

《舞蹈鉴赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	《舞蹈鉴赏》				
开课院部	公共艺术教育教学中心		课程类别	任选课	
课程编码	34514202023		学分	1 学分	
总学时	32	理论学时	16	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	16
适用专业	全校各专业				
授课语言	中文				
先修课程					
课程简介	<p>舞蹈鉴赏这门课程的学习，是使同学们通过了解中国古典舞和中国民间舞、芭蕾舞以及现代舞等的基础知识，了解其中的名人名家、代表作品的方式，对舞蹈能有基本的认识，熟悉一些具有代表性的舞蹈作品，从而开阔同学的视野，陶冶情操，提高艺术审美能力。</p>				

二、教学内容及教学要求

【思政融入点】本课程在立意于舞蹈鉴赏特色的基础上，以文化育人，以德育人，促进人格的态度特征、意志特征、情感特征和理智特征的形成与发展；要求从中国传统舞、中国舞剧、现代芭蕾等内容的审美思想和审美体验探索思想政治教育功能。

绪论：舞蹈与舞蹈鉴赏

【教学内容】

一、舞蹈的起源、含义与特征

神创造了舞蹈；舞蹈起源与模仿；舞蹈起源于游戏的冲动；舞蹈起源于宗教；舞蹈起源于表现

人的感情；舞蹈起源于劳动

舞蹈是表达编导与演员的审美情感；舞蹈是表达编导与演员的审美理想；舞蹈具有生活的审美属性。

舞蹈的特征有：表演性、形象性、抒情性、节奏性

舞蹈的种类划分

（一）生活舞蹈：习俗舞蹈；宗教、祭祀舞蹈；社交舞蹈；自娱舞蹈舞；体育舞蹈；教育舞蹈

（二）艺术舞蹈：

按照舞蹈的风格特点划分——1、民间舞蹈；2、古典舞蹈；3、现代舞

按舞蹈表现形式的特点来划分——1、独舞；2、双人舞 3、三人舞；4、群舞；5、组舞；6、歌舞；7、歌舞剧；8、舞剧。

按反映社会生活和塑造形象的特点来划分——1、叙事性舞蹈；2、抒情性舞蹈。

三、舞蹈鉴赏的意义及方法

1. 舞蹈鉴赏的意义：舞蹈作品必须通过鉴赏主体的审美再创造活动，才能真正发挥它的社会意义和美学价值；鉴赏主体在舞蹈鉴赏活动中，不是被动消极的接受，而是积极主动的进行着审美再创造；从最根本的意义上讲，舞蹈鉴赏同舞蹈创作一样，也是人类自身主体力量在审美活动中的自我肯定与自我实现。

2. 舞蹈鉴赏的方法：学习掌握一定的舞蹈知识；把握舞蹈形象，认识它所反映的生活面貌；多看、多接触舞蹈作品。

【教学重点及难点】

教学重点：劳动起源说；舞蹈的含义；舞蹈种类的划分；舞蹈鉴赏的意义；

教学难点：舞蹈的特征；舞蹈的分类方式；舞蹈鉴赏的方法。

【基本要求】

理解舞蹈的表演性、形象性、抒情性、节奏性的特征。了解舞蹈的种类及分类方式，了解舞蹈鉴赏的含义，掌握鉴赏舞蹈的方法，能对舞蹈作品进行深入分析。

第一章：中国古代舞蹈

【教学内容】

第一节：周代以前、周代与秦代的舞蹈

一、周代以前舞蹈

（一）原始社会的舞蹈

原始舞蹈的内容和形式较为简单，是群众记性抒发的表演，原始舞蹈，伴有

呼号和强烈的节奏感，多以劳动生活用品和战利品为道具，“击石拊石，百兽率舞”，是对其

场面的生动描写。

（二）奴隶社会的舞蹈

随着私有制的产生，阶级的分化和个人权利的增长，舞蹈成为个人享用的娱乐品。统治阶级在声色娱乐上的奢侈追求，在客观上造就了大批技艺精湛的艺人，创造出艺术水平较高的乐舞作品，由此推动了舞蹈的发展。

说奴隶社会初期统治阶级对乐舞的声色追求，在客观上促进了舞蹈的发展，那么到了商朝末期，统治阶级的这种放纵声色，则是舞蹈的发展脱离了正确的轨道。

二、周代舞蹈舞蹈

（一）周代发展的原因：经济发展文化进步；重视贵族子弟的舞蹈教育；传承历史文化传统。

（二）周代舞蹈介绍：《大武》——是周代编创的歌颂武王伐纣大获全胜的乐舞作品是《六舞》之一；《小舞》——是周代贵族子弟必修的六种祭祀舞蹈。

三、秦代舞蹈

秦朝虽然时间很短暂，但他统一六国和汇集祝国乐舞艺人的事实，为汉代舞蹈的繁荣发展做了很好的铺垫。

【教学重点及难点】

教学重点：大武；小舞。

教学难点：周代舞蹈发展原因

【基本要求】

了解古代舞蹈的发展及特点，了解周代舞蹈发展原因。

第二节：汉代、魏晋南北朝时期及唐代、封建社会后期的舞蹈

一、汉代舞蹈

（一）汉代舞蹈发展的原因：经济发达，国力强盛，各民族交往频繁；设置了乐舞机构；“百戏”的盛行；“交谊舞”的兴起。

（二）汉代舞蹈介绍：《灵星舞》——又名《象教田》，是汉代祭祀后裔的乐舞；

《七盘舞》——又名《盘鼓舞》，是汉代技艺高超、功夫深厚的宫廷舞蹈；（三）《东海黄公》——是汉代由两个人表演的、表现一定情节和人物性格的角抵戏。

二、魏晋南北朝时期舞蹈

这一时期，虽然分裂割据，王朝频繁更替，但每一个宫廷的雅乐体系依然保留，每一代帝王都用文物、武舞形式的制定雅乐，用于宫廷典礼仪式。这一时期，舞蹈也没有太大发展。

三、唐代舞蹈

（一）唐代舞蹈兴盛的原因：经济、文化高度发展的结果；增设了乐舞机构；继承前代乐舞，留用前代乐舞艺术家，繁荣乐舞节目；发明了“舞谱”。

（二）唐代舞蹈介绍：《秦王破阵乐》——为当代君王歌功颂德的舞蹈，除周代的《大武》外，当属唐代歌颂李世民的《秦王破阵乐》；《兰陵王》——唐代另一部有影响的军事舞蹈，

起源于北齐而盛行于唐代的假面舞蹈，也称《大面》或《代面》；《剑器》——是唐代流传广泛的女子独人舞；《胡旋舞》——是唐代时从康国传入的民间舞蹈；《踏摇娘》——是唐代盛行的民间歌舞戏。

四、封建社会后期的舞蹈

（一）宋代的舞蹈

宋代著名的民间舞蹈节目，有表现农家生活的小型歌舞《村田乐》，假面舞蹈《抱锣》，滑稽舞蹈《舞鲍老》，表现乘舟荡漾的《旱龙船》，表现骑马起舞的《竹马儿》，讽刺滑稽舞蹈《十斋郎》，哑剧舞蹈《耍和尚》，表现钟馗打鬼的舞蹈《舞判》，自娱自乐的舞蹈《踏歌》，表现军旅战争、战争生活的舞蹈《蛮牌》、《讶鼓》等。

（二）元代的舞蹈

元代宫廷舞蹈虽承宋代旧制，但结合蒙古族习俗特点，发展变化不少，元代宫廷仍有队舞的表演形式，称为“”。元代舞蹈比起宋带来更加衰落了，戏曲在这个时候已经成熟，成为社会主要的欣赏娱乐形式。

（三）明代的舞蹈

明朝宫廷主要的娱乐形式是戏曲，礼仪宴乐舞蹈只是应付典礼仪式的例行公事。明朝宫廷乐舞主要有：《寿星队舞》，《赞圣喜队舞》，《百花圣朝队舞》，《百戏莲花盆队舞》，《扶安四夷之舞》等。

（四）清代的舞蹈

和明代一样，清代宫廷主要的娱乐形式也是戏曲，宫廷乐舞也只是一种摆设。清代宫廷乐舞叫队舞，主要节目有《庆隆舞》。清代宫廷，还有一些外国乐舞表演，如《瓦尔喀部乐舞》。清朝民间舞蹈活动仍很盛行，当时有很成熟的秧歌表演。

【教学重点及难点】

教学重点：汉代舞蹈；唐代舞蹈

教学难点：汉唐舞蹈的风格特点

【基本要求】

了解古代舞蹈的发展及特点，知道各个时期舞蹈的形式。

第二章：中国近现代、当代舞蹈

【教学内容】

第一节：中国近现代、当代舞蹈名人名家

一、中国近代舞蹈

中国近代舞蹈名家：首开向西方学习舞蹈的先河——裕容龄

二、中国现代舞蹈

中国现代舞名人：中国现代舞蹈的先驱——吴晓邦；中国现代舞蹈艺术的开拓者——戴爱莲。

三、中国当代舞

舞蹈美育和舞蹈普及活动：20 世纪初，在西方文化的影响下，中国一些大城市的学堂，在开设乐舞乐歌课的同时，你把舞蹈列入体育课的内容，以达到增强国人体魄的目的。1927 年 2 月，黎锦晖创办了中华歌舞专门学校，招收了 30 多名青少年，中华歌舞专门学校的教学内容主要有三类，第一类是艺术舞蹈。第二类是形意舞，第三类是歌剧舞。1929 年又组建了明月歌舞团。

【教学重点及难点】

教学重点：中国近现代舞的名人名家

教学难点：中国近现代舞的名人名家称号

【基本要求】

了解中国近现代舞名人名家的称号，了解近现代舞的发展。

第二节：中国近现代、当代舞蹈作品

【教学内容】

一、舞蹈作品：

裙舞《红绸舞》；女子群舞《荷花舞》；蒙古族群舞《鄂尔多斯舞》；群舞《花鼓舞》；黎族女子群舞《草笠舞》；群舞《花儿与少年》；佤族群舞《快乐的罗嗦》；女子群舞《丰收歌》；女子群舞《小溪江河大海》；男子群舞《海燕》；蒙古族男子群舞《奔腾》；维吾尔族独舞《摘葡萄》；女子独舞《春江花月夜》；男子独舞《海浪》；傣族女子独舞《水》；傣族女子独舞《雀之灵》；双人舞《艰苦岁月》；双人舞《刑场上的婚礼》；三人舞《金山战鼓》

二、舞剧作品：

大型舞剧《宝莲灯》；大型舞剧《小刀会》；小型舞剧《不朽的战士》；小型舞剧《狼牙山》；大型舞剧《蝶恋花》；大型苗族舞剧《蔓萝花》；大型舞剧《湘江北去》；大型舞剧《丝路花雨》；大型舞剧《文成公主》；大型舞剧《凤鸣岐山》；大型舞剧《铜雀伎》；大型蒙古族舞剧《东归的大雁》；大型傣族舞剧《召树屯与楠木诺娜》；大型藏族舞剧《卓娃桑姆》；大型舞剧《红楼梦》；独幕舞剧《繁漪》；大型舞剧《高山下的花环》；中型舞剧《鸣凤之死》；大型舞剧《玉卿嫂》；大型舞剧《人参女》；大型猫族舞剧《阿诗玛》；舞剧《泥人的事》。

三、其他舞蹈形式作品：

大型歌舞《人民胜利万岁》；大型乐舞《仿唐乐舞》；大型乐舞《编钟乐舞》；大型乐舞《九歌》；大型乐舞《盛世行》；音乐舞剧史诗《东方红》；音乐舞蹈史诗《中国革命之歌》；哈萨克族组舞《幸福的草原》；大型组舞《黄河》；大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》。

【教学重点及难点】

教学重点：舞蹈作品的创作背景

教学难点：舞蹈作品赏析

【基本要求】

了解中国近现代舞蹈创作背景，赏析舞蹈作品。

第三章：中国民族民间舞蹈

【教学内容】

第一节：中国民族民间舞蹈概述

一、民间舞蹈的含义

有人认为，民间舞蹈是一个国家人民日常生活中的传统舞蹈；有人认为，民间舞蹈，是非职业性的舞蹈；还有人认为，民间舞蹈是农民舞蹈，是群众自娱自乐的舞蹈。

综合起来，民间舞蹈是一种深深根植于广大群众社会生活之中，反映群众的生活思想，感情和理想愿望，由人民群众集体创造传承的舞蹈。

二、中国民族民间舞蹈的艺术特征：载歌载舞，自由生动；巧用道具，技艺结合；形象鲜明，情节生动。

三、中国民族民间舞蹈的分布：汉族民间舞蹈以地区分布；中国少数民族民间舞蹈以地域分布。

【教学重点及难点】

教学重点：民间舞的定义；民族民间舞蹈的艺术特征。

教学难点：民族民间舞蹈的艺术特征及分布。

【基本要求】

了解中国民族民间舞的动律特征及审美规范。能够分析舞蹈种类及风格特征。能对中国汉族民间舞蹈作品进行深入分析。

第二节：中国汉族民间舞蹈

【教学内容】

一、秧歌的种类：高跷秧歌、地秧歌

二、秧歌的来源：民歌；地秧歌；高跷；龙舞；火龙；布龙；新龙舞；狮子舞；陕北腰鼓

三、秧歌的道具：扇子、手绢、龙、鼓等

四、不同地域秧歌的代表及特点：东北秧歌——泼辣，稳中浪；胶州秧歌——柔美，拧断腰；海阳秧歌——大起大落；鼓子秧歌——沉稳、大气；安徽花鼓灯——碎；云南花灯——崴。

【教学重点及难点】

教学重点：秧歌的种类；秧歌的来源

教学难点：不同地域秧歌的特点及作品赏析

【基本要求】

了解中国汉族民间舞的特征及地域特点。能够分析舞蹈种类及风格特征。能对中国汉族民间舞蹈作品进行深入分析。

第三节：中国少数民族民间舞蹈

【教学内容】

- 一、蒙古族的民间舞蹈表现形式：盅碗舞；筷子舞；安代舞
- 二、藏族的民间舞蹈表现形式：果谐；锅庄；热巴
- 三、朝鲜族的民间舞蹈表现形式：杖鼓舞；农乐舞；剑舞
- 四、维吾尔族的民间舞蹈表现形式：赛乃姆；多朗舞；萨玛舞
- 五、傣族的民间舞蹈表现形式：孔雀舞；象脚鼓舞；嘎光
- 六、彝族民间舞蹈表现形式：阿细跳月；打跳；披毡舞；烟盒舞
- 七、苗族的民间舞蹈表现形式：芦笙舞；鼓舞
- 八、壮族的民间舞蹈表现形式：师公舞；壮采茶；铜鼓舞
- 九、土家族的民间舞蹈表现形式：摆手舞；毛古斯舞
- 十、高山族的民间舞蹈表现形式：拉手舞；杵舞；发舞

【教学重点及难点】

教学重点：蒙古族、藏族、朝鲜族、维吾尔族、傣族舞蹈的动律及特点

教学难点：区分少数民族舞蹈

【基本要求】

区分少数民族舞蹈，能对中国少数民族民间舞蹈作品进行深入分析。

第四章：芭蕾

【教学内容】

第一节：早期芭蕾和浪漫芭蕾

一、芭蕾概念及起源

芭蕾起源于德国，兴盛于法国，鼎盛于俄罗斯，并从次走向世界各地，是一门世界性的艺术。

15 世纪是欧洲文艺复兴的伟大历史时期。具有情绪热烈、气质豪爽，动作大方、姿态舒展特点的芭蕾也在意大利诞生了。并得到了最懂得享乐的意大利贵族的青睐。确定了芭蕾的审美规范。

二、早起芭蕾概况

早期芭蕾是指芭蕾从意大利向法国转移时期，是从业余性的自娱自乐的活动发展为专业性的表演艺术的时期。

早期芭蕾的主要代表人物有以下几位：玛丽·卡马戈；玛丽·萨莱；让-乔治·诺维尔；让·多贝瓦尔。

三、浪漫芭蕾概况

（一）浪漫主义文艺思潮发端于 18 世纪末至 19 世纪初的巴黎。

在这种大环境的背景下，浪漫芭蕾成为芭蕾史上第一个高峰时期。从此巴黎芭蕾与巴黎结下了不解之缘。法兰西学派的芭蕾与整个法兰西文化一样，具有高贵典雅、严谨规范、表情细腻、动作舒展等典型的浪漫主义艺术特征。

（二）浪漫芭蕾作品

代表作：《仙女》《吉赛尔》《葛蓓莉娅》《帕基塔》《西尔维亚》等。

1. 舞剧《仙女》——在芭蕾发展史上，二幕剧《仙女》属于开脚尖舞先河的重要作品，并被誉为浪漫芭蕾的处女作，1832年3月12日游巴黎歌剧院芭蕾舞团首演。

2. 舞剧《吉赛尔》——创作灵感来自德国大诗人海涅的《妖精的故事》，以及法国大文豪雨果东方诗集中的《幽灵》。该剧于1841年6月28日首演于巴黎歌剧院。

3. 舞剧《葛蓓莉娅》——于1870年5月25日首演于巴黎歌剧院。该剧在芭蕾史上被誉为“浪漫芭蕾时期的喜剧代表作”。

4. 舞剧《帕基塔》——两幕三场的芭蕾舞剧，首演于1846年4月1日的巴黎歌剧院。

【教学重点及难点】

教学重点：芭蕾的发展；早期芭蕾；浪漫芭蕾

教学难点：浪漫芭蕾代表作及作品赏析

【基本要求】

了解西方芭蕾舞的发展路程。了解芭蕾的特征及审美规范，能够根据芭蕾“开、绷、直、立”等特点来分析作品风格及特征。

第二节：古典芭蕾和现代芭蕾

【教学内容】

一、古典芭蕾概况及作品：《罗密欧与朱丽叶》

二、现代芭蕾：《天鹅之死》；男版《天鹅湖》；《春之祭》；《小夜曲》

三、鉴赏芭蕾：鉴赏芭蕾的理念；鉴赏芭蕾要“动觉”先行；评价芭蕾优劣的技术标准。

鉴赏标准：演员表演是否规范（“开、绷、直、立”）；演员的技巧难度（各类旋转、跳跃等）；演员的表演（表情、情绪等）；欣赏舞蹈需要有一定的感受力和理解力，对芭蕾需要有所认识。

【教学重点及难点】

教学重点：古典芭蕾作品、现代芭蕾作品

教学难点：现代芭蕾代表作及作品赏析

【基本要求】

了解掌握古典芭蕾舞的发展概况及作品鉴赏方法。能够进行深入的分析作品。

第三节：新中国芭蕾

【教学内容】

一、新中国芭蕾概况

1. 1954年北京舞蹈学院成立，正式宣告了中国芭蕾舞的诞生。

2. 中国芭蕾是由戴爱莲先生首先介绍给中国观众的。

3. 1958年上演的经典舞剧《天鹅湖》，标志着中国芭蕾舞进入成熟阶段。

4. 成为中国的第一位白天鹅扮演者——舞蹈家白淑湘女士。

二、新中国芭蕾作品鉴赏

《红色娘子军》——革命的丰碑；《白毛女》——现实芭蕾的典范；《大红灯笼高高挂》——东方芭蕾的尝试。

【教学重点及难点】

教学重点：了解新中国芭蕾

教学难点：鉴赏新中国芭蕾舞

【基本要求】

掌握芭蕾舞在中国的发展概况及作品鉴赏方法。能够进行深入的分析作品。

第五章：现代舞

【教学内容】

第一节：现代舞概况

一、现代舞的分类：1. 狭义的现代舞：专指 20 世纪初在西方兴起的一种与古典芭蕾相对立的舞蹈派别。2. 广义的现代舞：包括国际标准舞十种舞蹈，还有霹雳舞、迪斯科、踢踏舞等。

二、现代舞作品鉴赏：《阿帕拉契亚的春天》《香烟袅袅》《绿桌》《G 弦上的空气》《摩尔人的帕凡舞》《大河之舞》

三、现代舞发展中的重要人物：现代舞之母——伊莎多拉·邓肯；“收缩—放松”训练体系的创始人——格莱姆技巧；“倒地—爬起”现代舞训练体系的创造者——美国现代舞大师韩芙丽；为现代舞派建立起一套较为完整的理论和训练体系的“拉班舞谱”——鲁道夫·拉班。

【教学重点及难点】

教学重点：现代舞的分类

教学难点：现代舞舞蹈作品的深入赏析

【基本要求】

了解现代舞蹈种类，能够根据现代舞特征及风格特点来分析作品。了解现代舞的发展及审美规范。能对舞蹈作品进行深入分析。

第二节：现代舞的赏析

【教学内容】

一、现代舞赏析：反对古典芭蕾的因循守旧、脱离现实生活和单纯追求技巧的形式主义倾向，主张摆脱古典芭蕾舞过于僵化的动作程式的束缚，以合乎自然运动法则的舞蹈动作，自由地抒发人的真实情感，并强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。

二、现代舞的特点：背离传统；强调不断创新；抽象的表现手法；现代舞的时代性。

三、欣赏现代舞的方法：做一个名副其实的现代人；从创作者的心态出发，把握现代舞的十大基本特点。

【教学重点及难点】

教学重点：现代舞的特点

教学难点：现代舞赏析方法

【基本要求】

了解现代舞蹈种类，能够根据现代舞特征及风格特点来分析作品。了解现代舞的发展及审美规范。能对舞蹈作品进行深入分析。

三、学时分配

章节	总学时	学时分配			
		讲授	实验/上机	实践	课外学时
绪论：舞蹈与舞蹈鉴赏 一、舞蹈的起源、含义与特征 二、舞蹈的种类划分 三、舞蹈鉴赏的意义及方法	2	2			
第一章：中国古代舞蹈 第一节：周代以前、周代与秦代的舞蹈 第二节：汉代、魏晋南北朝时期及唐代、封建社会后期的舞蹈	2	2			
第二章：中国近现代、当代舞蹈 第一节：中国近现代、当代舞蹈名人名家 第二节：中国近现代、当代舞蹈作品	2	2			
第三章：中国民族民间舞蹈 第一节：中国民族民间舞蹈概述 第二节：中国汉族民间舞蹈 第三节：中国少数民族民间舞蹈	4	4			
第四章：芭蕾 第一节：早期芭蕾和浪漫芭蕾 第二节：古典芭蕾和现代芭蕾 第三节：新中国芭蕾	4	4			
第五章：现代舞	2	2			

第一节：现代舞概况					
第二节：现代舞的赏析					
合计	16	16			

四、考核方式及成绩评定

1. 考核方式：考查，平时成绩 50%+期末成绩 50%。平时成绩由线上成绩 20%+考勤 20%+平时作业(至少 1 次) 10%。期末成绩由笔试成绩组成。

2. 成绩评定：本课程最终成绩由平时成绩(线上成绩 20%+考勤 20%+平时作业(至少 1 次) 10%)、期末成绩两部分组成，其中平时成绩占 50%、期末成绩占 50%。

五、课程资源

1. 教材

(一) 使用教材：

《舞蹈鉴赏》，刘廷娥编著，西北工业大学出版社，2010 年 9 月第 1 版。

(二) 参考资料

1. 《中外舞蹈作品赏析》，刘青弋，上海音乐出版社，2004.
2. 《艺术学基础知识舞蹈篇》，王伟，中央音乐出版社，2006.
3. 《舞蹈欣赏》，金秋，北京：高等教育出版社，2003.
4. 《舞蹈欣赏与创作》，桂迎，浙江大学出版社，2007.
5. 《中外舞蹈鉴赏语言》，黄小明，广西师范大学出版社，2008.
6. 《中国舞蹈名作赏析》，田静，人民音乐出版社，2003.

(三) 参考网站：

1. 中国舞蹈网：www.wudao.com

大纲执笔人：

审 核 人：

批 准 人：

日 期：