

绿色印刷产品

责任编辑：李学钊
责任印制：承伯平
封面设计：江林春

配套资源下载

ISBN 978-7-200-18061-9

9 787200 180619 >

定价：55.00元

大学生文化素质教育创新型精品教材

舞蹈鉴赏

主编
孟梦
高原
赵阳

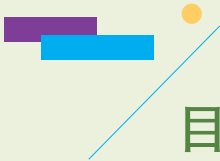
舞蹈鉴赏

WUDAO JIANSHANG

主编 孟梦 高原 赵阳

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

目录

第一章 / 舞蹈基础知识	1
第一节 舞蹈的起源	2
第二节 中国古代舞蹈流变	2
第三节 舞蹈内容与形式的关系	4
第四节 舞蹈的分类与功能	5
第二章 / 舞蹈鉴赏概述	8
第一节 舞蹈鉴赏的含义与功能	9
第二节 舞蹈鉴赏的内容与形式	10
第三节 舞蹈鉴赏的原则与标准	11
第四节 舞蹈鉴赏的视角与学科基础	12
第三章 / 舞蹈的人文内涵与学科融合	26
第一节 舞蹈与文学	27
第二节 舞蹈与数学	31
第三节 舞蹈与书法	35
第四节 舞蹈与电影	38
第四章 / 中国古典舞	44
第一节 中国古典舞释义与由来	45
第二节 中国古典舞发展现状	46
第三节 中国古典舞作品鉴赏	49
第五章 / 中国民族民间舞	64
第一节 中国民族民间舞释义	65
第二节 中国民族民间舞发展概况	66
第三节 中国民族民间舞作品鉴赏	66
第六章 / 西方芭蕾舞	94
第一节 西方芭蕾舞的起源与发展	95

第二节	西方芭蕾舞的审美原则	97
第三节	西方芭蕾舞作品鉴赏	98
第七章	中国舞剧、舞蹈诗	119
第一节	中国舞剧、舞蹈诗的形成与发展 ...	120
第二节	中国舞剧、舞蹈诗作品鉴赏	121
第八章	现代舞	142
第一节	西方现代舞的起源与发展	143
第二节	中国现代舞发展概况	144
第三节	中西现代舞作品鉴赏	146
第九章	中国当代舞	159
第一节	中国当代舞概念界定与发展概况 ...	160
第二节	中国当代舞的类别	161
第三节	中国当代舞作品鉴赏	162
第十章	国际标准舞	172
第一节	国际标准舞的概念与特点	173
第二节	国际标准舞发展概况	174
第三节	赛场竞技型国际标准舞的评分要素	176
第四节	国际标准舞作品鉴赏	177
第十一章	流行舞蹈	186
第一节	流行舞蹈的释义与特征	187
第二节	流行舞蹈的分类	188
第三节	流行舞蹈作品鉴赏	190
第十二章	新媒体舞蹈	201
第一节	新媒体舞蹈概念界定	202
第二节	我国新媒体舞蹈发展概况	203
第三节	新媒体舞蹈作品鉴赏	205
参考文献		216

第四章

中国古典舞

学习目标

一、知识目标：了解中国古典舞的释义与由来，了解中国古典舞的发展现状与风格特征，从而为中国古典舞鉴赏奠定知识基础。

二、能力目标：理清中国古典舞与传统文化的关系，初步探索中国古典舞表演、创作的内在规律，具备一定的中国古典舞鉴赏能力。

三、情感目标：感受中国古典舞多元发展的态势，感受中国古典舞的发展与创新是建立在中国传统文化基础之上的，从而增强对中国传统文化的自信心与自豪感。

鉴赏作品清单

京昆舞派：《黄河》《秦王点兵》

汉唐舞派：《相和歌》《踏歌》

敦煌舞派：《丝路花雨》《敦煌彩塑》

昆舞流派：《五指莲花兰》

新古典舞团：《团乱旋》

汉唐乐府：《艳歌行》

课前导读

尽管不同的舞派从中国古代舞蹈文化中选择了不同的切入点，但都以上下五千年的中华优秀传统文化作为支点，同时，并未停留于“尊古”“复古”，而是在保持传统性、典范性的同时，追求时代性与风格性，结合当代人的精神追求和审美旨趣，将其进行创造性转化和创新性发展。

近年来，“国风国潮”和“传统文化热”现象出现，这就充分体现出年轻一代的民族文化自信。习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上所作的报告中专门指出：“全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，建设社会主义文化强国，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，激发全民族文化创新创造活力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。”希望同学们通过对中国古典舞的学习与鉴赏，感受中华民族深厚的文化底蕴，不断汲取传统文化的养分，以更好地进行中国古典舞表演、创作与鉴赏，并自觉承担起讲好中国故事、传播中华文化的历史使命。

第一节 中国古典舞释义与由来

中国“古典舞”一词，最早是由我国戏剧家和戏曲舞蹈家欧阳予倩在1950年提出的。“古”泛指传统、继承传统；“典”即所谓经典、典范的文化品位。欧阳予倩先生的宗旨是挖掘、整理源远流长的中国舞蹈传统宝库，创造新时代的舞蹈艺术形象。“古典舞的主要特征是严谨的程式规范、特定的动作语言体系、高度完善的艺术技巧，主要表现各民族的历史传说、宗教故事、祖先事迹等内容，表演中渗透特定的伦理观、历史感、宗教观念和审美趣味。”^①

知识链接

欧阳予倩（1889—1962），中国著名戏剧艺术家、教育家、中国话剧艺术的奠基人，中央戏剧学院的创始人，也是著名的电影艺术家，出生于湖南省浏阳市，早年留学日本，先后就读于早稻田大学和明治大学。他1915年投身京剧，自编自导自演了大量剧目，一时与梅兰芳并称为“北梅南欧”。1931年加入“左联”，抗战时期编写历史剧《忠王李秀成》等。先后编导了《玉洁冰清》《木兰从军》《关不住的春光》等影片。同时，他为中国早期电影理论作出了重要贡献。1949年中华人民共和国成立后，他是中央戏剧学院奠基人之一、第一任院长和中央实验话剧院第一任院长，先后担任中国文联副主席、中国戏剧家协会副主席、中国舞蹈家协会主席等职。

中华人民共和国成立后，中国古典舞经历几十年的探索，取得了显著的成绩。其发展经历了几个阶段：最初学习戏曲舞蹈，跟随老艺人学习戏曲演员的训练方法，压腿、踢腿、下腰、拿顶、翻跟头等毯

^① 冯双白. 舞蹈鉴赏 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 47

46

柔等关系的处理;“律”指动作中自身的律动性和它遵循的规律两个层面。在空间占有方式上,它强调“圆”的空间美和“游”的流动美,体现出中国“一阴一阳之谓道”的哲学观和中国古典舞独特的风格与神韵。“身韵”理论的创建,是中国古典舞发展过程中的重要里程碑,促进了大批中国古典舞优秀作品的诞生。

(二) 汉唐舞派

中国古典舞汉唐流派,通常称为“汉唐古典舞”,是由北京舞蹈学院孙颖教授于20世纪80年代创建的,以开发中国古代舞蹈资源为基础,建构起具有浓郁传统审美韵味的舞蹈语言体系,以“斜塔”为典型的倾斜类舞姿是其最具风格特色和代表性的形态之一,取斜之形、求倾之势、寓远之意。

孙颖先生是著名舞蹈理论家、舞蹈编导家、舞蹈教育家,他以对舞蹈艺术的执着与热爱,培养出大批优秀舞蹈人才,创作了大量经典舞蹈作品。他将舞蹈放在更大的历史时空当中,通过研究历史、哲学、文物等,企图复原中国历史上的古典舞蹈。他从古典的绘画、造像艺术中寻求恢复的依据,如研究汉代的画像石、画像砖来收集、整理舞蹈的造型。

他曾说:“中国古典舞一定不是看上去美就足够了,中国古典舞是文化的事,要体现出历史时代的文化气象。”中国的舞蹈是中华文化母体的一部分,舞蹈演员既是表演者,又是文化的研究者与传承者。汉唐古典舞学派形成追求传统价值和历史感的新古典风格,是中国古典舞学科发展中的重要代表,经典作品有《踏歌》《楚腰》《谢公屐》《纨扇仕女》《铜雀伎》等。

《楚腰》

知识链接

孙颖(1929—2009),曾任北京舞蹈学院教授,研究生导师。中国舞蹈理论家、教育家、编导家,中国汉唐古典舞创始人。1981年,编创了以建安时期为历史题材的古典舞剧《铜雀伎》,之后,为电视剧《唐明皇》《三国演义》《司马迁》等剧编舞。1997年创作“寻根述祖谱华风”之一《炎黄祭》(其中《踏歌》获首届中国舞蹈“荷花奖”比赛作品金奖)。1999年创作“寻根述祖谱华风”之二《龙族风韵》。2001年,在北京舞蹈学院设立“汉唐古典舞教研室”,开始招收本科生并担任研究生导师。他的代表作品有舞剧《铜雀伎》、舞蹈《踏歌》《楚腰》《谢公屐》等。

(三) 敦煌舞派

敦煌作为中国通向西域的重要门户,是多民族文化交流互鉴的宝库。敦煌壁画中的舞蹈形象,是敦煌文化艺术的重要组成部分。20世纪70—80年代,以甘肃省舞蹈艺术家为主的代表,在深入研究敦煌壁画所展现的各种舞姿的基础上,吸收、融合中国舞蹈以及国外舞蹈艺术的元素,逐步形成了一个新的舞蹈类型——敦煌舞。敦煌舞是根据敦煌壁画上大量的舞姿造型及其动势倾向发展起来的,具有独特艺术特征的当代舞蹈样式。

事实上,“敦煌舞派”的概念早在20世纪70年代已形成。20世纪70年代末,一部大型民族舞剧《丝路花雨》在当时引起巨大反响,这部作品曾先后访问过20余个国家和地区,被誉为“东方的天鹅湖”。舞剧中,呈现了敦煌112洞窟中最经典的“反弹琵琶”的舞姿,它的典型特征为歪颈、拧腰、移胯、勾脚的类似“S型”的三道弯式。敦煌舞派自舞剧《丝路花雨》成功创演后已形成,这一流派具有明显的时代地域特点“S”、特定的民族艺术价值和独特的审美精神。

敦煌舞“伎乐天”

《飞天》

高金荣老师是院校敦煌舞教学和课程教材建设的拓荒者，自 1979 年开始，她为研究敦煌舞姿的复原与再创作，先后 5 次深入莫高窟，从舞伎的眼神、手势、体态开始研究，提炼与分析了手姿、手势，汇编成《敦煌舞基本训练教材》。同时，贺燕云、史敏等诸多舞蹈家在教育与创作领域不断探索，推动了敦煌舞高层次人才培养，也成为这一舞派形成的实践基础。敦煌舞派代表作品有舞剧《丝路花雨》《大梦敦煌》，舞蹈《飞天》《千手观音》等。

二、昆舞、“新古典舞团”和“汉唐乐府”

（一）昆舞

昆舞来源于传统剧种昆曲，提取了昆曲的优秀基因并加以改进整合，目前已逐步成为古典舞中继京昆舞派、汉唐舞派、敦煌舞派三大流派之后的第四大流派。

2003 年，《干将莫邪》的登台亮相标志着昆舞的萌发。昆舞脱胎于昆曲，从中提炼、升华、系统化整合，逐渐形成了中国古典舞的一支新流派。在马家钦教授的带领下，昆舞从意念的萌芽到本体建构、创作教学、国际交流，历经 20 年的探索，已初具规模。昆舞强调先立脑，后立身，以意为帅，身体从之，以“意念”引领身体运动的要求是昆舞与其他古典舞的重要区别，它是一门“身心合一”的艺术，“意念”是昆舞的核心语言要素，由意生象、由象生韵、由韵生情、由情造景、景中生意，这一循环往复的过程，彰显了东方艺术独特的审美特质。

昆舞具有“含、沉、顺、连、圆、曲、倾”的形态特征，空间点位有 27 点，独有手型为五指莲花式，动作刚柔并济，具有明显的吴文化特征。昆舞代表作有《情醉三月天》（《游园》）、《五指莲花兰》《绣娘》、大型音舞诗剧《虞美人》、大型民族昆舞剧《嫦娥奔月》等。南京艺术学院创建昆舞教研实践基地，也陆续出版了《中国昆舞本科教学教材》《少儿素质教育昆舞训练教材》等。

（二）新古典舞团

在舞蹈界，中国台湾“新古典舞团”创始人刘凤学久负盛名，她的舞蹈思想、艺术作品、研究方法、舞谱著作等，为舞蹈界和文艺界作出莫大贡献，影响深远。

刘凤学教授曾在 1972 年及 1984 年两度赴韩国考察、研究宋朝传至韩国的儒家舞蹈及韩国于 15 世纪仿儒家舞蹈所创的宗庙舞蹈。除拍成录像外，还用拉班舞谱抒写记录、出版。她重建的舞蹈主要有《兰陵王》《破阵乐》（唐）、《威加四海》（宋）、《人舞》《保太平》（韩国仿明舞）等。

1976 年，她创立台湾“新古典舞团”，舞团秉持“尊重传统、创造现在”的精神，以深刻的人文内涵，融汇西方艺术。她认为唐乐舞所蕴含的多元文化体现了一种文化的包容力、涵化力和缔造力。她致力于以文献学、音乐学、舞蹈学将唐舞激活，发扬中国传统舞蹈，并引用拉班舞谱记载、重建及保留中国舞蹈。其舞蹈动作体系以独特的舞蹈空间安排、中国色彩浓厚的个人风格著称，创作作品有百余部，舞蹈结构严谨、肢体语言丰富，表达出沉郁的哲学思想。

（三）汉唐乐府

陈美娥女士是中国台湾“汉唐乐府”创办人、南音名家。19 岁的她曾从事电台广播工作，机缘巧合进入南音古乐世界，自此献身于她口中“最细腻、大派、雍容”的艺术，投身于南音的研究中。她遍访中国台湾、香港等地区，以及菲律宾、印尼等国家，拜访名师，研习南音传统指谱大曲、琵琶弹奏及乐曲歌唱。

1983 年，她与其兄长陈守俊在台北创办“汉唐乐府”，旨在传承南音。“汉唐乐府”是以南音乐曲为基础的古典乐舞剧团，其探索以古代音乐创作新的舞台作品，经典剧目包括《艳歌行》《韩熙载夜宴图》《洛神赋》等。“汉唐乐府”是获邀中华人民共和国成立 60 周年庆典演出的唯一台湾团体，同时也

是 2010 上海世博会唯一受邀参加闭幕式演出的台湾艺术剧社。

陈美娥率领团队历访美国、欧洲、大洋洲、日、韩、东南亚等地，让更多人了解梨园乐舞与南音。2006 年 5 月 20 日，南音被列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录。2009 年 9 月 30 日，南音被正式列入人类非物质文化遗产代表作名录。此时的“汉唐乐府”已成为一支声名显赫的艺术团体，在它的发展轨迹中承担着海峡两岸文化交流的使命。同时，它对于非物质文化遗产的传承和产业化推广开发作出了卓越贡献，并对我们理解文化遗产的传承与推广具有案例价值。

第三节 中国古典舞作品鉴赏

《黄河》

图 4-3-1 中国古典舞《黄河》图片

JIBEN XINXI

基本信息

首演时间：1988 年

编导：张羽军、姚勇

音乐：根据冼星海 1939 年创作的《黄河大合唱》改编，由殷承宗、刘庄、储望华、盛礼洪、石叔诚创作原曲，杜鸣心改编成钢琴协奏曲，此为费城演奏版

演出单位：北京舞蹈学院

首演演员：张羽军、李恒达、沈培艺等

获奖情况：1989 年荣获文化部直属院团青年舞蹈演员新作品评比创作奖；1994 年荣获“中华民族 20 世纪舞蹈经典作品评比”金像奖

创作背景

张羽军、姚勇两位编导在音乐的启发下，注重以音乐旋律组织动作语言，依据形象来把握动作特点。这样的创作思路打破了以往古典舞中留存的戏曲“行当”属性和古代历史人物形象塑造的限制，而转变为以当代人视角与编创手法所进行的新的诠释。这在一定意义上说明中国古典舞能够直面当代，表现当代人的情感世界，该作品在中国古典舞的发展历史上具有重要地位和划时代意义。

内容与意义

黄河作为中华民族的母亲河，哺育了无数华夏儿女。她以博大的胸怀、奔流不息的精神滋养着中华儿女，是中华民族摇篮，更是中华文明的符号化象征。从古至今，有数不清的文人墨客赞颂黄河，时至今日，仍然有人为她谱写时代的赞歌。中国古典舞《黄河》就是运用舞蹈语汇表达对黄河母亲深情，弘扬中华民族拼搏奋进、自强不息精神的经典之作。

形式与特点

形象塑造：该作品在表现手法上重视情绪的渲染，但依然能从舞者的体态和动作中捕捉到极强的形象感。在身体的模拟和动作的表现中，黄河纤夫、翻涌的浪花，抵御外敌、奋勇拼搏的人民形象被树立起来，在音乐的烘托下，体现出作品的内涵与神韵。

动律特点：在古典舞语汇的运用上，两位编导将身法规律看作编舞的材料和符号，将古典舞的动律元素提炼出来进行新的组接和处理。我们依然能看到“云肩转腰”中的平圆，大开大合“云手”和“风火轮”中的八字圆，这些动律所组织起来的动作在作品中反复出现，并成为令人印象深刻的主题动作。这样的语言组织手法将主题动作从戏曲的程式化中提取出来，并使其符合新题材的表现手法，开创了中国古典舞创作的先河。

结构分析：作品结构依据音乐章节划分。第一乐章中舞者们半蹲低伏，脊背弓起，犹如黄河岸边的纤夫在艰难前行；而上弧线的涮腰后接快速滚地的动作，又似浪花翻涌，再现了船夫们踏浪前行、激流勇进的场景。第二乐章中以一段经典的双人舞为代表，象征着黄河母亲对儿女的养育、包容和鼓舞。第三乐章音乐由开头的欢快跳跃，急转至急促悲怆，原本拥有幸福生活的人民在遭到敌寇入侵后，陷入水深火热之中。巨大的转变形成了强烈的对比。双人舞再一次出现，象征着有识之士的觉醒，人们逐渐站起来拼搏抗争。第四乐章慷慨激昂，激动人心。动作设计融入大量技术技巧来表现中国人民抵御外敌的抗争精神，三人舞、四人舞、男女小群舞轮番上阵，掀起一波又一波高潮，最后的集体群舞体现了中华儿女保家卫国、自强不息的精神。舞者集结至舞台后区中央，彰显了人民群众的凝聚力和战斗力。舞蹈最终在三人屹立、众人低伏的舞姿中落下帷幕。

空间调度：编导对舞台空间的运用比较充分，在双人舞、三人舞、四人舞、男女小群舞中充分发挥各种形式的特点，运用不同调度诠释作品内涵。群舞中横线上的前压式流动、斜线上的推进式前进，“满天星”至方块集中队形的自由收放……似黄河之水滔滔不绝，象征着勇闯激流、不畏艰难的中华儿女。该作品以中国古典舞“身韵”为主，同时吸收民间舞、戏曲、武术的元素，加以当代人的创新与发展，将黄河所蕴含的抽象的精神内涵展现出来，标志着“古舞新韵”的语言观和舞蹈编创的新起点。

思考题

如何看待中国古典舞《黄河》所具有的划时代意义？

拓展欣赏

舞蹈《小溪、江河、大海》

《秦王点兵》

JIBEN XINXI

基本信息

图 4-3-2 舞蹈《秦王点兵》图片

首演时间：1995 年

编导：陈维亚

音乐：选自卞留念根据民族打击乐《绛州大鼓》编创的同名曲目

演出单位：北京舞蹈学院

获奖情况：荣获北京市舞蹈比赛一等奖，文化部新作品比赛优秀创作奖

创作背景

舞蹈的创作灵感来源于编导陈维亚被秦兵马俑这一伟大的历史遗迹所折服和震撼。兵马俑堪称“世界第八大奇迹”，所展现出来的气势恢宏磅礴、威武雄壮，令人惊叹。编导别出心裁地选用四人舞形式来表现秦军兵团的千军万马，意在揭示以一敌百、重精兵强将的军事韬略，又展现出传统表演形式中“虚拟”表现手法的活用。

内容与意义

音乐响起，四名舞者立于舞台中后区，由屈膝半跪式慢慢启动，沉睡的兵俑即将“苏醒”……在绛州大鼓鲜明的鼓点中，兵俑逐渐活化。队形变化间时聚时散，时而双人対打，时而三人成列，再现了沙场点兵的场景。

作品采用 A-B-A 的结构，由“静”推进至“动”，进而再回到“静”。依据此结构，观众可以看到动作语汇有层次的递进，特别是在舞蹈的高潮部分，可以欣赏舞者们高难度的技术技巧。兵将们个个身怀武艺，轮番上阵展现自身实力，塑造出秦军士兵孔武有力、勇往直前的形象，表现出中华男儿坚韧不拔、自强不息的精神品格。

形式与特点

基本体态：该作品体态以“俑”的形态为基调，肘关节弯曲在腰间，膝关节屈折，或提起或半蹲，以凸显陶俑静态造型的棱角感。在鼓点的映衬下，舞者保持舞姿不变，以顿挫感的移动来模拟陶俑的复苏。与此同时，这富有颗粒感的动作质感又营造出人物形象的历史与古朴之感。

动律特点：编导在静态舞姿的基础上，逐渐发展出了平移、拧转以及平圆的动律。在上身舞姿保持不变的状态下，依靠重心及下肢的变化来表现“俑”由静至动的过程。随着舞段的逐渐发展，中国古典舞独特的“划圆”动律被放大和夸张，编导始终将圆线贯穿于动作之中。

表现手法：从作品的细节之处也能品味出编导的创作功力。如开头和结尾处，除舞者的动作表现外，还可以听到他们发自肺腑的呐喊，似是战场上冲锋陷阵时的口号一般，彰显出我国古代将士强悍骁勇的气质。另外，在动静、快慢、强弱对比的把握上也恰到好处。其中，快板段落一阵急促的鼓点响起，舞者却缓慢搬起“朝天蹬”的处理，运用了戏曲中“紧打慢做”的演绎方法，鲜明刻画出兵将们在战场上临危不乱的状态。

拓展欣赏

52

内容与意义

《相和歌》将历史上的“舞技并重”的表演特点贯穿始终，抛开了古典舞中常见的技术技巧，选取了历史上曾有记载的“踏鼓而舞”的技艺形式。作品运用 20 多位少女的舞蹈描绘出一幅歌舞升平的美妙画作，显示出汉代舞蹈气势厚重、古朴柔美的审美特征。该作品不仅是孙颖先生舞蹈历史研究的成果，也是古代舞蹈“寻根”的一次尝试。

形式与特点

以史为鉴：该作品在编创上充分参考了历史上的文物、文献资料，将历史上相和歌的结构，《盘鼓舞》的表演形式以及古代服饰样式进行充分的融合，加之孙颖先生多年的研究领会，将其纳入这一作品之中，印证了汉唐古典舞学派“以史为鉴”的表演、创作理念和原则。

踏鼓而舞：该作品充分借鉴汉画像中的《盘鼓舞》形式，选用“鼓”与步伐的相互配合，在满足舞蹈视觉观感的同时增加了听觉刺激。舞者在表演时足穿缀有木珠的舞鞋，通过脚与鼓边、鼓面的碰撞产生不同的音效与节奏变化，配合上下翻飞的舞蹈动作，体现汉代“舞技并重”的艺术特征。

刚柔并济：该作品不仅体现出女子的柔美之感，更通过跳跃、重心的瞬间移动凸显出刚劲之感，体现出刚与柔的交融，展现了汉唐古典舞学派的风格特征。

思考题

舞蹈《相和歌》如何体现出汉唐古典舞学派的审美追求？

拓展欣赏

舞剧《铜雀伎》

《踏歌》

图 4-3-4 舞蹈《踏歌》图片

JIBEN XINXI

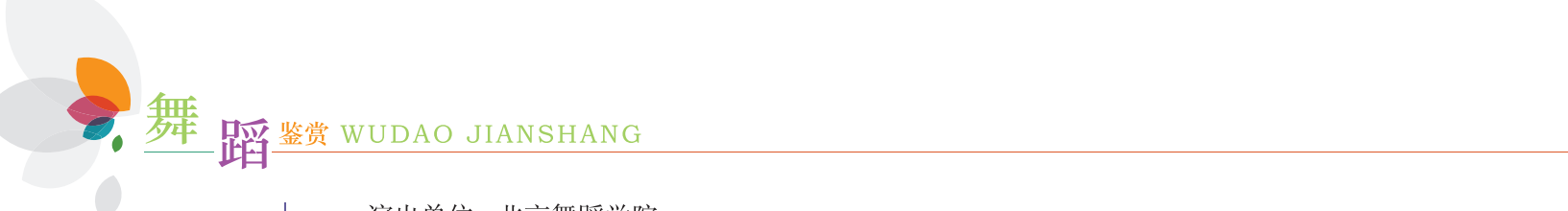
基本信息

首演时间：1997 年

编导：孙颖

舞蹈音乐：王建、孙颖

作词：孙颖

演出单位：北京舞蹈学院

首演演员：刘捷、张婷婷等

获奖情况：首届中国舞蹈“荷花奖”舞蹈比赛作品金奖、表演银奖

创作背景

“踏歌”，原是一种连臂顿足歌舞的民间习俗，其形象最早可见于青海省大通县上孙家寨出土的新石器时代舞蹈纹彩陶盆。从新石器时期到汉、唐、宋直至现在，踏歌一直是人们喜爱的舞蹈形式。所谓“丰年人乐业，陇上踏歌行”，其母题是民间的“达欢”意识。踏歌不是对某一舞蹈的专称，而是古人对以脚踏地为节、载歌载舞的群众自娱性歌舞的通称。

内容与意义

舞蹈描绘了一群少女在阳春三月“连襟歌舞”的美好场景，杨柳低垂、舞袖翩跹。载歌载舞中，仿佛将观众带回那千年之前的杨柳溪边，少女欢快的步伐与歌声交相呼应，悠然自得之间引领观众走入“天人合一”的意境之中。

《踏歌》是汉唐古典舞学派创始人孙颖先生具有里程碑意义的一个作品，他多年研究中国古代舞蹈，以史料为依据，通过对文字描述、图像描绘中的舞蹈形象的提炼，在静态舞姿上大量借鉴了古代遗存汉画砖的造型，在动态中运用藏族牧区民间舞蹈动律，展示了汉魏舞风的奇妙瑰丽，再现了古时民间质朴的踏歌风格，形成汉唐古典舞学派独特的审美形态。

形式与特点

独特的体态：汉代女乐舞者以纤腰轻身为美，舞蹈机迅体轻却又极富节奏感。《踏歌》中体态呈现出敛肩、含颌、掩臂、摆背、松膝、拧腰、倾胯，舞者在动作的流动中，通过左右摆和拧腰、松胯形成“三道弯”体态，尽显少女的婀娜多姿。同时，“一顺边”的舞蹈动律，呈现出独特的审美特点。

唱词与曲调：诗、乐、舞三位一体的美学观念，处处充盈于作品之中。《踏歌》的唱词与曲调简洁、规整，句句渗透出情思，声声婉转入耳；演唱过程中突出了自然的人声状态，慢声细语、轻松随意，舞者在齐唱过程中翩然起舞，清新自然之感扑面而来。

以“踏”为主的下肢动作：《踏歌》在整体动作中主要突出“踏”的舞蹈动作，以脚踏这一最具有特点的基础动作，通过节奏、力度的变化；配合“一顺边”的上身姿态，讲求动作的对称、和谐，形成“行云流水”的审美意象。

水袖的运用：作品采用了汉画像中的“短长袖”的样式，通过编导的想象对史料中的静态形象进行审美加工，同时，将汉代的“翘袖”、唐代的“抛袖”、宋代的“打袖”和清代的“搭袖”兼容并用，从而成就了《踏歌》古拙、典雅而又活络、现代的双重性。

思考题

结合舞蹈《踏歌》谈谈史料文献对舞蹈的创作与发展具有哪些意义。

拓展欣赏

舞蹈《桃夭》

《丝路花雨》

JIBEN XINXI

基本信息

图 4-3-5 舞剧《丝路花雨》剧照

首演时间：1979 年

编剧：甘肃省歌舞团《丝路花雨》创作组，赵之洵执笔

编导：刘少雄、张强、朱江、许琪、晏建中

作曲：韩中才、呼延、焦凯

首演演员：贺燕云、张丽、傅春英、崔凤云、仲明华、李为民、张稷、吴鸿玉、张弘、贾士铭等

演出单位：甘肃省歌舞团

获奖情况：1994 年荣获“中华民族 20 世纪舞蹈经典作品”金像奖；1979 年获国庆 30 周年优秀剧目献礼演出创作一等奖、演出一等奖

创作背景

敦煌地处河西走廊，是丝绸之路上一颗璀璨的明珠。中西方文化、经贸、佛教艺术在此相互交流，诞生了敦煌莫高窟。莫高窟见证了我国古代佛教艺术的兴衰，其保留下来的建筑、彩塑、壁画等瑰宝成为后人研究了解丝绸之路上文化、艺术、佛教交融的宝库，同时，莫高窟的彩塑、壁画上塑造和描绘了大量乐舞形象，也成为舞蹈艺术家进行舞剧创作的素材。

老一辈艺术工作者秉承着复兴民族艺术瑰宝的精神，不畏生活条件和创作条件的艰苦，毅然来到人迹罕至的大漠深处，走进莫高窟这座艺术宝库，撷取创作灵感。

内容与意义

舞剧描述了画工神笔张和女儿英娘悲欢离合的命运，歌颂了父女俩光辉的艺术劳动，赞颂了中外人民源远流长的传统友谊，再现了唐朝时期经济、文化的繁荣景象。舞剧最突出的贡献是“复活”了敦煌壁画上的乐舞形象。作品以敦煌壁画上的舞姿为基本动作语汇，广采甘肃地区民族舞蹈元素，整体上又保持了“S 型”的造型特征，在构成舞蹈语言的过程中，遵循了传统舞蹈中拧、倾、旋、转等动势，使

舞姿之间有了清晰而富有韵律感的转换，并不断生发出新的动作语汇。

舞剧《丝路花雨》的成功，给予当时的舞蹈工作者极大的信心，使他们坚信复兴民族舞蹈文化是能够实现的。舞剧公演后广受好评，引起巨大反响，作品曾先后访问过 20 余个国家和地区，被誉为“东方的天鹅湖”。

形式与特点

舞蹈语汇：舞蹈创作中挖掘出民族舞蹈的特点，提炼出“S 型”三道弯体态。三道弯的第一道弯是收颈、倾头，第二道弯是出肋、移腰、出胯，第三道弯是屈膝、勾脚，在整体上呈现下沉、出胯、冲身的体态。敦煌舞将三道弯的体态与三道弯的动律有机结合，从而呈现出丰富的“S 型”动律类型。此外，波斯舞蹈、印度舞蹈、甘肃地区民间舞蹈元素呈现于舞台，展现出丰富的舞蹈风格。

舞美设计：舞剧的服装、道具、布景都力求还原唐代的人文风貌，样式别致、色彩缤纷，为整场舞剧表演增添了视觉艺术美感。道具方面，舞剧中运用了琵琶、长绸等，呈现出“反弹琵琶”舞姿，“长绸舞”等经典舞段，也为后来敦煌舞蹈训练体系的创建奠定了基础。

经典段落赏析

1. 洞窟作画舞段

千佛洞内，神笔张苦思冥想，正在构思壁画正中央的乐舞形象，一时间竟不知如何落笔。女儿英娘看到父亲眉头紧皱，再看看壁画上的空白，似乎明白了父亲的苦恼。这时英娘拿起琵琶弹起了悦耳的音乐，想为父亲纾解烦闷。英娘自幼习舞，丝路上各式风格舞蹈早已耳濡目染，弹奏时不由舞动起来，琵琶演奏的姿势也与西域舞蹈的特点相结合。神笔张顿时在女儿的舞蹈中寻到灵感，便将反弹琵琶的舞姿画于壁画中央。编导在创作这一舞段时，提取了莫高窟壁画上的“反弹琵琶”舞姿造型，引领观众感受独具特色的敦煌舞蹈，“反弹琵琶式”后来也成为敦煌舞派的代表性舞姿。

2. 长绸舞段

在这一舞段中，编导设计舞者手执长绸，在莲花座高台上起舞。长绸的运用取材于敦煌壁画中“伎乐天”的形象，长绸飘飘展现了伎乐天飞舞在空中，轻盈飘逸的美感。这段舞蹈运用了大幅度的控制舞姿和舞绸的技法，立圆、8 字圆的线条上下飞舞，在快节奏的舞动中推动剧情走向高潮，既体现出编导新颖的编创思路，又展现出舞者高超的表演技艺。

思考题

请思考舞剧《丝路花雨》的问世对中国古典舞的发展产生了哪些影响。

拓展欣赏

舞剧《大梦敦煌》

《敦煌彩塑》

JIBEN XINXI

基本信息

图 4-3-6 舞蹈《敦煌彩塑》图片

首演时间：1980 年

编导：罗秉钰

作曲：丁家岐

首演演员：杨华

演出单位：原空军政治部文工团

获奖情况：1980 年荣获全国首届单、双、三人舞蹈比赛，表演、舞美、服装一等奖，创作、作曲二等奖

创作背景

舞剧《丝路花雨》的问世，激发了人们深入探索、挖掘民族艺术宝库的愿望与信心。1979 年编导赴敦煌文物研究所学习，被“壁画与塑像都是人间现实生活的折射，而非抽象的神”这一观点启发，从而萌发了“用舞蹈塑造一个‘温柔、委婉、端庄、恬静’的古代女子形象的灵感，这种形象代表了一颗善良、宽阔、智慧的母亲的心”。正是这样的灵感给予了编导创作的动机与方向。

内容与意义

在中国古典舞的初创时期，老一辈艺术家对于古典舞语言的民族性不断进行探索。编导基于对敦煌石窟中彩塑艺术形象的捕捉，对其姿、势、态等静中欲动的审美元素进行提炼，经过艺术加工和拟人化处理，创作出这一作品。

大幕开启，灯光和幕布营造出一个佛龕的效果，只见一位美丽的神女亭亭玉立于其中，神女身姿窈窕，面容恬静而安详。一呼一吸，由静至动。灯光渐渐明亮，神女慢步走下神坛，来到人世间，化身为世间女子，以不同的舞姿和心态凝望着人间世界。紧接着，音乐加快，舞蹈进入快板舞段，人物性格也变得活跃起来。在快速旋转，以及旋转和流动连接的舞姿中展现出化身人间女子后人物性格的变化，展现出生命的活力和对美好事物的向往，与第一段的静谧、恬静形成了鲜明的对比。这时舞者在快速旋转后突然以舞姿定格，音乐又回到慢板旋律中，通过舞者背身慢步、回身拧转的处理，表现出她对人间事物的恋恋不舍之情。神女重返神坛，一切又归于平静……

形式与特点

体态特征：作品提炼了敦煌彩塑的造像特点，体态方面以出胯、冲身、含胸、提肘、压腕来体现出身体的曲线美，同时在身体各部位的力的作用下，体态内收、眉眼微垂，再现了塑像的静态神韵。舞姿造型方面，编导也运用了敦煌壁画中的舞姿，把握住了“三道弯”的体态特点，并将其贯穿始终。

动律特点：不仅舞姿造型展现出“S 型”的线条之美，该作品更在动作连接中体现出了“S 型”动律。编导从舞姿出发，捕捉其动势及重心变化的可能性，在各式弧线转换、顺势反势的驱动下形成舞蹈语汇，并注重起势中的反向启动，展现出了传统审美下的身体运动规律。

结构分析：舞蹈编导选用了 A-B-A 的结构，段落清晰，层次分明。与此同时，拟人化的处理给予彩塑“活起来”“舞起来”的契机。而以“静”开场，又以“静”结束，首尾呼应，更使观众欣赏后有

神韵。这一舞蹈中运用了昆舞独有的手势——五指莲花式作为元素，塑造了兰花的高雅形态和独特品质。

形式与特点

舞蹈体态：舞蹈开场选用了典型的江南特色的昆曲曲目，在清丽淡雅、缠绵婉转的行腔伴奏中，舞者们保持着昆舞的基本形态：含、沉、顺、连，体态呈半弧形，体现出中国古代江南女子的含蓄、柔美、沉稳、内敛，符合中国传统文化中“和”的思想。

动作与神韵：六名舞者和一对小生小旦以“意念”带领身体，加上头的缓慢抬起，以内含的体态、舒缓的动作，将观众带入一种清幽、空灵的意境。作品运用昆舞独有的手势五指莲花式，表现朵朵花儿盛开的姿态，五指的轮放和轮收，一指到五指绕出兰花的美丽形态，连绵不断的背推和背拉，用意念带动身体的顺势流动，将昆舞的韵味发挥到极致。

表演特征：舞蹈的身段动作更接近生活的自然随意状态，不刻意雕琢、见棱见角，显示出其追求淡雅、柔美、含蓄、收敛的审美理念，尤其是它的高度写意性、虚拟性、象征性动态意象中所展现出的含蓄、飘逸、典雅，以“意境”与“意象”体现出独具特色的传统文化底蕴。

思考题

舞蹈《五指莲花兰》是如何体现出昆舞流派的审美特征的？

拓展欣赏

舞蹈《绣娘》、舞蹈《鬼妹》

《团乱旋》

图 4-3-8 舞蹈《团乱旋》图片

JIBEN XINXI

基本信息

首演时间：2003 年

舞蹈重建：刘凤学

音乐：壹越调大曲

音乐解译：刘凤学

配器：吴瑞呈

舞蹈演员：李孟璠、赖怡璇、杨雅琳、陈瑾蓉、黄庭婷、赖盈先

唐代乐舞是中国古代宫廷舞蹈中最辉煌灿烂的时期。中国台湾刘凤学教授在半个多世纪的研究与实践中，通过历史文献学、音乐学、舞蹈学、图像学等研究方法，对唐乐舞进行深入研究，并通过敦煌、大足石窟的田野调查，将理论与表演技术进行整合，力图对唐乐舞进行重建。

内容与意义

《团乱旋》原为唐代乐舞、教坊曲目，属软舞类。此舞曾传入日本，又名《团兰传》《后帝乐》《后帝团乱旋》。新古典舞《团乱旋》是刘凤学老师第 120 号作品，编导根据 1263 年日本古文献重建，该舞有序（一、二帖），飒踏（一、二帖），破（一、二帖），急（一至七帖）。因过长，序、破、急仅演出各一贴，舞蹈音乐结构：序、破、飒踏、急。

形式与特点

气质风范：舞者的姿态呈现出典雅、端庄的美感和雍容华贵的气质，舞蹈中注重呼吸的运用，营造出皇家礼仪的气场，同时运用气息的导引贯穿在肢体中，传达出圆融、节度、和谐、均衡的美感。

独特体态：舞蹈《团乱旋》中体现出“C 形体态”、斜线前倾体态和踏步螺旋拧体态。刘凤学教授唐舞中三种最常见的基本体态，相互转换，并配合律动联结，形成作品独特的外在形态和艺术魅力。

服饰造型：作品中运用勾勒宽大的袖幅，通过肩、背、手臂等局部力量的控制，在旋转的同时形成“舞袖逐风翻绣浪”的美感。

动作语汇：作品中，以圆形的线路、弧形的调度呈现出旋转之美。脚下的步态运用挪移、轻推、划圆、碾送等足部动律，形成唐代彩塑般优美的裙弧线，从而展现出“袅袅腰似折，骀骀袖欲飞”的曼妙舞姿。

知识链接

刘凤学（1925—2023），中国台湾舞蹈家，满族，1949 年毕业于长白师范学院，主修舞蹈、辅修音乐。1965 至 1966 年曾在日本东京教育大学研究现代舞与舞蹈创作法，师从松元及江口教授，同时在日本宫内厅内随什寿男教授研究唐代之诚乐。1970 年赴德国福克旺艺术学院专攻创作与拉班舞谱。

1976 年，她创立“新古典舞团”，她重建唐乐舞的代表作品有《皇帝破阵乐》《胡饮酒》《团乱旋》《春莺啭》《兰陵王》等。1977 年，获选为美国舞蹈研究委员会（CORD）杰出舞蹈学者。1981 年，赴英国拉班舞蹈学院攻读博士学位。1987 年，以 62 岁高龄获英国国家哲学博士学位，成为台湾第一位舞蹈博士。1987 至 1996 年主持撰写《舞蹈名词》。1977 年，获选美国舞蹈研究委员会（CORD）杰出舞蹈学者，2004 年再次荣获美国舞蹈研究委员会、世界舞蹈表演联盟、世界舞谱协会及台北艺术大学所颁发的奖项。

思考题

舞蹈《团乱旋》中如何体现出刘凤学老师重建“唐乐舞”的艺术思想？

拓展欣赏

舞蹈《春莺啭》

《艳歌行》

JIBEN XINXI

基本信息

图 4-3-9 舞蹈《艳歌行》图片

首演时间：1996 年
 编导：陈美娥
 曲风：南音的传统曲牌之一
 服装设计：叶锦添
 舞台设计：林克华
 演出单位：汉唐乐府

创作背景

《艳歌行》是“汉唐乐府”的经典力作。陈美娥女士将古朴悠扬的丝竹管弦与款款而行的梨园科步相融合，惊艳四座。南音是中国现存最古老的乐种之一，被誉为“中国音乐史上的活化石”。南音是闽南语系特有的音乐，在大陆叫“南音”，在台湾称“南管”，为流传闽南地区的一种传统音乐，悠缓庄重。“艳”字，指的是鲜丽优雅，色彩斑斓。《艳歌行》是南音的传统曲牌之一，同时也表现出华夏盛世时女子优雅脱俗、喜爱轻歌曼舞的美好意境。

内容与意义

《艳歌行》全剧由“西江月引”“艳歌行”“簪花记”“相思吟”“堂上歌”“满堂春”既关联又分离的几个部分组成，整体表演呈现出诗、歌、乐、舞相统一的特点。“《艳歌行》作为‘汉唐乐府’从‘古乐传承’向‘乐舞一体’转型的第一部‘南音乐舞’作品，其中继承了传统‘南音’的演奏结构，创新了‘南音’与‘梨园舞蹈’的有机结合之路。此剧标志着‘汉唐乐府’的转型成功，它所带来的意义和价值超出剧作本身。”^①《艳歌行》美轮美奂的汉唐遗韵倾倒了海内外南音迷，为古老的南音艺术赢得了国际声誉。

形式与特点

音乐特点：编导继承了传统“南音”演奏中由“上四管”开场和“上、下四管”结尾的方式。在一个半小时的梨园乐舞表演中，古朴的舞台上汉唐宫廷乐师造型的乐手席地盘腿而坐，操弄中国古典乐器，如琵琶、南管、三弦、二弦、足鼓等，演奏古老的南音，赋予观众异常平静、安详的听觉盛宴。

^① 刘佳颖，陈美娥：“汉唐乐府”创作之研究，中国艺术研究院，2020：24

舞蹈语汇:《艳歌行》的舞蹈没有繁复的编排和令人惊叹的技巧,舞蹈的民族特质体现在自身朴实、独特、丰满的舞蹈肢体意象上。作品将深沉悠扬的南音古乐与典雅脱俗的梨园舞蹈相结合。《艳歌行——梨园乐舞》将戏曲中叙事的部分抽离,着重对意境的营造,利用梨园戏《十八科母》中极具特色的手姿、脚步、身形,如“垂手行”“糕人身”“四顾眼”等,编排成青春妩媚的《艳歌行》和寂清冷艳的《簪花记》;还尝试将传统梨园折子戏《玉贞行》的舞蹈部分独立出来,与现场弹唱的《冷房中》空灵凄美的组成《夜未央》,打击乐器“四块”的节奏变化,配合舞者细腻婉约的舞步,则用来作为繁管急弦的《满堂春》前奏。

舞台特色:“汉唐乐府”专属表演勾栏舞台约六米见方,保存了传统雕栏围砌的舞台演出特色,堪称全国仅见仅存,也是最具历史、学术价值与美感的表演形式。此种形式与其他剧种“镜框舞台”所营造的平面视觉相比,更显古朴典雅。

妆容特征:《艳歌行》的妆容也保留了中华戏曲原貌,使用了宋元之前盛行的汉式白妆,白面红唇,再现了汉唐盛世的美艳妆容,展现了古代女子端庄典雅的神韵,让中华宫廷歌舞的神秘与严肃得到充分的展现。

经典段落赏析

1. 艳歌行

在器乐曲《八展舞》中,舞者以传统梨园戏“小旦科”的“垂手行”“摸髻拾领”“四顾眼”等动作,描述俏丽佳人踏青嬉春的风情,三位舞者步态轻盈、手势优美,令观众看到古代少女的温婉与俏丽。

2. 簪花记

编导选用“南音大谱”《梅花操》中的音乐,舞者以梨园戏“大旦科”的“安心行”“忐忑揉目”“掩口转身”等动作,表现女子春锁深闺的落寞凄清,舞者的表演让人对古时想爱不敢爱的女子深表同情。

3. 相思吟

选用“南音大曲”《岭路斜崎》和曲牌《短相思》,舞者运用梨园舞蹈“大旦伞科”的“舢板行”“跳脚摇手”“返头拐角”等动作,塑造出万里寻夫、艰辛苦楚的少妇形象,一曲凄美的“短相思”扣人心弦,透出落寞、悲凄之感。

思考题

试分析作品《艳歌行》体现了“汉唐乐府”怎样的创作理念。

拓展欣赏

歌舞剧《韩熙载夜宴图》

本章综合活动

目标与任务

1. 通过查阅书籍、搜索网络、视频 APP 等方式，查找中国古典舞三大流派（除教材以外）的经典作品，每个流派各一个，搜集舞蹈视频及评论文章，培养学生自主学习、合作探究的能力。
2. 通过小组汇报的形式，分享中国古典舞三大流派的经典作品，并为同学们进行展示和讲解。

活动步骤

1. 布置任务：通过小组合作等方式，搜集中国古典舞三大流派的经典作品及评论文章，要求作品具有经典性，评论文章具有参考性。
2. 分工合作
 - (1) 第一小组：搜集京昆舞派的经典作品及评论文章，并制作 PPT。
 - (2) 第二小组：搜集汉唐舞派的经典作品及评论文章，并制作 PPT。
 - (3) 第三小组：搜集敦煌舞派的经典作品及评论文章，并制作 PPT。
3. 活动展示
 - (1) 各小组通过 PPT 分享收集到的经典作品视频，并依据评论文章和本小组同学对作品的理解，带领全班同学进行鉴赏与分析。
 - (2) 教师对各组的表现给予评价，并提示作品与评论文章查找的方法与途径。
4. 即时评价
 - (1) 每小组分享过后，其他组学生可对该组的观点进行提问或补充。
 - (2) 各小组分享过后，小组之间进行相互评价、相互学习。
 - (3) 教师根据各组的表现及小组互评，给出综合评价与分数，并进行活动总结。

活动指导

1. 活动前的准备阶段，教师与各小组组长沟通，对查找作品和评论文章的途径和方法给予点拨，对学生遇到的困难加以指导。
2. 在制作 PPT 期间，引导学生通过网上自学、生生互学等方式，掌握简单的 PPT 制作方法。
3. 在小组互评过程中，鼓励学生对其他组观点提出疑问或进行补充，引导学生深入学习与思考。
4. 所有小组完成作品的分享与阐释后，教师对学生选择的作品是否具有经典性，评论文章是否具有参考性进行点评；对学生在讲解过程中理论与术语的运用等方面进行指导。