品的活动。

1. 音乐舞蹈鉴赏是最直接、最强烈的心理活动

音乐舞蹈鉴赏在本质上属于一种感性体验活动。古希腊著名哲学家亚里士多德指出:“性质不同的乐调就会引起观众不同的心情的态度”,“在倾听节奏和乐调时,我们的心情就随着它变化”。我国音乐论著《乐记》中的《乐本篇》也这样写道:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也……情动于中,故形于声,声成文谓之音。”《毛诗序》:“情动于中,而形于言;言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,故不知手之舞之足之蹈之也。”这些都说明了音乐舞蹈的审美感受其实就是一种情绪体验和评价的活动,没有感情的投入,没有强烈的情绪体验,也无所谓美的感受。

2. 音乐舞蹈鉴赏是一个积极的创造过程

在音乐舞蹈鉴赏的过程中,观赏者不是消极被动地观赏作品,而是积极主动参与作品的创作。任何优秀的艺术作品都不是涂满了颜色的一张纸,而是留有许多空白的,这些空白是留给鉴赏者的,让鉴赏者根据自己的感知经验发挥想象,将作品的空白处填满,对艺术作品进行再创作,仁者见仁智者见智。比如音乐是三度创作的艺术,即作曲、表演、鉴赏。鉴赏音乐作品,可以靠“通感”和“比拟”两座桥梁把人的感觉心灵和大千世界紧密联系在一起,使人在听音乐时,调动非听觉领域,从而完成音乐形象的整体感觉。同样,舞蹈鉴赏由舞蹈艺术家的创作和观众的观赏共同完成,只有创作者与观赏者共同努力,才能将舞蹈作品的审美信息和审美价值传递出来。观众在观赏舞蹈作品时,根据自己对生活的经验、知识来想象、补充作品中的舞蹈形象和画面。

3. 音乐舞蹈鉴赏取决于主观和客观的条件

音乐舞蹈鉴赏的客观条件指音乐和舞蹈作品。没有音乐舞蹈作品,鉴赏活动无从谈起。

音乐舞蹈鉴赏的主观条件指鉴赏者所具备的鉴赏能力。鉴赏者只有具备了一定的主观条件才能够进行音乐舞蹈的审美欣赏。如鉴赏音乐的基本条件是有一个良好的音乐听觉能力。良好的音乐听觉能力包括对音乐音响的辨别、感受和记忆能力以及在此基础上逐步形

成的内心听觉能力,这些能力可以引起欣赏者的情感体验,使欣赏者伴随音响感知和情感体验产生丰富的想象与联想,将音乐作品的内涵在欣赏者的内心听觉中创造性地再现,给音乐作品恰当、理性的评价。所以说,良好的音乐听觉能力是音乐鉴赏的前提和核心。同样,舞蹈是视听艺术,舞蹈鉴赏者只有具备良好的视听能力,才能更好地通过舞者的连续动作和不断变化的舞蹈队形、画面以及音乐、舞台美术来了解舞蹈的艺术形象和思想内涵,只有这样才能使舞蹈鉴赏活动顺利进行。

此外,鉴赏者还要有生活阅历和文化知识的积累。音乐舞蹈艺术作品是对人类社会生活的反映,鉴赏者只有具备了一定的社会知识、文化知识,才能与艺术家进行心灵对话。鉴赏者知识积累的厚薄、生活阅历的深浅,决定着他对艺术作品理解的程度。对那些富有哲理的艺术作品更需要鉴赏者具有深厚的知识积累。知识的积累有两条途径:一是亲身经历的直接经验,二是从不同途径获得的间接经验。在观赏古今中外音乐舞蹈艺术作品时,这两种经验可同时运用。

二、音乐舞蹈鉴赏的方式

1. 泛泛而听(看)的方式

泛泛而听(看)的音乐舞蹈鉴赏方式是欣赏者把注意力集中在作品对感官的刺激,直接反映出好听不好听,好看不好看,而对作品的其他方面不太注意进一步地深入了解。普通的音乐舞蹈爱好者更多采用这种方式。它的作用更突出的体现在消遣、娱乐和调节人的情绪。

2. 形象化的鉴赏方式

形象化的鉴赏方式是鉴赏者把注意力集中在作品情感的表达,突出发挥鉴赏者的想象,常常通过视听结合的手段来帮助欣赏者理解作品的形式及内涵,从而获得更进一步的情感体验。这是具有一定文化基础的人群采用的鉴赏方式。它的作用是开阔艺术视野,掌握音乐舞蹈文化知识,提高音乐舞蹈文化修养,提高审美体验能力。

3. 纯形式的鉴赏方式

纯形式的鉴赏是鉴赏者把注意力集中在作品的结构框架和组成的元素上,他们的感性体验与直观对象之外的事物并不任何联系。受过专业训练的音乐舞蹈学习者更多采用这种方式。它的作用是纯形式的音乐舞蹈欣赏方式代表着一种倾向,代表着一种美学上的追求,这种追求促进人们更深入地发掘音乐自身的审美特征,探寻纯音乐舞蹈思维的轨迹。

第一章 中国古代音乐

第一节 中国古代音乐概述

第一篇

音乐鉴赏

