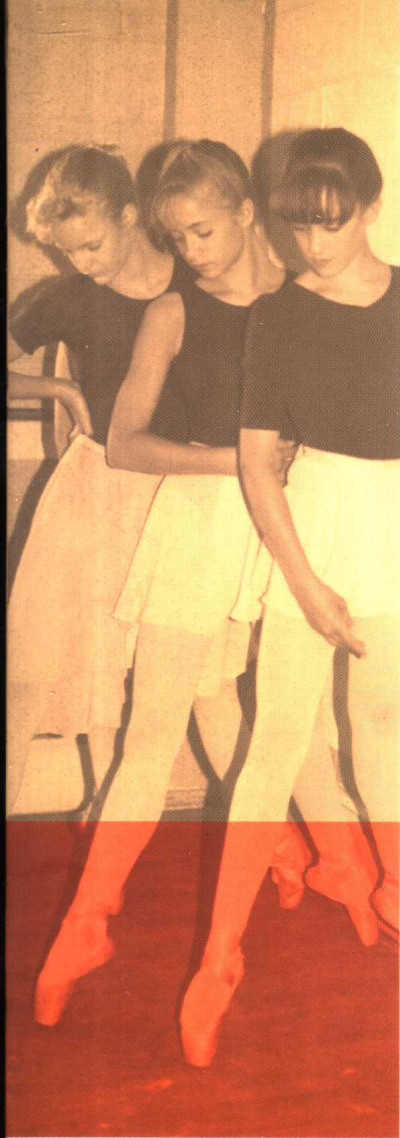

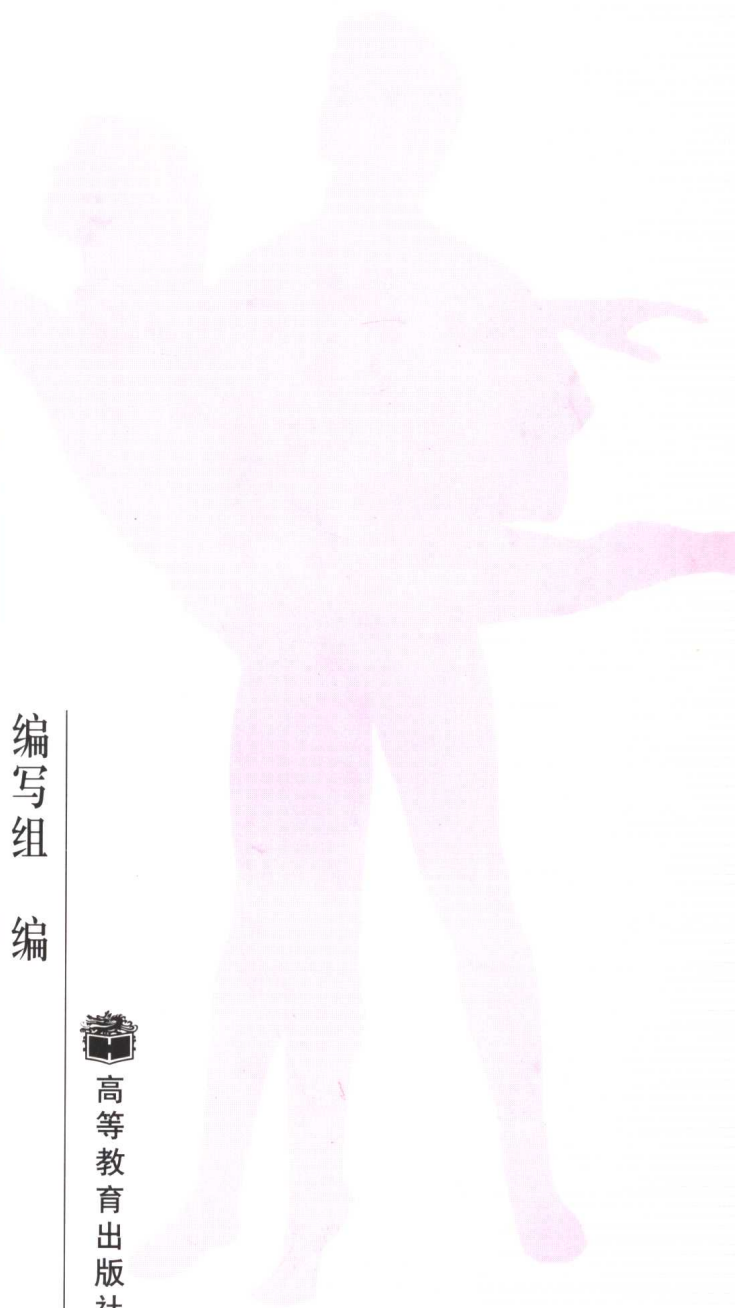

考前舞蹈基础

编写组 编

高等教育出版社

考前舞蹈基础

编写组 编

高等教育出版社

内容简介

本书内容主要包括舞蹈基本功、中国民族民间舞、即兴编舞、剧目、舞蹈作品、舞蹈基础理论及舞蹈经典作品等,以浓缩的形式,系统地介绍了考生应具备的舞蹈艺术技法及基础知识。

本书对优化舞蹈表演、舞蹈创作、舞蹈研究、舞蹈批评模式和舞蹈教育学科的建设具有积极的理论指导作用,同时也为考生及时提供了这些领域中的一些信息,具有很强的实践意义。内容丰富,实用性、针对性均较强,除适合报考高校舞蹈专业的考生使用,也可供广大舞蹈爱好者作为参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

考前舞蹈基础 / 编写组编. —北京:
高等教育出版社, 2003.10
ISBN 7-04-013388-1

I. 考 ... II. 编 ... III. 舞蹈艺术 IV. J7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 056893 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 煤炭工业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16
印 张 13.25
字 数 240 000

版 次 2003 年 10 月第 1 版
印 次 2003 年 10 月第 1 次印刷
定 价 19.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

舞蹈是一种古老的艺术样式,也是深度展示生命状态与灵魂追求的视觉艺术,然而,由于它本身的具象化特征,过去人们只把注意力放在舞蹈表演方面,而对舞蹈艺术理论、舞蹈文化的研究不够重视。高师舞蹈教育决心改变这种现状,改变过去口传身授式的舞蹈教学方式,而采取依托大学综合学术实力,培养具有高文化水准、集舞蹈教育家、表演艺术家、理论研究者合一的复合型人才。因此,在选拔考生的时候,制定了一些考试规则与要求。以北京师范大学为首的一些大学,如华中师范大学、华南师范大学、福建师范大学、西南师范大学、河北师范大学、南京师范大学、沈阳师范大学,延边艺术学院等大学的舞蹈教育专家联袂合写了这本《考前舞蹈基础》。它包括基本功训练、中国民族民间舞、即兴编舞、剧目、舞蹈基础理论和舞蹈经典作品等内容。以浓缩的形式,系统地介绍了考生应具备的舞蹈艺术技法及舞蹈艺术基础知识。

舞蹈是一门种类繁多的形体艺术,各种门类、各种流派、各种形式的舞蹈不可能都囊括其中,只能选择一些基础的、常见的、典型的、具有代表性的舞蹈和基础知识编入其中,考生可根据实际情况灵活运用。

北京师范大学丽泽园

金 秋

2003年2月26日

策划编辑	张丽娜
责任编辑	张夏菲
封面设计	张楠
版式设计	王艳红
责任校对	杨雪莲
责任印制	杨明

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581698/58581879/58581877

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn 或 chenrong@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社法律事务部

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)64014089 64054601 64054588

目 录

第一章 基本功训练	(1)
第一节 外在条件	(2)
1. 先天条件	(2)
2. 软开度	(2)
第二节 内在条件	(9)
1. 肢体形态的协调能力	(9)
2. 动作的控制能力	(10)
3. 弹跳能力	(10)
第三节 技术、技巧	(10)
1. 小跳	(11)
2. 中跳	(12)
3. 前双飞燕(男)	(12)
4. 横双飞燕(男)	(13)
5. 后双飞燕(男)	(14)
6. 紫金冠跳(倒踢紫金冠)	(15)
7. 凌空越(大跳)	(16)
8. 剪式变身跳	(18)
第二章 中国民族民间舞	(20)
第一节 汉族	(20)
1. 东北秧歌	(20)
2. 安徽花鼓灯	(29)
3. 云南花灯	(33)
4. 胶州秧歌	(36)
第二节 少数民族民间舞	(39)
1. 藏族民间舞	(39)
2. 蒙古族民间舞	(41)
3. 维吾尔族民间舞	(43)
4. 傣族民间舞	(46)
5. 朝鲜族民间舞	(48)

第三章 即兴编舞	(58)
第一节 即兴编舞概述	(58)
1. 即兴编舞的涵义	(58)
2. 即兴编舞的目的	(58)
3. 即兴编舞的要求	(58)
4. 即兴编舞的形式	(58)
5. 即兴编舞的思维	(58)
6. 即兴编舞的方法	(59)
7. 培养即兴编舞的能力	(59)
第二节 如何即兴编舞	(59)
1. 舞蹈动作的基本元素	(59)
2. 舞蹈动机的分类	(59)
3. 舞蹈动机的要求	(60)
4. 注意动机的发展变化	(60)
5. 分析理解音乐	(60)
6. 各种不同拍子节奏的特点	(61)
7. 根据音乐寻找编舞动机	(61)
8. 音乐节奏和舞蹈节奏的关系	(61)
第三节 即兴编舞应注意的事项	(62)
1. 即兴编舞的感情处理	(62)
2. 即兴编舞的思路类型	(62)
3. 即兴编舞应具备的条件	(62)
4. 即兴编舞应注意的事项	(62)
5. 即兴编舞与文化素养的关系	(63)
第四节 即兴编舞的考评	(63)
1. 专业考试设“即兴编舞”的意义	(63)
2. 即兴编舞考试的时间长度	(63)
3. 即兴编舞考试的评分标准	(63)
4. 即兴编舞在专业考试中的占分比例	(63)
5. 不同情绪音乐的动律特点	(63)
第五节 各种情绪的编舞范例	(64)
1. 坚定有力的动律	(64)
2. 悲切伤感的动律	(66)
3. 欢乐兴奋的动律	(67)
4. 深情舒展的动律	(69)

5. 愤懑怒视的动律	(73)
6. 怀念向往的动律	(76)
7. 恐惧惊吓的动律	(78)
8. 小结	(79)
第四章 舞蹈剧目	(80)
第一节 舞蹈剧目考评	(80)
1. 剧目考试的目的	(80)
2. 剧目考试的内容	(80)
3. 剧目考试的形式	(81)
4. 剧目考试的标准	(81)
第二节 剧目考试应注意的事项	(82)
1. 自编剧目过于简单、粗糙	(82)
2. 学演剧目难度太大	(82)
3. 节奏不稳、乐感不强	(82)
4. 表演缺乏激情,感染力不强	(82)
第五章 舞蹈基础知识	(83)
第一节 舞蹈学	(83)
1. 舞蹈学	(83)
2. 舞蹈学的研究任务	(83)
3. 舞蹈学的研究领域	(83)
4. 中国先秦时期的舞蹈美学思想	(83)
5. “五行”	(84)
6. “中和之美”	(84)
7. “感物而动”	(84)
8. 孔子的乐舞观	(85)
9. “大音希声”	(85)
10. 庄子的“形与神”	(85)
11. 舞蹈是什么	(86)
12. 舞蹈艺术的个性及其与其他艺术的共同特点	(86)
13. 舞蹈艺术的分类	(86)
14. 舞蹈表演要具备的能力	(86)
15. 舞蹈艺术的审美特征	(86)
16. 舞蹈创作的要求	(87)
第二节 我国民族民间舞蹈	(87)
1. 我国民族民间舞蹈	(87)

2. 民族民间舞蹈在我国传统舞蹈中的地位	(87)
3. 我国汉族民间舞蹈的类别及风格	(87)
4. 汉族民间舞蹈的种类	(88)
5. 汉族民间舞蹈的特点	(88)
6. 汉族民间歌舞历史发展的脉络	(88)
7. 汉族民间歌舞“秧歌”的艺术特征	(88)
8. 腰鼓舞	(89)
9. 汉族民间舞蹈“龙舞”的类型	(89)
10. 狮子舞	(89)
11. 灯舞及其类型	(90)
12. 绸舞	(90)
13. 剑舞的流变及动作	(90)
14. 跑旱船	(91)
15. 花鼓舞	(91)
16. 我国少数民族歌舞的分布区域	(91)
17. 满族舞蹈种类及风格	(91)
18. 朝鲜族舞蹈种类及风格	(93)
19. 赫哲族舞蹈种类及风格	(94)
20. 达斡尔族舞蹈种类及风格	(94)
21. 鄂伦春族舞蹈种类及风格	(95)
22. 蒙古族舞蹈种类及风格	(96)
23. 鄂温克族舞蹈种类及风格	(97)
24. 维吾尔族舞蹈种类及风格	(98)
25. 哈萨克族舞蹈种类及风格	(99)
26. 乌孜别克族舞蹈种类及风格	(100)
27. 回族舞蹈种类及风格	(101)
28. 傣族舞蹈种类及风格	(101)
29. 彝族舞蹈种类及风格	(102)
30. 白族舞蹈种类及风格	(103)
31. 哈尼族舞蹈种类及风格	(103)
32. 佤族舞蹈种类及风格	(104)
33. 土家族舞蹈种类及风格	(104)
34. 苗族舞蹈种类及风格	(105)
35. 壮族舞蹈种类及风格	(105)
36. 黎族舞蹈种类及风格	(106)

第三节 中国古代舞蹈史	(106)
1. 神话传说中的乐舞	(106)
2. 原始社会舞蹈	(107)
3. 原始社会舞蹈的形式与特点	(107)
4. 原始社会舞蹈的内容	(107)
5. 夏、商时期的舞蹈特点	(107)
6. 我国舞蹈文化约有 5 千年以上可考的历史	(107)
7. 西周雅乐	(108)
8. “六代舞”的表现内容与形式	(108)
9. “六小舞”的表现内容与形式	(108)
10. “八佾舞”	(108)
11. 西周宫廷乐舞机构	(109)
12. 《诗经》与乐舞的关系	(109)
13. 《楚辞》与乐舞的关系	(109)
14. 春秋战国时期的乐舞美学思想	(110)
15. 先秦时期代表儒家乐舞美学思想的《乐记》	(112)
16. 汉代“乐府”建立的任务	(113)
17. 汉代“百戏”	(113)
18. 汉代乐舞兴盛的原因	(113)
19. 汉代“俗乐舞”的表现形式	(113)
20. 汉赋中的乐舞美学思想	(113)
21. 魏晋南北朝时期的舞蹈特点	(114)
22. 南朝代表性的乐舞	(114)
23. 魏晋南北朝时期主要的乐舞思想及代表人物、代表著作	(114)
24. 佛教乐舞的兴盛	(115)
25. 宫廷燕乐	(116)
26. “九部伎”、“十部伎”	(116)
27. “坐部伎”、“立部伎”	(116)
28. 健舞、软舞	(116)
29. 歌舞大曲	(117)
30. 歌舞戏	(117)
31. 唐代宗教乐舞	(117)
32. 唐代乐舞机构及其历史作用	(118)
33. 宋代舞蹈的形式	(118)
34. 宋代舞蹈的种类	(118)

35. 宋代队舞的内容和表演形式	(119)
36. 宋代民间歌舞的发展及其历史意义	(119)
37. 元代舞蹈种类及特点	(119)
38. 明、清时期舞蹈艺术的特点	(120)
39. 中国古代舞蹈记录法	(120)
第四节 中国近现代、当代舞蹈史	(120)
1. 中国近现代、当代舞蹈	(120)
2. 中国传统舞蹈在近现代、当代的发展	(121)
3. 近现代戏曲舞蹈的发展及代表人物	(121)
4. 近现代、当代最早学习外国舞蹈的舞蹈家	(121)
5. 西方舞蹈传入中国	(121)
6. 学堂歌舞的产生及其特征	(121)
7. 黎锦晖的创作及其功与过	(122)
8. 20 世纪早期出现的新型歌舞团及表演特色	(122)
9. 新舞蹈艺术	(122)
10. 边疆舞蹈的创作	(122)
11. 苏区歌舞的产生及其代表作	(122)
12. 三大赤色跳舞明星及其艺术成就	(123)
13. 我国第一个革命文艺剧团的创建及主要创建者	(123)
14. “七七事变”前后文艺宣传的任务、剧社及演出节目	(123)
15. 新秧歌运动的兴起及其意义	(123)
16. 抗日战争时期联合剧团创作的歌舞及其内容与形式	(123)
17. 抗日战争时期到重庆育才学校辅导舞蹈的重要舞蹈艺术家	(123)
18. 新中国成立前国统区进步舞蹈活动的形式	(124)
19. 解放战争时期革命文艺工作的目标	(124)
20. 解放战争时期全军第一个专业舞蹈队及其在东北决战和解放全中国 的大进军中发挥的作用	(124)
21. 中华人民共和国成立前夕的著名舞蹈家	(124)
22. 中华人民共和国成立后不久,中国舞蹈界发生的重大事件	(124)
23. 中华人民共和国成立后不久,全国文工团的总任务	(124)
24. 中华人民共和国成立初期的舞蹈艺术活动	(124)
25. 中国第一部舞蹈理论专著及其主要内容	(125)
26. 1953 年~1957 年我国举办的舞蹈比赛活动	(125)
27. 北京舞蹈学校的第一任校长	(125)
28. 中国第一部大型民族舞剧的创作	(125)

29. 中国舞蹈艺术研究会的建立及其主要工作目标	(125)
30. 天马舞蹈艺术工作室	(125)
31. 中国第一种公开出版发行的舞蹈刊物.....	(125)
32. 大跃进时期的舞蹈艺术特点	(125)
33. 中国第一只白天鹅的扮演者	(125)
34. 50年代后期来我国访问演出的外国舞团及其演出的剧目和对我国 舞蹈界的影响	(126)
35. 全军第二届文艺汇演.....	(126)
36. 50年代末~60年代初我国建立的舞蹈院系	(126)
37. 中华人民共和国成立10周年后,舞蹈创作的主要代表作	(126)
38. 东方歌舞团的建立,以及著名舞蹈表演艺术家及其表演风格和代表作	(126)
39. 文革期间有代表性的芭蕾舞剧作	(127)
40. 中华人民共和国成立后第一代舞蹈编导家及其代表作品	(127)
41. 文革结束后,舞蹈界的新面貌	(127)
42. 庆祝中华人民共和国成立30周年演出的优秀舞蹈剧目	(127)
43. 全国第一届单、双、三人舞蹈比赛的优秀作品及其内容、形式、特点	(127)
44. 20世纪80年代以后出现的代表性的仿古乐舞	(128)
45. 全国艺术院校“桃李杯”舞蹈比赛创立的背景	(128)
46. 20世纪80年代以后新舞剧的创作特点.....	(128)
47. 1986年全军舞蹈比赛的特点	(128)
48. 第一届中国艺术节的举办及主要舞蹈作品	(128)
49. 20世纪90年代以后舞蹈界的重大活动	(128)
第五节 外国舞蹈	(129)
1. 人类舞蹈的起源	(129)
2. 古埃及舞蹈艺术的表现形态及舞蹈艺术的总特征	(129)
3. 希腊克里特岛的舞蹈形式	(129)
4. 古希腊舞蹈艺术的特点	(129)
5. 古罗马拟剧舞蹈的特点	(130)
6. 古印度舞蹈形式及舞蹈特色	(130)
7. 阿拉伯——伊斯兰世界舞蹈特点.....	(130)
8. 哥伦布到达以前的拉丁美洲舞蹈种类	(130)
9. 西班牙美洲舞蹈特点	(130)
10. 巴西舞蹈	(131)
11. 古巴黑人最具代表性的舞蹈	(131)
12. 墨西哥的舞蹈	(131)

13. 阿根廷最著名的舞蹈	(131)
14. 非洲黑人舞蹈	(132)
15. 非洲舞蹈的动作特点	(132)
16. 欧洲中世纪早期舞蹈文化	(132)
17. 文艺复兴以后欧洲舞蹈艺术的突出发展	(133)
18. 芭蕾舞的起源、发展、流派	(133)
19. “席间芭蕾”	(133)
20. 世界上最早一部芭蕾舞剧及其表现的形式	(133)
21. 启蒙时期的芭蕾舞及其代表作	(133)
22. 浪漫主义时期出现的舞蹈理论家和表演艺术家及其优秀舞蹈剧目	(134)
23. 俄国芭蕾艺术的形成	(134)
24. 俄国芭蕾舞艺术大师	(134)
25. 柴科夫斯基创作的三部芭蕾舞剧音乐	(135)
26. 现代舞产生的历史文化背景	(135)
27. 美国早期现代舞的代表者及其舞蹈风格、创作理论	(135)
28. 鲁道夫·冯·拉班的艺术贡献	(135)
29. 玛丽·魏格曼的舞蹈艺术风格	(136)
30. 玛莎·格蕾姆的艺术成就	(136)
31. 多丽丝·韩芙丽的舞蹈理论	(136)
32. 默斯·堪宁汉的舞蹈技术特点	(136)
33. 印度尼西亚舞蹈的艺术特点	(136)
34. 柬埔寨舞蹈种类及风格	(136)
35. 泰国民间舞蹈种类	(136)
36. 缅甸舞蹈种类	(136)
37. 菲律宾舞蹈种类	(137)
38. 日本本土舞蹈的内容	(137)
39. 能乐	(137)
40. “狂言小舞”	(137)
41. 歌舞伎	(137)
42. 日本冲绳岛舞蹈	(138)
43. 日本舞蹈总体风格	(138)
第六章 舞蹈经典作品	(139)
第一节 独舞	(139)
1. 《天鹅之死》	(139)
2. 《饥火》	(140)

3. 《老背少》·····	(140)
4. 《鸿雁高飞》·····	(141)
5. 《盘子舞》·····	(142)
6. 《长鼓舞》·····	(142)
7. 《盅碗舞》·····	(143)
8. 《摘葡萄》·····	(144)
9. 《水》·····	(145)
10. 《春江花月夜》·····	(146)
11. 《囚歌》·····	(147)
12. 《小小水兵》·····	(148)
13. 《昭君出塞》·····	(150)
14. 《呼喊》·····	(150)
第二节 双人舞 ·····	(152)
1. 《飞天》·····	(152)
2. 《命运》·····	(153)
3. 《心之翼》·····	(155)
4. 《萋萋长亭》·····	(155)
5. 《红扇》·····	(156)
6. 《椅子上的传说》·····	(157)
第三节 三人舞 ·····	(158)
1. 《金山战鼓》·····	(158)
2. 《担鲜藕》·····	(159)
3. 《绳波》·····	(160)
4. 《小伙、四弦、马樱花》·····	(160)
5. 《牛背摇篮》·····	(162)
第四节 群舞 ·····	(164)
1. 《红绸舞》·····	(164)
2. 《荷花舞》·····	(164)
3. 《快乐的啰嗦》·····	(165)
4. 《孔雀舞》·····	(166)
5. 《丰收歌》·····	(167)
6. 《启示录》·····	(168)
7. 《小溪、江河、大海》·····	(170)
8. 《黄土黄》·····	(171)
9. 《哈达献给解放军》·····	(172)

10. 《红扇》	(173)
第五节 舞剧	(174)
1. 《吉赛尔》	(174)
2. 《天鹅湖》	(175)
3. 《罗密欧与朱丽叶》	(177)
4. 《奥涅金》	(179)
5. 《春之祭》	(180)
6. 《斯巴达克斯》	(182)
7. 《红色娘子军》	(183)
8. 《白毛女》	(185)
第六节 歌舞	(187)
1. 《草原上的热巴》	(187)
2. 《洗衣歌》	(188)
第七节 音乐舞蹈史诗	(189)
《东方红》	(189)
参考文献	(191)
后记	(192)

第一章 基本功训练

基本功是指一个舞者所具备的基本条件(包括内在、外在及素质和能力的体现)和掌握一些基本技术、技巧动作的能力水平,是考查一个舞者是否具备学习和从事舞蹈专业的基本条件的主要途径,在舞蹈专业面试中基本功的测试是基础要求,也是必不可少的测试内容。

基本功的特性决定了它不是先天由来的,而是经过基础训练所达到的一种结果。因为不同的人具有不同的条件特征,对基本功的掌握也分为不同的程度,所以对于舞蹈专业的考生来说,基本功的测试就要有一定的标准和要求,为了这一目的,必须要进行基本功的训练。

由于师范院校的舞蹈教育专业有别于专业舞蹈院校,其目的主要是培养师资从事舞蹈教育工作的基本能力,要求从事师范舞蹈教育的师资具备多种舞蹈艺术的基本技能和舞蹈基础理论知识。而专业舞蹈院校则重在培养舞台表演的专业舞蹈演员,他们所学科目明确,分科细致。由于以上不同,针对其特点、舞蹈专业,测试的内容和要求也略有不同。在基本功测试上的不同体现为:舞蹈教育专业测试要求难度稍低,程度稍浅,有一定的普及性,选取具有常用价值的动作作为首选考试内容。其目的在于考查考生的综合素质。

综合上述观点,我们具体到基本功测试的内容中,即首先是考生应具备的基本条件。它包括外在条件和内在条件两种,也就是舞者所具备的基本素质和能力(能力亦可包括在素质之内)。外在条件是指人的基本条件,包括身高、体重、比例、外形等先天素质条件和要从事舞蹈专业动作学习的基础条件——“软开度”这一先天或后天素质条件;内在条件是指单纯从外表、外形看不出来的舞者所具有的能力。具体包括:肢体形态的协调能力、动作理解与控制能力和基础的弹跳能力。前者是对专业门面的一种要求;而后者是对从事舞蹈专业最基本的要求,也是必备的条件。