

北京师范大学国家基础教育
课程标准实验教材总编委会组编

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

艺术

普通高中课程标准实验教科书（选修）

艺术与文化

舞蹈与服饰

W U D A O Y U F U S H I

陕西人民出版社

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（选修）

YISHUYUWENHUA

艺术与文化

舞蹈与服饰

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会 组编

国家基础教育艺术课程标准研制组 编写

主 编 滕守尧

副 主 编 宋 瑾

本册主编 牛晓牧

副 主 编 王 丽 王庭照

编 委 余 宁 陈彦婷 徐 韵

陕西人民出版社

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(选修)

艺 术

舞蹈与服饰

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会 组编

国家基础教育艺术课程标准研制组 编写

新世纪课程网网址: www.xsj21.com

陕 西 人 民 出 版 社 出 版

(西安市北大街 147 号 邮政编码: 710003)

各地新华书店经销 陕西金和印务有限公司印刷

开本: 890 毫米 × 1240 毫米 1/16 印张: 5.5 字数: 127.1 千字

2004 年 6 月第 1 版 2009 年 8 月西安第 7 次印刷

印数: 38 205—40 424

ISBN 978 - 7 - 224 - 06927 - 3 定价: 8.98 元
G·1262(课)

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
如发现印、装质量问题,影响阅读,请与陕西人民出版社
社发行部教材科联系调换。 地址: 西安市北大街 147 号
邮编: 710003 电话: (029) 87205197

前言

亲爱的同学，摆在你面前的，是一套全新的高中综合艺术教材。整套教材分16册，每册为一个模块，每一模块包含一种相对独立和完整的教学内容。整个高中学习期间，你可根据自己的特点和爱好，从16册中选择6册学习，获得6个学分，以完成你的高中艺术学业。

综合艺术课的最大特点，是将音乐、美术、戏剧、影视、舞蹈等不同艺术综合为一体，并时刻注意将各种艺术与你自己的生活、情感、文化、科技知识密切联系起来。认真学完本套教材后，你可望获得一个高中生应具备的艺术能力，同时还能使自己的语言交流能力、人际交往能力、认识环境能力、批评性思维能力和解决问题能力得到强化和提高。本套教材为你提供有关自身和世界的独特体验，是任何其他学科教材所不能提供和替代的。

你可以把本教材中的每一课，想象成一条引导你进行艺术游历和探索的长廊。走过这条长廊，你将经历对某种艺术“感知与体验”、“创造与表现”、“反思与评价”、“知识拓展”、“活动延伸”的过程。更可喜的是，这一“长廊”还有许多“活动扩展窗口”，你可以随时在这些“窗口”前驻足，作适合自己的探索与研究。当你沿着这一“长廊”前进的时候，你会发现其中每一段“路”都不是平铺直叙的。每段“路”都会像音乐那样，充满起伏和变奏。举例来说，在这一长廊的“感知与体验”段，你会遇到“提示”、“知识导引”、图片（多种）、“活动扩展”等不同的“景点”。它们之间相互联系和支持，不断启发和诱导你“生发”出新的体验和想法，这就是我们所说的“创造性体验”。这种体验不是被动的和静态的，而是主动的和动态的。这种在实际探究过程中获得的东西，才是支持你进行真正的创造和表现的基础，也才是活的知识。

因此，你最终从本教材中获得的，不仅仅是一种类似于画画和唱歌的知识技能，而是越来越深刻、越来越广泛的艺术体验。这种体验会使你更自觉更容易地发现自然万物和人类心灵世界中蕴藏着的美，使自己的情感更加丰富，境界更高。

ART

艺术与文化
舞蹈与服饰

目录

→	1	汉唐舞韵	1
→	2	艺苑采葩	13
→	3	北歌南灯	23
→	4	足尖上的艺术	31
→	5	异国舞影	39
→	6	T型台之歌	53
→	7	裙袂飞扬	62
→	8	对话与创生	71

1

汉唐舞韵

灿烂的中华舞蹈文化源远流长。在漫长的舞蹈文化发展史中，汉唐乐舞给人们留下了深刻的印象。汉唐乐舞不仅形式丰富多样，而且对中华舞蹈文化的发展产生了积极而深远的影响。

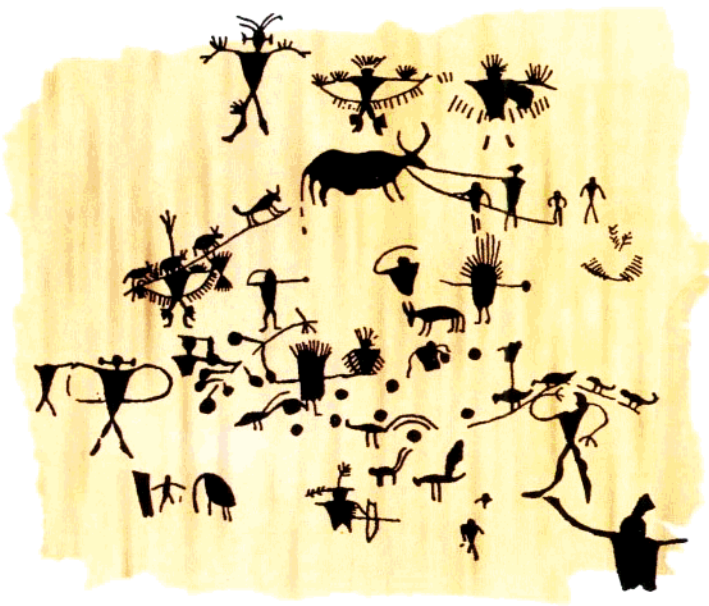
【感知与体验】

一、历史长河中的翩翩舞影

知识导引 中国舞蹈几千年的积累和发展，为人类留下了一份极为丰厚的文化遗产。从原始时代那迷狂率真的狩猎舞蹈和图腾舞蹈，到夏商时期那销魂荡魄的奴隶“女乐”；从秦汉时期的乐舞百戏，到魏晋时清丽飘逸的“乐舞”；从唐宋恢弘精美的燕乐舞蹈，到明清意象鲜明的戏曲舞蹈，无一不显示着中国舞蹈文化的丰富多彩。过去鲜活的舞蹈形式尽管难以留存，但我们仍然可以通过许多途径发现其痕迹。如考古发现和古代典籍的有关记载，就给我们提供了这方面的丰富联想。

甲骨文中的“舞”字

原始狩猎舞
沧源岩画

C 我的学习目标

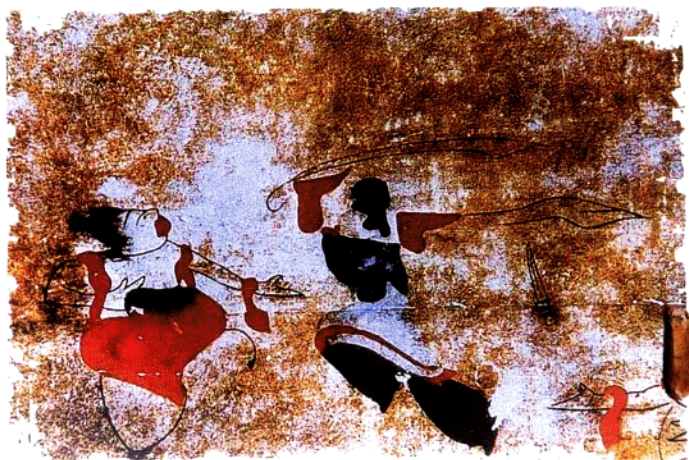
1. 把握汉唐时期的舞蹈风格，领略中国传统舞蹈文化的魅力；
2. 能够将舞蹈艺术置于一定的时空背景中加以综合考察；
3. 能初步探讨舞蹈与其他文化之间的互生、共生关系。

活动扩展

1. 通过查找有关文字图片资料，了解中国历代舞蹈的名称和形式；
2. 在中国舞蹈发展历史中，音乐与舞蹈是紧密相连的。根据你的理解，谈一谈二者紧密相连的原因。

舞蹈纹彩陶盆

秦汉乐舞百戏图

洛阳东汉墓陶俑

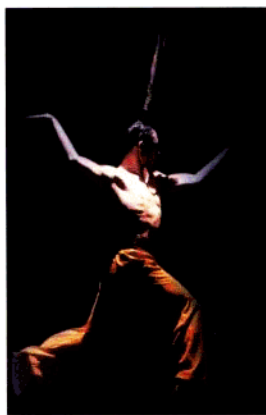
隋墓乐舞俑

舞蹈《秦俑魂》剧照

步兵格斗图

舞蹈《甲骨随想》剧照

女舞俑

创造性体验

上面一组图中渗透着哪些时期的文化信息？从这些图中你能联想到哪些诗词歌赋和古文？尝试把图中的形象转换成自己的身体动作。

关于舞蹈起源的小故事

舞蹈的萌芽可以远溯到人类发展的洪荒时期。我国古籍中记载了不少乐舞起源的传说，仅在《吕氏春秋·仲夏记·古乐》一篇中，就有这样几则：

(1) 颛顼在登上帝位的时候，听到四面八方熙熙锵锵的风声很好听，就命令部下“飞龙”仿效风声创作了“乐”，又令“鰼”率先做乐工。鰼于是躺在地上，用尾巴

敲打自己的肚子，

发出嘤嘤的声音。

颛顼把这个乐舞叫做《承云》，用来祭祀天帝。

(2) 尧立为帝的时候，命“质”创作乐舞。

“质”模仿山林溪谷的天籁音响制作了乐歌。用麋鹿的皮蒙在土缶上做成鼓敲打，还重击轻打石刀石斧，模仿天帝玉磬的声音，百兽都伴着节奏跳起舞来了。

战士 岩面雕刻

舞女 壁画

活动扩展

“燕瘦环肥”体现了汉唐两个朝代不同的审美情趣。讨论这一审美情趣是否影响了舞蹈的发展。

二、汉代女乐舞蹈和唐代燕乐舞蹈的风格特征

知识导引 汉代女乐舞蹈和唐代燕乐舞蹈是中国舞蹈史上的两颗明珠。

汉代女乐舞者以“纤腰”、“轻身”为美，“善为翘袖折腰之舞”的戚夫人，“身轻能为掌上舞”的赵飞燕，都是史不绝书的著名女乐舞者。她们所表演的舞蹈轻盈美妙、节奏感极强。如傅毅《舞赋》中所说：“兀动赴度，指顾应声”，时而“绰约闲靡”，时而“翼尔悠往”，时而“回翔竦峙”……

燕乐又称宴乐，周代时指宴请宾客的乐舞。唐代燕乐则是广义的燕乐，为宫廷中所有俗乐的总称。就其文化特征看，它包含了多种文化成分，既保留了汉族传统乐舞特色，又容纳了少数民族和域外舞蹈风格。唐代燕乐快捷洒脱，气势恢弘，展现了唐代“率万邦朝长安”的“泱泱大风”。

汉拍手歌唱俑

唐代双人舞俑

西汉乐舞铜饰物

红衣舞女

唐代生活图

乐舞俑

创造性体验

观察以上这些图片,你能发现汉代女乐舞蹈和唐代燕乐舞蹈之间的异同吗?是怎样的文化背景导致了这两个时代舞蹈风格的不同?你还能在其他艺术形式,如文学、绘画、建筑中找出相应的例子吗?

活动扩展

查找有关鼓的文化象征寓意,想一想鼓通常会在哪些场景中出现。

三、感受具有代表性的汉代舞蹈

知识导引 长袖舞、盘鼓舞都是汉代非常有特色的舞蹈。汉代的纺织和养蚕业都很发达,薄如蝉翼、轻如云烟的丝绸的出现,为舞蹈

长袖舞人 汉玉雕

中使用长袖提供了物质基础，也给舞蹈增添了
许多色彩。长袖大大丰富了舞蹈的表意手段：
它可以增加热烈的气氛，“罗衣从风，长袖交
横”；它的形态极富变化并含有某些象征
意义，“体若游龙，袖如素霓”；它还能抒
发舞者的各种情愫与感受，“愁翻舞袖
迟”，“奋长袖以飏回”。

盘鼓舞以盘、鼓为道具，舞者踏盘
鼓而舞，故称盘鼓舞。同时，由于盘鼓
舞中舞者所踏之盘多为七盘，故又称七盘舞。在舞蹈中，舞者所踏
七盘象征北斗七星，所
配的二鼓象征日、
月。舞者身穿长袖
彩衣，在盘鼓上边
歌舞边击节伴奏。

汉盘鼓舞和俳优俑

汉长袖舞俑

创造性体验

1. 东汉傅毅的《舞赋》中写道：“其始兴也，若俯若仰，若来若往，
雍容惆怅，不可为象。其少进也，若翔若行，若竦若倾，兀动赴度，指
顾应声。”想象一下“若来若往”、“若俯若仰”、“若翔若行”、“若竦若
倾”分别是怎样的步态和舞姿，用身体表现出来。

创编一段你想象中的汉代舞蹈。尝试将你创编的舞蹈放在现代音乐
背景（如《我爱你中国》、《走进新时代》、《同一首歌》等）下进行表演。

2. 赵飞燕是
历史上有名的舞
蹈家，据说她能在
盘子一样大的鼓
上跳舞。想想她是
怎样舞蹈的？

乐舞百戏俑群

3. 仔细观察下图中舞俑的动作，动一动、跳一跳，看能否找到盘鼓舞的感觉。

盘鼓舞俑（东汉）

活动扩展

仔细观赏有关踏歌的图片，在此基础上创编一个现代版的踏歌。

四、感受具有代表性的唐代舞蹈

知识导引 开放的胸襟和强盛的国力为唐代舞蹈文化的发展奠定了基础，使之呈现出一派繁荣景象。踏歌、霓裳羽衣舞、胡旋舞（或胡腾舞）等舞蹈形式五彩缤纷，展现出无穷的魅力。

正月十五的灯节是每年长安城里最热闹的时候，从达官贵人到寻常百姓，都赶去看灯。踏歌则是灯节的重要内容之一。“歌时以足踏地应节，踏歌亦为对舞曲”；“踏曲兴无穷，调同词不同”等都是对当时踏歌盛况的形象描述。

彩陶上的踏歌舞蹈图案

霓裳羽衣舞是唐代乐舞的杰作，代表着当时表演性舞蹈的最高水平。舞蹈在运用诸如“小垂手”等典型汉族舞姿的同时，又借鉴了西域舞蹈的动态，使传统舞蹈的柔媚、典雅与西域舞蹈的俏丽、明朗融合为一体，形成了既保持本民族舞蹈神韵，又融入外来风情的特殊舞蹈风格。

胡旋舞从中亚传来，其风貌类似于今天的维吾尔、哈萨克族舞蹈。因其急转如风，所以称为胡旋舞或胡腾舞。

唐乐俑

舞蹈《踏歌》剧照

创造性体验

1. 欣赏上面的图片，创作一首描写踏歌景象的散文诗。

2. 吟诵描写舞蹈的唐诗，在《春江花月夜》的背景音乐中，用身体动作进行踏歌舞蹈表演。

3. 尝试在现代音乐节奏背景下，用自己熟悉的现代舞蹈语汇，如街舞、爵士、恰恰、踢踏等，跳一段现代版的《霓裳羽衣舞》。

仿唐乐舞《霓裳羽衣舞》剧照

活动扩展

请思考，现在的仿唐乐舞是盛唐宫廷乐舞的简单再现吗？它们之间有何差异？探讨仿唐乐舞对弘扬中国传统文化的意义。

胡人乐队的演奏（唐乐俑）

胡旋舞 壁画（唐）

4. 依据下面文字中的描述，用图画的形式将其中的胡旋舞场景画出来。

高鼻深目，肌肤如玉。胡衫展袖，尖帽头顶。面对红毡，开怀畅饮。一杯干了，甩杯起跳。跳中旋转，转中跳跃。宝带频颠，锦靴腾云。真醉假醉，实在难分。左倾右倒，左晃右摇。摇而不倒，倒而又摇。环行急蹬，脚掌频频。圆中套圆，旋转急行。观者瞠目，看家惊心。也呆呆的愣、傻乎乎地瞪，好个胡人！四座掌声如雷声阵阵。

——《你我手拉手——舞蹈艺术ABC》，常占著，中国工人出版社出版。

【创造与表现】

1. 唐代舞蹈中的人物形象、服饰和身体姿态，体现了那个时代人们的精神面貌和生活习俗。根据相关知识和资料，创作一幅表现唐代乐舞的美术作品。

簪花仕女图 中国画（唐）周昉

宫乐图 中国画（唐）佚名

2. 昭君出塞和文成公主入藏的故事你一定很熟悉。欣赏下面两幅画作，将作品中展现的内容和场景改编成一个舞蹈脚本。

浩荡的队伍、飞舞的旗帜、健硕的骏马、高大的骆驼……在这红与黄的辉映下，在点与线的组合中，在远与近的空间里，在主与次的呼应中，王昭君——这位和平的使者，她不顾长途跋涉的

疲劳，春风满面地弹奏着欢乐的和亲乐曲。为了汉民族的昌盛，为了边塞的长远安宁，王昭君在出塞的路上传送着和平的祥音。

祥音 中国画 张冠哲

公元7世纪，唐文成公主远嫁吐蕃王朝的赞普松赞干布。文成公主携带了释迦牟尼的12岁量身造像，并决意在拉萨建寺驻佛。由于她多才多学，依据天象和地形确定了建寺的地址，使得早先屡建屡倾的大昭寺得以落成，佛教从此在雪域高原流传。

文成公主入藏弘佛图 新藏画 尼玛泽仁

3. 丝绸之路既是一条商路，也是当时中国和欧亚各国进行文化沟通与交流的纽带。观赏舞蹈《丝路花雨》的影像资料，选取其中的片段和班里的同学一起排演。

舞蹈《丝路花雨》
中的人物速写

【反思与评价】

1. 从政治、经济、文化等角度分析唐代乐舞盛行的原因。
2. 各个朝代的乐舞在经历了发展的高峰之后，都会逐渐走向衰落。请你选择两个朝代进行比较，思考其乐舞衰落的原因有何异同。

活动延伸

在熟悉中国各朝代舞蹈种类和著名舞蹈家的基础上，全班同学分成

活动扩展

1. 将自己创作的舞蹈脚本，编排成舞蹈表演出来；
2. 创作反映昭君出塞和文成公主西行的美术作品，并为之命名。

活动扩展

丝绸之路上的故事美丽动人，请你选择一个印象最深的故事给大家讲一讲吧。

几组，分别表演一个朝代的舞蹈。举行一次“舞蹈对话沙龙”，让各个朝代的舞蹈进行对话和交流。

知识拓展

1. 中国古代舞蹈艺术的形成——先秦时期的舞蹈

先秦时期是中国传统舞蹈形成的时期，也是传统舞蹈“美”的根源，中国后世的乐舞传统以及乐舞思想都可以在这一时期找到它的祖根。先秦舞蹈是指夏、商、周、春秋战国时期的舞蹈。

夏朝时，舞蹈开始朝娱人的方向发展。这一时期的代表性舞蹈是《大夏》，它是歌颂大禹治洪水之功的乐舞。表演者身着劳动服装，一般在治水成功时表演。娱人乐舞在这一时期也有了明显的发展，其标志为“女乐”的出现。“女乐”是指女子表演的娱人歌舞，女乐创造的精湛舞技，促进了古代乐舞艺术的发展。后来，女乐作为中国古代乐舞中的传统，被历代宫廷保留下来。

商朝的代表性乐舞叫《大濩》。它是一个庆功乐舞，内容是歌颂“成汤承衰而起，救护万民”的功绩，也有说是歌颂商汤为民赴桑林舍身求雨的事迹。商朝还出现了专门的乐舞奴隶，专门供奴隶主消遣享乐。

我国系统的舞蹈形体艺术肇始于西周。周代雅乐是中国传统舞蹈文化史上的第一个高峰，它是在继承、整理周以前各族乐舞的基础之上形

成的。周代乐舞文化的代表为“六大舞”，也称“六代舞”。“六代舞”包括的内容有《云门》、《大咸》、《大韶》、《大夏》、《大濩》和周武王攻纣伐商的《大武》。此外，还有“六小舞”，包括《帔舞》、《皇舞》、《旄舞》、《干舞》、《人舞》等，是专门由贵族子弟表演的舞蹈。

春秋战国时期，各派诸子发表不同学术意见，百家争鸣。其中，儒家、墨家、道家都谈到了乐舞美学思想。儒家学派还涉及了乐舞的本质，强调了乐舞的教育作用。

2. 中国古代舞蹈艺术的成熟——汉唐时期的舞蹈

汉朝是我国古代历史上最强大的王朝之一。汉代民间乐舞艺术得到了蓬勃发展，它上继先秦，融会国内外各民族的乐舞，形成了我国乐舞发展的第二个高峰。汉代乐舞的典型代表为俗乐，主要有“杂舞”、“角抵百戏”、“中外各民族乐舞”。“杂舞”主

公孙大娘舞剑器意图

要有徒手舞和长袖舞,手持兵器、乐器舞,边歌边舞的歌舞等。“角抵百戏”最原始的舞蹈形态是两人一对,三人一组,身披牛皮,头戴牛角相抵。后来,杂技、歌舞等艺术丰富了角抵的表演成分。东汉时,将其改称为“百戏”,成为一个包罗各地域各民族精彩节目的综合舞会。“中外各民族乐舞”主要指“四夷乐”、“胡舞”、“胡乐”。

“长袖细腰,扬袖踏鼓”是普遍盛行于两汉的舞蹈风格。它充分显示了汉朝人在强大、宏放、蓬勃的汉代社会里,积极入世,勇于进取,充满自豪感的精神面貌。汉代著名的舞蹈家有擅长“翘袖折腰舞”和楚舞的戚夫人,“身轻如燕能做掌上舞”的赵飞燕和“妙丽善舞”的李夫人。

唐代舞蹈是在继承了周、秦、汉、魏、南北朝舞蹈传统,又吸纳了外域歌舞和民间舞风格的基础上形成的。最能代表唐代乐舞辉煌成就的是唐代宫廷宴乐。它融南北舞蹈于一炉,集前朝舞蹈之大成。其主要内容有:九部伎、十部伎;坐部伎、立部伎;健舞、软舞;大曲、法曲;歌舞戏。民间音乐加上西域音乐和东北高丽音乐成九部伎。九部伎再加上高昌乐后改为十部伎。十部伎中有两部汉民族传统乐舞,八部各兄弟民族及外国乐舞。坐部伎和立部伎是唐代宫廷乐舞。坐部伎舞蹈精美,表演人数少,一般在堂上表演;立部伎舞蹈讲究排场,表演人数多,在堂下表演。健舞和软舞是小型表演性舞蹈,多是中外各民族舞。健舞节奏疾速,动作雄健;软舞抒情性强,节奏缓慢。大曲和法曲是一种多段体的音乐舞蹈曲。其音乐清新幽雅,舞蹈美丽柔婉,服饰华丽典雅。《霓裳羽衣舞》就是最为著名的唐代大曲舞蹈。歌舞戏起源于汉代百戏,在唐代得到了完善发展。它是歌、舞、白的综合体,属于早期戏剧形式。歌舞戏中有人物,有情节,边歌边舞,在唐代很流行。

3. 中国古代著名舞蹈——霓裳羽衣舞

霓裳羽衣乐舞的艺术成就堪称唐代宫廷乐舞的顶峰,是我国历史上最有名的乐舞。它是一部富有浪漫主义色彩的大型歌舞,全曲共十二段,分散序、中序、曲破三部分。前六段是“散序”,自由散板,由一件件乐器次第加入演奏,不歌不舞,纯系乐器演奏;到了“中序”开始入拍,乐队齐奏,演员依着节拍旋转起舞,

杨玉环舞《霓裳》

接着是多段慢板抒情，轻盈如雪花在空中回旋，风姿似仙女下凡；到了第三部分“曲破”，乐曲进入活泼热烈的高潮，繁音急节，声调铿锵，表演者随着音乐跳起了激情的舞蹈。结束时转慢，舞而不歌，最后管弦乐同时终止在一个延长音上。这样的结构和特色在今天的新疆民族舞蹈中仍然可以看到。虽然《霓裳羽衣舞》的乐谱早已失传，其舞姿也没有流传下来，但我们从唐诗中可以了解此乐舞的服饰、舞姿和伴奏的乐声。

