

•第四章 舞蹈作品鉴赏

主讲：魏盛楠

- 舞蹈鉴赏是舞蹈观摩中的一种精神活动，是感受、理解舞蹈作品的思维过程，故舞蹈鉴赏在本质上是一种认识活动和审美活动。
- 舞蹈实际上就是让这无声的言说——人类特殊的非文字语言有了一种形式美。
- 舞蹈胜过千言万语，舞蹈正是通过最为直观、最为直接、最具情感力量的人体动作来达到传情的直接性和强烈性。

一、中国古典舞

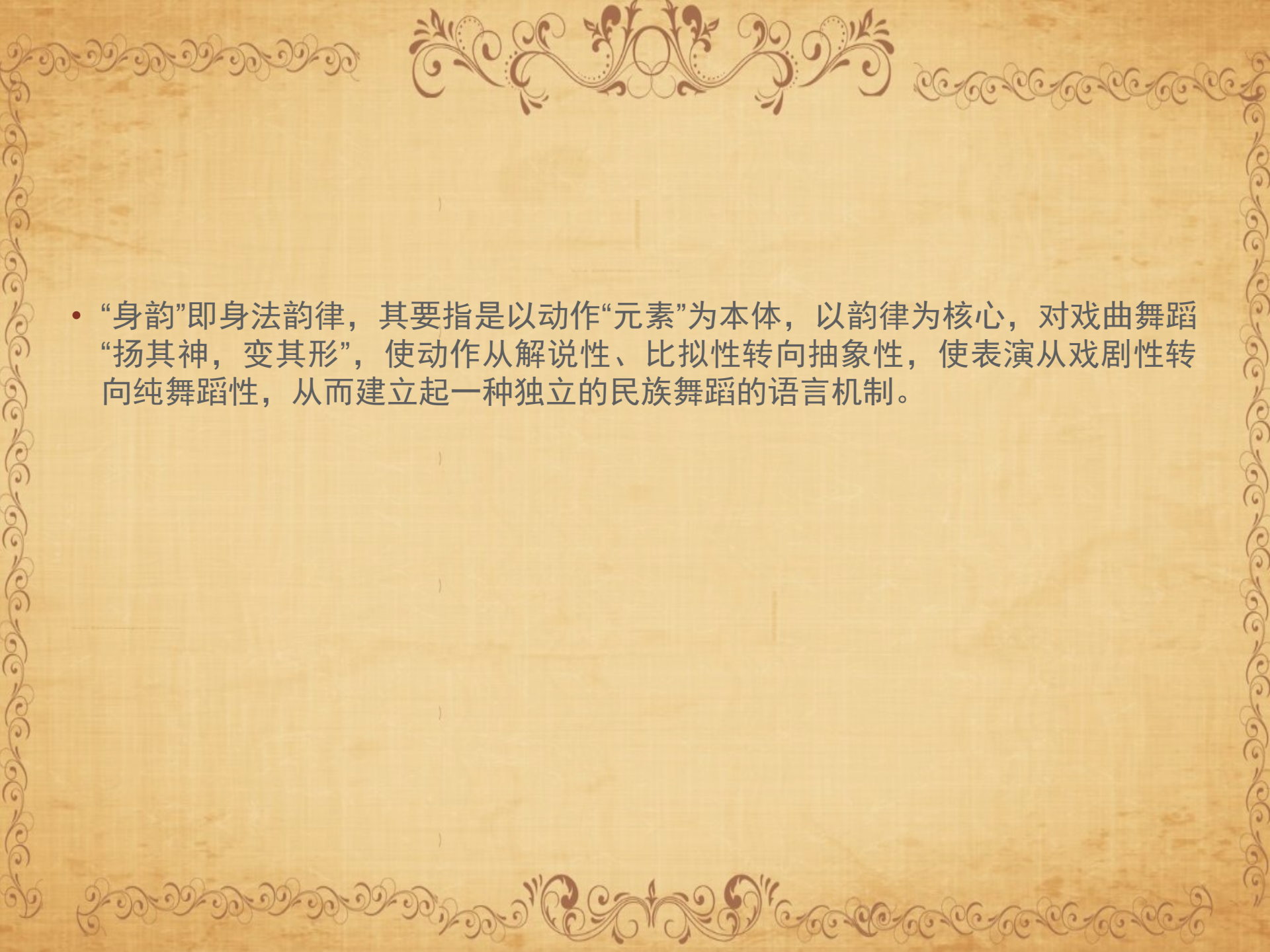
- 具有历史意义和典范意义的传统舞蹈成为“中国古典舞”。
- 中国古典舞形成于新中国之初，是20世纪50年代时期，在传统的审美理念指导下，以戏曲舞蹈为基础，借鉴芭蕾体系建构起来的舞蹈品种。
- 这一舞种的发展主要经历了三个阶段：
- **第一阶段为初创期：**
- 20世纪五六十年代，新中国的舞蹈工作者从戏曲身段中挖掘整理出大量的舞蹈动作、步法和技巧，吸收芭蕾训练的科学方法，制定了中国古典舞蹈基础教材，1954年在北京舞蹈学校正式开设“中国古典舞”课程。
- 如《飞天》、《春江花月夜》等
- 舞剧《宝莲灯》、《小刀会》、《鱼美人》等。

- **第二阶段为特殊发展期：**

- 20世纪60年代中到70年代末近20年的时间，是古典舞特殊发展的阶段。
- 此间包含了文革十年的艺术断层。又在其后几年取得一些成绩。
- 如《蝶恋花》、《文成公主》、《奔月》等

- 这一阶段，古典舞通过吸收武术、杂技、体操等技巧，完善其技术训练。
- 如《丝路花雨》

- 中国古典舞是按照芭蕾的方式来规范戏曲舞蹈的结果，换言之，中国古典舞是在戏曲舞蹈和芭蕾舞蹈的联姻中建立起来的，这就意味着中国古典舞从一开始就隐伏这一种限制。

-
- “身韵”即身法韵律，其要指是以动作“元素”为本体，以韵律为核心，对戏曲舞蹈“扬其神，变其形”，使动作从解说性、比拟性转向抽象性，使表演从戏剧性转向纯舞蹈性，从而建立起一种独立的民族舞蹈的语言机制。

- **第三阶段为质变期：**
- 中国古典舞蹈的质变期体现为前后两个阶段：
- 前一个阶段是“身韵”独领风骚，后一阶段是汉唐舞加盟。

- 目前中国古典舞的发展格局是多元并存，形成了古典舞的大观世界。概括有三种学派、四种类型。
- 第一种学派是身韵派。
- 身韵派突出其元素原则下的动律、韵律、规律，强调“形、神、劲、律”。这一派又包括两种类型：一种是以“身韵”为中心形成的语言风格和美学特征的舞蹈类型；一种是在遵守“身韵”原则下的广采博取。被成为“新舞风”
- 如《风吟》、《那场雪》

- 第二种学派是敦煌派。敦煌派强调“S”型和“三道弯”的体态造型，配合四肢见棱见角的线条，其审美趣味与“身韵”相异，散发着异国风韵和宗教色彩，具有中国古代尤其是唐代“龟兹舞”的特点。
- 第三种学派是汉唐派。汉唐派舞蹈从风格形态上与身韵派区别很大，它以汉唐为主的出土文物和墓室壁画等舞蹈形象为形态依据，追求斜塔式重心，多在失重的瞬间变换舞姿。
- 如《长城》

一、欣赏中国古典舞作品

- 1、女子群舞《荷花舞》
- 编导：戴爱莲
- 首演时间：1953年
- 首演团体：中央歌舞团

- 作品简介：

《荷花舞》是中国民族舞蹈的伟大先驱戴爱莲先生于1953年为准备参加世界青年与学生和平友谊联欢会而创作的舞蹈剧目。

舞蹈的素材来自刘闯语陇东、陕北的民间舞荷花灯。

欣赏：舞蹈《荷花舞》片段

- 2、女子双人舞：《飞天》
- 编导：戴爱莲
- 首演时间：1954年
- 首演演员：徐杰等

- 作品简介：

- 舞蹈《飞天》是我国第一部以飞天为题材创作的舞蹈作品。飞天是佛教造型艺术中的形象，被称为“香音神”、“音乐之神”。
- 戴爱莲先生发展了中国传统的巾袖舞，使用了长长的绸带来表现飞天漫天舞动时周身飘挂的丝带。
- 欣赏：舞蹈《飞天》

- 3、女子独舞：《春江花月夜》
- 编导：栗成廉
- 首演时间：1957年
- 首演演员：陈爱莲

- 作品简介：

- 舞蹈《春江花月夜》是根据同名乐曲创编的，表现了一位古代少女在清幽的月色中，手执羽扇，漫步江边花丛，即景生情，将自己对生活的向往和对爱情的美好期待以翩翩舞姿来表达的动人情景。
- 此曲音乐原来是一首琵琶独奏名曲，又名《夕阳箫鼓》。
- 欣赏：舞蹈《春江花月夜》

- 4、女子三人舞：《金山战鼓》
- 编导：庞志阳等人
- 首演时间：1980年
- 首演演员：王霞 柳倩 王燕

- 作品简介：

- 三人舞《金山战鼓》是以巾帼英雄梁红玉抗金的历史事实为题材，表现了梁红玉勇战沙场、坚强不屈的英烈气概，塑造了梁红玉和她的两个孩子的英勇形象。
  - 该舞就是在此基础之上展开合理想象，表现了梁红玉英勇无畏、镇静从容地带领部署共抗金军的感人场面。
-
- 欣赏：舞蹈《金山战鼓》

- 5、女子独舞：《木兰归》
- 编导：陈维亚 丁洁
- 首演时间：1987年
- 首演演员：丁洁

- 作品简介：

- 舞蹈《木兰归》是根据《木兰辞》这首家喻户晓的古代叙事诗为文本，以豫剧唱段为背景音乐，表现巾帼英雄花木兰建立战功后荣归故里的古典舞女子独舞作品。
- 欣赏：舞蹈《木兰归》

- 6、男子独舞：《醉鼓》
- 编导：邓林
- 首演时间：1994年
- 首演演员：黄豆豆

- 作品简介：

- 舞蹈《醉鼓》表现了一个醉酒的鼓舞艺人对鼓的浓烈情感和鼓舞人生的痴情酣态，醉态中的舞动流露出他从鼓舞中获得的生命体验。

- 欣赏：舞蹈《醉鼓》

- 7、男子四人舞：《秦王点兵》
- 编导：陈维亚
- 首演时间：1995年
- 首演演员：北京舞蹈学院 李驰 金明 白涛 周雷

- 作品简介：

- 舞蹈《秦王点兵》以陕西西安秦兵马俑的形象为创作题材，以雄浑有力的舞蹈语汇表现了一个虚拟的秦王阅兵的宏伟场景。舞蹈只使用了四个舞者，却营造出了千军万马之势，气势非凡，雅俗共赏。
- 欣赏：舞蹈《秦王点兵》

- 8、女子群舞：《踏歌》
- 编导：孙颖
- 首演时间：1998年
- 首演演员：北京舞蹈学院 古典舞系学生

- 作品简介：

- 舞蹈《踏歌》，连臂踏歌为我国古代的一种源远流长的歌舞形式，从我国出土的新石器时代的舞蹈纹饰彩陶盆中，就已课件三组舞人手臂相牵群起舞蹈的形象。联袂踏歌这一古代民间自娱性舞蹈创作的《踏歌》，选取魏晋以及南朝的文化风韵，融合江淮流域的地域特色，同时参考汉画像砖等出土文物中的舞蹈形象资料，描绘出一幅古时青年女子在明媚的春色中结伴踏青、边歌边舞的如卷美景。
- 欣赏：舞蹈《踏歌》

- 9、男子独舞：《秋海棠》

- 编导：张云峰
- 首演时间：2000年
- 首演演员：武巍峰

- 作品简介：

- 舞蹈《秋海棠》是根据秦瘦欧同名小说中主人公的悲惨遭遇为文本创编而成。秋海棠的人物原型是一位京剧名旦，生活背景为上世纪二三十年代的旧中国，他因爱情而被军阀破相，一生颠沛流离，饱受战乱之苦，命运无情地捉弄他，最后悲惨死去。
- 编导根据这一人物悲剧，提取了“破相”这一关键情节，以高度抽象的艺术手法，抛弃了故事情节，留取了人物内心的凄惨悲痛，以舞蹈形式表现出来。
- 欣赏：舞蹈《秋海棠》

- 11、女子群舞：《桃夭》
- 编导：韩瑾
- 首演时间：2006年
- 首演团体：解放军艺术学院舞蹈系

- 作品简介：

- 舞蹈《桃夭》是用艺术的手法对一群少女蓬勃旺盛又美艳多娇的生命发出直接赞咏，更暗含了一种年轻生命对美好爱情的向往和期待。

- 欣赏：舞蹈《桃夭》

二、舞剧作品鉴赏

- 1、民族舞剧：《小刀会》
- 编导：张拓 白水 舒巧 李群 仲林
- 首演时间：1959年
- 首演团体：上海实验歌剧院

- 作品简介：
- 舞剧《小刀会》是根据清代上海小刀会起义的真实历史编创的。小刀会是响应太平天国的众多起义军中较有影响力的一支。舞剧共分为7场。
- 欣赏：舞剧《小刀会》

2、舞剧作品鉴赏

- 2、民族舞剧：《丝路花雨》
- 编导：刘少雄 张强 朱江 许琪 晏建中
- 首演时间：1979年
- 首演团体：甘肃省歌舞团

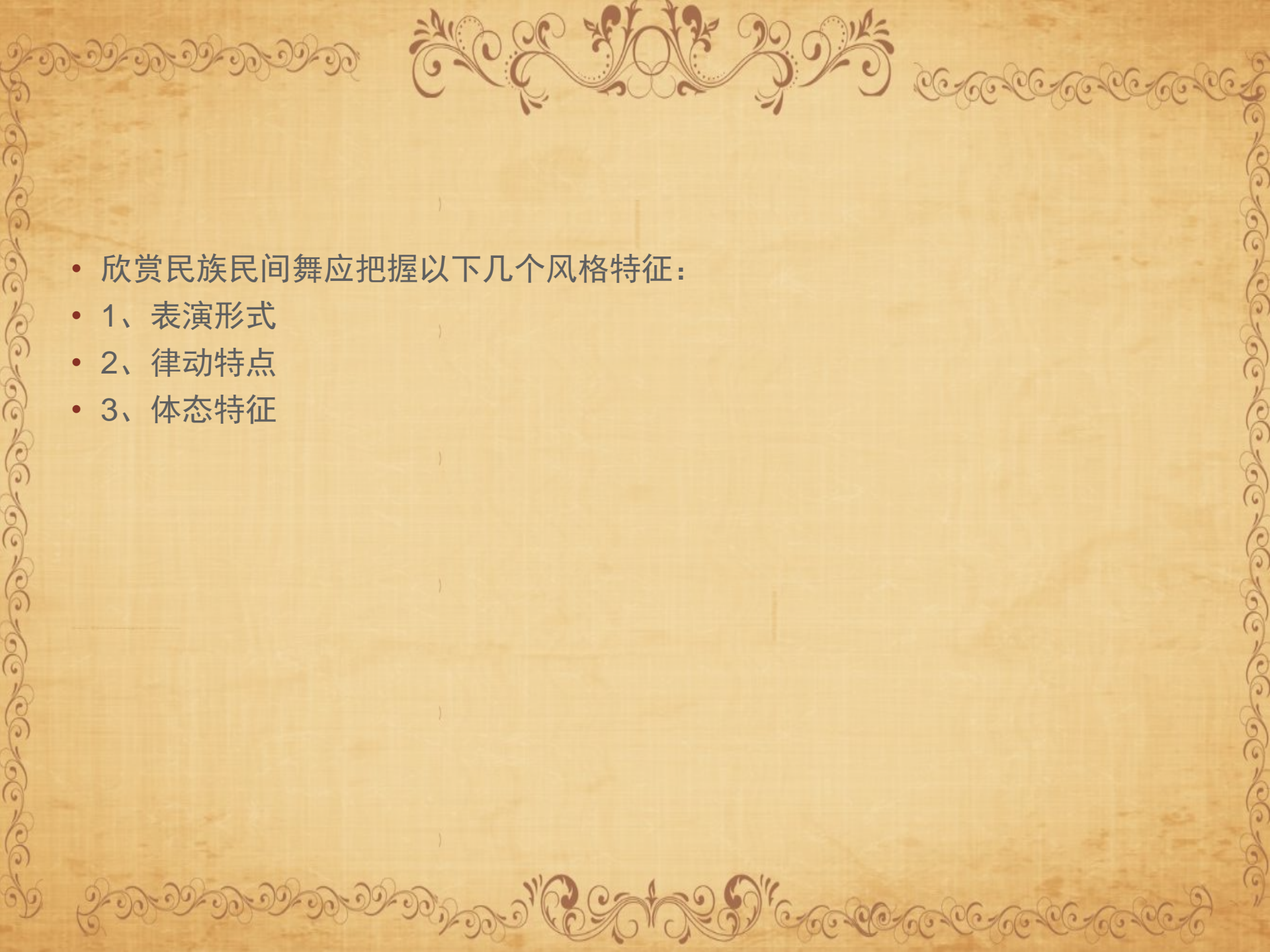
• 作品简介：

- 舞剧编导们跟随敦煌学者从积累了2400多身彩塑、拥有4.5万平方米的莫高窟里，潜心研究和提炼了大量舞姿造型，并参照由此描摹的1000多幅身姿素描，找到了敦煌舞姿S形身体曲线的姿态规律。从而编创了我国第一部以敦煌艺术为题材的舞剧《丝路花雨》。
- 《丝路花雨》的成功上演标志着一套独具特色的敦煌审美风格的舞种诞生，即“敦煌舞”。此作品即为“敦煌舞”的开山之作，被人赞誉为“复活的飞天”。
- 欣赏：舞剧《丝路花雨》

二、中国民间舞

- 中国民族民间舞：
- 一个民族或地区在物质文明与精神文明发展过程中，由劳动群众直接创作，又在群众中进行传承，而且仍在流传的舞蹈形式。它具有鲜明的地域与民族特点，既表现了一定的历史时期经济条件下的文化背景，又随着社会生活的发展而注入新的养分。

- 中国民族民间舞的特点：
  - 首先中国民族民间舞多以载歌载舞为主要形式
  - 其次中国民族民间舞大多使用道具
  - 第三中国民族舞内容丰富、表演形式多样
-
- 根据地域区分
  - 根据生产、生活区分
  - 根据音乐节奏区分

-
- 欣赏民族民间舞应把握以下几个风格特征：
  - 1、表演形式
  - 2、律动特点
  - 3、体态特征

民族民间舞蹈欣赏

- 1、群舞：《鄂尔多斯舞》
- 编导：贾作光
- 首演时间：1954年
- 首演演员：贾作光等人

- 作品简介：

- 舞剧《鄂尔多斯舞》是著名舞蹈艺术家贾作光于1953年创作的，以地域命名的蒙古族舞蹈。他以敏锐的艺术洞察力和深厚的生活积淀，生动地将蒙古族人民翻身解放后的自由感、自豪感和幸福感以舞蹈的形式表达出来。
- 该舞蹈以音乐结构为基本构架，有AB两个部分。
- 欣赏：舞蹈《鄂尔多斯舞》

- 2、女子独舞：《雀之灵》
- 编导：杨丽萍
- 首演时间：1986年
- 首演演员：杨丽萍

- 作品简介：

- 杨丽萍的《雀之灵》，已经迥异于传统孔雀舞了，她从体态上延续了“三道弯”但又不拘泥于“一边顺”的动态特征，她以个人对孔雀的理解重新诠释了孔雀的动态，将柔美的“三道弯”体态下的动律更加细化和自由化，延伸到身体的神经末梢，包括每个手指尖。
- 欣赏：舞蹈《雀之灵》

- 3、独舞（带群舞）：《一个扭秧歌的人》
- 编导：张继刚
- 首演时间：1991年
- 首演演员：于晓雪

- 作品简介：

- 舞蹈《一个扭秧歌的人》以汉族秧歌的舞蹈语汇，塑造了一位视秧歌为生命的老艺人形象。该作品以独舞辅以群舞的独特方式，表现了这位民间老艺人对秧歌艺术穷其一生的追求和朴实无华而又铿锵热烈的生命情调。
- 欣赏：舞蹈《一个扭秧歌的人》

- 4、群舞：《黄土黄》
- 编导：张继刚
- 首演时间：1991年
- 首演团体：北京舞蹈学院中国民间舞系

- 作品简介：

- 舞蹈《黄土黄》是张继刚“黄土情结”系列作品中尤为经典的一部，舞蹈借助群舞的表现形式，以晋南万荣花鼓中的高鼓动作为其基本元素，表现了黄土地上生活的子民世世代代的生命和生存状态，也就是编导所说的“有一把黄土就饿不死人”的顽强的生命意识。
- 欣赏：舞蹈《黄土黄》

- 5、双人舞：《两棵树》
- 编导：杨丽萍
- 首演时间：1992年
- 首演演员：杨丽萍 陆亚

- 作品简介：

- 双人舞《两棵树》以傣族的舞蹈语汇，借助两棵树互相缠绕生长的状态，表达了一对青年男女至诚热烈的爱情，体现了编导对爱情的理解和独到的诠释，以及她对大自然的深深眷恋和热爱。
- “连理枝”是树木生长状态中一种非常奇特的自然现象，通常是两棵距离很近的树，在天长日久的生长过程中枝干慢慢相连为一体，它们从外形上看是两棵树，实际上生命内的血脉是彼此想通的。
- 欣赏：舞蹈《两棵树》

- 6、三人舞：《牛背摇篮》
- 编导：苏自红 等
- 首演时间：1997年
- 首演演员：万马尖措 崔涛 隋俊波

- 作品简介：

- 牦牛是青藏高原具有地域特色的畜类，在长久的历史岁月中，它一度成为藏族人民的生存依靠，因而生活中藏族人民对牦牛有着深厚的情感，舞蹈《牛背摇篮》正是基于藏族人民与牦牛的这种亲密无间的关系，塑造了一个藏族小姑娘和两位男舞者扮演的牦牛一起生活、嬉戏的生动形象，展现了人与自然、与动物自如相处的和谐关系。

- 欣赏：舞蹈《牛背摇篮》

- 7、中老年群舞：《俏夕阳》
- 编导：范锦才
- 首演时间：1999年
- 首演团体：唐山市俏夕阳舞蹈队

- 作品简介：

- 中老年群舞《俏夕阳》是一个富有地方民俗文化色彩的，风格鲜明的创作舞蹈，它以唐山传统皮影戏中的皮偶动态为动作素材，以诙谐欢快的基调，表现了一群年过半百的中老年妇女自娱自乐、愉悦达观的夕阳美景。
- 欣赏：群舞：《俏夕阳》

- 8、群舞：《阿嫫惹牛》
- 编导：马琳
- 首演时间：2000年
- 首演团体：四川舞蹈学校

- 作品简介：

- 《阿嫫惹牛》是一个以母子为主题的彝族舞蹈。“阿嫫惹牛”意为妈妈的儿子。舞蹈在塑造儿子天真、活跃、顽皮的形象时，赞颂了母爱的伟大和宽厚。
- 《阿嫫惹牛》中的“母亲”的形象是由18位女子的群舞来塑造的，编导以18人的母亲阵容来强调母爱的深沉、宽厚、广博。
- 欣赏：群舞：《阿嫫惹牛》

- 9、女子独舞：《孔雀飞来》

- 编导：田露
- 首演时间：2000年
- 首演演员：徐萌

- 作品简介：

- 《孔雀飞来》以传统孔雀舞的基本姿态和基本动律为基础，作了多层次的身体空间的探索和灵活的节奏变化，使傣族孔雀拥有了丰富多变的舞姿动态，展示出灵动轻快的审美风格，既对传统傣族舞蹈文化作了相应的传承，又紧随着时代的审美趣味发展了新的内容，使孔雀舞蕴生出一种新鲜质感的艺术生命力。
- 欣赏：舞蹈《孔雀飞来》

- 10、男子双人舞：《出走》
- 编导：万马尖措
- 首演时间：2001年
- 首演演员：刘福洋 万马尖措

- 作品简介：

- 《出走》以男子双人舞的形式，表现了一对兄弟离家时内心激烈的情感倾诉，是一个以现代的手法演绎的全新视觉的蒙古族舞蹈。相信每一个离乡之人都会经历和体验过浓浓的恋乡之情。特别是当热血男儿离家别乡之时，心中纵使有再多的不忍和留恋，也只能隐去泪水。
- 欣赏：舞蹈《出走》

- 11、女子三人舞：《邵多丽》
- 编导：赵梁
- 首演时间：2005年
- 首演演员：王锦 崔美英 刘晓智

- 作品简介：

- 《邵多丽》，傣语意为漂亮美丽的姑娘。舞蹈《邵多丽》表现了三个美丽俊俏的傣族姑娘顶着斗笠、担着竹担、追逐着鲜花的芬芳，尽情嬉戏、玩耍的美好情景。以舞蹈的本身节奏对比结构舞蹈，总体分为三个部分。
- 欣赏：舞蹈《邵多丽》

- 12、男子群舞：《狼图腾》
- 编导：黄云松等
- 首演时间：2006年
- 首演团体：北京舞蹈学院

- 作品简介：

- 《狼图腾》苍凉的草原，冷风阵阵，一声幽咽的长啸划破的寂静，狼群矫健的身影出现在茫茫暮色中，它们压低身躯，缓慢而机警的迈着步子，审视着寂寥的原野，寻找捕食的目标，然而猎杀的枪口早已暗中瞄准了它们。枪声响起，一狼受伤——经过头狼和同伴们不懈的扶持帮助，伤狼终于鼓起了重新生活的勇气，恢复了往日的生机……
- 舞蹈《狼图腾》为我们带来了一曲有关狼的生命的凯歌，表达了年轻的编导和舞者们对生命、对人生的真挚思考，更以艺术的形式呼吁了维护生态平衡，禁止肆意猎杀狼群的环保生态意识。
- 舞蹈采用了传统的ABA三段式。
- 欣赏：舞蹈《狼图腾》

- 12、男子群舞：《狼图腾》
- 编导：黄云松等
- 首演时间：2006年
- 首演团体：北京舞蹈学院

- 作品简介：

- 《狼图腾》苍凉的草原，冷风阵阵，一声幽咽的长啸划破的寂静，狼群矫健的身影出现在茫茫暮色中，它们压低身躯，缓慢而机警的迈着步子，审视着寂寥的原野，寻找捕食的目标，然而猎杀的枪口早已暗中瞄准了它们。枪声响起，一狼受伤——经过头狼和同伴们不懈的扶持帮助，伤狼终于鼓起了重新生活的勇气，恢复了往日的生机……
- 舞蹈《狼图腾》为我们带来了一曲有关狼的生命的凯歌，表达了年轻的编导和舞者们对生命、对人生的真挚思考，更以艺术的形式呼吁了维护生态平衡，禁止肆意猎杀狼群的环保生态意识。
- 舞蹈采用了传统的ABA三段式。
- 欣赏：舞蹈《狼图腾》

