

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

普通高中课程标准实验教科书 **音乐** 选修

音乐与舞蹈

广东基础教育课程资源研究开发中心
音乐教材编写组编著

花城出版社

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

普通高中课程标准实验教科书 **音乐** 选修

音乐与舞蹈

广东基础教育课程资源研究开发中心

音乐教材编写组编著

主编 程建平

本册主编 王海英

花城出版社

中国·广州

主 编 程建平
副 主 编 伍向平 许新华
本册主编 王海英
主要编写 张志琴 黄定雄

责任编辑 王永媛
美术编辑 苏家杰
技术编辑 岑宇峻
摄影作品 王文波 周万萍 朱洪宇 苏知明等
平面总设计 苏家杰
本册平面设计 李 颖

经全国中小学教材审定委员会 2004 年初审通过
普通高中课程标准实验教科书
音乐与舞蹈 选修(简谱版)
广东基础教育课程资源研究开发中心 音乐教材编写组编著
花城出版社 出版发行
佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷
(南海区狮山科技工业园A区)

890 毫米 × 1240 毫米 16 开本 6 印张 120000 字
2004 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 4 次印刷
ISBN 7-5360-4264-7/G·221
定价: 6.81 元
(省物价局核定零售价格)

如发现印装质量问题,请与我社(020-37592317)联系调换。

目 录

第一单元 乐舞飞扬

第 1 节 舞蹈的乐与韵	[04]
古典舞《高山流水》	[05]
芭蕾舞剧《天鹅湖》(片段)	[05]
大型组舞《黄河》	[06]
民间舞《梦儿晾在绳绳上》	[07]
第 2 节 舞蹈的源与流	[08]
古代舞	[09]
近现代舞	[11]
生活舞蹈	[12]
艺术舞蹈	[13]
舞蹈种类一览表	[13]

第二单元 青春舞韵

第 1 节 把杆上的魅力	[16]
擦地、小踢腿组合	[21]
蹲、腰组合	[21]
压、踢腿组合	[23]
第 2 节 飞翔的瞬间	[25]
小跳	[26]
中跳	[26]
大跳	[26]
跳跃组合	[27]
第 3 节 流动的旋律	[28]
芭蕾舞《四小天鹅》	[28]
古典舞《弓舞》	[29]
当代舞《红扇》	[29]
街舞《动感地带》	[30]
社交舞《节日圆舞曲》	[30]

第三单元 舞蹈世界

第 1 节 风格各异的华夏民间舞	[36]
东北秧歌《喜雪》	[36]

藏族舞蹈《牛背摇篮》	[38]
蒙古族舞蹈《蒙古人》	[39]
维吾尔族舞蹈《顶碗舞》	[40]
朝鲜族舞蹈《长鼓舞》	[41]
傣族舞蹈《雀之灵》	[42]
第 2 节 千姿百态的外国民间舞	[53]
俄罗斯舞	[53]
西班牙舞	[53]
玛祖卡	[54]
波尔卡	[54]
踢踏舞	[55]
第 3 节 绚丽多彩的舞剧天地	[60]
《关不住的女儿》	[61]
《吉赛尔》	[61]
《睡美人》	[62]
《仙女们》	[62]
《阿炳》	[63]
《梅兰芳》	[64]
《大红灯笼高高挂》	[64]
《梦白》	[65]
《野斑马》	[65]
《藏羚羊》	[65]

第四单元 随乐而舞

第 1 节 即兴舞蹈	[68]
造型即兴	[69]
音乐即兴	[72]
第 2 节 创编实践	[74]
舞蹈主题	[78]
舞蹈题材	[78]
舞蹈结构	[78]
舞蹈创编的基本步骤	[78]

附录 小词典	[88]
--------	------

前 言

同学们，欢迎走进这神奇而迷人的音乐与舞蹈世界。

音乐是声音的艺术，舞蹈是造型的艺术。二者的结合，使得音乐艺术的渗透性及舞蹈艺术的直观性产生出极大的感染力。因此，音乐与舞蹈是亲密无间的姊妹艺术。

就舞蹈而言，“舞”的字意是旋转，“蹈”的内涵是跳跃，可见舞蹈是人类生命跃动的一种表现形式。我们知道，当一个婴儿来到人世间时，首先是从手舞足蹈开始他（她）的人生旅程的。在语言、文字产生之前，人类也是运用舞动的肢体语言来传递情感信息和传授生活技能的。尤其是当人能够独立行走并有了思维之后，就习惯于用自己的肢体动作来抒发内心的感情，描绘生活的美景……

千百年来，舞蹈已成为人类社会生活中不可缺少的艺术“营养”，而音乐在舞蹈的发展过程中已成为不可或缺的艺术“伴侣”。柏拉图曾说过：“舞蹈会帮助人们养成高贵的协调和优雅的气派。”

同学们，让我们一起走进音乐与舞蹈的旋转舞台，共同体验舞蹈艺术的魅力，享受舞蹈艺术的美感，相信你会得到意外的惊喜与收获。

愿音乐与舞蹈伴随我们终生！

目 录

第一单元 乐舞飞扬

第 1 节 舞蹈的乐与韵	[04]
古典舞《高山流水》	[05]
芭蕾舞剧《天鹅湖》(片段)	[05]
大型组舞《黄河》	[06]
民间舞《梦儿晾在绳绳上》	[07]
第 2 节 舞蹈的源与流	[08]
古代舞	[09]
近现代舞	[11]
生活舞蹈	[12]
艺术舞蹈	[13]
舞蹈种类一览表	[13]

第二单元 青春舞韵

第 1 节 把杆上的魅力	[16]
擦地、小踢腿组合	[21]
蹲、腰组合	[21]
压、踢腿组合	[23]
第 2 节 飞翔的瞬间	[25]
小跳	[26]
中跳	[26]
大跳	[26]
跳跃组合	[27]
第 3 节 流动的旋律	[28]
芭蕾舞《四小天鹅》	[28]
古典舞《弓舞》	[29]
当代舞《红扇》	[29]
街舞《动感地带》	[30]
社交舞《节日圆舞曲》	[30]

第三单元 舞蹈世界

第 1 节 风格各异的华夏民间舞	[36]
东北秧歌《喜雪》	[36]

藏族舞蹈《牛背摇篮》	[38]
蒙古族舞蹈《蒙古人》	[39]
维吾尔族舞蹈《顶碗舞》	[40]
朝鲜族舞蹈《长鼓舞》	[41]
傣族舞蹈《雀之灵》	[42]
第 2 节 千姿百态的外国民间舞	[53]
俄罗斯舞	[53]
西班牙舞	[53]
玛祖卡	[54]
波尔卡	[54]
踢踏舞	[55]
第 3 节 绚丽多彩的舞剧天地	[60]
《关不住的女儿》	[61]
《吉赛尔》	[61]
《睡美人》	[62]
《仙女们》	[62]
《阿炳》	[63]
《梅兰芳》	[64]
《大红灯笼高高挂》	[64]
《梦白》	[65]
《野斑马》	[65]
《藏羚羊》	[65]

第四单元 随乐而舞

第 1 节 即兴舞蹈	[68]
造型即兴	[69]
音乐即兴	[72]
第 2 节 创编实践	[74]
舞蹈主题	[78]
舞蹈题材	[78]
舞蹈结构	[78]
舞蹈创编的基本步骤	[78]

附录 小词典	[88]
--------------	------

第一单元 乐舞飞扬

在我国古代，舞蹈与音乐、诗歌是结为一体的艺术表演形式。舞中配乐，乐中伴舞，乐舞交织，交相辉映。音乐是舞蹈的声音，舞蹈是音乐的形体，一个有形而无声，一个有声而无形，二者的结合是人类智慧与想像力的完美结合。舞蹈作为人类历史上最古老的艺术形式，伴随着人们走过了五千年的漫长岁月。

第1节 舞蹈的乐与韵

有乐而无舞，似瞽者知音而不能见；有舞而无乐，如哑者会意而不能言。乐舞合节，谓之中合。

——[明]朱载堉

彩绘陶仓楼乐舞图（汉）

反弹琵琶舞（中唐）

古典舞《高山流水》

1 = C $\frac{2}{4}$

古 曲

慢速 抒情地

3 · 2 3 5 | 6 6 i | 6 6 5 4 3 |
5 · 6 5 6 1 | 2 - | ……

该舞蹈根据古曲《高山流水》改编而成。音乐的旋律韵味与舞蹈的肢体律动融为一体,展现出乐与韵的完美结合。

芭蕾舞剧《天鹅湖》(片段)

1 = E $\frac{2}{4}$

[俄]柴科夫斯基 曲

中速

1 | 2 · 1 5 · i | 2 · i 5 · 1 | 4 3 2 1 · 4 | 3 2 i 2 · 2 |
3 · 2 6 · 2 | 3 · 2 6 · 5 | 6 5 6 7 6 7 | i .. ……

《天鹅湖》以诗一般的意境和强烈的艺术感染力,描绘了正义与邪恶的矛盾冲突。该剧堪称芭蕾史上的典范之作。

大型组舞《黄河》

该舞根据钢琴协奏曲《黄河》所编。整个舞蹈以人体的运动、情感的表现和空间大幅度的调度，与音乐旋律交织在一起，再现了黄河之水气势磅礴、奔流不息的宏伟景象。同时表现了苦难的中国人民不甘奴役、渴望自由的奋斗精神。

保卫黄河

1=C $\frac{2}{4}$

快速 有力地

冼星海 曲

$\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{3}$ | 5 - | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{3}$ | 5 - | $\underline{3}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{4}$ |
 $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{4}$ | $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{0}$ | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{4}$ | $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{1}$ | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ |
 $\dot{1}$ $\underline{3}$ | $\underline{5.}$ $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}}$ | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{3}$ - | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\dot{1}$ $\underline{3}$ |
 $\underline{5.}$ $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}}$ | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\dot{1}$ - | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ | $\underline{\dot{1}}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{0}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ |
 $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{0}$ | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{\dot{1}}$ | $\underline{0}$ $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{3}}$ $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{\dot{3.}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}}$ | $\dot{1}$ - |

民间舞《梦儿晾在绳绳上》

“晴个天上好太阳，一根绳绳晾树上……”将现实生活内容配以诙谐、幽默的民间歌舞音调，使舞台上的人物形象惟妙惟肖，趣味横生。

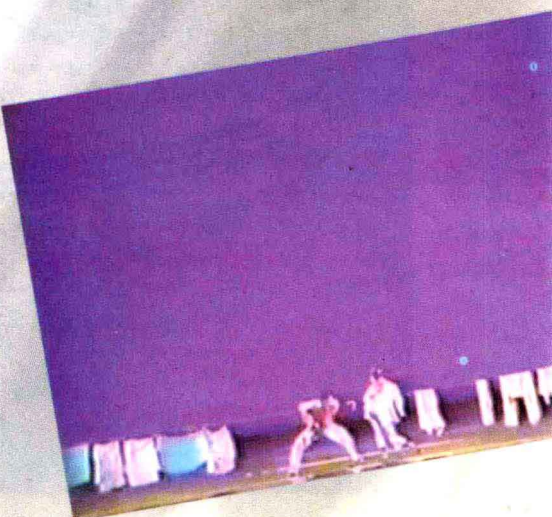
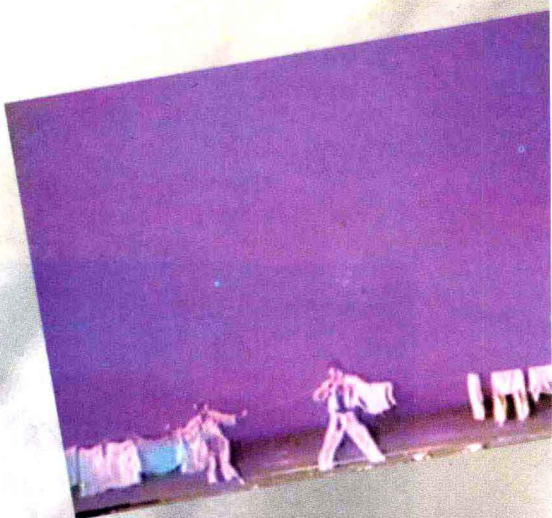
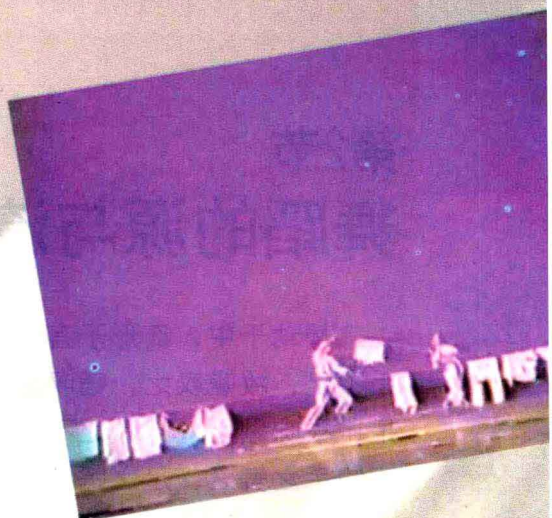
1 = C $\frac{2}{4}$

快速 诙谐地

根据民间音乐改编

1 5·2 | 1 - | 2321 5 7 | 1 - |

2·7 1 | 2·7 2 1 | 7171 5·2 | 1 - |……

思考与探究

为什么说音乐与舞蹈是姊妹艺术？

我的风采

跳一段你所熟悉的舞蹈，展示你的舞姿，与同学们交流。

艺术文档

图书推荐：

《中国古代舞蹈史话》

(王克芬编著 人民音乐出版社 1980年版)

学习体会与评价：

第2节 舞蹈的源与流

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，不知手之舞之，足之蹈之也。

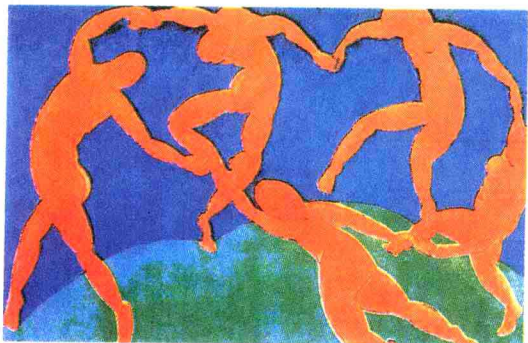
——《毛诗序》

学习与掌握

舞蹈与人类生活相伴相随，是人类在劳动实践中创造出来的最古老的艺术形式之一。从远古模仿动物的舞蹈，到图腾祭祀的巫舞；从宫廷的清商雅乐，到民间的歌舞百戏，哪里有人类文明的脚步，哪里就有人类情感的载体——舞蹈。舞蹈艺术伴随着人类的发展，经历了不同的生产方式和生活内容的历史演变。

新石器时代的舞蹈纹彩陶盆

法国野兽派大师马蒂斯的作品《舞蹈》（1909年）

动作、节奏与劳动密切相关，如用手拍打、用脚踩踏等。连续或重复的动作，产生了一定的协调性和节奏感，再伴以呼喊或击打石块与木棍的音响，最原始的舞蹈就出现了。

中国最早记录舞蹈的文字是甲骨文。

殷商甲骨文“多老舞”

1. 原始图腾舞

原始舞蹈是图腾信仰、祭祀、庆典等简单朴素的原始先民生活的如实反映。

2. 夏、商奴隶舞

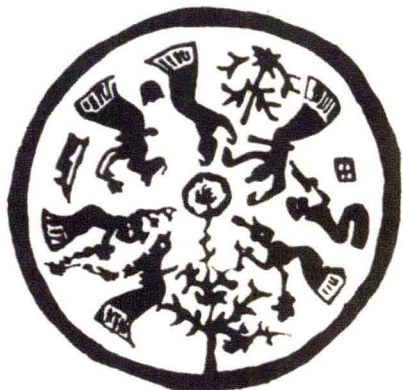
随着奴隶社会的产生和乐舞奴隶的出现，舞蹈开始具有了表演的功能，舞蹈的种类开始增多。

3. 西周“雅乐”

“雅乐”是礼、乐结合的精品，是我国舞蹈史上的第一个高峰。周代不仅有了以礼教为内容的“雅乐”，还有了规模庞大的宫廷乐舞机构。中国历史上第一部诗歌总集《诗经》（305篇），每篇都是能歌、能乐、能舞的诗章。屈原的《楚辞》（25篇），真切地反映了楚国的巫音、巫歌、巫舞。《九歌》则是典型的楚国祀神歌舞。

4. 先秦儒家与《乐记》

儒家乐舞美学思想的著作是公孙尼子的《乐记》。《乐记》（11篇）是对音乐舞蹈的精辟见解。

采桑舞图 (汉)

乐舞俑 (汉)

5. 汉代“百戏”

汉代“百戏”是中外乐舞文化交流的产物。随着丝绸之路的开通，各国、各地区的诗歌乐舞促成了汉代乐舞的兴盛和繁荣。

6. 魏晋南北朝舞蹈的多元性

社会的大动荡和民族的大迁徙，使歌舞艺术得到了新的发展。杂舞、清商乐、胡乐胡舞、佛教乐舞等盛极一时。胡、汉文化从冲突走向融合。

7. 唐代“三教合一”的乐舞

儒家、释家、道家三教合一的乐舞是唐代独有的特色，显示了唐王朝强盛、宽容和繁荣。最具代表性的乐舞有《霓裳羽衣舞》。

8. 宋代的“队舞”与“舞队”

“队舞”是由唐代宫廷燕乐演变而来的一种有情节的市民乐舞。“舞队”是逢年过节时的一种表演形式。

9. 元代“杂剧”舞

主要以歌词、音乐和舞蹈作为表现手段的市井戏剧艺术。

10. 明、清的民间“走会”

主要包括民间歌舞、小戏、杂技等。多在各种庙会上进行表演。

胡琴伎乐天 (元)

乐舞 (明)

地秧歌 (清)

近现代舞

1. 从20世纪30年代末至40年代中期，中国舞蹈大体上沿着两个方向发展：一是抗日救亡和人民解放运动，使舞蹈艺术成为一种战斗的艺术；二是民族舞蹈艺术得到蓬勃发展，催发出清新的根芽。如：延安的“新秧歌”、吴晓邦倡导的“新舞蹈”、戴爱莲等人开拓的“边疆舞”。

舞剧《宝莲灯》

舞蹈《荷花舞》

2. 从20世纪50年代中期开始，中国舞蹈逐渐走向规模化与体系化，涌现出大量的舞蹈作品。

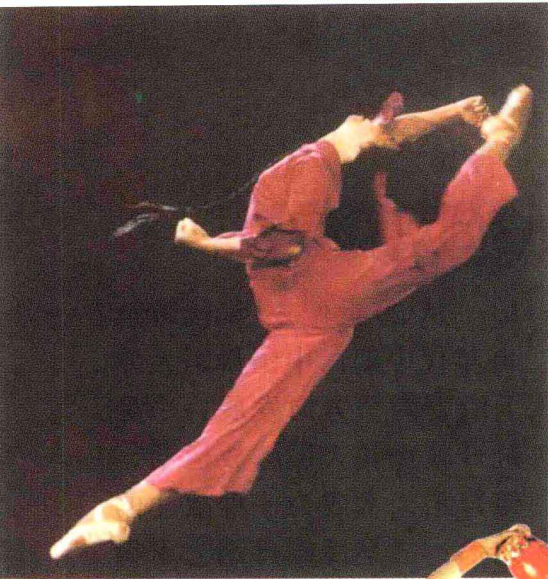

舞剧《编钟乐舞》(图一)

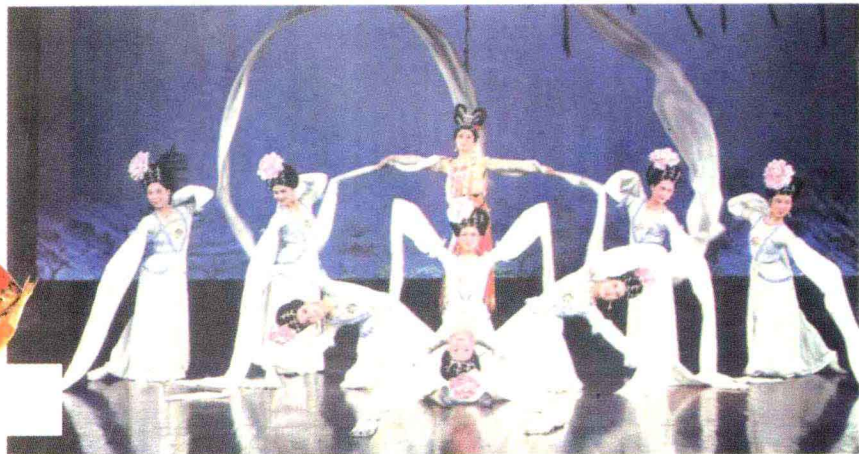

舞剧《编钟乐舞》(图二)

3. 20世纪80年代起,中国进入了改革开放新时期,舞蹈艺术也有了重大转变,这标志着中国舞蹈进入了一个新纪元。

舞剧《红色娘子军》

仿唐乐舞

舞蹈《醉鼓》

舞蹈作为人们喜爱的艺术形式,在社会交往、文化娱乐、知识传承等活动中发挥着重要作用,并根据其不同种类、不同样式、不同风格,形成了生活舞蹈和艺术舞蹈两大类。

舞剧《虎门魂》

生活舞蹈

生活舞蹈是指与人们生活密切相关,功能性和目的性较为明确,人人都可以参与的、具有广泛群众基础的舞蹈活动。

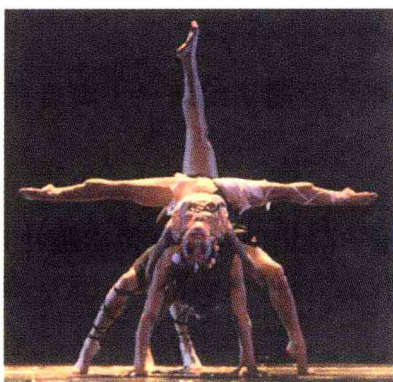

艺术舞蹈

艺术舞蹈是指舞蹈家通过对社会生活的体验、观察、分析、综合、想像、提炼后进行艺术创作，并借助肢体表演而产生的主题鲜明、情感浓郁、形式完整、具有典型意义的艺术形式。

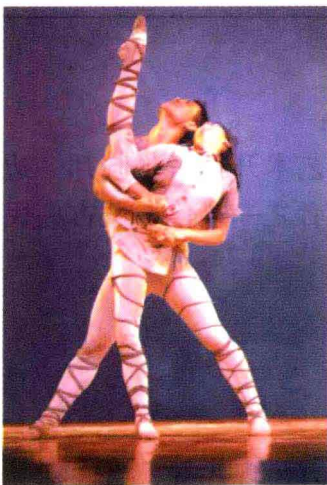
古典舞《踏歌》

民间舞《小河淌水》

芭蕾舞《天鹅湖》

当代舞《走》

现代舞《我要飞》

舞蹈种类一览表

舞蹈

生活舞蹈

- 习俗舞蹈
- 宗教祭祀舞蹈
- 社交舞蹈
- 自娱舞蹈
- 体育舞蹈
- 教育舞蹈

艺术舞蹈

按风格特点分为

- 古典舞
- 芭蕾舞
- 民间舞
- 现代舞
- 当代舞

按表演形式分为

- 独舞
- 双人舞
- 三人舞
- 群舞
- 组舞
- 歌舞
- 歌舞剧
- 舞剧

按体裁分为

- 情绪舞
- 情节舞