



普通高中教科书

# 艺术

Y I S H U

[ 选择性必修 ]

## 舞蹈创编与表演



普通高中教科书

# 艺术

Y I S H U

[ 选择性必修 ]

## 舞蹈创编与表演

主编 周凤甫



广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 ( CIP ) 数据

艺术：选择性必修. 舞蹈创编与表演 / 周凤甫主编. —广州：广东教育出版社，2020.7（2021.7重印）  
普通高中教科书  
ISBN 978-7-5548-0731-6

I. ①艺… II. ①周… III. ①艺术—高中—教材 IV. ①G634.950.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第074704号

编写单位 广东教育出版社  
主 编 周凤甫  
副 主 编 尹新春 杨 健  
本 册 主 编 李晓燕 成慧慧  
本 册 副 主 编 贾东霖 李 祥

责任编辑 郭 真  
责任技编 杨启承 陈 瑾  
装帧设计 何 维 邓君豪

广东教育出版社出版  
（广州市环市东路472号12-15楼）  
邮政编码：510075  
网址：<http://www.gjs.cn>

广东教育书店有限公司发行  
佛山市迎高彩印有限公司印刷  
（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业7路9号）  
890毫米×1240毫米 16开本 6.5印张 130 000字  
2020年7月第1版 2021年7月第3次印刷

ISBN 978-7-5548-0731-6

定价：12.20元

批准文号：粤发改价格〔2017〕434号 举报电话：12315

**著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究**

如有印装质量或内容质量问题，请与我社联系。

质量监督电话：020-87613102 邮箱：[gjs-quality@nfc.com.cn](mailto:gjs-quality@nfc.com.cn)

购书咨询电话：020-87772438

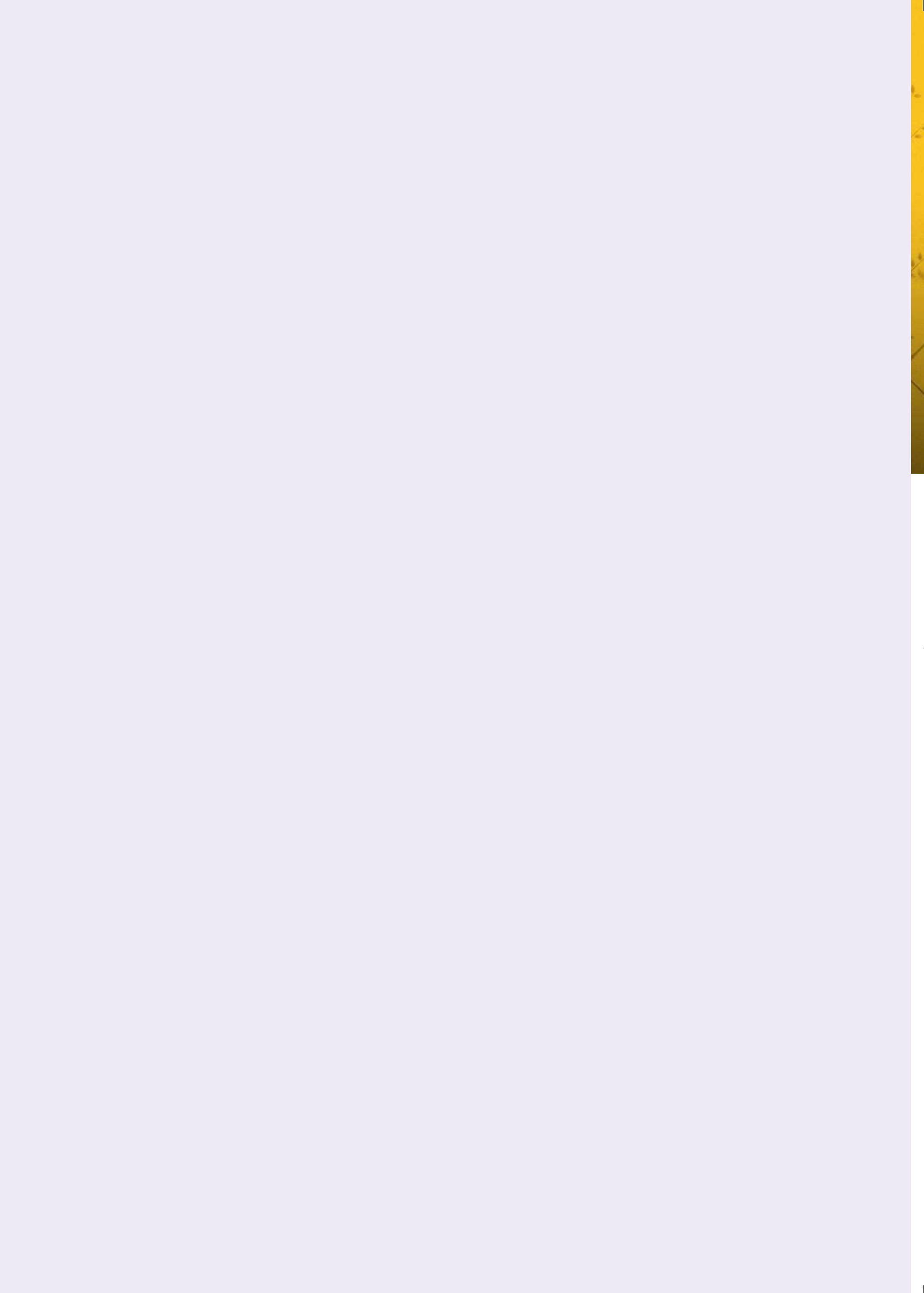
## 编者的话

2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上指出：“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”美育作为精神文明建设的一项重要内容，对促进人的全面发展具有不可替代的作用。

本套教科书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于传承、弘扬中华优秀传统文化，为帮助学生了解、学习世界多元文化艺术，实现立德树人的目标而编写。艺术课程是基于音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视与数字媒体等艺术形式的教育实践。艺术课程根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017年版）》（以下简称《艺术课标》）设置，由《艺术与生活》《艺术与文化》《艺术与科学》三门必修课和《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》五门选择性必修课组成。

本套教科书从古今中外的文化艺术经典中精心选材，通过单元主题引领、问题情境创设、任务驱动等形式，激发同学们艺术学习的兴趣；在知、情、意、行统一的审美活动基础上，引导同学们主动积极参与不同类型的艺术实践，并尝试运用综合艺术形式，实现不同艺术门类要素的集成与综合，培养艺术感知的敏锐性、关联性和综合性，培育艺术素养，滋养人文情怀。同时，注重对照《艺术课标》学业质量水平标准的三级层次进行学业质量测评。

艺术是人类文明的重要组成部分。艺术的感受、想象和创造等能力，是促进现代社会进步的重要动力，是现代社会需要的复合型人才不可缺少的素质。让我们通过艺术课程的学习，提高我们的审美能力、创造能力，培养合作意识，形成正确的世界观、人生观和价值观。





# 前言

舞蹈，是以经过提炼和美化的人体动作为主要表现手段，塑造艺术形象、反映社会生活、表达人的思想情感与审美理想的艺术形式，是人类最古老的艺术门类之一。“舞蹈创编与表演”作为一门教育课程，不是单纯的技术训练，而是以舞蹈为载体，以创编与表演为手段，以美育人，立德树人，旨在培养学生的艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等综合素养，塑造健全的人格，提高创造美的能力，培育和践行正确的世界观、人生观、价值观。

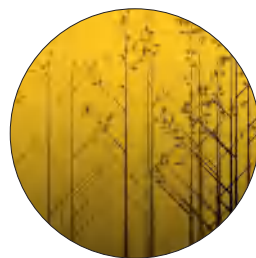
本课程内容依据“不忘本来，吸收外来，面向未来”的文化建设方针，从艺术发生学与艺术创造的视角出发，设置了“生命的律动”“典雅的风姿”“人文的光辉”“青春的节拍”四个舞蹈主题学习单元，依次涵盖了民间舞蹈、古典舞蹈、现代舞蹈、当代舞蹈、校园舞蹈等多种舞蹈文化形态。学生通过学习，了解舞蹈发生与发展的艺术风貌，掌握舞蹈艺术语言的特点和形式法则，并与音乐、美术、戏曲等艺术形式相联通；在创编与表演实践的过程中，激活动觉感知，塑造优雅气质，学会艺术创造与合作交流，力求以艺求道，创新学习，发掘潜能，全面发展。



# 目 录

## 第一单元 生命的律动 / 1

- 第 1 课 手之言语/2
- 第 2 课 足之印迹/19



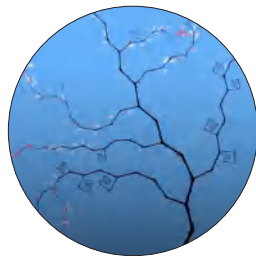
## 第二单元 典雅的风姿 / 33

- 第 3 课 意蕴之美/34
- 第 4 课 高雅之韵/44



## 第三单元 人文的光辉 / 55

- 第 5 课 随心起舞/56
- 第 6 课 多元绽放/65



## 第四单元 青春的节拍 / 75

- 第 7 课 校园交响/76
- 第 8 课 梦想舞台/83









## 第一单元 生命的律动

舞蹈从远古走来，伴随着人类文明的产生而产生，哪里有人类文明的脚步，哪里就有舞蹈。舞蹈是人体动作的艺术，而动作是生命的第一信号。闻一多在《说舞》中指出：“舞是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最简单而又最充足的表现。”当人们第一次在劳动中顿足而歌，第一次在狂欢夜拉手环舞，“生命的律动”就为舞蹈作出了最本质的注解，“手舞足蹈”构成了人类传情达意的独特艺术语言。不同的人类文化赋予世界各民族不同的舞蹈体态、动律风格和表达方式。舞蹈植根于民间，与天地自然同生存共发展。在长期的历史进程中，劳动人民集体创造，不断积累，发展成反映其审美情趣、思想情感、理想和愿望的民间舞蹈形态，构成了千姿百态的艺术画卷。



# 第1课 手之言语

艺术大观园



在远古时期，语言尚未产生之前，人类用“非文字”的身体姿态和肢体动作传递信息，表达情感。《毛诗序》曰：“情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故永（咏）歌之，永（咏）歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”舞蹈以其特有的语言与诗歌、音乐结合在一起，共同走向艺术符号的世界。

北朝民歌《敕勒歌》被誉为“草原风光的千古绝唱”。品读诗歌，能在苍茫辽阔、天野相接、壮丽富饶的草原全景中，感受到天、地、人的生命律动。

敕勒川，阴山下。

天似穹庐，笼盖四野。

天苍苍，野茫茫，

风吹草低见牛羊。

——北朝民歌 《敕勒歌》

| 一望无际的大草原



舞蹈所具有的节奏来自宇宙间万事万物的运动规律。每一个动作姿态都是大自然万物的投影，都是劳动、生活的结晶；每一个节拍都浸润着天地之精华，都源自心灵的呐喊。广袤天地间，胡杨树“铁干蹲身书傲骨，虬枝举臂破苍穹”，草原雄鹰“久砺风霜矫羽凋，雄姿掣影付迢迢”，万物生灵的姿态都能幻化成充满艺术线条的优美舞姿，而舞蹈人体美所投射出的宇宙自然的节奏、力量和气韵则激发出人深层次的创造力。



“铁干蹲身书傲骨，虬枝举臂破苍穹”

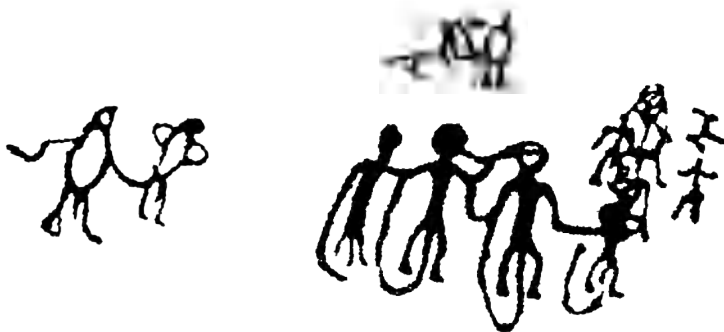


“久砺风霜矫羽凋，雄姿掣影付迢迢”

动作，是舞蹈艺术的核心语言。手，是人类身体最灵巧的部分，在以身体为表演媒介的舞蹈艺术中，手部动作是表情达意的重要舞蹈语汇之一。手指、手掌、手腕是手部动作的直接载体，小臂、肘、大臂乃至肩的运动都与之息息相关。如：古“舞”字“象人执牛尾而舞之形”中“执”的注解，人类古老的岩画遗存“联袂而舞”中的“手牵手”形象，都描绘了手舞的动作形态。



古“舞”字



内蒙古阴山岩画舞蹈人物

俄国著名舞蹈艺术家米哈伊尔·福金曾说：“舞蹈是手势的发展。”在东方舞蹈文化中，手部动作最发达。印度、泰国、日本、印度尼西亚等国家的手舞呈现了突出的文化特征。而历经数千年历史炉火淬炼、儒释道文化精华熏染过的中国舞蹈的手部动作，无论是再现生活还是表现生活，都同样博大精深、丰富多样。



藏族民间舞蹈锅庄

藏族民间舞蹈之一的锅庄，具有独特的表演方式和风格特征。人们围成圈，边歌边舞，舞步矫健，快如旋风。舞者手臂舒展，状如双翼，用模仿“雄鹰展翅，盘旋翱翔”的舞姿，传达出对生生不息的草原、皑皑积雪的远山、代代相传的生命的祈福与热爱之情。

我国广泛流传的汉族代表性民间舞蹈秧歌，有高跷秧歌和地秧歌两大类。其中，地秧歌舞者手持花扇、手绢、红绸等翩翩起舞，道具成为肢体的延长部分，大大扩展了身体的表现力，并以色彩、线条和造型等烘托气氛。手腕发力是艺术表达的重要因素，舞者灵活地运用转扇、团扇和推扇等手部技巧动作，在秧歌的一扭一回间，一进一退中，融情于舞，构成生命中有节奏、有情绪的艺术视象。



汉族民间舞蹈地秧歌



土家族民间舞蹈摆手舞

在我国湘、鄂、渝、黔等地流传的土家族民间舞蹈摆手舞，其手部动作非常丰富，有“单摆”“双摆”“回旋摆”等。舞者手脚配合默契，动作协调一致，由身体的律动带动手部的摆动。摆手舞最鲜明的动律特征是同边、顺拐、屈膝、下沉。“同边手”很明显地表现出土家族山地耕猎劳动的生活特征。土家族人民往来于崇山峻岭之间，上下山时肩与腰成一顺边的部位最为得力。因此，舞蹈者用“同边手”的动律和姿态，来纪念先祖狩猎与传授农耕技能的历史。摆手舞承载着深厚的土家族文化，别具一格的摆动线条带来独特的审美情趣。

印度舞蹈的手部动作花样繁多、变幻莫测。其手部姿态有上百种，每一种手姿都有一定的含义，如：模拟花朵、雨水等自然物象；渲染快乐、悲伤等情绪色彩；外化祈愿和平、美好等心理活动。舞者用丰富的手部动作，配合五官、肢体等来表达和诠释宇宙间的万事万物。



| 印度舞蹈

## 经典鉴赏与分享



在民间舞蹈文化的传承中，舞蹈艺术家们通过对社会生活的观察、体验和提炼，创作出主题鲜明、思想深刻、结构完整、形式独特、情感饱满的舞蹈艺术作品。

舞蹈家杨丽萍演绎的独舞《雀之灵》，以傣族民间舞元素为符号特征来创作。杨丽萍用修长的手臂、婀娜的体态、真实的情感塑造了一个圣洁而美丽的孔雀精灵形象。该作品自问世以来，一直保持着经久不衰的艺术魅力。

晨曦中，孔雀飞来，她高傲地抬头环顾四周，再悠然地低头梳理羽毛；漫步小溪边，轻轻地伸展双臂，抖翅戏水，俯首凝望，不禁被水中自己的倒影所惊艳。她跳跃、欢腾，在飞速的旋转中自由翱翔……月光下，洁白的孔雀以静谧安详的身心营造出纯净的世界。

《雀之灵》的精彩之处在于借助孔雀的形态来表达对生命的感悟。拇指和食指轻轻捏合，中指、无名指和小指依次翘起的手部造型，惟妙惟肖地再现了孔雀的羽冠头形，或轻轻点啄，或左顾右盼，一颦一瞥，高傲而典雅。舞者双手指尖一阵阵美妙的颤动，手臂一次次屈伸、拉长、延展，表现了自然生灵用身体对天地深情的诉说。掀裙开屏的舞姿，超越外在形态的模拟，给人以无尽的遐想。展翅、伫立、飞旋间，“孔雀”完成了对生命“诗意栖居”的自然表达。



| 独舞《雀之灵》 首演于1986年 编导、表演：杨丽萍

蒙古族舞蹈作品《盅·碗·筷》将创编视角放在对道具的使用上。盅、碗、筷三种道具同时呈现于舞台。

筷子表演者手握两把筷子，在不同姿态中，击打臂、膀、腿、腰等身体各个部位。其动作敏捷、干净利落、节奏感强。酒盅表演者双手各持两个相扣的酒盅，五个手指协同合作敲击、摇晃，连带手腕灵活翻绕，酒盅声响，舞姿矫健，彰显了蒙古族人热情奔放、剽悍豪迈而又不失细腻的民族性格。在空间变化上，盅、碗、筷三部分演员同时用马步、碎步等来做整体性运动。舞蹈画面起承转合，动感和谐。



群舞《盅·碗·筷》首演于2011年 编导：呼格吉勒图  
表演：内蒙古自治区民族歌舞剧院

维吾尔族舞蹈作品《摘葡萄》从民间表达喜庆丰收的多朗舞演变而来，表现了美丽的维吾尔族少女沉浸在硕果累累的葡萄园中的喜悦之情，歌颂劳动带来的美好生活。

葡萄园中，一个年轻的鼓手打起手鼓，敲击出清脆的鼓声。一个美丽的维吾尔族少女踏着鼓点，在园中“摘”葡萄。作品没有具象地再现“摘”的劳动过程，而是以“摘”和“尝”的诗韵变律来渲染喜悦之情。手指随手腕一转，葡萄就轻轻地落入手中，再俏皮地把葡萄送到嘴里“品尝”，不料酸得牙齿打战。少女心有不甘，继续在碎步、点踏、搓步、旋转等各种舞姿中“采

摘”。一颗一颗，一串一串的葡萄，通过灵巧的手部，默默传情。当她再次摘下一颗葡萄慢慢送到嘴里，闪亮的眼神和喜悦的笑容告诉观众，这颗葡萄甜到心底里。

舞蹈尾声，少女舞姿轻盈，疾如旋风，突然驻足造型，裙摆还在飞舞，身体却纹丝不动。精湛的表演技巧尽显“神”“韵”“气”“势”，将丰收的喜悦凝聚于一瞬间。



独舞《摘葡萄》首演于1959年 原作：阿吉·热合曼  
改编：阿依吐拉、隆征丘 表演：阿依吐拉



1. 学习与模仿中国民间舞手部动作

(1) 汉族舞蹈基本手型、手位姿态

① 女子基本手型（胶州秧歌）



| 握扇



| 反握合扇



| 反握扇



| 虎口捏合扇

② 女子基本手型（东北秧歌）



| 夹巾



| 捏巾

③ 男子基本手型（东北秧歌）



| 握巾



| 甩巾



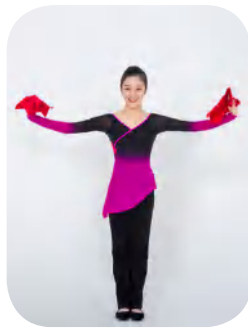
| 提巾



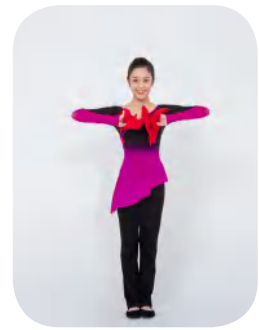
④女子基本手位姿态（东北秧歌）



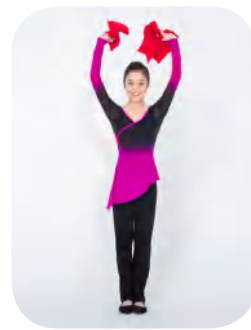
| 肩前手



| 旁开手



| 护胸手



| 托手

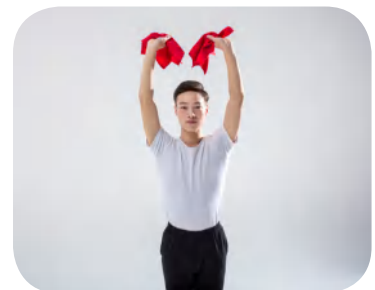
⑤男子基本手位姿态（东北秧歌）



| 怀抱松



| 提巾



| 托手



| 叉腰

(2) 傣族舞蹈基本手型、手位姿态

① 女子基本手型



| 掌形手



| 嘴形手



| 爪形手

② 男子基本手型



| 冠形手



| 扇形手

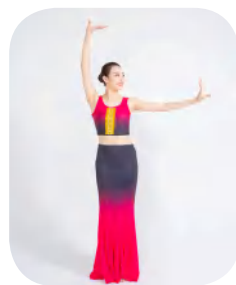


| 屈掌

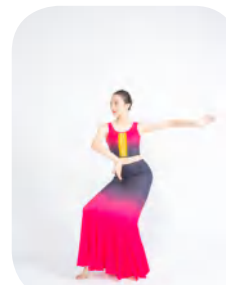
③ 女子基本手位姿态



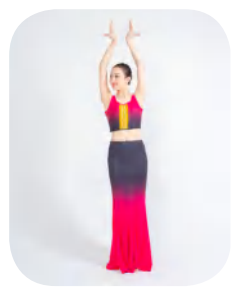
| 七位单平展翅



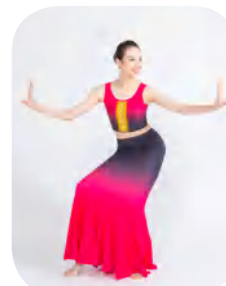
| 五位顺展翅



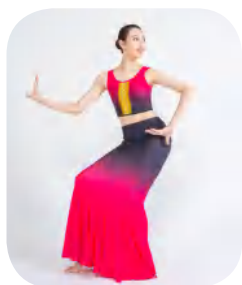
| 六位侧展翅



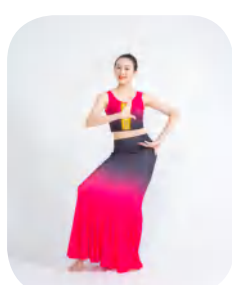
| 三位双合翅



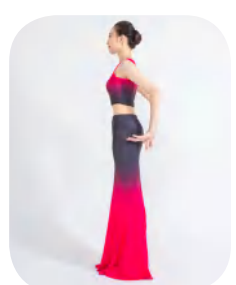
| 七位双平展翅



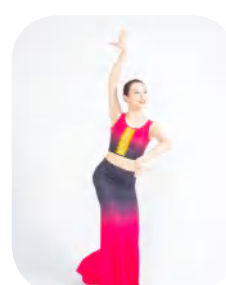
| 一位低展翅



| 二位单抱翅



| 旁一位按掌



| 四位合抱翅

#### ④男子基本手位姿态



| 大三位双展翅



| 一位低展翅



| 一位双低展翅



| 三位双合翅



| 四位合抱翅



| 五位顺展翅

### (3) 藏族舞蹈基本手型、手位姿态

#### ① 基本手型



| 抓握袖手型



| 长袖手型

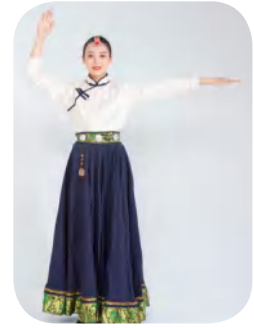
## ②女子基本手位姿态



| 孔雀开屏



| 单臂礼



| 平开单臂袖



| 双臂礼

## (4) 维吾尔族舞蹈基本手型、手位姿态

### ① 女子基本手型



| 花形手



| 掌型

### ② 男子基本手型

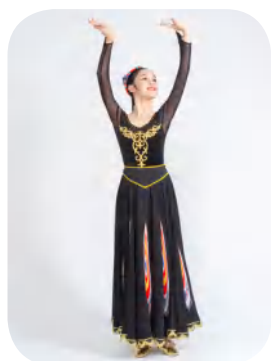


| 空心拳



| 拇指冲

### ③女子基本手位姿态



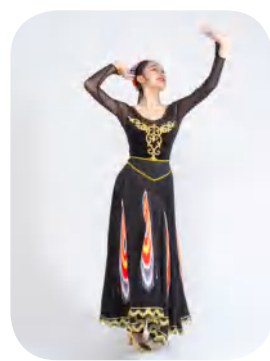
| 双推腕



| 平开手



| 遮阳托腮手



| 托帽手

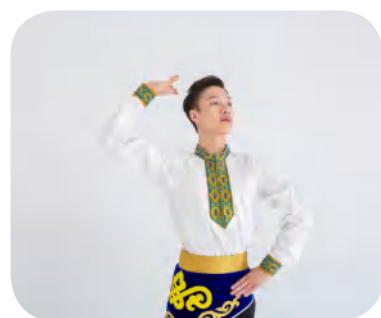
### ④男子基本手位姿态



| 夏克手



| 顶手位



| 托帽位

### (5) 蒙古族舞蹈基本手型、手位姿态

#### ① 女子基本手型



| 掌形



| 勒马手



| 持鞭手



| 空心拳

#### ② 男子基本手型



| 掌形



| 持鞭手



| 空心拳



| 自然张开手

### ③女子基本手位姿态



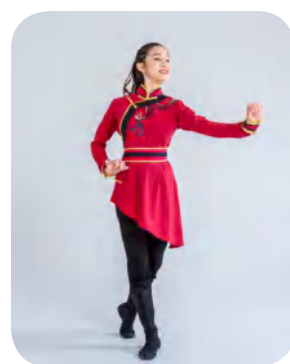
| 抽鞭勒马式



| 点肩



| 斜前下手



| 单手勒马式

### ④男子基本手位姿态



| 胸前按手



| 平开手



| 胯前端手



| 前按手

## (6) 朝鲜族舞蹈基本手型、手位姿态

### ① 女子基本手型



| 基本手型



| 压手



| 立手



| 托手



| 虚握拳手型

### ② 男子基本手型



| 压手



| 垂手



| 展手



| 握手

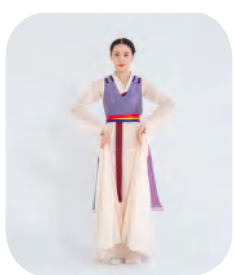
### ③ 女子基本手位姿态



| 扛推手



| 斜上手



| 提裙手



| 横开手



| 胸前手

### ④ 男子基本手位姿态



| 交叉手



| 腰围手



| 前平手



| 横开手

## 2. 《手之舞》舞句创编

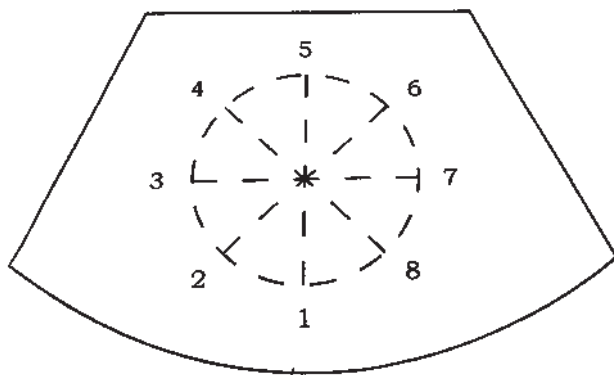
(1) 以所学手型及手位姿态为原始素材，发挥想象，模拟自然界的物象，创编一个舞蹈短句。

(2) 选择一种道具，并且赋予道具一定的意义，创编一个舞蹈短句。



(3) 选择自己喜欢的音乐，将创编的不同舞句组合成一个手语舞蹈。

(4) 世界各民族的施礼动作包含丰富的手部语言，尝试选择其中的三种施礼手势，结合舞台的八个方位创编一个独特的舞蹈短句。



| 舞台方位图





齐眉礼：手掌举至与额头或眉毛平齐，表示尊敬的意思。



拱手礼：也称作揖，是相见或表示感谢时的一种礼节。



合十礼：亦称为掌礼，向交往对象致意的礼节。



敬献哈达礼：是藏族和蒙古族向对方所施的表示纯洁、诚心、忠诚、尊敬的一种礼节。



握手礼：两人相向，握手为礼，是当今世界最为流行的礼节。



鞠躬礼：“鞠躬”起源于中国，表示对他人的敬重。



## ● 舞蹈名家

戴爱莲（1916—2006），祖籍广东，生于西印度群岛的特立尼达岛，中国当代民族舞蹈艺术先驱者和奠基人之一，其代表作有《荷花舞》《思乡曲》《哑子背疯》等。她是第一任中华全国舞蹈工作者协会（中国舞蹈家协会前身）主席、第一任北京舞蹈学校（北京舞蹈学院前身）校长、第一任中央芭蕾舞团团长，被誉为“中国舞蹈之母”。



戴爱莲

## ● 舞蹈动律

舞蹈中身体各部位运动所形成的内在韵律和节奏型。

## ● 舞蹈节奏

舞蹈在动作、姿态、造型上力度的强弱、速度的快慢、时间的长短、幅度的大小等方面的对比规律。

## ● 舞句

舞蹈创编中具有结构性质的基本语言单位，包括形象、情感内容。

## ● 舞蹈风格

舞蹈的体态、动律、节奏、力度、审美等要素相结合的个性化表现。

## ● 再现性舞蹈动作

它是一种叙事性舞蹈语言，是生活动作转换为舞蹈表演过程中的肢体语言，是对生活动作的一种写实性模仿。

## ● 表现性舞蹈动作

它是一种抒情性舞蹈语言，是舞蹈表演过程中的意象性肢体语言，表达一定的情绪或情感，语义具有模糊性。



1. 同属游牧文化，蒙古族与藏族舞蹈的动律却存在很大差异，形成这种差异的原因是什么？
2. 模仿生活或劳动中的某一手部动作，加入民间舞风格动律进行表演，体会舞蹈动作与生活动作的联系与区别。
3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能从观察和模仿中认知民间舞蹈手部动律的基本特征和风格差异。	能借鉴民间舞蹈的基本动律，进行舞句的构思。	尊重大自然，热爱生活，喜欢舞蹈，懂得欣赏不同风格的民间舞蹈。	能理解不同风格的民间舞蹈的艺术起源与文化背景。
二	能从民间舞蹈的动作、服装、造型等外在形式，感受到舞蹈作品的情绪情感。	能合理运用舞蹈语汇，借助服装、道具等元素，比较完整地表达自己的舞句构思。	能从不同风格的民间舞蹈中感悟舞蹈源于生活高于生活的艺术理念，提高审美能力。	能认识到中国民间舞蹈的风格特点和人文精神，乐意分享民族艺术的精髓。
三	能调动多种感官，从诗歌、美术等多元艺术中形成通感，通过民间舞蹈的外在形式，分析舞蹈作品的主题内容和思想内涵。	能从传统文化与现代精神的结合中提取创新元素，应用于自己的舞句创编，进行有个性的艺术表现。	能充分体会民间舞蹈“天人合一”的人文精神和艺术追求，并以此构建审美价值观，在生活中营造艺术氛围，展现高雅气质。	能充分认识到艺术无国界，以及民间舞蹈国际交流的重要意义。尊重文化多样性，坚定文化自信，学以致用，弘扬中华艺术传统。

## 第2课 足之印迹

### 艺术大观园

舞蹈通过形体动作表达情感，用脚步在时空中烙下印迹，舞蹈是流动的雕塑，是有声音的绘画。

舞蹈与绘画的美学特征有诸多关联相通之处，动态是舞蹈和绘画表达感情的共同手段。我国当代著名画家杨之光认为，画舞蹈人物能充分发挥中国画笔墨、线条的性能。色彩的浓淡变化、线条的粗细变化、构图的意趣变化，直接影响到人物动态节奏的变化。他的舞蹈人物画惟妙惟肖，栩栩如生。或奔放豪迈、或婀娜妩媚、或轻缓慢柔、或优美舒展，舞蹈特点非常鲜明。

从绘画动态支撑的落点处，能捕捉到舞蹈形体表现的动态。在奔放起舞的动态中，身体动作的力度、幅度及意向的处理，都与下肢动作密切相关。腿能很好地表现动态，而一切动态都留有改变情感与情绪的波痕和个性对比。



杨之光舞蹈人物画·巴基斯坦舞蹈



杨之光舞蹈人物画·印度舞蹈



杨之光舞蹈人物画·藏族舞蹈



杨之光舞蹈人物画·泰国舞蹈

下图是西班牙歌剧《卡门》中的舞蹈表演群像画。画家以独特的视角勾勒线条，支撑重心，准确而生动地表现出不同舞蹈人物瞬间的手势、身段和步态的动态特征。请仔细观察，体悟绘画中人物各种站姿、蹲姿的动态支撑，发挥想象，融入情感，尝试用脚步动作的多种可能性让人物动起来，体会人物群像“复活”带来的艺术享受。



杨之光舞蹈人物画 西班牙歌剧《卡门》群像

舞蹈不仅可以用视觉来感知，还可以用听觉来感知。

(1) 在西方民间舞中，爱尔兰踢踏舞风格轻快、活泼、自由，因脚在地板上的打击节奏明快、诙谐，被誉为“用来听的舞蹈”。

(2) 我国藏族的踢踏舞堆谐，极具艺术震撼力，与爱尔兰踢踏舞有异曲同工之妙。踢、踏、悠、跳等脚部动作的节奏点有规律、有变化，形成朴实自如、轻捷灵活的风格特点。

(3) 波兰民间舞玛祖卡舞步以滑步、脚跟碰击、男舞者单腿跪、女舞者绕行以及双人旋转等为主。其舞步优美、活泼、热烈，常被整理加工为宫廷舞会舞蹈和舞台艺术舞蹈。



波兰民间舞玛祖卡

(4) 我国陕北的安塞腰鼓是以击鼓节奏铿锵有力、情绪奔放、粗犷壮美而闻名，其形态纷繁的脚步律动也是突出的艺术亮点。安塞腰鼓历经数千年的发展，形成了比较固定的表演形态：踢、踏、转、跳、蹬。“马步蹬腿”“连身转”“马步跳跃”等动作势若龙腾虎跃。双脚踢飞尘土，踏出个性，黄土狂潮诠释出大西北汉子热爱黄土地、热爱生命、顽强拼搏的精神。



陕北的安塞腰鼓

## 经典鉴赏与分享



脚步动作是舞蹈情感表达的重要语言。一切优美的舞步、舞姿、跳跃、旋转等，都离不开下肢，尤其是双脚的配合。准确、优美、轻盈而富有弹性的脚部动作，使舞蹈呈现出和谐之美。

爱尔兰踢踏舞《大河之舞》从土生土长的民间走向舞台，是剧场化、艺术化创作的成功之作。在动作编排上，加快了原有的节奏，提高了舞步的难度。舞者们的两臂依然固守在身体两侧，很少有上肢动作，更少去扭动躯干，而是用腿脚的屈伸、抬起、踢踏等脚部语言进行人物对话。在舞蹈调度上，丰富了原有的画面形式，突出了群舞的气势。三角形、长横排的大量运用给观众带来强大的视觉冲击。在舞美上，充分利用高科技声光电技术切割、扩展原本有限的舞台时空，创造出一种超越时空的“惊奇”审美。《大河之舞》折射出古老的民间舞在新时代创新发展的生命力。



爱尔兰踢踏舞《大河之舞》

藏族舞蹈《洗衣歌》创作于20世纪60年代，以浓郁的生活气息和藏族特有的舞蹈语言，生动地表现了军民鱼水之情和两民族之间的和谐关系。该作品内容丰富，艺术形式独特，旋律动听，成为跨世纪经典佳作。

《洗衣歌》情节跌宕谐趣。一群藏族小姑娘见到解放军班长在帮战友洗衣服，想替他洗。于是让卓嘎假装扭伤了脚骗走班长，班长欲抢回衣服未成，又偷偷帮姑娘们挑水……在舞蹈语言上，“脚”戏分量十足。编导从“双膝颤动”和踢踏步中提炼、演化出贯穿舞蹈作品始终的主题动作。

“泼水步”“秧歌踩衣步”丰富多姿；“点踏”“顿踏”和“甩踏”等舞步夸张，放大用脚踩洗衣服的生活动作，辅以“出达出达觉古出达咳——来萨（快点洗啊）”的劳动号子，载歌载舞，焕发出艺术的生命活力。为了主题表达和艺术真实的需要，作品大胆地颠覆传统，将传统舞蹈锅庄中的“弓腰含胸”改变为“昂扬向上”的身姿，表现新的审美意味。



群舞《洗衣歌》首演于1964年 编导：李俊琛 表演：西藏军区歌舞团

蒙古族被称为“马背上的民族”。中国蒙古族舞蹈作品《奔腾》，以草原“牧骑”为基本动作素材，以“万马奔腾”为主要创作意象，塑造了草原牧民积极乐观、奋发向上和勇往直前的民族群体形象。该舞蹈作品立意高远，具有时代精神和民族审美意蕴。在构图上，讲究点、线、面的综合铺排。由少渐多、层层叠进的画面，勾勒出苍茫草原上策马奔腾之势。若聚若散、若行若止的调度，营造了磅礴而浪漫的艺术氛围。在结构上，以标准的“三段体”情绪连接，使舞蹈达到了奔放而不失平稳，祥和酝酿激越昂扬的艺术效果。在动作上，《奔腾》继承了传统蒙古族舞蹈“拧肩、坐腰”的基本体态，对肩部和臂部动作进行了节奏和力度上的处理，并强化了舞蹈造型。“平步”稳健，“搓步”执着，“垫步”精细，“摇步”洒脱，“跳步”勇猛，“小碎步”摇曳多姿，“迂回步”缓驰有序，精彩的舞步跳出了草原汉子热情、粗犷和剽悍的生命活力与神韵。



群舞《奔腾》首演于1986年 编导：马跃 表演：中央民族大学

## 创意实践活动



### 1. 学习与模仿中国民间舞基本舞步

#### (1) 汉族舞蹈基本脚位、脚位姿态

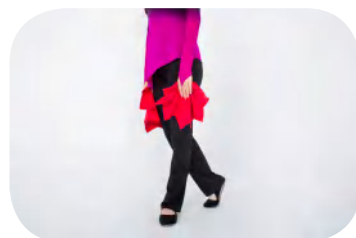
##### ① 女子基本脚位（东北秧歌）



| 正步



| 丁字位



| 踏步

##### ② 男子基本脚位姿态（鼓子秧歌）



| 回头望月



| 海底捞月



| 大八字位挎鼓



| 托鼓



## (2) 傣族舞蹈基本脚位、脚位姿态

### ①女子基本脚位



| 正步位



| 踏步位



| 前点地步位



| 旁靠步位

### ②女子基本脚位姿态



| 顺体态



| 旁点地提胯体态



| 逆体态



| 大旁点丁字步体态

### ③男子基本脚位、脚位姿态



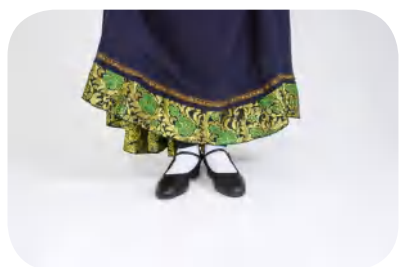
| 后靠步位



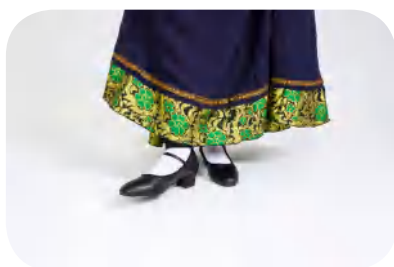
| 顺体态

### (3) 藏族舞蹈基本脚位、脚位姿态

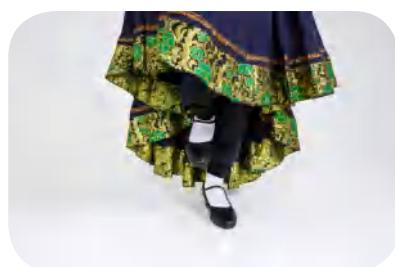
#### ①女子基本脚位



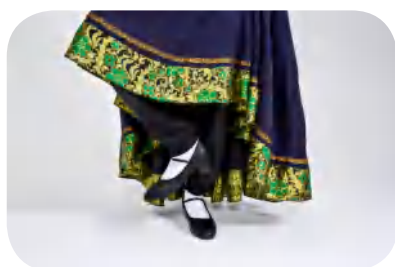
| 自然位



| 丁字靠步



| 前吸抬腿



| 小端腿



| 侧前抬腿

#### ②男子基本脚位



| 自然位



| 交叉点步



| 大丁字步

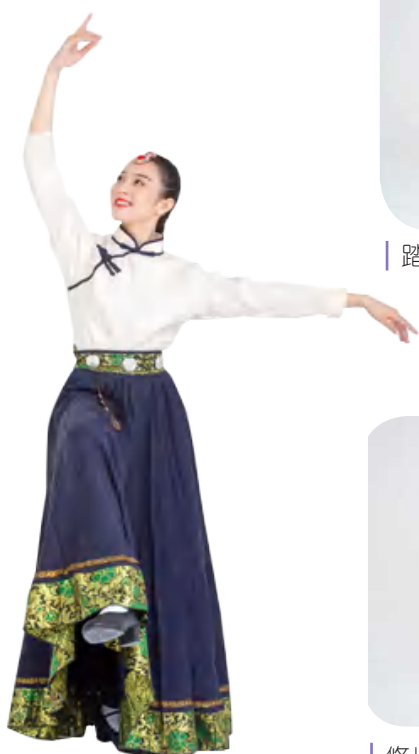


| 端腿位

### ③女子基本脚位姿态



| 坐懈胯



| 悠步戏水



| 踏步单臂袖



| 悠步吃水

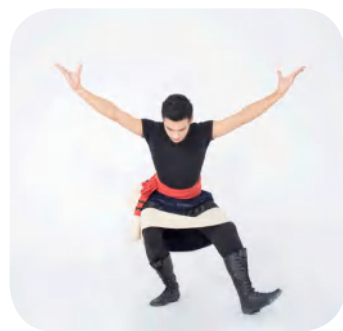
### ④男子基本脚位姿态



| 端腿五位平开手



| 踏步单臂袖



| 行礼



| 踏步蹲双臂袖展翅

#### (4) 维吾尔族舞蹈基本脚位、脚位姿态

##### ①女子基本脚位



前点步



后点步



斜前点步



斜后点步



跳蹬步



抬颤步

##### ②男子基本脚位



交叉点步



前点步



斜后点步

##### ③男子基本脚位姿态



单腿跪



抬翻手勾脚点蹉步

(5) 蒙古族舞蹈基本脚位、脚位姿态

①男子基本脚位



| 别步位



| 屈膝前点步位

②女子基本脚位姿态



| 屈膝前点步



| 双腿盘坐



| 单跪坐



| 双跪坐

## (6) 朝鲜族舞蹈基本脚位、脚位姿态

### ①女子基本脚位



| 基本位



| 踏步位



| 前抬腿 (鹤腿)

### ②男子基本脚位



| 交叉脚



| 前勾腿



| 前提腿

### ③男子基本脚位姿态



| 双盘腿



| 单盘腿



| 分跪膝腿



| 双深蹲腿

## 2. 《舞之迹》舞句创编

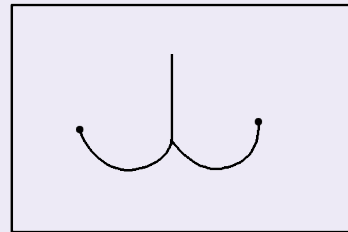
(1) 以所学基本脚步动作为原始素材，体验不同风格的舞步在相同节奏型音乐中的不同感受，创编一个舞句。

(2) 以走、跑、跳为创作元素，体验不同速度与力度的变化，创编一个舞句。

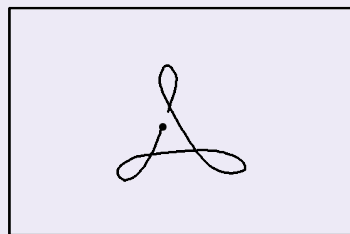
(3) 舞蹈是情感的艺术。请辨析情感色彩与动作的关系，以情感带动步伐运动，选择一种线性调度，创编一个舞句。



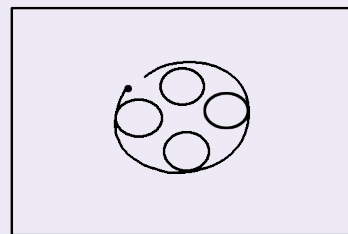
一字长蛇



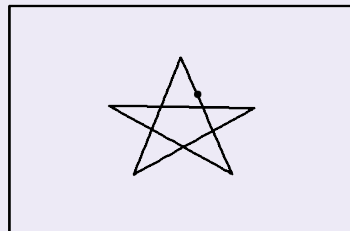
二马分鬃



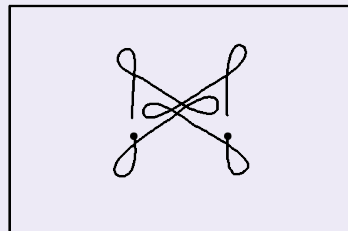
三阳开泰



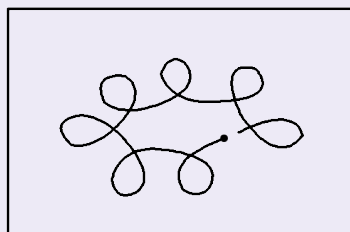
四季平安



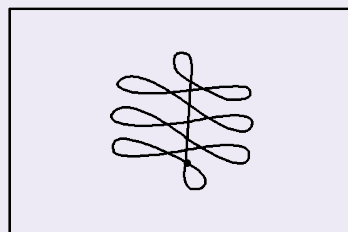
五福临门



六六大顺



七巧



八宝

线性构图



## ● 舞蹈名家

迈克·弗莱利（Mike Fleli 1958— ），出生于美国芝加哥，爱尔兰裔美国人。他以每秒35次的踢踏舞速度被载入吉尼斯世界纪录，赢得“踢踏舞王”的美誉。他编导和主演的代表作有《大河之舞》《王者之舞》。



| 迈克·弗莱利

## ● 舞台调度

舞台调度可从广义与狭义两方面去理解。广义的舞台调度是指一切舞台行动的外部呈现形式，是导演对舞台上的人物、道具、布景及光影等活动位置进行安排、设计的重要手段，综合诠释舞蹈作品中“人”“图”“景”“光”的关系。狭义的舞台调度指设计与安排舞蹈演员的位置、动作朝向、运动路线，也就是舞蹈动作与其所在空间的关系。

## ● 调式

音乐概念。若干高低不同的乐音，围绕某一有稳定感的中心音，按一定的音程关系组织在一起，成为一个有机的体系，称为调式。

## ● 色觉心理

色觉心理指的是不同波长色彩的光信息作用于人的视觉器官，通过视觉神经传入大脑后，经过思维，与以往的记忆及经验产生联想，从而形成一系列的彩色心理反应。





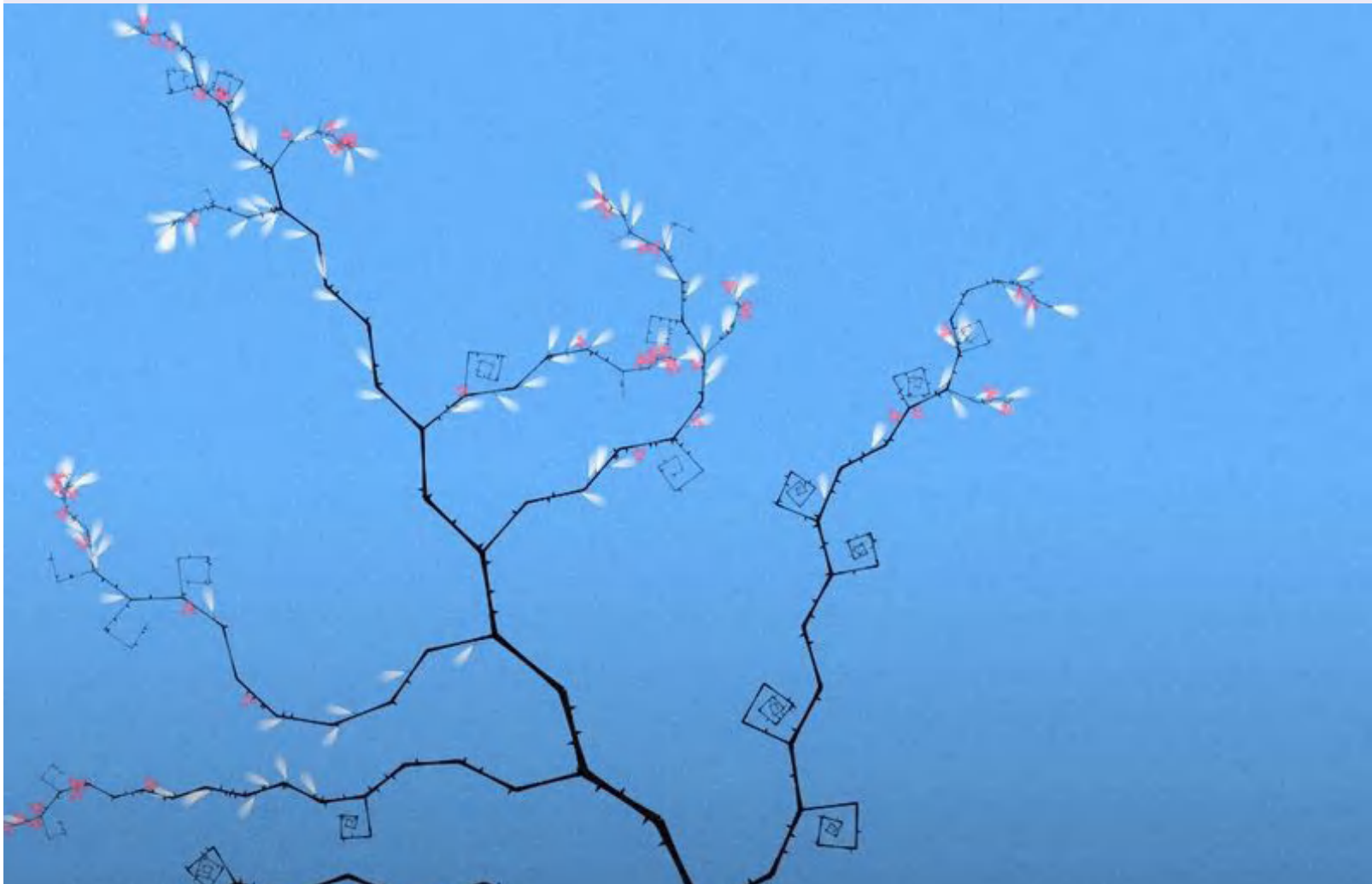
1. 舞蹈与绘画在艺术特质上有哪些相通之处？结合个人的感知与体悟进行分享。
2. 同样是后踢步，东北秧歌与傣族舞蹈在表演上有什么不同？其原因是什么？
3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能从观察和模仿中认知民间舞蹈脚部动律的基本特征和风格差异。	能借鉴民间舞蹈的基本动律，进行舞句的构思。	尊重大自然，热爱生活，喜欢舞蹈，懂得欣赏不同风格的民间舞蹈。	能理解不同风格的民间舞蹈的艺术起源与文化背景。
二	能从民间舞蹈的动作、节奏、服装、造型等外在形式，感受到舞蹈作品的情绪情感。	能合理运用舞蹈语汇，借助服装、道具等元素，比较完整地表达自己的舞句构思。	能从不同风格的民间舞蹈中体悟舞蹈源于生活又高于生活的艺术理念，提高审美能力。	能认识到中国民间舞蹈的风格特点和人文精神，乐意分享民族艺术的精髓。
三	能调动多种感官，从诗歌、美术等多元艺术中形成通感，通过民间舞蹈的外在形式，分析舞蹈作品的主题内容和思想内涵。	能从传统文化与现代精神的结合中提取创新元素，应用于自己的舞句创编，进行有个性的艺术表现。	能充分体悟民间舞蹈“天人合一”的人文精神和艺术追求，并以此构建审美价值观，在生活中营造艺术氛围，展现高雅气质。	能充分认识到艺术无国界，以及民间舞蹈国际交流的重要意义。尊重文明多样性，坚定文化自信，学以致用，弘扬中华艺术传统。



## 第二单元 典雅的风姿

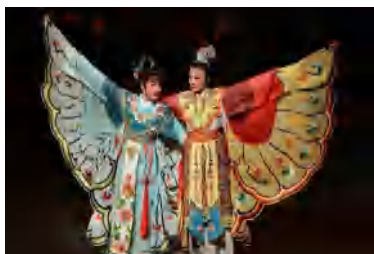
“典雅”是古典舞蹈风格的写照。古典，为拉丁文Classicus的意译，即“经典”的意思，代表文化的正统和典范。古典舞蹈是在本民族传统舞蹈的基础上，经过历代专业工作者不断整理、提炼和创造，并在较长的历史时期经过艺术检验而流传下来的舞蹈。其程式化的美学原则和规范严谨的训练体系具有一定的典范意义。中国古典舞内敛含蓄、崇尚意蕴；西方芭蕾舞外放舒展、追求高雅。中西舞蹈风格各异，但对唯美与标准的追求一致，成就了永恒的经典。



## 第3课 意蕴之美

### 艺术大观园

中国古典舞蹈源远流长，其丰富的文化内涵与独特的舞蹈风格在漫长的历史演变中逐渐形成并被保存流传。周代的“礼乐舞蹈”是宫廷乐舞艺术的主要形式。西周至秦，形成中国传统舞蹈细腰长袖的形式特征。汉代百戏中出现了巾袖舞、器具舞、情节舞等多种形式的舞蹈。发展到唐代，迎来古代乐舞的艺术高峰。《九部乐》《十部乐》精彩纷呈，坐部伎、立部伎美妙绝伦，软舞、健舞相得益彰。但从宋、元开始，宫廷乐舞作为独立的艺术表演形态日渐式微，一部分流入民间，一部分融入戏曲。明清时期，戏曲舞蹈的魅力得以绽放。中华人民共和国成立以后，一大批舞蹈教育家、艺术家将戏曲舞蹈加以整理，借鉴芭蕾舞的训练体系，并从武术、文学典籍、汉画像砖、石窟艺术中发掘出古典舞蹈的动作特征，重构为具有“圆曲拧倾”等深厚美学意蕴的中国古典舞。



| 图片欣赏——戏曲、武术、中国人物画



| 公孙大娘舞剑图

走进历史博物馆，观赏历载经年的玉雕彩塑，阅读浩如烟海的史册典籍，处处可见身材细挑、长裙袖舞、飘逸欲仙的舞人形象。



唐三彩仕女俑



汉长袖玉舞人

中国的石窟艺术经过长时期的发展，其壁画与石雕中遗存了大量的乐舞形象。克孜尔千佛洞的龟兹壁画中，天宫伎乐“或拍掌击节，或拈花绳起舞，或弹琵琶，或击手鼓”，形象丰富生动。敦煌莫高窟壁画的乐舞形象更是自成体系，琳琅满目。天宫伎乐飞腾而起，曼妙灵动；浩浩荡荡的乐舞队列，瓔珞璀璨，舞姿飘逸。其丰富的内容和优美的艺术造型堪称瑰宝。



克孜尔千佛洞192窟 伎乐天



莫高窟321窟 飞天

云冈石窟里的乐舞石雕为我国石雕艺术之冠。“六供养天”图中的“六美人”单腿跪地，双手合十置于胸前，体态优美，下方四位“伎乐天”似腾空欲飞，娴静与灵动神态各异，对比鲜明。龙门石窟西山莲花洞中“飞天”的舞蹈雕像，远承印度石窟艺术，近继云冈石窟风范，兼收南朝文化“秀骨清像”之韵，体态秀丽，舞姿温婉雅致，形成独特的气质，颇具中原汉民族传统风格。



云冈石窟乐舞石雕



龙门石窟莲花洞飞天

中国戏曲艺术博大精深，源远流长。在漫长的发展过程中经过艺术长河的洗涤和融合变化，形成了自己独特的风格。其间蕴藏着丰富的舞蹈文化遗产。

京剧作为中国的国粹享誉世界。京剧表演艺术大师梅兰芳先生在唱、念、做、打等方面进行革新，形成了梅派艺术的独创风格。京剧艺术表演的“身段”很大程度上决定了今日戏曲舞蹈的形态。梅兰芳借鉴太极剑法创造了《霸王别姬》中的“剑舞”。这段剑舞既不是狂舞，也不是卖弄功夫，而是充分展现优美的造型，从始至终融合剧中人物的情感，使虞姬感情的发展与剧情发展紧密地联结在一起。

表演者手持双剑行云流水般的“圆场”，裙裾飞扬持剑而起的“卧鱼”，剑气长虹鱼贯而至的“探海”，还有那双剑翻飞眼花缭乱的“大刀花”令人赏心悦目，更呈现出戏曲舞蹈的无尽魅力。

著名京剧表演艺术家盖叫天，擅长武戏，技术精湛，造型优美，有“江南活武松”之誉。他创立的独具特色的盖派表演艺术充满古典舞动律。



京剧《霸王别姬》 表演：梅兰芳



京剧《武松》 表演：盖叫天



观赏《春江花月夜》《丝路花雨》《扇舞丹青》等中国古典舞作品，领会不同时期中国古典舞的意蕴，感受源远流长的古典文化之美。

中国古典舞作品《春江花月夜》是根据唐代诗人张若虚的同名诗作改编而成。诗歌运用富有生活气息的清丽之笔，以月为题，以江为景，描绘了一幅幽美深远、惆怅迷离的春江月夜图。舞蹈《春江花月夜》借助诗作中“江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮”的意境，表现了一位古代少女在春天的月夜漫步于江边花丛中，触景生情，浮想联翩，情意婉转。舞者身着蓝色衣裙，手持白色羽毛双扇，舞蹈动作适当借鉴了戏曲舞蹈中的身段，运用圆场步、花梆步等步伐，表现出“闻花”“照影”“听鸟鸣”“学鸟飞翔”等情节；选取中国古典舞中的“探海”“卧鱼”“射雁”等典型舞姿刻画了月夜下少女对美好生活的无比憧憬。此部舞蹈作品体现了中国古典舞较深的造诣及风韵。



独舞《春江花月夜》首演于1957年  
编导：粟承廉 表演：陈爱莲



舞剧《丝路花雨》首演于1979年 编导：刘少雄、张强、朱江、许琪、晏建中 表演单位：甘肃省歌舞剧院 主演：贺燕云、仲明华、李为民

大型民族舞剧《丝路花雨》首演于1979年，以举世闻名的丝绸之路和敦煌壁画为素材创作而成。作品描述了画工神笔张和歌伎英娘的悲欢离合以及与波斯商人伊努思之间的纯洁友谊。舞剧编导们经过长期的深入观察研究、学习临摹，不仅了解了敦煌壁画上的舞姿特色，而且发现了为敦煌舞所特有的“S”形曲线运动规律，并运用中国古典舞蹈的节奏韵律，将静止的舞姿造型与敦煌舞统一的动作风格结合起来，形成了一个比较完整的运动的古典舞蹈造型体系，用以展现剧情、塑造人物，令观众耳目一新。舞剧《丝路花雨》是一首礼赞中外人民友谊的优美诗篇，更是中国舞蹈史上一部壮丽的史诗。

中国古典舞作品《扇舞丹青》表现出书法艺术的神韵。随着中国古典乐曲《高山流水》流淌的旋律，在表演者的扇起扇落间，山水画卷的意象呈现在舞台上；跳腾闪挪中，丹青笔墨一气呵成，舞、乐、书、画融为一体。在情景交融中塑造了古代文人“扇起襟飞吟古今，虚实共济舞丹青”的儒雅形象，营造出舞蹈作品恬静、雅致、高远的意境。



| 独舞《扇舞丹青》首演于2000年 编导：佟睿睿 表演：王亚彬

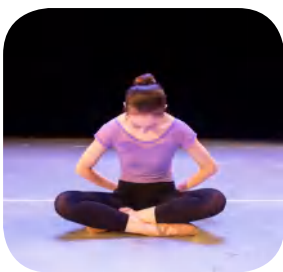
## 创意实践活动



### 1. 学习并模仿中国古典舞的基本动律元素：提、沉、冲、靠、含、腆、移、旁提



| 提



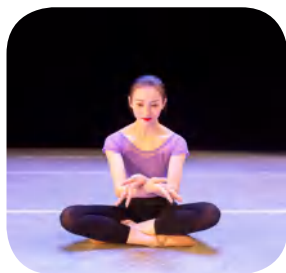
| 沉



| 冲



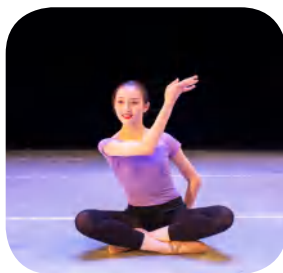
| 靠



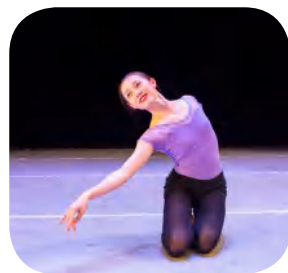
| 含



| 腆



| 移



| 旁提

2. 学习并模仿中国古典舞的基本舞姿——拧、倾、圆、曲，体会舞姿中的体态之美



| 大掖步



| 姿态斜腰



| 仰身踮燕



| 旁提后腿



| 卧鱼



| “小五花”舞蹈动作过程分解





| 端腿展翅



| 趺步



| 大掖步



| 扑步



| 冲掌

### 3. 《舞之韵》舞段创编

(1) 中国古典舞动作形态以“圆”为核心，结合中国古典舞的动律元素，引导学生以平圆、立圆、“8”字圆为运动路线，创编一个舞段。

(2) 以身体为笔，运用舞蹈的三度空间，领会书法力道，创编一个舞段。

(3) 请结合戏曲、武术等中国传统文化元素创编一个具有人物形象的舞段。



## ● 舞蹈名家

朱载堉（1536—约1610），字伯勤，号句曲山人。明代著名的乐律学家、历学家、舞蹈学家。朱载堉在舞蹈理论及舞谱研究方面有巨大贡献。其专门记录、论述舞蹈的篇章主要集中在《乐律全书》中的《灵星小舞谱》《六代小舞谱》《小舞乡乐谱》等中，建立起“舞学”理论体系，其《论舞学不可废》是舞学理论之精要所在。朱载堉编制的舞谱均属古代雅乐舞蹈范畴，各部舞谱都有舞姿或队形图。中外学者尊崇他为“东方文艺复兴式的圣人”。



朱载堉

## ● 圆

“圆”是中国古典舞标志性的身体运动特征，亦是舞蹈拥有时空的意象符号。中国古典舞有平圆、立圆、“8”字圆三种形态，平圆指运动轨迹呈现磨盘状的平面圆形运动；立圆指运动轨迹呈车轮状的立面圆形运动；“8”字圆指两手臂运动呈车轮式的两个相反的圆形运动。

## ● 中国古典舞中的“反律”

“反律”是中国古典舞动律中十分重要的特征，如：双晃手，当手臂向左晃时，身要有向右拉之势，才能显示动作的圆润与韵味。这种审美规律，如逢沉必提、逢冲必靠、逢开必合、逢前必后、逢左必右……无一不是遵循“反律”之规律。

## ● 舞蹈的三度空间



| 一度空间



| 二度空间



| 三度空间

三度空间是相对于舞台空间立轴高度划分的空间层次。一度空间，通常指地面动作；二度空间，通常指站立动作；三度空间，通常指腾空动作。

## 学业质量测评



1. 舞蹈与文学、音乐等相伴而生，古代诗词中有大量描绘舞蹈的经典名句。请自选诗句，用身体演绎文学语言描绘的舞蹈形象，并谈谈个人感受。如：

“从风回绮袖，映日转花钿。”——王雱《咏舞诗》

“南国有佳人，轻盈绿腰舞。”——李群玉《长沙九日登东楼观舞其一》

“飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊。”——白居易《霓裳羽衣歌》

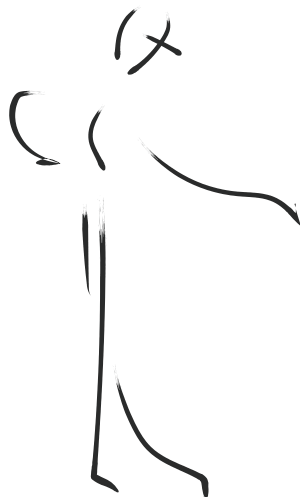


| 群舞《相和歌》首演于2013年 编导：孙颖 表演者：北京舞蹈学院

2. 请从以下选项中找出中国古典舞的审美体态。( )

- A. 圆      B. 开      C. 曲      D. 立      E. 拧      F. 倾

3. 请参照下列图示，用简单的线条手绘出三个你喜欢的中国古典舞舞姿，并尝试用肢体呈现。



4. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能从观察和模仿中认知中国古典舞蹈基本动律特征和风格差异。	能借鉴中国古典舞的表现手法进行舞段的构思。	喜欢中国古典舞蹈，通过欣赏中国古典舞蹈作品感知舞蹈意蕴。	能主动参与中国古典舞蹈的学习和研究，理解中国古典舞蹈的起源与文化背景。
二	能从中国古典舞蹈的动作、呼吸、节奏、神韵等方面，感受舞蹈作品的形象塑造和情感表达。	能合理运用中国古典舞蹈的语汇，选择合适的表现手段进行新颖、完整的舞段设计与创编。	能从中国古典舞蹈表演中，体悟出中国古典舞神形劲律的身韵特征，并在不断学习实践中提升审美能力。	了解中国古典舞蹈的风格特征和文化内核，乐意分享对于中国传统文化的理解和感受。
三	能在多元文化的情境中，找到中国古典舞与戏曲、武术、书法等其他艺术门类的关联，并能相互比较、借鉴，分析舞蹈作品的主题内容和思想内涵。	能在艺术实践中，自觉培养合作意识和多艺术门类跨域关联的能力，提取生活中的元素进行有个性的艺术创作。	能对中国古典舞作出自己的审美判断，能将对于古典舞蹈的审美认知运用于生活中，体现高雅气质和人文情怀。	充分认识到中国古典舞蹈对于弘扬中国传统文化所起的重要作用，并能从舞蹈创作和探究中，理解“只有民族的才是世界的”这一文化观点。

## 第4课 高雅之韵

艺术大观园

芭蕾舞是源于欧洲的一种古典舞蹈，孕育于意大利，兴盛于法国，鼎盛于俄罗斯并走向世界。1581年，《皇后喜剧芭蕾》在法国问世，宣告艺术芭蕾的诞生。经过400多年的发展，芭蕾舞成为影响极广的一门世界性舞蹈艺术。从情节芭蕾开始，芭蕾舞接受了古典主义、浪漫主义、现代主义和当代思潮的文化洗礼，涌现出《关不住的女儿》《仙女》《吉赛尔》《天鹅湖》《火鸟》等一大批经典芭蕾作品，并形成“开、绷、直、立”的审美标准。芭蕾舞最早享有“高雅艺术”之称。中华人民共和国成立以后，戴爱莲等一批中国艺术家将芭蕾舞系统地引入中国，1950年，上演了第一部原创芭蕾舞剧《和平鸽》。此后，在中国舞蹈家的不懈努力下，《红色娘子军》《白毛女》等中国芭蕾舞作品登上了世界舞台。



交响乐对芭蕾舞艺术的发展起到了推波助澜的作用。在舞蹈创作中，形式上严格遵循交响乐的旋律、节奏、配器、和声对位；内容结构、逻辑、情调上严格服从主题。交响编舞法影响后世舞蹈创作几百年。

由音乐成就舞蹈的代表性作品当属芭蕾舞剧《天鹅湖》。俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基（Tchaikovsky, 1840—1893）创作的音乐《天鹅湖》像一首抒情诗篇，具有浪漫色彩，充满了戏剧张力。该音乐高度的“交响性和音乐视觉化”奠定了舞剧《天鹅湖》在西方芭蕾舞史上划时代的地位，对后世的芭蕾舞剧创作起到了积极的作用。

## 天 鹅 湖

[俄] 柴可夫斯基 曲



| 交响乐《天鹅湖》乐谱（部分）





芭蕾舞剧《天鹅湖》全剧分四幕，用“足尖的交响”讲述了公主奥杰塔和王子齐格弗里德用真诚相爱的力量战胜魔法的童话故事，是舞蹈与音乐完美结合的典范。《天鹅湖》以鲜明的舞蹈结构、优美动听的音乐旋律和洁白无瑕的短裙装束成为芭蕾艺术史上最负盛名的经典。



编剧：盖尔采尔

编导：马里乌斯·伊万诺维奇·彼季帕  
(Мариус Иванович Петипа, 1818—1910)、列夫·伊凡诺夫 (лев Иванов, 1894—1901)

作曲：柴可夫斯基

首演：1895年1月15日首演于俄国彼得堡玛利亚剧院

表演：俄罗斯国家芭蕾舞团

| 《天鹅湖》剧照

该剧第二幕《天鹅湖畔》是全剧的精华，具有完整的结构，在“芭蕾交响化”的探索上达到了一定高度。“白天鹅双人舞”公主柔和安静的阿拉贝斯动作浸透了孤独与哀伤。王子向公主诉说衷肠。这段双人舞表演，就像身体的“二重唱”，如歌如泣，充满诗意与激情，音乐主题动机与舞蹈主题动作完美统一。经典舞段“四小天鹅”，既表现小天鹅湖畔嬉戏、漫游的天真可爱，又是白天鹅公主爱恋、喜悦之情的内心独白的外化。“三大天鹅舞”“天鹅大群舞”舞姿优美，令人陶醉。这些舞段代表了芭蕾艺术在19世纪末取得的最高成就。

| “四小天鹅舞”剧照



1964年，中国诞生了第一部具有民族化意义、充满革命浪漫主义色彩的大型芭蕾舞剧《红色娘子军》。故事讲述了20世纪30年代出生于海南岛的琼花从一个苦大仇深的农村姑娘，逐渐成长为一名有着坚定共产主义信念的娘子军战士的过程。该舞剧颠覆了西方芭蕾艺术中的女性形象，嫁接巾帼英雄的历史遗产和传统身体技艺，使穿足尖鞋的“娘子军”成为世界芭蕾舞台上独特的艺术风景。在舞蹈语言上，该舞剧将西方的芭蕾技巧与中国民族舞蹈的表现手法相结合，比如男主角洪常青性格坚毅，出场造型吸收了京剧的“亮相”手法，而南霸天和老四等反面人物则借鉴了京剧中的造型方式。《红色娘子军》创造出了民族芭蕾的世纪精品，成就了中西文化在芭蕾艺术领域完美融合的世界奇迹。

编剧：集体创作

作曲：吴祖强、杜鸣心、王燕樵、施万春、戴宏威

编导：李承祥、蒋祖慧、王锡贤

首演：1964年

表演：中央芭蕾舞团



| 中国民族芭蕾舞剧《红色娘子军》

《白毛女》与《红色娘子军》并称为中国芭蕾舞剧发展史上里程碑式的作品。《白毛女》全剧共分八场。故事发生在抗日战争时期的中国北方农村，通过女主角喜儿和她父亲杨白劳与地主黄世仁之间的矛盾发展，表现了“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人”的主题。故事的背景与西方芭蕾的文化环境有着天壤之别。但是整个舞蹈却将19世纪优雅的西方古典舞蹈与中国民间舞蹈、戏曲舞蹈等结合在一起，充实和丰富了芭蕾艺术的表现手段。该舞剧对典型人物形象的刻画鲜明、生动，其中“北风吹”“扎红头绳”等经典舞段，成功塑造了喜儿由纯真甜美向坚忍刚毅转变的中国女性形象。《白毛女》以其独有的艺术特色自立于世界艺术之林。



编导：胡蓉蓉、傅艾棣、程代辉、林泱泱

作曲：严金萱

首演：1965年

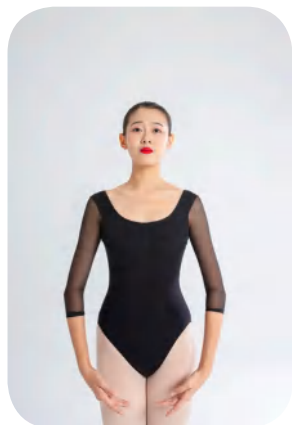
表演：上海市舞蹈学校

| 中国民族芭蕾舞剧《白毛女》

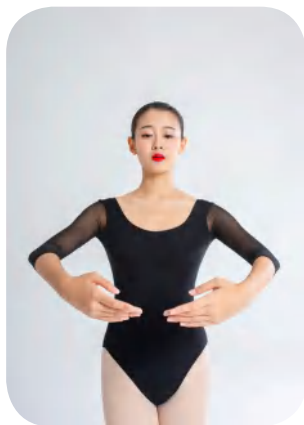




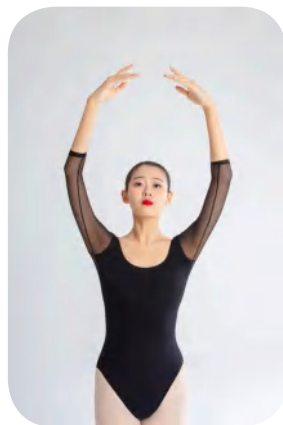
1. 学习并模仿芭蕾舞的七个手位动作与五个脚位动作



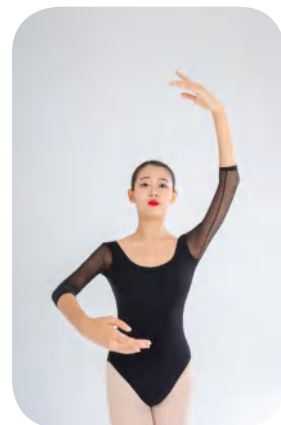
| 一位手



| 二位手



| 三位手



| 四位手



| 五位手



| 六位手



| 七位手



| 一位脚



| 二位脚



| 三位脚



| 四位脚



| 五位脚



| 一位手



| 二位手



| 三位手



| 四位手



| 五位手



| 六位手



| 七位手



| 一位脚



| 二位脚



| 三位脚



| 四位脚



| 五位脚

## 2. 学习并模仿芭蕾舞的跳跃动作与基本舞姿



| 舞姿



| 舞姿



| 前阿提纠



| 后阿提纠



| 舞姿



| 舞姿



| 舞姿



| 小跳



| 中跳



| 小跳



| 分腿跳



| 舞姿跳



| 舞姿跳



| 舞姿跳



| 舞姿跳



| 地面舞姿



| 舞姿



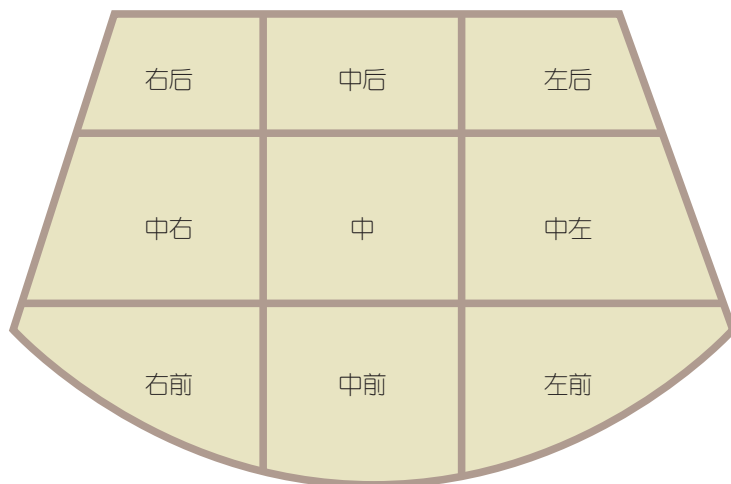
| 舞姿



| 舞姿

### 3. 《舞之翼》舞段创编

- (1) 以“翼”为关键词，设计几个舞蹈造型，以合理的连接方式创编一个舞段。
- (2) 选用轻纱或气球作为道具，创编一个舞段。
- (3) 将以上舞段合理地布局在舞台的九个区位内，设计出舞段的清晰调度。



舞台空间区位图

## 金钥匙



### ● 舞蹈名家

加林娜·谢尔盖耶夫娜·乌兰诺娃 (Галина Сергеевна Уланова, 1910—1998)，苏联芭蕾舞表演艺术家，被誉为“俄罗斯芭蕾女神”，20世纪最伟大的芭蕾舞女演员之一。在《天鹅湖》《罗密欧与朱丽叶》等著名芭蕾舞剧中成功地塑造了女主角形象。她的表演富有诗意，善于细腻地刻画人物性格，成为芭蕾舞表演艺术的典范。



加林娜·谢尔盖耶夫娜·乌兰诺娃

### ● 交响编舞法

是在舞蹈创作中借鉴交响音乐的思维逻辑，以人体作为音符，用舞蹈动作和舞台调度对位音乐中的节奏、旋律和织体（音乐的结构形式之一），力求达到音乐与舞蹈高度统一的一种编舞方法。

### ● 舞蹈造型

以舞蹈美的准则创造出形象化的人体动作姿态，它是舞蹈艺术重要的表现手段，一切舞蹈动作的姿态、舞蹈组合、舞蹈技巧都要通过舞蹈造型来进行艺术的表现。

### ● 芭蕾术语

巴特芒【Battement】腿部动作的总称；

巴特芒·汤纠【Battement tendu】擦地；

得米·普力也【Demi pile】半蹲；

哥让得·普力也【Grand pile】大蹲；

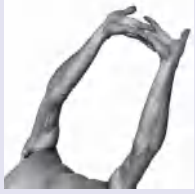
巴特芒·汤纠·日代【Battement tendu jete】小踢腿。

## 学业质量测评



1. 请用四个字概括芭蕾舞的审美特征。（ ）  
A. 起承转合      B. 圆曲拧倾      C. 开绷直立      D. 提沉冲靠
2. 为什么童话故事总是成为西方芭蕾舞剧情创作的主要题材？芭蕾舞传入中国后，其思想内容与艺术形式发生了怎样的变化？
3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能从观察和模仿中认知芭蕾舞的基本特征和风格差异。	能借鉴芭蕾舞的基本动作和表现手法进行舞段的构思。	喜欢芭蕾舞，通过欣赏中外芭蕾舞作品感知芭蕾舞的审美标准。	能主动参与芭蕾舞的学习和相关活动，理解芭蕾舞的起源和文化背景。
二	能从芭蕾舞的动作、服装、造型等外在形式，感受到舞蹈作品的形象塑造和情绪情感。	能合理运用舞蹈语汇，借助服装、道具等元素，比较完整地表达自己的舞段构思。	能从不同时期的芭蕾舞作品中体悟舞蹈源于生活又高于生活的艺术理念，提高审美能力。	能认识到中外芭蕾舞的风格特点和人文精神，乐意分享芭蕾舞艺术的精髓。
三	能调动多种感官，从交响乐、童话故事等艺术门类中形成通感，通过芭蕾舞的外在形式，分析舞蹈作品的结构调度和主题思想。	能从中西方文化层面与国际交流融合中提取创新元素，应用于自己的舞段创编，进行有个性的艺术表现和主题表达。	能感知芭蕾舞所表现的唯美追求和对于美的严谨标准，并能对芭蕾舞形成自己的审美判断，以此构建审美价值观。	能尊重世界多元文化，充分认识到艺术无国界，以及芭蕾舞在世界文化交流中的重要作用和意义，并能“洋为中用”，更好地传承经典，弘扬世界高雅艺术。



## 第三单元 人文的光辉

19世纪末20世纪初，随着西方工业文明的发展，音乐、舞蹈、美术、建筑等领域的现代主义运动开始兴起。现代主义抛弃了精致典雅的古典艺术，以创新为根本宗旨，开启了个性张扬、自我实现的道路。西方现代舞宗派林立，其共同之处在于无止境的创新和深刻的人文思索。

当代舞与现代舞一脉相承，它继承了现代舞的创新本质和人文关怀，同时把视野放在更广阔的社会生活和艺术形态传承上。中国当代舞在世界当代舞中独树一帜。广袤的土地，多样的民族文化，厚重的人文传统，独特的历史机遇，让中国当代舞的发展呈现出百花齐放的繁荣景象。





## 第5课 随心起舞

艺术大观园



现代舞是19世纪末20世纪初在欧美兴起的一种舞蹈流派。美国和德国是现代舞的两大发源地。美国的伊莎多拉·邓肯（Isadora Duncan，1877—1927）是现代舞历史上第一位赤脚跳舞的专业舞者，她反对古典芭蕾的因循守旧，主张解放人的身体，自然地抒发人的情感，强调艺术要反映现代社会生活，被誉为“现代舞之母”。后来的现代舞蹈家们，每一代都有不同的艺术理念和技术体系。现代舞逐渐发展成为一种包容和多元的艺术流派。

中国现代舞的发展深受欧美现代舞的影响，同时为世界现代舞的多样化发展做出了贡献。1901年，年仅24岁的伊莎多拉·邓肯在巴黎教授“自由舞蹈”，她的学生中有一张东方面孔，这就是当时清政府驻法国公使裕庚的小女儿裕容龄（1882—1973）。在这样的机缘巧合下，现代舞产生之初便与中国建立了联系。20多年后，美国一个现代舞团访华，让现代舞与中国有了深层次的交流。



| 镜头里现代舞的诗意表达

1925年，被誉为“美国现代舞之父”的泰德·肖恩(Ted Shawn, 1891—1972)先生和“美国舞蹈第一夫人”露丝·圣·丹尼斯(Ruth St. Denis, 1877—1968)伉俪率领丹尼斯-肖恩舞团在中国巡演。期间，他们观赏了梅兰芳表演的京剧《霸王别姬》后，大为震撼，说从未见过这么美丽的舞、如此优雅的身段和雍容的台风。次日，他们特地到梅宅拜访了梅兰芳，三人相谈甚欢。临行前，梅兰芳送给他们一套带水袖的戏装。肖恩夫妇后来受此启发这套戏装，把《霸王别姬》的故事改编成一出名为《吴妻别帅》的现代舞，并在新加坡首演，此后该舞蹈作品成为丹尼斯-肖恩舞团的保留剧目。肖恩夫妇与梅兰芳的这段故事，成为中西方表演艺术交流史上的一段佳话。



梅兰芳与露丝·圣·丹尼斯、泰德·肖恩在演出后合影



露丝·圣·丹尼斯与泰德·肖恩登门拜访梅兰芳

“美国现代舞之父”与“美国舞蹈第一夫人”从中国传统京剧中吸取养分，创作了富有创意的现代舞。这种跨界的艺术创作方式，从一开始就给现代舞带来了无限的可能性。世界各地的现代舞蹈家们都有自己独特的思想观念和艺术语言，现代舞的发展呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。中国的现代舞蹈家们，不是在一种既定的舞蹈模式中承前启后，而是在不断寻找舞蹈的真谛，拓展舞蹈的社会功能，表现人的多种情感。经过几代人的探索和发展，他们创作出具有中国特色的现代舞。



独舞《悲歌》由美国舞蹈家玛莎·格莱姆（Martha Graham，1894—1991）于1930年创作和表演。作品中玛莎·格莱姆的身体被包裹在蓝色的弹力舞蹈服中，只露出手掌、脚掌和脸部，她双手紧握，赤着双脚重重地踏在地上。舞蹈不再有优雅的线条，不再是轻盈的舞步，而是变得沉重和扭曲。玛莎·格莱姆以腹部为动作之源泉，以脊椎传输力量，在腹部的紧张收缩和脊椎的有力伸展之间，传达出人性强烈的冲突和内心的挣扎。该舞蹈作品以种种抽象的舞姿表现了人类的种种悲情体验。



独舞《悲歌》首演于1930年 编导、表演：玛莎·格莱姆



舞剧《绿桌》首演于1932年 编导：库特·尤斯

现代舞剧《绿桌》由德国编舞家库特·尤斯（Kurt Jooss，1901—1979）创作，1932年首演于法国巴黎。该剧中，乞丐、国王、农夫等各色人物先后以自己独特的方式死去，揭示了在死神面前人人平等的主题。全剧最为人称道的是开始时一张巨大的绿色长桌竖向摆放在舞台上，10个穿着燕尾服、戴着面具的“外交官”在长桌前起舞。他们时而前倾后仰，时而捶胸顿足，有的侧耳倾听，有的捻须盘算，舞蹈动作形象地刻画了一群贪婪的霸权主义者为了瓜分世界所进行的肮脏交易。终于，一声枪响，争吵戛然而止，战争爆发……《绿桌》揭露了战争冷酷无情的本质，表现了人性的泯灭和贪婪，以及对死难者深深的怜悯。

中国台湾的舞蹈家林怀民（1947— ）以书法为灵感创作了《行草》《松烟》《狂草》《屋漏痕》等“书法系列”的现代舞作品。这些舞蹈作品主题从中国传统文化中汲取养分，舞蹈动作从书法的运笔规则中寻找身体舞动的韵律，实现舞蹈内容与形式的统一。东晋书法家卫夫人所著《笔阵图》中说到，书写者要合理运用笔力，使写出来的字“横如千里阵云，竖如万岁枯藤，撇如陆断犀象，捺如崩浪雷奔，点如高峰坠石，折如百钧弩发，钩如劲弩筋节”。“千里阵云”“万岁枯藤”等本来是笔墨的形容词，在舞蹈中幻化成一种非常具体可感的身体律动和形态，呈现在观众面前，使舞蹈作品呈现出一种独特的中国水墨意象。



《狂草》首演于2005年 编导：林怀民 表演：云门舞集 | 《屋漏痕》首演于2010年 编导：林怀民 表演：云门舞集

《我们看见了河岸》由我国当代著名编舞家王玫（1958— ）于2001年创作。该舞蹈作品选取钢琴协奏曲《黄河》为舞蹈音乐，使用现代舞的动作语汇和编创手法，分为《现状》《苦闷》《反抗》《解放》四个篇章。“我们看见了河岸”是歌曲《黄河船夫曲》中的一句歌词，表达了黄河船夫与惊涛骇浪搏斗之后，看见河岸的欣喜和看到“生”的希望。编舞家借用这句歌词作为舞蹈作品的名称，表现了现代中国舞蹈家们对自己身份的追寻和认同，是现代中国人文化自信的精神写照。



《我们看见了河岸》首演于2001年 编导：王玫 表演：北京舞蹈学院



在百余年现代舞历史中，流派众多，它们有各自的理念主张和技术体系。请同学们在老师的引导下，体验不同流派的现代舞技术。

1. 学习并模仿现代舞“收缩—延展”（Contraction-Release）技术。

这是美国现代舞蹈家玛莎·格莱姆建立的舞蹈训练体系，该体系主张人体舞蹈动作的能量源泉来自身体的腹部。训练时注意以腹部为发力点，带动脊椎和身体其他部位做收缩和延展运动。



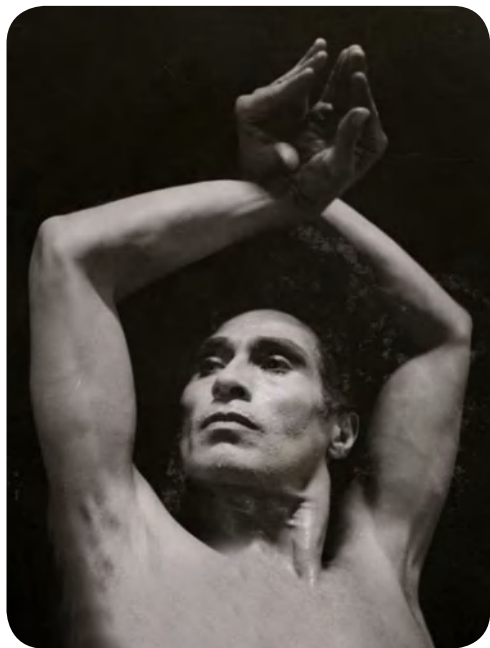
| [美国] 玛莎·格莱姆

2. 学习并模仿现代舞“倒地—爬起”（Fall-Recovery）技术

这是美国现代舞蹈家多丽丝·韩芙莉（Doris Humphrey, 1895—1958）建立的舞蹈训练体系，训练核心是人的身体一直处于跌倒、爬起，失去平衡与恢复平衡的状态中。



| [美国] 多丽丝·韩芙莉



| [美国] 约瑟·林蒙

3. 学习并模仿现代舞“林蒙舞蹈技术”

这是由美国现代舞蹈家约瑟·林蒙（Jose Limon, 1908—1972）建立的舞蹈训练体系，以人体重心转移所产生的倾倒和恢复为基础，同时强化身体各部位的运动方向，由指尖、脚尖等肢体末梢带动产生动作，林蒙舞蹈技术以流畅著称。

#### 4. 学习并模仿现代舞的地面动作、中间动作、空中动作



|地面动作1



|地面动作2



|地面动作3



|地面动作4



|地面动作5



|中间动作1



|中间动作2



|中间动作3



|中间动作4



|中间动作5



| 跳跃动作1



| 跳跃动作2



| 地面动作1



| 地面动作2



| 中间动作1



| 中间动作2



| 地面动作3



| 中间动作3



| 中间动作4



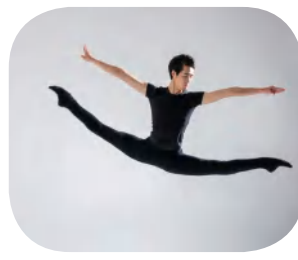
| 地面动作4



| 跳跃动作1



| 跳跃动作2



| 跳跃动作3



| 跳跃动作4

## 5. 《春天》舞蹈小品即兴创编

(1) 卡农(Canon)是一种音乐谱曲技法,是指一个声部的曲调始终追随另外一个声部,按照一定间隔演奏或演唱,具有此起彼伏、连绵不断的效果。听具有典型卡农特征的音乐,如帕赫贝尔(Johann Pachelbel, 1653—1706)的《D大调卡农》(*Canon and Gigue in D*)、巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685—1750)的《五首卡农变奏曲》(*Five Canon Variations*)、贝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770—1827)的《命运交响曲》(*Fate Symphony*)等,感受音乐的流动性和画面感,用身体律动即兴作出相应的反应。

(2) 以“春天”为关键词在即兴音乐的基础上选取一个舞蹈动作,使用“卡农技法”,分组创编舞蹈:①在限定的队形上发展出一个舞段,表现生命的萌动;②在流动的队形上发展出一个新的舞段,表现生命的蓬勃。

(3) 将以上舞段以合理的方式结合起来,选取一段具有典型卡农特征的音乐搭配,创编一个舞蹈小品。

### 金钥匙



#### ● 舞蹈名家

美国的伊莎多拉·邓肯是现代舞历史上第一位赤脚跳舞的专业舞者,被誉为“现代舞之母”。她创造了“自由舞蹈”的形式。邓肯认为古典芭蕾训练违反了人体的自然规律,把身体和灵魂都束缚住了,因此她抛弃舞蹈鞋,脱掉束身舞衣,解放身体,赤脚跳舞。她崇尚古希腊艺术所展现的自然身体,直接从大自然获得灵感,如观察潮汐运动、感受风的吹拂,从而发展出“自由舞蹈”的体系。



| 伊莎多拉·邓肯



### ● 舞蹈剧场

舞蹈剧场是现代舞蹈的一大流派，这个概念是由德国舞蹈家库特·尤斯提出的，并由他的弟子皮娜·鲍什（Pina Bausch，1940—2009）发展并完善成一个独立的现代舞流派。在舞蹈剧场这种艺术形式中，舞蹈动作不再是剧场表演的主要语言，生活化的动作、戏剧表演、服装、道具、布景、舞台装置等剧场元素与舞蹈动作的地位平等，它们既共同来呈现舞蹈作品的全貌，又分别表达不同的意味，使舞蹈作品的意义呈现出多元化和多义性特点。

注意区别三个概念：舞蹈剧场、剧场、剧场舞蹈。舞蹈剧场特指现代舞的一个流派；剧场是供所有表演艺术演出的场所；剧场舞蹈是所有在剧场里演出的舞蹈类型的统称。

### ● 卡农技法

卡农源于音乐谱曲技法，当它使用在舞蹈创编时，指一个舞蹈动作由多人依次轮流再现，达到此起彼伏、连绵不断的艺术效果。

### ● 即兴舞蹈

即兴舞蹈是指舞蹈者未经事先编排，根据现场音乐和环境因素，在充分调动情绪情感和身体动能的情形下，即兴进行的舞蹈创作和表演。

## 学业质量测评



1. 请举例说出你看过的现代舞或者现代艺术作品，并谈谈你对现代艺术的理解。
2. 芭蕾舞是“向往天堂”的艺术，而现代舞是“亲近大地”的艺术，对比二者，试分析它们不同的舞蹈特征。
3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能观察到现代舞蹈的动作特点和风格差异。	能借鉴现代舞蹈的基本动作，表达自己的舞蹈构思。	喜爱现代舞蹈，懂得欣赏不同风格的现代舞蹈。	能理解不同风格的现代舞蹈作品的文化背景。
二	能从现代舞蹈的动作、服装、造型等外在形式，感受到舞蹈作品的情绪情感。	能合理地使用舞蹈动作、服装、道具等元素，完整表达自己的舞蹈构思。	能从不同风格的现代舞蹈中感受到艺术的真、善、美，提高自己的审美能力。	能充分认识到中国现代舞的风格特点和人文精神，增强文化自觉和文化自信。
三	能通过现代舞蹈的外在形式，分析舞蹈作品的主题内容和思想内涵。	能从中国传统艺术中提取创新元素，应用到自己的舞蹈创作中。	能充分理解现代舞蹈的人文精神和艺术追求，并体悟现代舞蹈的人文情怀和审美价值观。	能认识到现代舞蹈国际交流的重要意义，尊重文化多样性，加深国际理解。

## 第6课 多元绽放

### 艺术大观园



当代舞追求塑造鲜明的艺术形象和丰富的民族审美情趣，是人文精神觉醒后艺术家对人类自身的思量。中国当代舞不拘一格地吸纳和运用舞蹈素材，反映当代的社会生活与时代精神风貌，不仅从民间舞蹈、古典舞蹈、军旅舞蹈中吸取养分，而且将其他艺术形态的先进艺术观念和题材都纳入创编视野，比如，舞蹈家以《黄河大合唱》为素材创编出不少优秀的舞蹈作品。

《黄河大合唱》诞生于1939年抗日战争时期，是由诗人光未然（1913—2002）作词、音乐家冼星海（1905—1945）作曲的著名音乐作品，作品包括《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧，黄河》等八个乐章。“风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮”，慷慨激昂的歌词，深沉宏伟的曲调，激活了当代舞蹈家们的创作灵感。以中华民族的母亲河黄河为歌颂对象，表现中华儿女历经磨难、不屈不挠、顽强奋斗的民族精神，成为舞蹈家们共同的创作心愿。于是，黄河被一再演绎——古典舞《黄河》、民间舞《东方红》、现代舞《当我们看见了河岸》，虽然舞种不同，但所表达的坚忍的民族精神相同。在得天独厚的文化环境下，当代舞《黄河魂》应运而生，表达了一种以繁荣民族文化为己任的使命感和独立自主的文化自信。

当代舞与现代舞最大的区别在于不过多地沉溺于自我的艺术宣泄，而是充分注重社会的主流意识。

| 音乐家冼星海塑像





欣赏《饥火》《黄河魂》《小溪·江河·大海》《壮士》等舞蹈作品，感悟当代舞的创作与当下的社会生活、时代精神风貌的关联，思考当代舞的社会性与艺术性。

独舞《饥火》诞生于1942年抗日战争中。忍受苦难饥饿的百姓，被战火逼迫得流离失所。有感于社会现实，著名舞蹈艺术家吴晓邦（1906—1995）以杜甫的诗句“朱门酒肉臭，路有冻死骨”为灵感创作了此舞蹈作品。作品刻画了一个衣衫褴褛、蓬头垢面、赤着双足的人。音乐从一更鼓、二更鼓一直打到五更鼓，舞者的表演和情绪随着时间的推移逐渐走向崩溃。他向路人呼唤，向苍天祈求，但都得不到回应。最后五更鼓打过，他因饥饿倒地而亡。《饥火》是一部优秀的现实主义代表作，表达了对战争的痛恨和对深受苦难的民众的怜悯。



独舞《饥火》首演于1942年  
编导、表演：吴晓邦

当代舞蹈作品《黄河魂》选取了《黄河大合唱》中的音乐，从“山东鼓子秧歌”提取主题动作，运用当代的编创手法，既表现了汹涌澎湃、奔流不息的滚滚黄河，更表现了在黄河上奋勇向前、顽强拼搏的船夫。舞蹈结尾处，舞者在舞台上造型成“人”字形状，这一画面创造性地提升了音乐的精神原旨。这部作品是中国当代舞蹈的全新登场，更是改革开放后当代中国人精神面貌的写照，代表了当代中国人自我意识的觉醒，表达了坚定的文化自信和坚忍的民族精神。



群舞《黄河魂》首演于1984年 编导：苏时进、尉迟剑明 表演：原中国人民解放军南京军区前线歌舞团



群舞《小溪·江河·大海》首演于1986年 编导：黄少淑、房进激 表演：原解放军艺术学院

当代舞作品《小溪·江河·大海》从中国古典舞中提取动作元素，将“圆场步”“云手”等基本动作巧妙变化，使用“卡农技法”“重复技法”等当代编舞技法，形象地表现了水从“滴滴泉水”到“潺潺小溪”，再到“滚滚江河”“滔滔大海”的意象变化。舞蹈动作气韵连贯，舞动轨迹清晰流畅。编舞者非常巧妙地将中国舞蹈的圆润之美及流转之美，幻化成具有当代审美意识的经典舞作，宏伟处开阔激昂，潜沉处润物无声。

当代舞作品《壮士》是为纪念世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利50周年而创作的一部军旅题材的舞蹈作品。该作品以一面红旗、五位战士和三杆步枪为创作题材，表现了一场关乎生死存亡的严酷战斗。红旗贯穿整个舞蹈作品，人在旗在，红旗不倒，精神不倒。该作品表现了战士们前赴后继、不屈不挠、浴血奋战的场景，刻画了战士们赤诚的信念和坚定的意志，表达了对英雄们的崇敬之情。



群舞《壮士》首演于1996年 编导：张继钢 表演：邱辉、夏小虎、孙育鹏、杨庆、张逊



舞蹈作为一门高雅的创造性艺术，离不开舞蹈技术的支撑。精彩绝伦的舞蹈技术能极大地增强舞者身体的表现力，升华舞蹈作品的主题。请同学们在老师的指导下，初步体验“跳、转、翻”的舞蹈技术。

1. 学习并模仿跳跃类舞蹈动作



| 双飞燕



| 元宝跳



| 倒踢紫金冠跳



| 大跳



| 大射燕跳



| 大跃步



| 摆腿跳



| 蹦子

## 2. 学习并模仿旋转类舞蹈动作



| 跨腿转



| 旁腿转



| 平转1



| 平转2



| 吸腿转1



| 吸腿转2

### 3. 学习并模仿翻身类舞蹈动作



踏步翻身1



踏步翻身2



踏步翻身3



踏步翻身4



踏步翻身5



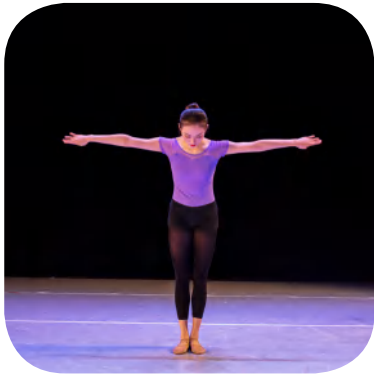
踏步翻身6



踏步翻身7



| 点步翻身1



| 点步翻身2



| 点步翻身3



| 点步翻身4



| 前桥2



| 前桥1



| 小翻1



| 小翻2



#### 4. 学习并模仿控制类技术



| 背手旁腿控制



| 旁腿控制



| 搬前腿



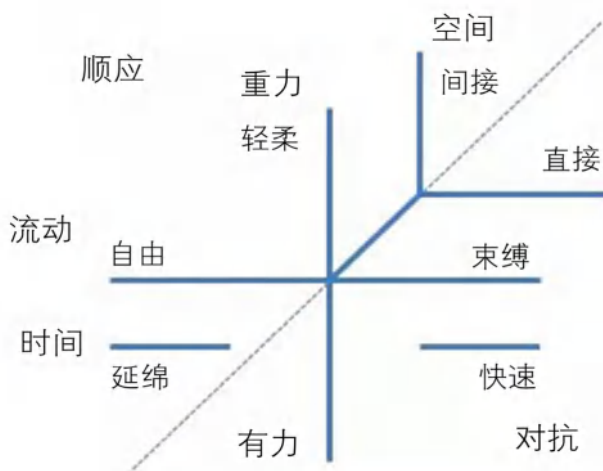
| 拧身探海



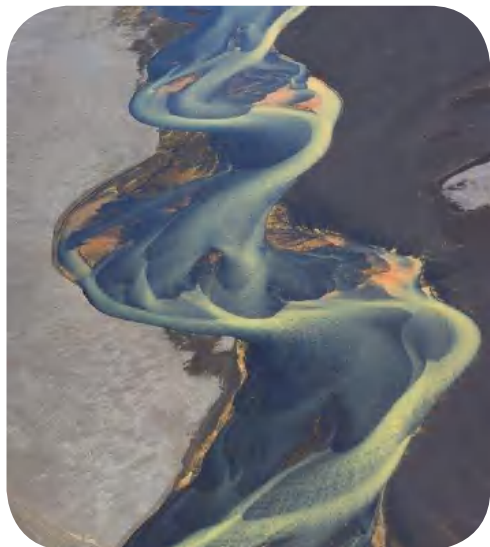
| 搬旁腿

#### 5. 了解和体验八种力效

根据欧洲舞蹈家鲁道夫·冯·拉班（Rudolf Von Laban, 1879—1958）的八大力效动作原理，体验砍（Slash）、压（Press）、扭（Wring）、冲（Punch）、滑（Glide）、弹（Flick）、敲（Dab）、浮（Float）等八种力效。请同学们在老师的指导下，从“力效”的角度重新认识舞蹈动作，分析舞蹈动作在不同时间、空间和重力的配合下出现的不同效果，加深对人体动作的理性认识和感性体验。



| 鲁道夫·冯·拉班“力效原理”中动作内容与各因素的关系



| 河流图

## 6. 《生命的河流》舞蹈小品即兴创编

(1) 以“生命”“河流”为关键词捕捉舞蹈形象。

(2) 运用力效原理提炼舞蹈主题动作，比如：根据“滑、弹、浮”的动作原理，表现鱼儿、水草、船舶、纤夫等的运动；

根据“砍、压、冲”的动作原理，结合“重复技法”表现潮汐涌动。

(3) 将各种表现潮汐涌动的舞段合理连接，创编一个舞蹈小品。

## 金钥匙



### ● 舞蹈名家

吴晓邦，江苏太仓人，舞蹈表演艺术家、舞蹈编导、舞蹈理论家、舞蹈教育家，是20世纪中国“新舞蹈”艺术的开拓者和播种人。青年时期，他经由日本学习传自德国的现代舞体系，回国后为“新舞蹈”在中国的传播作出了很大贡献，创作了许多优秀的舞蹈作品，代表作有《丑表功》《思凡》《饥火》等，主要著作有《新舞蹈艺术概论》《舞论集》《舞论续集》等。



| 吴晓邦

其主要贡献在于他将中国舞蹈从唯美主义的束缚中解放出来，作品积极地反映现实生活，为中国当代舞蹈的发展指明了方向。他认为舞蹈应该是一种培养人的高尚情操、树立正确人生观的艺术。

### ● 舞蹈形象

舞蹈作品中能够被观众感知认识的主体审美对象。狭义的舞蹈形象是借助人体动作、音乐、道具、服饰、化妆等艺术因素塑造的人物形象，广义的舞蹈形象是指一切舞蹈的动态形象。

### ● 重复技法

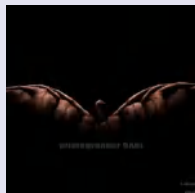
一个动作或者一组动作重复出现，以造成强调的效果。重复有完全重复和变化重复之分。

## 学业质量测评



1. 请举例说出你看过的中国当代舞或者当代艺术作品，谈谈你对当代艺术的理解。
2. 2008年，北京奥运会开幕式舞蹈表演《画卷》让世界惊艳，它是传统水墨与现代舞蹈的融合。谈一谈你对“跨界创作”的理解。
3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能观察到当代舞蹈的动作特点和风格差异。	能借鉴当代舞蹈的基本动作，表达自己的舞蹈构思。	喜爱当代舞蹈，懂得欣赏不同风格的当代舞蹈。	能理解不同风格的当代舞蹈作品的文化背景。
二	能从当代舞蹈的动作、服装、造型等外在形式，感受到舞蹈作品的情绪情感。	能合理地使用舞蹈动作、服装、道具等元素，完整表达自己的舞蹈构思。	能从不同风格的当代舞蹈中感受到艺术的真、善、美，并从中提高自己的审美能力。	能充分认识到中国当代舞蹈的风格特点和人文精神，增强文化自觉和文化自信。
三	能通过当代舞蹈的外在形式，分析舞蹈作品的主题内容和思想内涵。	能从中国传统艺术中提取创新元素，应用到自己的舞蹈创作中。	能充分理解当代舞蹈的人文精神和艺术追求，并体悟当代舞蹈的人文情怀和审美价值观。	能认识到当代舞蹈国际交流的重要意义，尊重文化多样性，加深国际理解。



## 第四单元 青春的节拍

21世纪是一个文化多元、个性张扬、舞蹈走进大众的时代。健康、活力、创造、协作成为校园舞蹈的主旋律。集体舞蹈、环境舞蹈、即兴舞蹈等校园舞蹈舞出美妙的交响乐章。校园舞蹈以学生的学习、生活以及思想感情等为创作主题，和着时代的节拍绽放青春的光彩，具有审美性、教育性和群体参与性，符合学生心理认知特征。即兴舞蹈在随性而舞中，由外及内真实地释放心灵。所有身体动作没有规矩的束缚，没有风格的羁绊。一个“兴”字，是兴趣的导引，是音乐的灵感，是情境的激励，是主题的指向。在即兴中寻找身体的极限，在极限中发掘智慧的潜能。舞蹈创编与表演，不是单纯的艺术技能，而是创新学习的美育过程。在校园舞蹈的呈现中，我们学习制订计划，有序工作；学习配合协作，共同担当；学习以艺求道，综合发展。



## 第7课 校园交响

艺术大观园

现代生活中，随着健康意识的觉醒，人们颂扬蓬勃的生命力，追求健康的体魄，充满活力的校园处处可见青春跃动的身影。运动不仅使肌肉得到拉伸、情绪得到宣泄、心灵得到慰藉，更有利于身心健康，而且它投射出生命形式的动作之美，让舞蹈无处不在。

古希腊雕塑家米隆（公元前480—公元前440）于约公元前450年创作的雕塑作品《掷铁饼者》，表现了一个投掷铁饼、引而未发的典型动作瞬间。艺术家从动态转换的视角，在一个固定、静止姿态的空间上表现时间，突破了艺术上时间与空间的局限性，充满运动感和节奏感，把人体的和谐、健美与青春的力量表达得淋漓尽致。该雕像不仅解决了雕塑技术中“支点”的重心问题，成为后世雕塑家创作各种运动姿态的榜样，同时，也为提高舞蹈造型的表现力和协调身体平衡提供了理性思考。《掷铁饼者》以“空间中凝固的永恒”影响世界。

| 《掷铁饼者》（*Discobolus* 公元前450）[古希腊]米隆 高152cm 雕塑 罗马国立博物馆



篮球运动中的跳跃式扣篮与舞蹈动作有异曲同工的动力之美。运动员扣篮起跳时双肩后拉，向后抬臂拉伸胸腰，双腿后踢跳跃。扣篮跃起的瞬间，力与美的姿态与舞蹈跳跃技巧“后飞燕”相比，二者具有相近的发力方式，相似的外在动态，腾空的瞬间张力彰显出运动中的“舞蹈”之美。



| 扣篮动作



| 后飞燕舞姿

## 经典鉴赏与分享



校园集体舞是学生集体参与，大方得体、富有朝气、积极健康的舞蹈形式。学生手拉手共舞的校园华尔兹是体育与艺术的结合体，富有时代特点和青春气息。



| 校园华尔兹



校园华尔兹为三拍子节奏的舞蹈，每拍一步，舞步较简单，它的旋律优美，节奏鲜明，由流畅舒缓的长步、左右晃动的荡步，结合旋转等动作展开。长步的步伐跳起来快慢有致、高低起伏；荡步的步伐左右脚交替进退，男同学风度翩翩，女同学高雅有礼。其显著的特点，即第一个长步和第一个荡步都是从右脚开始做动作，反方向的动作则相反。以后所有的动作，都是从左脚开始，反方向的动作则相反。动作编排有程序、有规律，便于记忆。学生通过校园华尔兹的学习不仅可以培养健康的审美情趣，还能塑造良好的体型。同学们在美的熏陶下，了解社会礼仪知识，认识舞蹈的健美健身功能。



群舞《岁月如歌》首演于2002年 编导：李楠  
表演：四川省舞蹈学校

群舞《岁月如歌》，以一群练功学艺的孩子为表现对象，赞美了她们不畏严寒酷暑、勤学苦练的顽强精神，抒发了同窗知己离别在即、情谊永存的伤感情怀。表演中通过翻滚、跳跃等大量技术性动作推进舞蹈的发展，表现了花季少女坚强的品质。清晰流畅的舞台调度引领观众进入作品所要展现的情感诉说之中，女孩们携手共进、为梦想拼搏的精神令人感动。汗水背后的艰辛，失败后的执着，造就了成功后的喜悦和收获的幸福。几载同窗谱写岁月如歌，几度春秋铸就坚忍品格。

群舞《甲午海魂》，以19世纪末发生的甲午战争为创作背景，表现了中国人民不惧列强、顽强抗敌，捍卫祖国的英勇精神。舞蹈中一系列高难度的技术技巧动作极具视觉冲击力，加强了舞蹈作品的战争主题表现，强化了舞蹈作品的英雄主义色彩。领舞演员手中“令旗”传递的动作推动了舞蹈情感主线的递进和延续，“旗在人在”、誓死卫国的精神得到了充分的渲染。该舞蹈作品弘扬了中国人民不屈不挠的斗争精神，其宣扬的强烈爱国主义情感成为校园舞蹈中的主旋律。



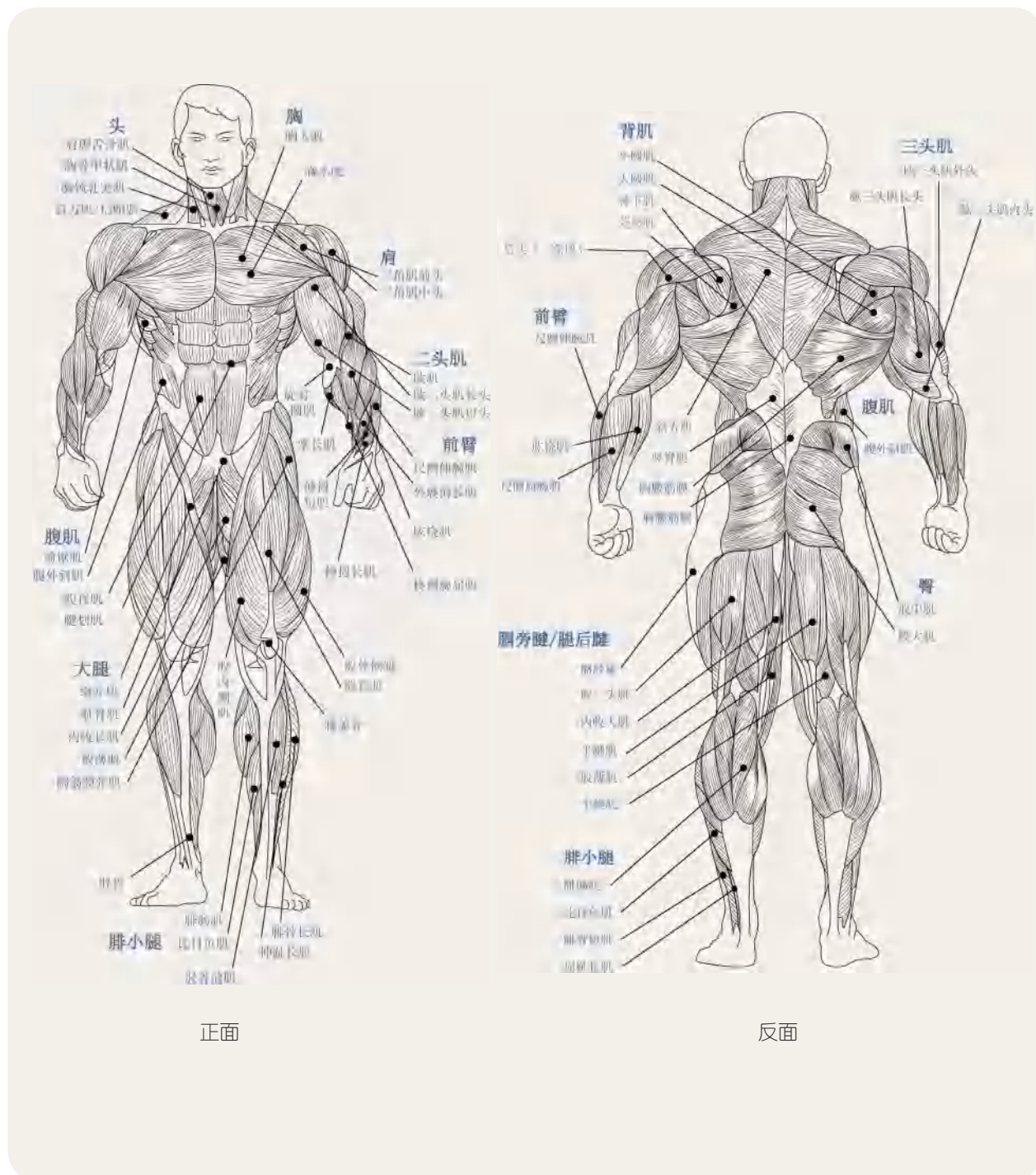
群舞《甲午海魂》首演于2015年 编导：颜业岸 表演：海南省琼海市嘉积中学

## 创意实践活动



### 1. 请对照“人体肌肉图”认识身体

认知身体肌肉组织与各部位关节，通过有意识的身体运动，感受肌肉群的联动，选择快慢有致的音乐节奏来活动肢体。

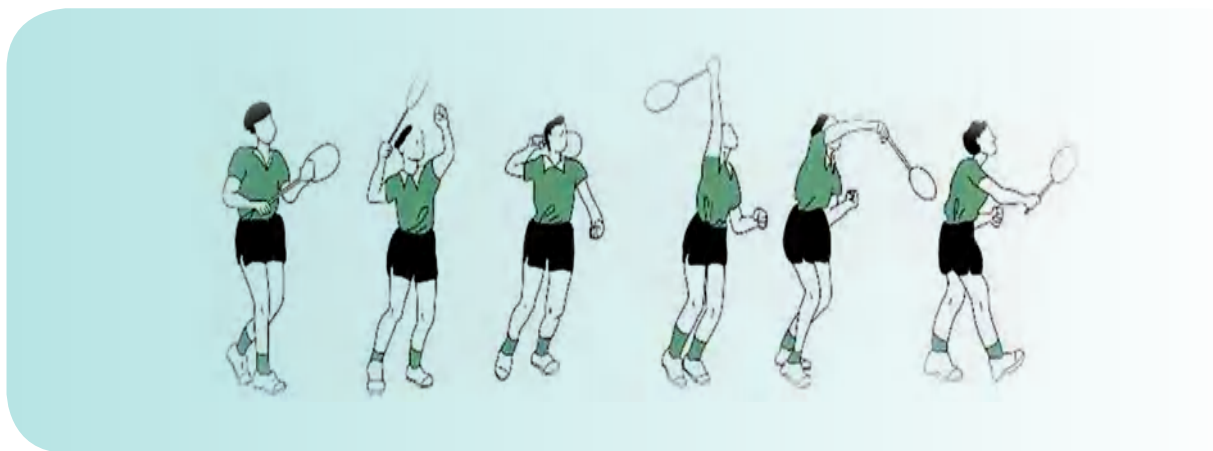


人体肌肉图

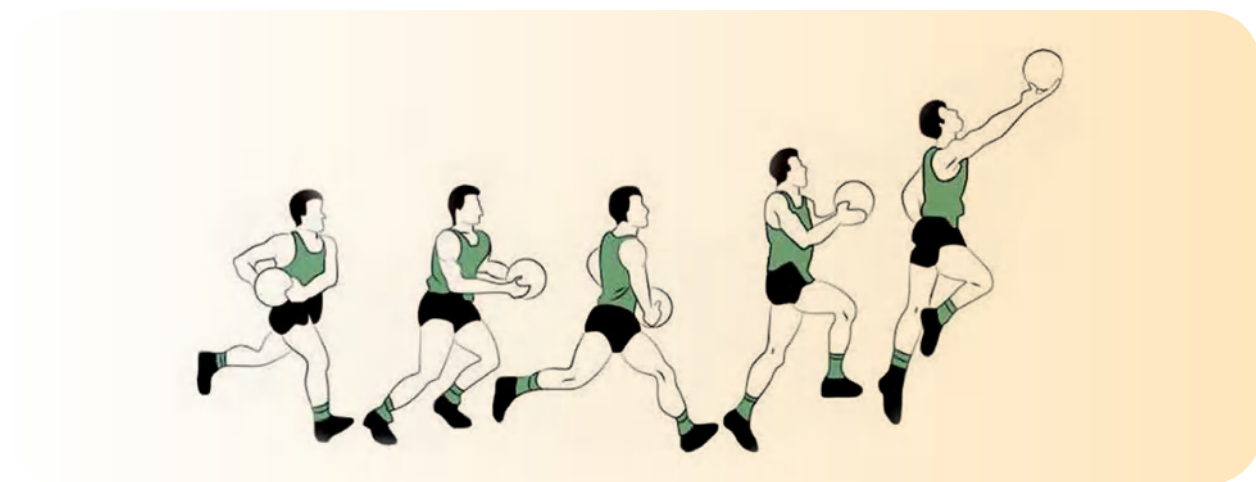


## 2. 动作解构与重组

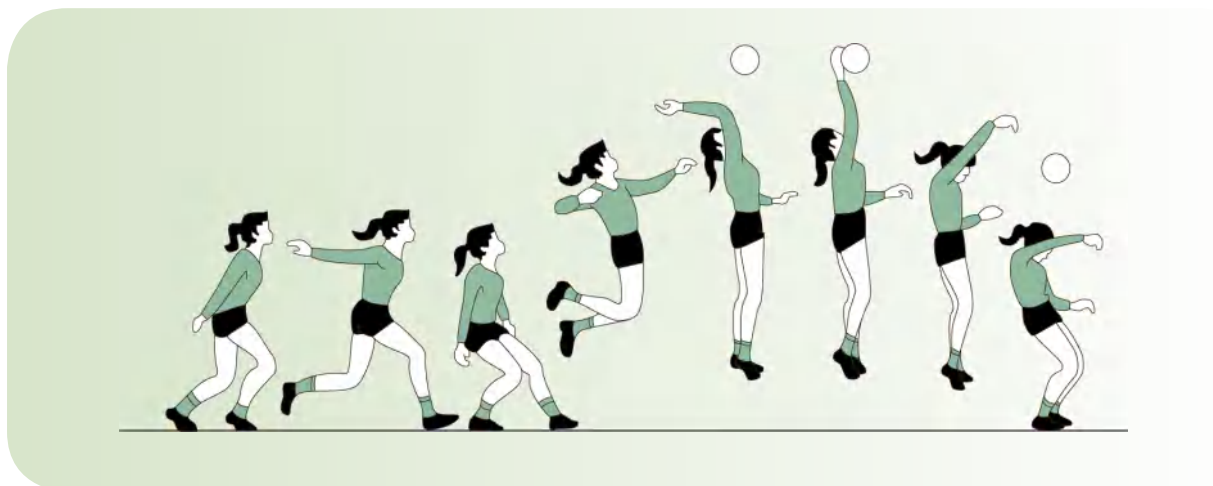
学习并模仿某一项体育运动项目（如羽毛球、篮球、排球等），从中分解运动过程中的姿态，提炼出运动过程中的动作及造型，以不同的节奏进行解构重组，捕捉运动中的美感。选择合适的音乐，形成舞蹈化的动作连接。



| 羽毛球挥拍动作分解



| 篮球三步上篮动作分解



| 排球跃起扣球动作分解

### 3. 校园环境舞蹈即兴创编：《我们的……》

即兴编舞是一种创造性的舞蹈活动。请同学们走出课室，步入校园，与蓝天、白云、绿地、阳光为伴，以最熟悉的校园生活中的动作为基本创作素材，寻遍校园的每个角落，发现美、创造美，将生活化动作加以提炼美化，使之具有艺术美感，选择性地进行舞蹈创编练习。

#### （1）音乐即兴

听音乐，根据音乐基调选择表演情绪；根据音乐节奏改变动作的速度和幅度；根据音乐变奏改变动作的造型，在身体与音乐的对位、错位运动中，掌握身体的平衡与姿态的协调，进行环境舞蹈的即兴创编与表演。

#### （2）机遇即兴

在音乐即兴的舞蹈造型中，自行选择定格的8个动作进行动作排列，然后打乱顺序，随机进行动作重组，如8、5、7、4、3、6、2、1，重新连在一起构成舞句，以此方式即兴创编舞蹈。

#### （3）主题即兴

以“我们的……”为主题，设计具有一定逻辑关系的舞蹈结构，着重体验表演者与空间拓展的无限性、表演者现场体验的即时性，即兴创编环境舞蹈小品。

## 金钥匙



### ● 舞蹈三大要素

现代舞理论术语。即舞情、舞律、构图，又称“动的表情”“动的节奏”“动的构图”。

### ● 舞蹈题材

指舞蹈作品中所反映和表现的生活内容。舞蹈作品题材的选择和形成，取决于舞蹈创作者的生活实践经验，同时又受作者的世界观、人生观、价值观、艺术观及审美观的制约。

### ● 舞蹈主题

在舞蹈作品中，舞蹈编导通过对社会生活的描绘和舞蹈形象的塑造所体现出来的情感意蕴和中心思想。



1. 舞蹈动作的三大要素是（ ）。  
A. 时间    B. 节奏    C. 空间    D. 表情    E. 力度
2. 请在掌握校园华尔兹基本舞步的前提下，谈一谈校园华尔兹与体育舞蹈（国际标准舞）之间的联系与区别。
3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能从舞蹈表演中认知多种校园舞蹈形态的基本特征和风格差异。	能参与校园舞蹈的表演，并能在老师引导下尝试进行即兴编舞。	热爱校园生活，喜欢校园舞蹈，基本懂得欣赏不同风格的校园舞蹈。	能基本理解校园舞蹈的大众化艺术特征，懂得参与创编与表演是一种新的学习理念。
二	能通过校园舞蹈的动作、服装、造型等外在形式，感受到舞蹈作品的情绪情感。	能合理地运用舞蹈语汇，借助服装、道具等元素，比较完整地进行舞蹈小品的语言表达。	能从不同风格的校园舞蹈中感受到人体的和谐、健美与青春的力量，培养健康的审美情趣。	能很好地认识校园舞蹈的风格特点和人文精神，乐意分享校园舞蹈艺术的精髓。
三	能调动多种感官，从雕塑艺术和体育运动等多元文化中形成通感。通过校园舞蹈的外在形式，辨析舞蹈作品的主题思想，理解校园文化的内涵。	能从校园文化与人文精神的结合中提取创新元素，应用于舞蹈小品的创编。在音乐即兴、机遇即兴和主题即兴编舞中体现生命的活力与创造力。	能充分体会校园舞蹈的多元化艺术追求和舞蹈无处不在的文化现象，并以此构建审美价值观，在生活中投射出生命形式的动作之美，展现高雅的审美情趣。	能充分认识健康、活力、创造、协作是校园艺术的主旋律，舞蹈创编不是单纯地学习舞蹈形式法则，而是创新学习的美育过程。

## 第8课 梦想舞台

艺术大观园



剧场，是观众欣赏表演的空间，也是舞蹈艺术的殿堂。建筑艺术与表演艺术在剧场中相遇，天才的艺术家和痴迷的观众在剧场里传递生命的感动。展开艺术历史的图卷，剧场的变迁，让我们感叹，因为有了表演，建筑才有了温度；因为有了梦想，人生才更加精彩。

厄庇道鲁斯剧场（Epidaurus Theatre），约建于公元前4世纪，位于希腊雅典卫城的南坡上，是一座全部采用石头建成的阶梯剧场。它中间是一个乐池，乐池后面是一个长条形舞台，舞台下有通道供演员穿梭，观众坐在阶梯上观看表演。这座剧场的声效设计十分精妙，观众席上的每一个位置都可以清楚地听到舞台上的声音。它可以容纳将近1.5万名观众，是古希腊留给世界的文化遗产。

| 古希腊厄庇道鲁斯剧场，约建于公元前4世纪





| 中国国家大剧院，始建于2001年

中国国家大剧院，始建于2001年，历时7年建成，位于北京市中心天安门广场西侧，是中国表演艺术的最高殿堂，设有歌剧院、音乐厅、戏剧场、小剧场及相应的配套设施，可同时容纳5000多名观众。它半椭球体的造型，在四周清澈的湖水映照下像一颗璀璨的明珠，体现了人与人、人与艺术、人与自然和谐共融、相得益彰的理念。



| 维也纳国家歌剧院，始建于1861年

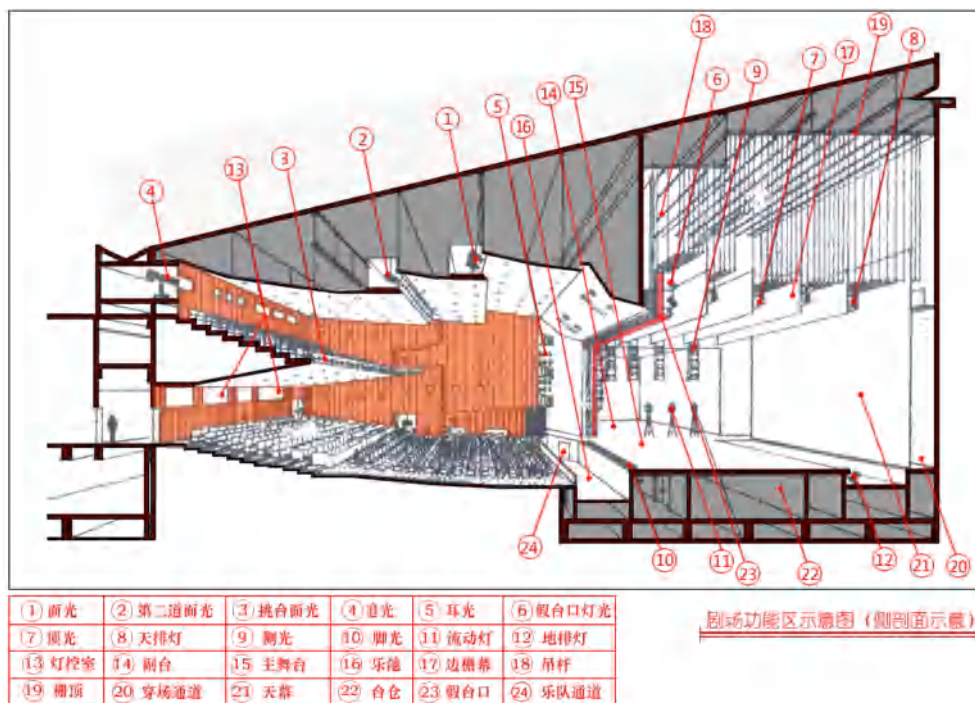


| 澳大利亚悉尼歌剧院，始建于1959年



● 认识剧场内部的构造和功能

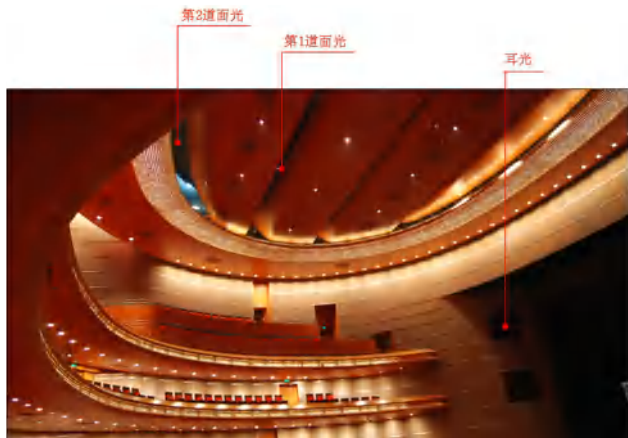
传统的镜框式剧场，由舞台、侧台、后台、乐池、观众席、音控室、灯控室等部分组成。它主要是音乐、舞蹈与戏剧三种传统表演艺术的演出场地。认识剧场内部构造和功能区域，有助于创作团队合理有效地运用剧场的表演空间，充分发挥艺术想象，实现艺术创作的梦想。



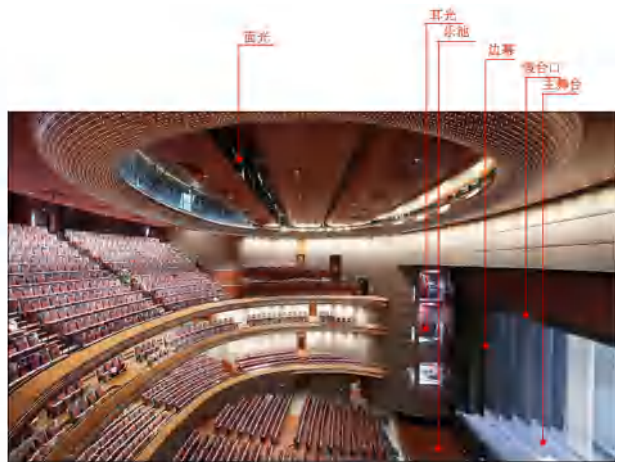
中国国家大剧院内部图



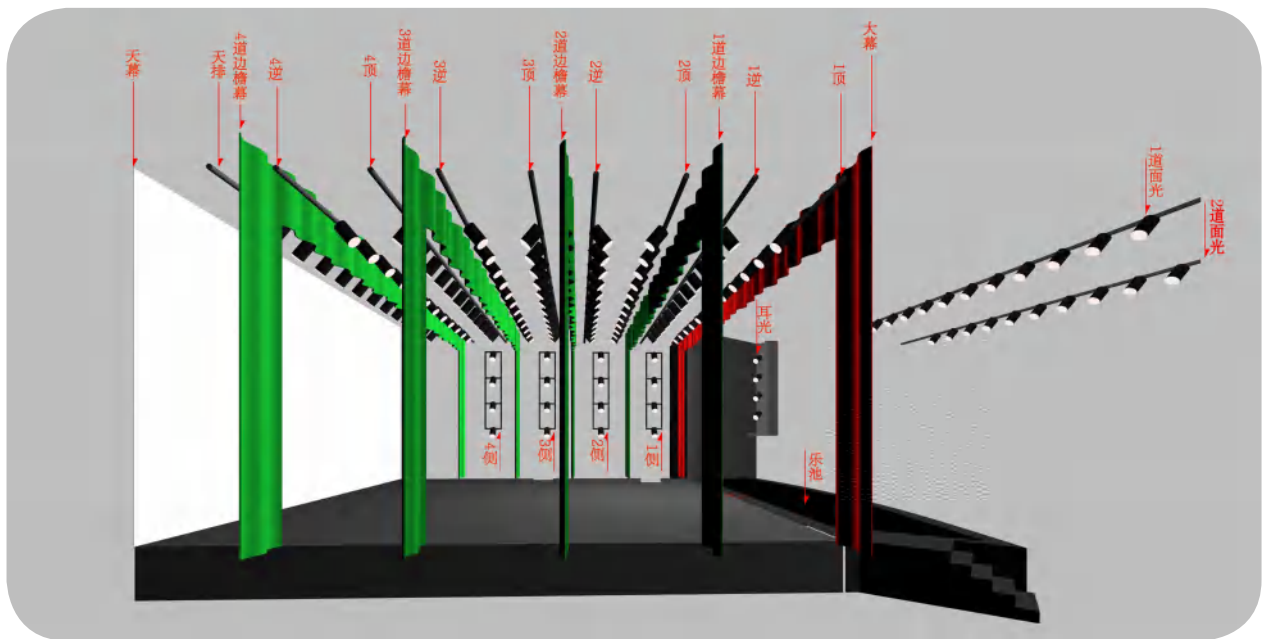
中国国家大剧院内部图



中国国家大剧院内部图



中国国家大剧院内部图



剧场舞台侧视模拟图

### ● 舞蹈服装设计

舞蹈服装设计是舞蹈人物形象造型的重要组成部分，需要根据舞蹈作品的主题、风格进行综合考量。舞蹈服装设计涉及样式、色彩、材质、线条等多种因素，每一套服装都是为舞者量身定制。舞蹈服装能够突出舞蹈作品的艺术个性，增强人物形象的艺术感染力。



舞剧《粉墨春秋》及服装设计 编导：邢时苗 表演：黄豆豆 山西艺术职业学院 华晋舞剧团 服装设计：王秋平



| 舞剧《粉墨春秋》 编导：邢时苗 表演：山西艺术职业学院华晋舞剧团 服装设计：王秋平

舞剧《粉墨春秋》将中国古典舞与中国戏曲有机结合，通过梨园戏班三兄弟的人生经历，引发人们对历史的追忆和对人性的思考。

幕启时人物的服装设计，年轻的男舞者身着素色长袍马褂，头戴瓜皮帽。他们簇拥在身着绸缎长袍马褂的长者身边，或蹲或立，在一座古戏台前留影。这些形象特点非常好地交代了该剧主要表现民国初年戏班的故事。

“水袖寸跷”这一段，舞台中央椅子上舞者身着翠绿短襟舞衣，脚穿跷鞋，立在椅背上舞蹈。配以群舞玫红渐变色长水袖的翻飞，展现了水袖和跷功的色彩斑斓、惊险奇绝。

“齐天大圣”这一段，服装设计者借鉴戏曲中美猴王的造型，大胆进行改良，既保留了美猴王角色的特征，又遵循了舞蹈服装对线条的要求；既解放了舞者的身体，增强了艺术表现力，又更好地刻画了舞剧中角色的跌宕人生。



| 齐天大圣 表演者：黄豆豆

### ● 舞蹈化妆设计

舞蹈化妆设计是舞蹈表演艺术中的一个组成部分。包括脸部化妆设计、发型设计和头饰设计，具有塑造形象和辅助演员表演的功能。

舞蹈化妆要根据作品的主题、风格、时代背景、人物特征等进行设计，同时还要结合演员的面部轮廓、服装色彩和灯光效果等因素，在深浅浓淡上进行处理，使演员的人物形象更为丰满。



舞剧《孔子》的剧情主要讲述了孔子周游列国的历程，诠释了他在艺术上提出的“尽善尽美”这一最高理想。在主角孔子的化妆设计中，眼部是一个重点，细腻富有层次的晕染，特别是眼尾处一抹白色，增添了妆容的亮度，透出智慧的灵性。浓密的眉毛和飘逸的须发，勾勒出清晰的脸部轮廓。这一化妆设计既体现了圣人的风范，又有历尽坎坷的沧桑感，使这个充满智慧光芒的角色神采飞扬。



舞剧《孔子》及化妆图设计 编导：孔德辛 表演：胡阳 中国歌剧舞剧院 化妆设计：贾雷

## 创意实践活动



1. 复习本学期所创编的《手之舞》《舞之迹》《舞之韵》《舞之翼》《春天》《生命的河流》《我们的……》等舞蹈习作，准备“舞蹈创编与表演”课程汇报演出。



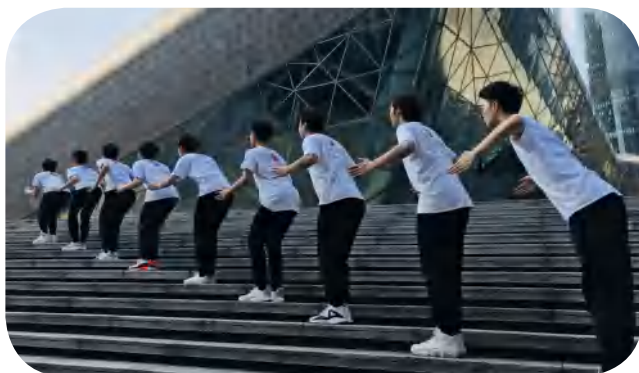
环境舞蹈1



环境舞蹈2



| 环境舞蹈3



| 环境舞蹈4



| 环境舞蹈5



| 环境舞蹈6



| 环境舞蹈7

美丽的校园、熟悉的自然环境，都是同学们的大舞台。走出传统的剧场，回归天地间，体悟与自然融为一体的哲理和境界，以创造真实的舞蹈艺术，是当代人对舞蹈表演形式的新探索。



| 环境舞蹈8

2. 筹备校园舞蹈艺术节，成立艺术节组委会和导演组，策划演出及宣传。

(1) 确立舞蹈作品的主题。走进校园生活，亲近大自然，用明亮的眼、细腻的心、温暖的情，发掘我们身边的舞蹈主题。

(2) 商定舞蹈作品的结构。根据选择的主题，对舞蹈内容做形式上的组织和安排，例如A-B-A、A-B-C等。

(3) 选择舞蹈作品的形式（独舞、双人舞、三人舞、群舞）；舞种不限（民间舞蹈、古典舞蹈、现代舞、当代舞等），用各种舞蹈语汇表现我们的故事。

(4) 完成“舞蹈作品结构表”“舞蹈作品排练计划表”“演出流程表”。

舞蹈作品结构表

舞段	表现内容	音乐时长	动作编排和调度	备注
第一段				
第二段				
……				

舞蹈作品排练计划表

时间	地点	任务	负责人	备注

演出流程表

时间	节目	舞台美术	灯光	音响	服装	道具	化妆	备注



### ● 舞蹈表演能力

松紧有度的控制力、细致的模仿力、持续的注意力、丰富的想象力、真切的感应力、理性的思考力、真挚的表现力。

### ● 艺术创作团队

艺术创作团队是艺术作品的主创群体。其成员主要包括：组织者、策划者、艺术总监、导演、音乐设计、服装设计、灯光设计、舞美设计等，全程负责艺术项目的组织、策划、编导、排练、合成、演出等。团队既有分工，又有合作，是艺术创作成功的保障。

### 工作职能表

职能分工	工作内容
编导	节目策划、编排；组织创作小组开展工作。
排练	跟进作品的具体排练工作。
音乐	负责音乐编辑，演出时协助专业调音师工作。
灯光	负责灯光设计，演出时协助专业灯光师工作。
服装	负责服装设计、制作或者租赁；演出时分发服装、整理服装、协助演员穿戴换装。
化妆	负责演员化妆和发型的设计。
道具	负责道具设计、制作或者租赁；演出时组织场务工作人员合理搬运道具上、下场。
宣传	负责海报、宣传单、节目册等的设计制作；宣传推广演出活动。
前台监督	监督舞台上各项事宜，及时与导演组协调沟通。
后台监督	监督侧台、后台各项事宜，并负责节目催场，合理安排上、下场工作。



1. 请为校园舞蹈艺术节撰写一份活动策划方案。
2. 如何理解一个舞蹈策划方案的实施需要创意团队理性思维和感性思维的充分结合?
3. 本课学习任务完成了, 请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	基本认知舞台的外部形态, 了解校园舞蹈活动的基本过程。	能借鉴舞蹈活动策划的基本方法, 进行校园舞蹈活动的构思。	热爱生活, 喜欢舞蹈, 懂得在艺术活动中寻找审美的乐趣。	能理解舞台与校园舞蹈的关系, 以及校园舞蹈活动在校园文化建设中的意义。
二	能从舞台的外部形态以及灯光、服装、道具、特效等方面, 考虑舞蹈活动创编实施的可能性。	能合理地运用舞蹈创编基本知识, 借助舞台、服装、道具、舞美等元素, 参与舞台表演的策划。	基本上能从不同的校园舞蹈中发现美并从中提高审美能力。	能认识到校园舞蹈与校园各种艺术活动具有联通性, 在校园文化建设中具有重要意义, 参与校园舞蹈活动有利于个人艺术素养的提高。
三	能调动多种感官, 从多元艺术视听中形成通感, 分析舞蹈活动的主题内容和思想内涵, 熟悉与掌控舞蹈活动创编的艺术。	能合理运用舞蹈创编综合知识, 撰写校园舞蹈活动策划书, 与同学合作, 有效组织各种舞蹈表演活动, 力求以艺求道, 创新发展。	能充分体会校园舞蹈的健康活力和艺术追求; 发现美, 体悟健康而有活力的艺术感受, 并从中提高审美能力。	能充分认识到校园舞蹈活动的策划与执行不仅仅是一种艺术活动, 而且是对人文关怀与团队合作精神的培养, 有利于人文核心素养的全面发展。

# 后记

本教科书依据教育部《普通高中艺术课程标准（2017年版）》编写，经国家教材委员会审核通过。

本教科书集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸收了2004年版普通高中课程标准实验教科书《艺术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教科书编写专家、教研人员和一线教师，以及教科书设计装帧专家的集体智慧。

感谢所有对本教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的社会各界朋友。

本教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作等）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者因地址或姓名不详，无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

我们真诚地希望广大教师、学生在使用本教科书的过程中提出宝贵意见。我们将集思广益，不断修订，使教科书更趋完善。

广东教育出版社











绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格 [2017] 434号 举报电话：12315



ISBN 978-7-5548-0731-6



定价：12.20 元