

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

|舞|蹈|鉴|赏|

张文川 张冬梅 著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉
文字整理：谭 壮 赵大星
责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华
责任审读：杜恩龙
技术编辑：毛秋实
设计制作：翰墨文化

图书在版编目（C I P）数据

舞蹈鉴赏 / 张文川，张冬梅著. —石家庄：河北美术出版社，2009. 4

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

ISBN 978-7-5310-3044-7

I. 舞… II. ①张…②张… III. 舞蹈艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. J705

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第029994号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

舞蹈鉴赏

张文川 张冬梅 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-87041333
设计制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：9
印 数：1 ~ 2120
版次印次：2009年4月第1版，2009年4月第1次印刷

定价：20.00元

前言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化成为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，构成人的素质全面综合与发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。根据以上原因，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制定课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分，作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺

术、数字艺术等等)为媒介,由教师和学生共同参与的教育活动,这一活动和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在,具有审美的超越性,决定着艺术教育具有审美功能。同时,艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念,如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容,又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起,非审美功能使审美功能具备了生命活力,审美功能(通过艺术意象)则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容,它们都有自己的独特功能,各司其职,不可取代。它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品,这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面,为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此,艺术教育不但给人审美享受,而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量,激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性,富有感染力、吸引力、渗透力,更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴,以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象,不同于回答“是什么”的科学学科,它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此,艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充,而且它能通过学生人文素质的提升,使个体素质得到陶冶和塑造,使个体素质走向全面、和谐、自由的发展,并落实在群体素质方面,使社会和谐、有序、自由地发展,从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写,作为普通高等学校非艺术类专业艺术教育公共课教材,涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类,它将使学生在课程的学习实践中,通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展学生的形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展,从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民

2008年4月3日

目 录

序 言	2
第一讲 舞之长河	5
第一节 舞蹈艺术	5
第二节 舞蹈艺术的功能与分类	8
第三节 舞蹈艺术的形式与手段	11
第二讲 感悟诗画	13
第一节 舞蹈美与舞蹈审美	13
第二节 舞蹈与其他艺术学科的关系	16
第三节 鉴赏与舞蹈鉴赏	17
第四节 知识窗	19
第三讲 古风神韵	21
第一节 中国古典舞发展概况	21
第二节 中国古典舞的审美特征	22
第三节 作品鉴赏	23
第四节 知识窗	31
第四讲 欢乐秧歌	33
第一节 汉族民间舞蹈秧歌的风格特点	33
第二节 汉族民间舞蹈秧歌的种类与表演形式	34
第三节 作品鉴赏	35
第四节 知识窗	40
第五讲 嬉闹花灯	41
第一节 汉族民间舞蹈花灯的风格特点	41

第二节	汉族民间舞蹈花灯的种类与表演形式	42
第三节	作品鉴赏	42
第四节	知识窗	44
第六讲	雪域高原	45
第一节	藏族民间舞蹈的风格特点	45
第二节	藏族民间舞蹈的种类与表演形式	45
第三节	作品鉴赏	46
第四节	知识窗	49
第七讲	骏马奔驰	51
第一节	蒙古族民间舞蹈的风格特点	51
第二节	蒙古族民间舞蹈的种类与表演形式	51
第三节	作品鉴赏	52
第四节	知识窗	55
第八讲	胡旋腾舞	57
第一节	维吾尔族民间舞蹈的风格特点	57
第二节	维吾尔族民间舞蹈的种类与表演形式	58
第三节	作品鉴赏	58
第四节	知识窗	60
第九讲	金达莱花	61
第一节	朝鲜族民间舞蹈的风格特点	61
第二节	朝鲜族民间舞蹈的种类与表演形式	61
第三节	作品鉴赏	63
第四节	知识窗	65

第十讲	孔雀飞舞	67
第一节	傣族民间舞蹈的风格特点	67
第二节	傣族民间舞蹈的种类与表演形式	67
第三节	作品鉴赏	68
第四节	知识窗	71
第十一讲	凉山彝风	72
第一节	彝族民间舞蹈的风格特点	72
第二节	彝族民间舞蹈的种类与表演形式	72
第三节	作品鉴赏	73
第四节	知识窗	76
第十二讲	天鹅之舞	77
第一节	芭蕾舞的起源与发展	77
第二节	芭蕾舞的特征	79
第三节	作品鉴赏	80
第四节	知识窗	86
第十三讲	激情燃烧	89
第一节	现代舞的发展概况	89
第二节	外国现代舞代表人物	93
第三节	作品鉴赏	95
第四节	知识窗	101
第十四讲	情歌竞舞	103
第一节	社交舞	103
第二节	国际标准舞	104

第三节 知识窗	107
第十五讲 异国风情	109
第一节 印度舞蹈	109
第二节 日本舞蹈	110
第三节 爱尔兰踢踏舞	111
第四节 知识窗	113
第十六讲 时尚节拍	115
第一节 街舞	115
第二节 爵士舞	116
第三节 知识窗	116
第十七讲 翩翩起舞	117
第一节 训练时的要求	117
第二节 塑造美的形体	117
第三节 共同来跳舞	117
参考文献	129
后 记	131

如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。

——卡尔·马克思

舞蹈是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最简单而又最充足的表现……生命的技能是动，而舞便是节奏的动……这群体生活的大和谐意义，便是舞的社会功能的最高意义。

——闻一多

序 言

大幕徐徐拉开，映入眼帘的是，在烟雾弥漫的舞台中间，矗立着一位身着灰色盔甲的秦俑雕塑，随着具有中国韵味的旋律与铿锵有力的鼓乐节奏，那个静止的古代勇士由一个固体的外壳忽然间开始蜕变。勇士随着音乐的节奏开始拧动，身体像木偶一样出现了顿挫的感觉，渗透出一种古朴的气质和凝重的历史感。这种带有棱角又不乏韵律的动作，把人物僵硬的

躯壳韵律化，灵魂化。

勇士时而翻腾，时而跳跃，展现出了中华英魂的勇士气概和千年古韵的威武刚健之躯，将华夏英雄昂扬的斗志、坚韧的信念和满腔的热血，展示在观众面前，给观众带来震撼，引发了情感的共鸣，让人们观后久久不能忘怀。演员黄豆豆以自身的感悟给“俑”注入了灵魂，使得这位远古的勇士充满了非凡的灵气，天人合一，变幻无常，苍凉悠

远。他在舞蹈节奏、造型、身体曲线蠕动等方面，都表现了高超技艺，已经达到一种挥洒自如、物我两忘的境界。

《秦俑魂》将中国古典舞的精神发挥到了极致，使整个舞台弥漫在强烈的民族情感的神话世界之中，观众们被那永不磨灭的民族精神、民族灵魂所震撼。

.....

而杨丽萍的《雀之灵》，展现给观众的是：一只晶莹、洁白的孔雀，时而轻梳羽翅，随风起舞，时而漫步溪边，俯首畅饮，时而伫立，时而飞旋，一首生命的赞歌就在那一举手、一投足中流淌着。这一傣族独舞突破传统的物象模拟，而是抓其神韵，表现的不仅仅是一只圣洁、高雅、美丽的孔雀，而且是一只充满生命力和神秘感的飞舞的精灵……人们屏息凝视，沉浸在这艺术的神奇圣境之中，净化、升华，美得让人心醉。

杨丽萍把自己完全融入在那翩翩起舞的孔雀中，她用肢体表现着对生命、对人生的感悟、思索和追求。“雀”之“灵”其实就是她对生命的认识和体悟。也正是她这种身心合一的舞蹈观和沉静、淡泊名利的舞蹈境界使得她的舞蹈长演不衰、家喻户晓。《雀之灵》犹如一个蓝色的梦境，一个无限纯净的世界，在那个神秘的境地，生命之河在流淌，洗涤和净化着我们的灵魂。

这两种风格截然不同的作品，一部刚烈至极，一部柔美至绝，但都给观众带来了美的享受与心灵的震撼。而这仅仅只是广袤浩瀚的舞蹈世界里的沧海一粟。她给人们洞开了一扇大门，让人们领悟到：舞蹈，作为美的代言之一，她所表现的艺术境界和美学追求，是无与伦比的，她与生俱来的高雅风韵，使所有追逐的人由此变得超凡脱俗、卓尔不群。舞蹈，是原始部落的生命崇拜，是生死轮回的宗教祭祀，是丰收月夜的欢呼雀跃，是生命情感的自由宣泄。她能表现一种境界，更是一种精神追求。而且，无论是情感的表达、社会的认知，还是文化的交流，舞蹈艺术在这些领域中都发挥着十分重要的作用。所以，舞蹈不只是用眼看、用耳听，还要用心去感受、体味。

在面对这样的舞蹈作品时，每个人都会有自己的感受和评价，而这种感受和评价则标志着我们已经迈入了舞蹈鉴赏的大门。

舞蹈艺术的存在，依托于人们对她的了解和参与，只有舞者与观者产生情感共鸣，舞蹈艺术才真正完成了她的使命。也就是说，舞蹈艺术是连接舞者与观者之间的纽带，观者的舞蹈鉴赏水平，在一定程度上是能推进舞蹈艺术的发展的。不过，舞蹈鉴赏能力不是与生俱来的，是需要培养、学习、体会才能