

义务教育教科书

艺术 舞蹈

九年级
下册

人民教育出版社

人民教育出版社

义务教育教科书

艺术 舞蹈

九年级

下册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

人民教育出版社

· 北京 ·

人民教育出版社

主 编：许 锐

副 主 编：张莹莹

分册主编：孟 艳

编写人员（以姓氏笔画为序）：

王 倩 史 博 刘 佳 李 川

李先灵 屈红梅 胡 岩 胡宏莉

责任编辑：张雪纯

责任设计：何安冉 郭 威

责任校对：李胜瑾

责任印制：

义务教育教科书 艺术 舞蹈 九年级 下册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

出 版 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·侵权必究

前言

亲爱的同学们，欢迎来到舞蹈课堂！在这里，我们将一同感受舞蹈的独特魅力，探索舞蹈的无限可能。

舞蹈伴随着人类历史从未中断，有人就会有舞蹈。因为舞蹈不需要借助任何工具，而是直接用我们的身体去表达和抒怀。舞蹈可以是宁静的，像微风拂过水面；又可以是激昂的，像疾风骤雨冲击着人们的心灵。舞蹈既可以简单朴素，又可以复杂精致，无论何种形式，都能触及我们的内心深处。

学习舞蹈不仅是学习如何舞动身体，更重要的是通过舞动的身体去表达自己，探索世界，通过各种活动提高舞蹈素养，学习如何感受舞蹈的情感，如何解读舞蹈的语言，如何表达自己对舞蹈的理解。

希望舞蹈教科书能成为我们舞蹈学习路上的良师益友，也希望每一位同学都能够积极参与，用心感受，勇敢表达，让舞蹈成为生活的一部分。

让我们一起踏上这段充满乐趣和挑战的舞蹈学习之旅吧！愿我们在未来的日子里，能够发现舞蹈的无穷魅力，体验舞蹈带来的快乐，并在舞蹈的世界里找到属于自己的位置。

目 录

第一单元 时空共舞

学习项目一 双双起舞·····	2
学习项目二 舞蹈时空中的呼应·····	13

第二单元 舞动中华魂

学习项目一 我心中的黄河·····	24
学习项目二 少年强则国强·····	34

第三单元 美的象征

学习项目一 永恒的真善美·····	42
学习项目二 有意味的舞蹈形式·····	48

第四单元 舞向未来

学习项目一 多彩的舞蹈影像·····	54
学习项目二 打破舞蹈的边界·····	62

学习测评

第一单元

时空共舞

本单元，我们将欣赏大量双人舞、群舞作品，并尝试自主编创双人舞和群舞片段，感受与他人的时空呼应。

请注意与舞伴的动作配合和情感交流，感受舞蹈中同频共振的魅力。

对舞蹈来说，空间的占领就是造型，就是场面；时间的占领就是过程，就是节奏。这两者很好地融合在一起，才是一个理想状态的舞蹈艺术。

——余秋雨

■ 学习项目一 双双起舞

双人舞是情感的对话、力量的碰撞、生命的交流。舞者通过精彩的表演和默契的配合，描绘出一幅幅或深情凝望、或相伴而行、或嬉笑打闹的画面，为我们带来丰富的情感体验和生命感悟。

■ 舞作赏析

老 伴

编导：靳苗苗

表演者：伍晶晶、莫松

舞蹈《老伴》以山东秧歌的动作为基础，运用夸张、幽默的手法刻画了一对相濡以沫的平凡夫妻形象。舞蹈中既有两位老人调侃逗乐的生活场景，又有夫妻携手同行的感人画面，表现了“少年夫妻老来伴”的深厚情感。

风 声

编导：吕梓民

表演者：华宵一、李艳超

舞蹈《风声》根据同名电影改编，表现了两位女性在乱世中相互扶持、惺惺相惜的深厚情谊，彰显出她们在动荡时代背景下的家国情怀与理想追求。两位舞者配合默契、表演细腻，展示了鲜活的人物形象和复杂的人物关系，深刻诠释了信仰的力量。

老 雁

舞蹈《老雁》是以蒙古族民间舞为动作素材的双人舞作品。两位舞者在长凳上展开舞蹈表演，通过蒙古族民间舞的典型舞姿和动律，表现了老雁对青春和生命的留恋之情。编导运用了虚实结合的表现手法为老雁身后的女舞者赋予多种象征意义。她时而是老雁的翅膀，与老雁在同时空中深情共舞；时而化为一种幻象，在老雁的梦境中翩翩起舞。

编导：田露

表演者：洛松丁增、冯敬雅

重 3

舞蹈《重3》是陶身体剧场“数位系列”的第一部舞蹈作品。标题中的“重”既指重量，也指重复。舞蹈由两段双人舞和一段单人棍舞组成，其中一段双人舞中，两位舞者始终保持握手关系，在旋转间不断分合，在聚散中对抗、和解，象征着人与人之间的微妙关系，引发观众联想。

编导：陶冶

演出单位：陶身体剧场

仙 女

舞剧《仙女》首演于1832年，是一部两幕芭蕾舞剧，开创了浪漫芭蕾的先河。剧中的仙女角色是编导菲利普·塔里奥尼为他的女儿玛丽·塔里奥尼量身设计的。玛丽·塔里奥尼在这部舞剧中开创了女子足尖技术，并使白色薄纱裙和背上的小翅膀成为浪漫芭蕾的象征。

编导：[意] 菲利普·塔里奥尼

演出单位：中央芭蕾舞团

舞蹈知多少

托举 双人舞、三人舞或群舞中的常见技术，由一人或多人发力，通过接触点使其中至少一人离开地面而形成的舞蹈动作。托举可以增强舞蹈作品的艺术表现力和感染力。一次轻松、流畅的托举需要舞者经过系统的练习及舞伴间的长期磨合才能达成。

爱乐之城

电影《爱乐之城》首映于2016年，讲述了两位主人公在追求梦想的道路上彼此鼓励的故事。该电影采用了音乐剧的表现形式，融入了大量精彩的歌舞片段，其中较为经典的是两位主人公在公园长椅前跳的双人舞。该段双人舞以欢快、清新的踢踏舞和动听的爵士乐营造了浪漫、温馨的氛围，极具戏剧张力和感染力。

导演：[美] 达米恩·查泽雷

主演：[加] 瑞恩·高斯林、[美] 艾玛·斯通

■ 观看以上舞蹈片段，说一说作品表达了什么情感，分别采用了什么方法来表达。

★ 观察舞蹈作品中双人舞的配合方式有什么特点，起到了什么作用，并尝试模仿。

★ 为选学内容。

■ 舞蹈游戏

■ 两人一组，像照镜子一样模仿对方的动作，注意要及时跟上对方动作和节奏的变化。

参考动作

■ 两人尝试将身体的任一部位相连，如膝、肘、手等，探索双人动作的多种可能性。

参考动作

■ 创意舞蹈

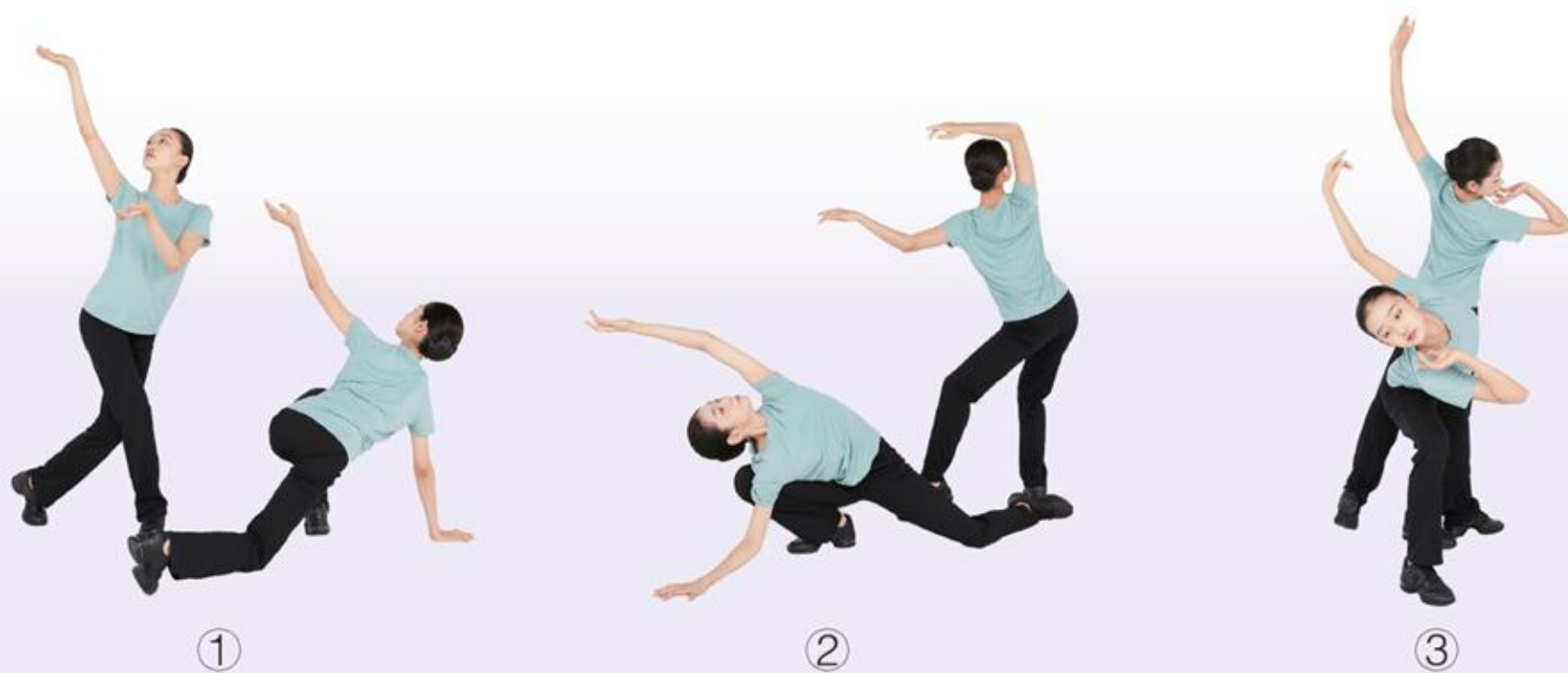
■ 两人一组，用身体“你问我答”，感受“双双起舞”的时空呼应。

步骤一：一位同学先做一个造型，另一位同学随后做不同的造型，并“填补”前一位同学造型的“空隙”，形成新的双人造型。按照以上方法依次改变造型，看一看哪组的造型更有创意。

参考动作

步骤二：两人同时开始舞动，在相同的“气口”完成不同造型，并“填补”对方造型的“空隙”，用动作实现心灵的感应和交流。两人通过多次练习培养默契，逐渐形成相互呼应的双人造型。

参考动作

步骤三：参考下面的双人配合方式，将已有的双人造型连接起来，形成四个八拍的舞段。

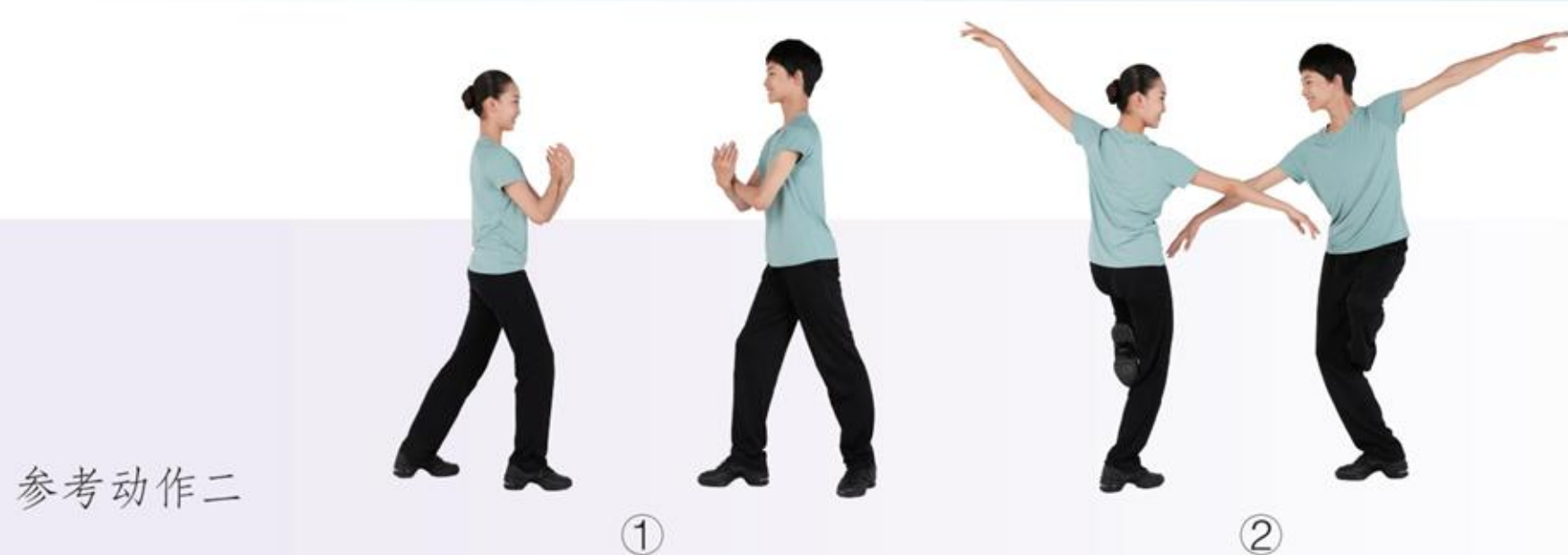
参考动作

步骤四：运用不同的变化方式，将舞段扩充为八个八拍的舞蹈组合。可以改变动作的空间和方向，形成错落有致的双人造型；可以改变动作的节奏和力度，表现出刚柔并济的动作质感。

★从你喜欢的文学作品或影视作品中选择两个人物，根据人物的形象特点编创一分钟的舞蹈作品。可在已有动作的基础上进行发展，并配上合适的音乐和服饰。

■ 舞动空间

■ 学习《爱乐之城》中的双人舞片段，体验踢踏舞的节奏特点和舞步变化，用你的舞步表现出青春的朝气。

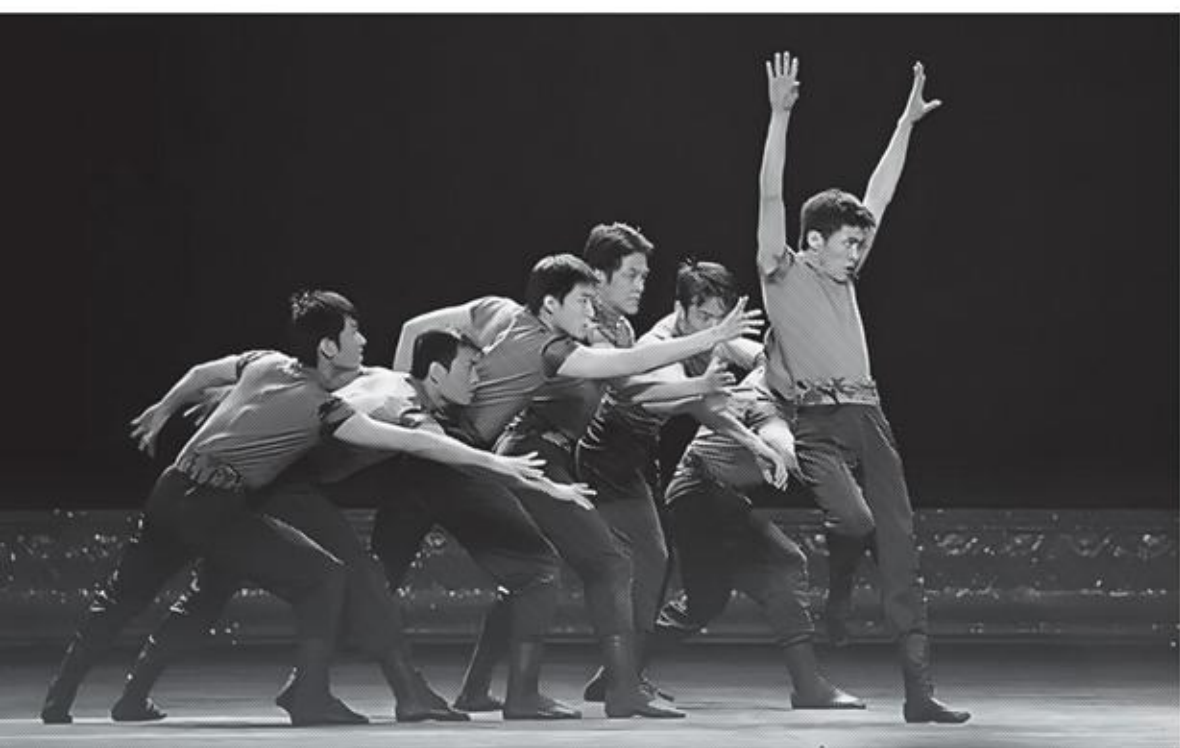

■ 学习项目二 舞蹈时空中的呼应

群舞可以通过队形、调度的变化和动作的对比传达情感、塑造形象、烘托气氛，使舞蹈作品更具感染力。在共同的舞蹈时空中，舞者相互交流、默契配合，铸就了打动人心的舞台篇章。

■ 舞作赏析

走·跑·跳

舞蹈《走·跑·跳》首演于1998年，是具有里程碑意义的军旅题材舞蹈作品。编导提炼了立正、匍匐、行进、集合等军事训练动作，表现出中国人民解放军高度团结、坚不可摧的形象。

编导：赵明

演出单位：北京军区政治部战友歌舞团

五星出东方

舞剧《五星出东方》的创作灵感源自汉代“五星出东方利中国”织锦护臂。该剧描绘了汉代各民族文化交融、命运与共的美好画卷。剧中的群舞风格多样、精彩纷呈，既有端庄大气、含蓄内敛的汉唐古典舞，又有婀娜妩媚、富有异域风情的“灯舞”，还有火热动感、热闹非凡的“集市舞”。宫廷与民间、西域与中原、过去与现在，不同文化、民族、时空在舞蹈中交织、碰撞、融合。

编导：王舸

演出单位：北京歌剧舞剧院、和田新玉歌舞团

大河之舞

舞剧《大河之舞》以爱尔兰民族历史与移民史诗为背景，书写了充满激情与力量的壮丽诗篇。该剧融合了爱尔兰踢踏舞、西班牙弗拉门戈、芭蕾及现代舞等多种舞蹈形式，其中的踢踏舞以极快的速度和强劲有力的击地声著称。数十位舞者排成直线或方阵，以整齐的步伐敲击地面，发出清脆响亮、富有穿透力的声音，产生了强烈的视觉冲击力和听觉震撼力。

导演：[美] 约翰·麦科尔根

演出单位：大河之舞爱尔兰舞蹈团

吉赛尔

舞剧《吉赛尔》首演于1841年，是浪漫芭蕾的巅峰之作。该剧讲述了单纯、善良的乡村姑娘吉赛尔与伯爵阿尔布雷希特的悲剧故事。该剧为两幕芭蕾舞剧，第二幕的群舞梦幻唯美，堪称典范，体现了浪漫芭蕾超凡脱俗、飘逸典雅的风格。

编导：[法] 简·科拉利、[法] 朱尔·佩罗

演出单位：中央芭蕾舞团

- 观看以上舞蹈片段，说一说舞者是如何相互配合并形成时空呼应的。请尝试将其应用于接下来的练习中。
- 不同群舞给你带来了哪些不一样的感受？群舞在舞剧中发挥了什么作用？
- 结合以上作品，与同学讨论动作整齐对于群舞的重要性。

■ 创意舞蹈

■ 在老师的指导下，编创一个八拍的舞蹈动作。全班同学齐舞，注意动作整齐划一。

舞蹈知多少

齐舞 在舞蹈表演中经常出现的多人舞蹈动作形式。一般要求动作的节奏、力度和幅度统一，达到整齐划一的视觉效果。

①

②

③

④

既可以参考这组动作，也可以自行编创新的动作。

参考动作

■ 运用以下方式改变动作的方向和幅度，在相同的节奏中体会时空的呼应。

方式一：保持动作的节奏和力度不变，改变动作的方向和空间。

①

②

③

④

参考动作

方式二：保持动作的节奏和力度不变，改变动作的幅度。

①

②

③

④

参考动作

方式三：_____

■ 你还能想到用什么样的方式改变动作？填写在左边的横线上。

■ 结合学过的编舞技法和队形、调度，将几组动作连接起来，形成八个八拍的舞蹈组合。

★ 尝试为舞蹈组合赋予形象，并选配合适的音乐，将其扩充为两至三分钟的舞蹈作品。

■ 舞动空间

参考动作

- 学习手指舞，注意动作整齐、配合默契。
- 分组合作，用视频记录你学习的手指舞，并为手指舞选配音乐，与同学分享。

■ 舞·说

芳婷与努里耶夫

玛戈·芳婷是英国著名的芭蕾舞者，童年时曾随父母旅居中国。1935年，年仅16岁的她便在萨德勒之井芭蕾舞团演绎了《天鹅湖》中的白天鹅奥杰塔并大获成功。第二次世界大战期间，她曾冒着炮火为难民演出，获得了民众的广泛喜爱。

1961年，芳婷42岁，已到了应该退出舞台的年纪。就在这一年，年轻的鲁道夫·努里耶夫从苏联远道而来，并因为高超的舞技受到英国皇家芭蕾舞团的赏识。努里耶夫的出现重新点燃了芳婷的艺术生命。两人对芭蕾有着一样的执着追求。他们共同演绎了《天鹅湖》《吉赛尔》《罗密欧与朱丽叶》等经典名作。在合作过程中，他们的舞技有了新的突破。芳婷的人物塑造越发细腻、足尖技术越发精湛，努里耶夫则扭转了芭蕾男舞者仅为陪衬的局面，展现出古典芭蕾男舞者的魅力。

芳婷与努里耶夫相差19岁，搭档17年，创造了单场演出谢幕89次的纪录。正如芳婷在纪录片中说，她与努里耶夫共舞时，是“一个身体，一个灵魂”。

第二单元

舞动中华魂

文化兴国运兴，文化强民族强。本单元，我们将欣赏以黄河为题材的舞蹈作品，感受舞蹈中的“中华魂”，肩负起不负时代、不负韶华的责任与担当。

在观看同一题材、不同舞种的舞蹈作品时，注意辨析舞蹈语汇的异同。

恰同学少年，风华正茂；书生意气，挥斥方遒。

——毛泽东

■ 学习项目一 我心中的黄河

黄河是中华民族的母亲河，它孕育了中华文明，哺育了一代又一代的中华儿女。无数艺术作品以黄河为主题，传递着中华民族不屈不挠、奋勇向前的伟大力量。

■ 舞作赏析

黄 河

舞蹈《黄河》首演于1988年，是中国古典舞的经典作品之一，其音乐改编自冼星海的《黄河大合唱》。舞者运用刚柔并济、张弛有度的古典舞语汇和独舞、双人舞、三人舞、群舞等多种形式，在大幅度的空间流动中展现出气势恢宏、大气磅礴的视觉画面，歌颂了黄河两岸人民勤劳、勇敢的品质和不屈不挠的精神。

编导：张羽军、姚勇

演出单位：北京舞蹈学院

东方红

舞蹈《东方红》首演于1995年。编导以山东鼓子秧歌和胶州秧歌为动作素材，以红绸为道具，展现了中华民族的顽强生命力和奋斗精神，传达了人民对美好生活的无限向往。

编导：赵铁春、明文军

演出单位：北京舞蹈学院

黄河赋

舞蹈《黄河赋》首演于2012年。编导在芭蕾“开、绷、直、立”的动作语汇中融入了中国古典舞元素，使作品展现出独树一帜的艺术魅力和自强不息的民族精神。

编导：邹之瑞、关於、王思正

演出单位：北京舞蹈学院

河

舞蹈《河》首演于2015年，是一部以黄河为题材的现代舞作品。舞者通过大量反向倒下、再次站起的动作表现黄河奔腾不息的场景，歌颂了英雄先烈坚强不屈、英勇抗争的精神品格。

编导：帅晓军

演出单位：北京舞蹈学院

■ 观看以上舞蹈片段，说一说表现黄河的不同作品带给你什么感受，它们表现出了哪些共通的精神。

■ 舞动空间

可选任务一

黄 河

- 分组合作，学习中国古典舞《黄河》中的舞蹈片段，看一看哪组的表演更有气势。

典型舞姿

学习过程中，感受中国古典舞“穿、盘、晃、摇”的身法和韵律。

典型舞姿

可选任务二

东方红

- 从中国民族民间舞《东方红》中提取典型动作，并学习相应舞段。

典型舞姿

可选任务三

黄河赋

一位

二位

三位

四位

五位

六位

七位

芭蕾手位

■ 学习芭蕾手位和芭蕾脚位，保持体态的挺拔。

一位

二位

三位

四位

五位

芭蕾脚位

舞蹈知多少

芭蕾手位和芭蕾脚位 芭蕾起源于意大利，真正发展为专业性的表演艺术是法国国王路易十四在位期间。路易十四酷爱芭蕾，于1661年创建了世界上第一所正规的芭蕾教育机构——皇家舞蹈院。如今各国广泛使用的手位、脚位及大量程式化的芭蕾舞姿就是在这所学院用法语固定下来的。随着芭蕾在世界各地的不断发展，不同国家又形成了不同的训练体系，如英国学派的芭蕾手位分为五个，俄罗斯学派的芭蕾手位分为三个。在我国，芭蕾手位主要分为七个，脚位则与绝大部分国家一样，分为五个。

■ 分组合作，将芭蕾手位和芭蕾脚位与《黄河赋》中的动作相结合，形成四个八拍的舞段。

典型舞姿

■ 分组展示，看一看哪组的动作更加优美、轻盈。
■ 搜集资料，了解《黄河大合唱》及相关舞蹈作品，与同学分享。

■ 拓展阅读

延安是中国革命的圣地、新中国的摇篮。二十世纪三四十年代，一批有理想、有抱负的青年艺术家在民族存亡之际奔赴延安，在鲁迅艺术学院的灌溉和滋润下，创作了许多流传至今的优秀艺术作品。

人民音乐家冼星海在延安鲁迅艺术学院工作期间，根据光未然创作的长诗《黄河吟》谱写了一部抗日救亡的不朽名作——《黄河大合唱》。这部作品以黄河为题材，热情地歌颂了中华儿女不屈不挠、保卫祖国的必胜信念。许多舞蹈编导以它为灵感，创作出多样的“黄河之舞”，向千千万万劳动人民和革命烈士致敬。

中国舞蹈先驱吴晓邦也曾在鲁迅艺术学院教授舞蹈，培养了一大批革命文艺干部，此后辗转解放区各地开展舞蹈活动，将革命的星火撒满祖国大地，为中国舞蹈事业的发展作出巨大贡献。

■ 搜集资料，了解鲁迅艺术学院的历史及其对中国舞蹈发展的影响。

人物

吴晓邦（1906—1995）

舞蹈表演艺术家、编导家、理论家、教育家，中国新舞蹈艺术开拓者。他的作品反映现实生活与民族命运，追求人生价值与时代精神，体现了新舞蹈“为人民而舞”的核心理念。在抗日战争和解放战争中，他的新舞蹈唤起了无数民众的爱国之情，激励了无数仁人志士。其代表作品有《义勇军进行曲》《游击队员之歌》《饥火》等。

■ 学习项目二 少年强则国强

少年，如红日初升、雏鹰展翅，是祖国的未来和希望。周恩来曾在少年时立下宏愿——为中华之崛起而读书。生活在新时代的我们，也应该像当年的周恩来一样，志存高远，通过努力实现自己的理想。

■ 创意舞蹈

■ 还记得我们学过的《少年中国说》吗？和同学一起朗诵这篇文章，并体会其中表达的情感。

■ 尝试在朗诵的过程中配上音乐和舞蹈动作，使表演更加丰富。

少年中国说（节选）

梁启超

故今日之责任，不在他人，而全在我少年。少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲则国胜于欧洲，少年雄于地球则国雄于地球。

红日初升，其道大光。河出伏流，一泻汪洋。潜龙腾渊，鳞爪飞扬。乳虎啸谷，百兽震惶。鹰隼试翼，风尘吸张。奇花初胎，矞矞皇皇。干将发硎，有作其芒。天戴其苍，地履其黄。纵有千古，横有八荒。前途似海，来日方长。

美哉，我少年中国，与天不老！壮哉，我中国少年，与国无疆！

■ 每位少年都对未来充满无限憧憬。想象十年、二十年后的你在做什么，并与同学分享。

■ 请给“未来的自己”写一封信，并用舞蹈动作表现出来。可以编创独舞，也可以与同学合作编创双人舞或群舞。

可选任务一

如火的青春

■ 舞作赏析

红 扇

舞蹈《红扇》是一部校园舞蹈作品。编导聚焦于青少年的形象特点及情感表达，吸纳、融合了秧歌、现代舞及武术的动作元素和特点，以独舞、双人舞、三人舞、群舞交替的形式充分展现了中国传统美学的魅力。

编导：孟艳

演出单位：北京市第二中学

- 观看舞蹈作品，说一说《红扇》刻画了怎样的青少年形象。
- 跟随老师学习《红扇》中的舞蹈片段。
- 分组合作，将所学舞蹈片段进行发展和变化，形成八个八拍的舞段。

可选任务二

书生意气

■ 舞作赏析

书 简

编导：孔德辛

演出单位：中国歌剧舞剧院

舞蹈《书简》选自舞剧《孔子》，舞者运用道具书简塑造了文质彬彬、温文尔雅的书生形象，展现了孔子与弟子研读书简、相互探讨的场景。

■ 观看舞蹈作品，说一说你从中体会到了怎样的家国情怀。

■ 舞动空间

■ 跟随老师学习《书简》片段，塑造书生形象。

■ 分组合作，将所学舞蹈片段进行发展和变化（如改变队形、方位、节奏等），编创一个新的舞段。

典型舞姿

■ 舞·说

为人民而舞

1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，不甘屈辱的革命青年纷纷组织并参加抗日救亡运动。从日本习舞归来的吴晓邦就参加了“救亡演剧队”，与大批文艺青年在全国各地进行慰问演出，宣传救亡，组织群众，凝聚抗日力量。

也正是这些经历，为吴晓邦带来了灵魂深处的震撼。他看到被日军炮火轰炸过的焦土，看到居无定所、饥寒交迫的人民，看到在天空中盘旋、扫射的敌机……这一切打破了他对生活的美好幻想。正如他后来回忆时感慨：“过去我以为只有‘象牙之塔’是我的容身之处，攀得高、钻得深，才是我的理想。而当我置身于人民之中，接触到现实的战斗生活后，才看到了‘塔’外的天地是多么广阔。我忽然像一个笨拙的小学生站在这些工人、农民和战士面前，我该向他们表演什么呢？我又如何将自己的艺术献给这个伟大的时代呢？”毕竟，两年前的失败演出让他百思不得其解。那是他在上海第一次发布个人作品的公演，却只卖出去一张票，买票的

还是一位波兰人。从未有过的沮丧和懊恼困扰着他：这到底是为什么呢？现在，他找到答案了！原来他曾经的舞蹈并没有将自己的命运与同胞的命运、国家的命运紧密相连。

吴晓邦决定要用舞蹈发声，用舞蹈点燃中华儿女的爱国热情。他创作了独舞《义勇军进行曲》，并在南昌战地慰问演出时表演了这部舞蹈作品。台下的战士们群情激奋、斗志昂扬，一边高声齐唱，一边鼓掌击节。在万众一心、同仇敌忾的气氛中，他多次返场，连续五次表演这部作品。

吴晓邦以高度的艺术自觉和鲜明的艺术主张开创了中国新舞蹈的现实主义道路。在民族危亡之际，他的艺术展现了巨大的精神感召力。他高擎的“为人民而舞”的精神旗帜，自此成为中国舞蹈事业的鲜明底色与价值核心。

第三单元

美的象征

在欣赏或创作艺术作品时，人们可以获得一种愉悦、充实的审美体验，这是在日常生活中无法感受到的。本单元，我们将走进艺术的精神世界，领略不同艺术作品中的真善美，并学习如何运用“机遇编舞法”进行舞蹈编创。

在舞蹈编创的过程中，请大胆打破惯性思维，使动作更加有趣。

每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。

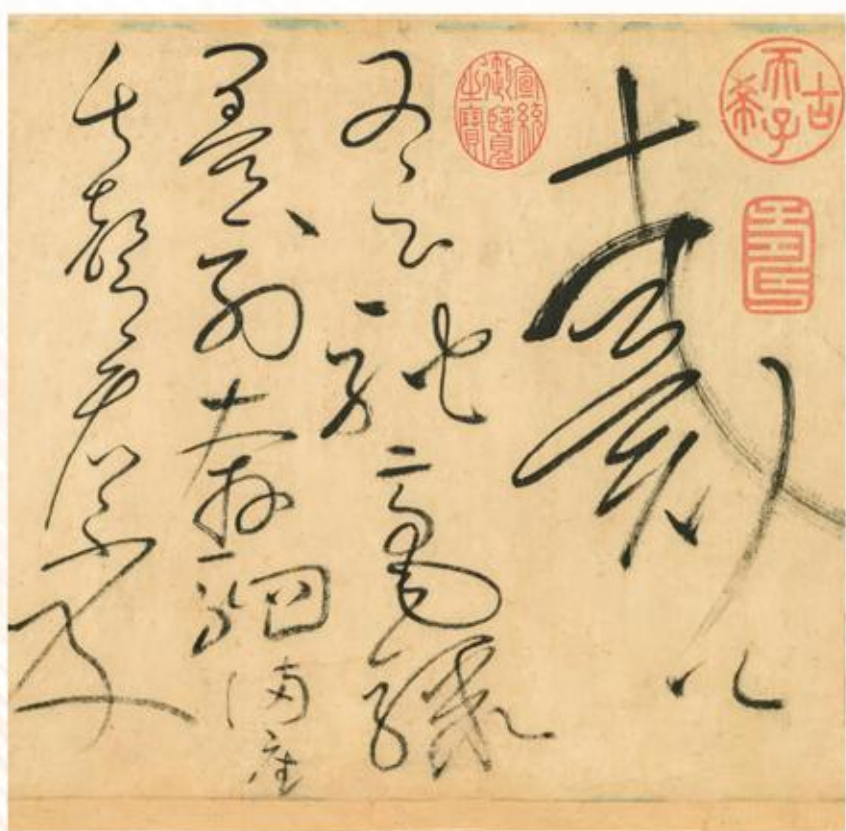
——[德] 弗里德里希·威廉·尼采

■ 学习项目一 永恒的真善美

艺术以千姿百态的形式诠释着永恒的真善美，这就是艺术的魅力所在。让我们走进书法、舞蹈、绘画、戏剧、电影等艺术形式中，一探艺术之林何以长青。

■ 综合探究

■ 欣赏以下艺术作品，搜集并了解相关知识，与同学分享。

书法《自叙帖》[唐]怀素

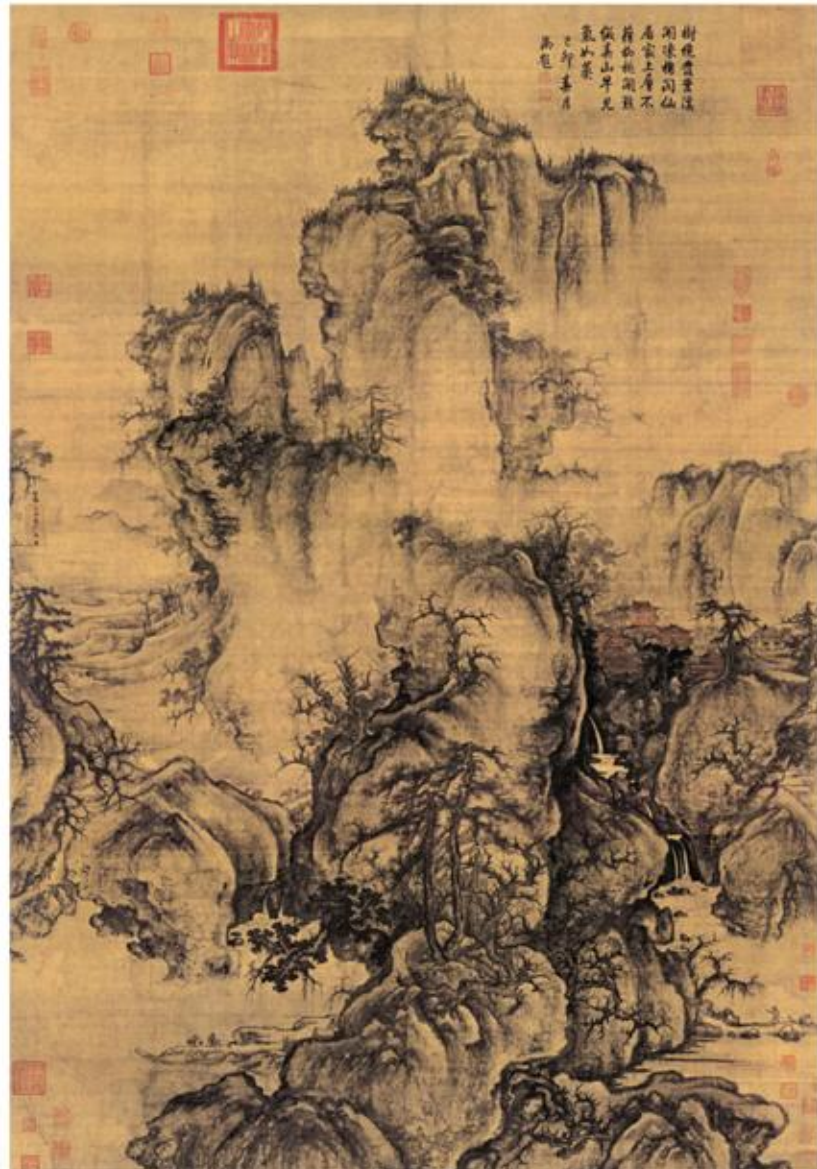
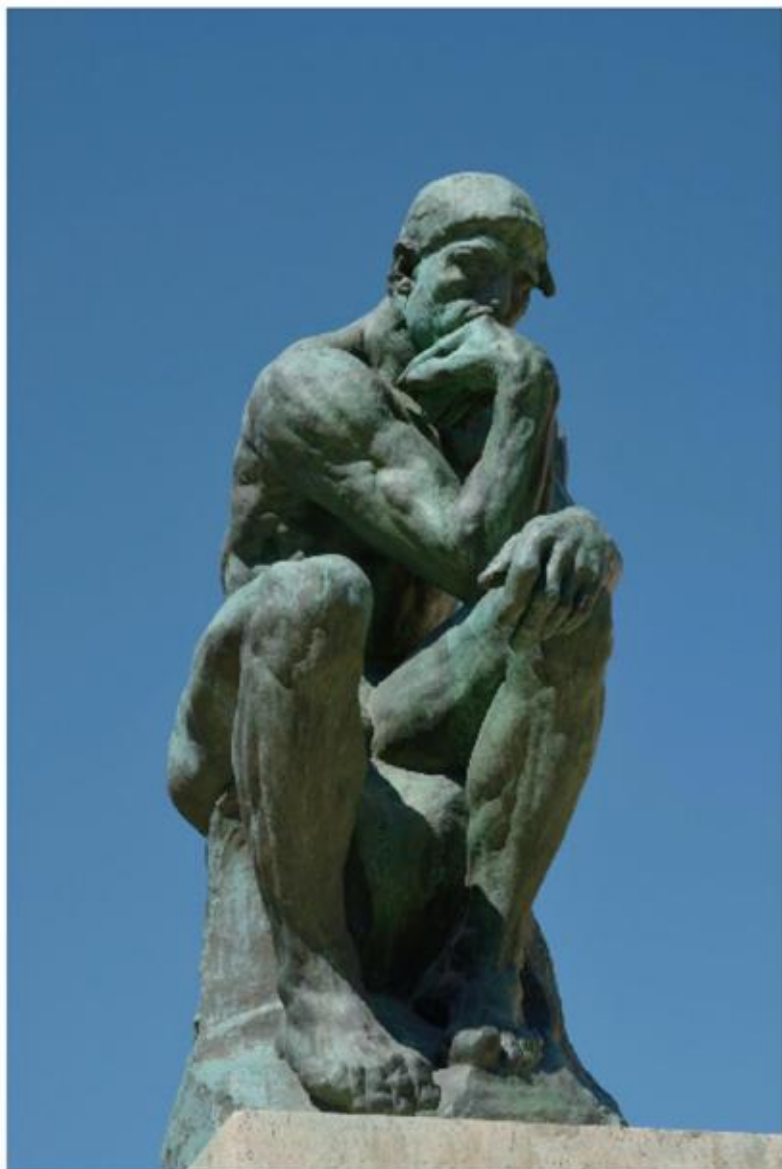
油画《星月夜》[荷]凡·高

舞蹈《天鹅之死》[俄]米哈伊尔·福金

话剧《茶馆》北京人民艺术剧院

雕塑《思想者》[法]奥古斯特·罗丹

中国画《早春图》[北宋]郭熙

电影《姜子牙》

- 对比分析以上艺术作品，说一说它们在艺术语言、表现手法、风格特点上有什么异同。
- 分组讨论，说一说你最喜欢以上哪部作品，为什么。

■ 舞作赏析

编导：张晓梅

表演者：罗莹

扇 骨

舞蹈《扇骨》以女子独舞的形式赞美了朝鲜族女性的坚韧精神和不屈傲骨。舞者手持折扇，在一开一合、张弛有度、超凡脱俗的舞动中实现“人扇合一”。该作品将朝鲜族民间舞与现代审美相结合，体现了传统与现代的融合和碰撞。

水 月

舞剧《水月》以“镜花水月”为主题，在巴赫的音乐中缓缓拉开序幕。舞台上方的镜子和舞台中间的流水在斜阳般的灯光下营造出纯粹、空灵的意境。在这“镜花水月”中，舞者的肢体动作由呼吸引领，极其缓慢、舒展，体现出气韵之美。

编导：林怀民

演出单位：云门舞集

■ 观看以上舞蹈片段，体会其表现的真善美。

■ 创意舞蹈

可选任务一

以舞诵诗

行路难（其一）^①

[唐] 李白

金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。
停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。
欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。
闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。
行路难，行路难，多歧路，今安在？
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

编创时，应体现出诗歌中的画面和情感。

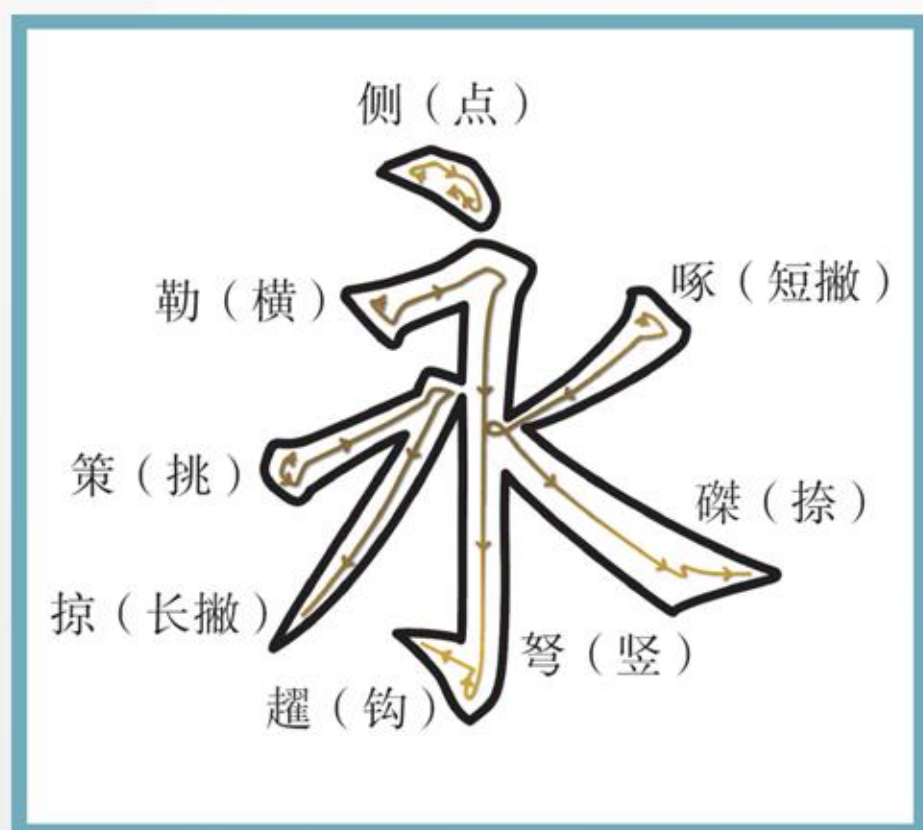
■ 有感情地朗诵诗歌，并在语速、语调变化和停顿时做相应的舞蹈动作，体现出朗诵时的滞、畅、断、续和疏、密、顿、拖。

■ 分组合作，每位同学表演一句诗歌，并配上合适的音乐，编创四个八拍的舞段。

^①选自《李太白全集》卷三（中华书局1977年版）。

可选任务二

飞舞的书法

永字八法

■ 观察上方图片，了解“永字八法”的书写要领。

■ 尝试用身体的不同部位“写”出“永”字的八种笔画。

■ 观看舞剧《行草》，观察编导是如何将舞蹈与书法相结合的，从而完善自己编创的舞蹈动作。

■ 八人一组，将每人编创的舞蹈动作连接起来，形成八个八拍的舞蹈组合。

★ 尝试用身体的任意部位“写”出自己的名字，编创四个八拍的舞段。

注意动作连贯流畅、刚柔并济，表现出书法的美感和韵味。

参考动作

可选任务三

流动的雕塑

雕塑《掷铁饼者》[古希腊]米隆

■ 认真观察雕塑，表现其姿态和美感，并用不同的动作让雕塑“动”起来。

■ 全班同学横排站立，依次形成雕塑的姿态。注意形成过程要各具特点。

★ 搜集更多的雕塑动作，并将它们连接起来，形成四个八拍的独舞或群舞舞段。

参考动作

■ 学习项目二 有意味的舞蹈形式

“有意味的形式”是英国美学家克莱夫·贝尔提出的艺术观点。许多抽象的艺术作品，仅形式就足以令人浮想联翩，能够给予观者巨大的想象空间。舞蹈艺术中，也有很多“有意味的形式”。

■ 舞作赏析

空间点

编导：[美]默斯·坎宁汉
演出单位：坎宁汉舞蹈团

舞蹈《空间点》彻底摒弃叙事与情感表达，将舞蹈还原为纯粹动作本身。编导通过扔硬币等随机方式，决定舞者在空间中的位置及动作的顺序、方向。同时，该作品的音乐由美国先锋派作曲家约翰·凯奇创作。音乐中充满电子噪音，与舞蹈无任何情绪或节奏的呼应。这种相互独立的艺术形式彻底颠覆了传统舞乐关系，使观众更专注于动作本身。

人物

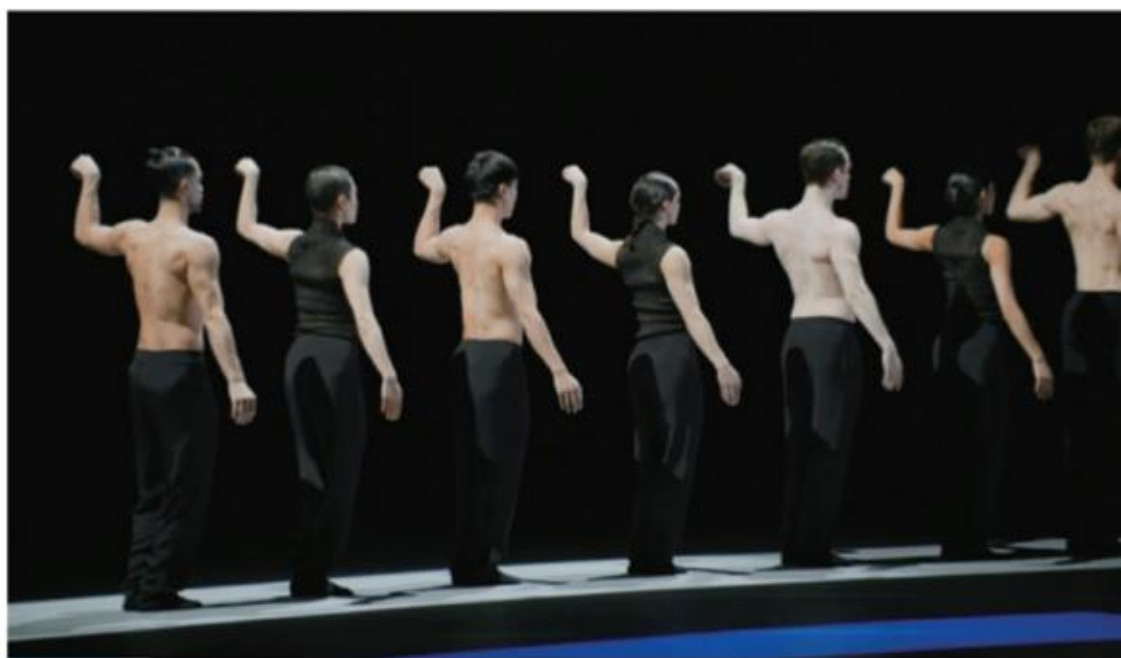
默斯·坎宁汉（1919—2009）

美国现代舞代表人物。默斯·坎宁汉早年学习踢踏舞和民间舞，后前往西雅图的考尼什艺术学院学习芭蕾、现代舞和达尔克罗兹的节奏体操、戏剧表演、作曲法等。1939年，他加盟格雷姆舞蹈团并担任主演。1945年，他受到中国《易经》的影响，开始了舞蹈创作的新探索。1952年，他创建了自己的舞蹈团，推出了大量与众不同的“纯舞蹈”作品，并由此开创了“机遇编舞法”。

掷骰子

舞蹈《掷骰子》首演于2005年，是以法国诗人斯特芳·马拉美的诗歌《骰子一掷绝不会破坏偶然性》为灵感创作的现代舞作品。该作品以舞蹈特有的肢体语言表现出某种不确定的、偶然的、随机的变化。同时，舞台上方的移动雕塑简洁而精致，为作品增添了更多想象空间和神秘气质。

编导：[捷] 伊利·基利安

演出单位：荷兰舞蹈剧场

■ 观看以上舞蹈片段，说一说你有什么特别的感受。

■ 创意舞蹈

■ 根据空间的高、中、低、大、小，随机摆出五个造型，为每个造型编号（一至五号），并按顺序展示。

■ 用慢速、中速、快速三种速度编创三组动作，为每组动作编号（六至八号），并按顺序展示。

■ 用抽签的方式重新决定以上造型和动作的顺序，并按照新的顺序编创八个八拍的舞蹈组合，注意动作连接要流畅。

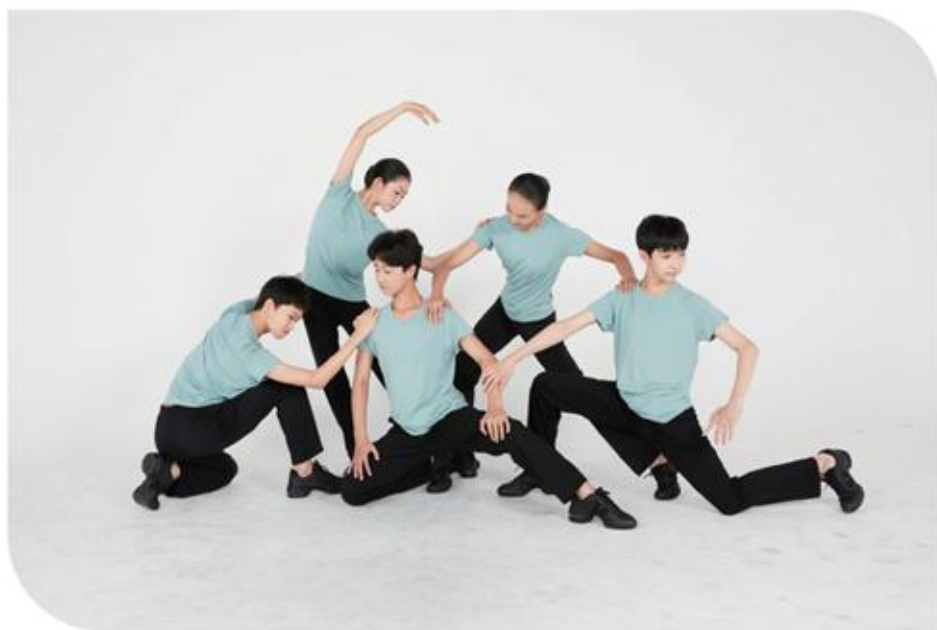

参考动作

编舞钥匙

机遇编舞法 现代舞创作方法之一，创始人为默斯·坎宁汉。“机遇编舞法”是指在编舞过程中，引入随机、偶然的机制（如扔硬币、掷骰子）来决定舞蹈作品中的各种基本元素，包括动作序列、舞者选择、动作方位、舞蹈结构等。

- 分组合作，摆出八个不同空间、不同配合方式的造型，将它们编为一至八号，并按顺序展示。
- 用抽签的方式重新决定八个造型的顺序，并按照新的顺序连接动作，形成八个八拍的舞蹈组合。
- 尝试改变动作的速度，让你们编创的舞段更加丰富多样。

参考动作

■ 舞·说

尽善尽美

在西周雅乐中，有两部著名的乐舞——《韶》和《武》。前者歌颂了舜帝心系百姓、以德治邦，使人们的生活得到改善的事迹；后者描写了周武王克商伐纣、建立周朝的过程。

春秋时期，虽然礼乐制度遭受了一定程度的破坏，但《韶》和《武》仍然流行于王室、贵族之中。据史料记载，孔子在齐国欣赏了《韶》，并被《韶》优美的音乐旋律、动人的舞蹈动作及其表现的大美大善深深吸引，他评价《韶》：“尽美矣，又尽善也。”不仅如此，《论语·述而》中还有孔子“在齐闻《韶》，三月不知肉味”的记载。

相比大美大善的《韶》，音乐雄浑、舞蹈震撼的《武》则表现了战争的场景。虽然这两部乐舞都使人感到愉悦，但表现的具体内容截然不同。所以，孔子对《武》的评价是：“尽美矣，未尽善也。”

从古至今，真善美是人们对艺术创作的普遍追求。艺术作品不仅需要在形式上精湛、出色，还要在内容上引导人们提升道德品质。

第四单元

舞向未来

科技进步为舞蹈发展带来了怎样的机遇与挑战？本单元，我们将一起探索舞蹈艺术的边界，寻找舞蹈艺术更多的呈现方式与可能性。我们将通过“多彩的舞蹈影像”，了解科技带给舞蹈艺术的更广阔的表现空间和全新的创作方式，并在“打破舞蹈的边界”中勇敢创新，舞出不同，舞向未来。

请注意融入之前所学的动作和方法，大胆想象，积极探索舞蹈艺术未来的发展。

艺术与科学总是在山麓分手，又在山顶重逢。

——[法] 居斯塔夫·福楼拜

■ 学习项目一 多彩的舞蹈影像

作为一种新型舞蹈形式，舞蹈影像不仅体现了舞蹈与其他领域跨界融合的创新成果，彰显出艺术家的探索精神，还拓宽了舞蹈的传播途径，为大众建立起观看舞蹈的新方式。

■ 舞作赏析

扇舞丹青

舞蹈《扇舞丹青》是中国古典舞经典作品，以扇舞之形化丹青之韵，以身姿之韵塑古典之神。2002年，《扇舞丹青》被拍摄成电视舞蹈艺术片。导演将中国古典舞、水墨画和古筝曲融为一体，利用现代电视艺术手段营造出雅致、高远的意境。在舞蹈环境的选择上，导演运用虚拟技术为舞蹈设计了“山水、春竹、夏荷、秋菊、冬梅”五个虚拟场景。这些场景中的虚拟景物随镜头的升降、摇移呈现出景别、景深的变化，与舞者的动作相映成趣，体现出“人在画中舞，画随舞步游，音声相随和，疑应天上有”的意境之美。

导演：白志群

编导：佟睿睿

表演者：王亚彬

但愿人长久

舞蹈影像《但愿人长久》首演于2017年。编导将艺术和科技相结合，用影子舞蹈表现了“玉兔捣药”“兔影映月”“嫦娥奔月”等极具中国古典韵味的场景。

演出单位：匈牙利影子舞团

洛神水赋

舞蹈影像《洛神水赋》首演于2021年。编导以辞赋《洛神赋》中的洛神形象和敦煌壁画中的飞天形象为灵感，让舞者身穿五色衣衫，化身洛神在水下起舞。舞者拂袖起舞、拨裙回转，在镜头语言的加持下，营造出唯美、别致的意境。

编导：郭吉勇

表演者：何灏浩

阿梅利亚

舞蹈影像《阿梅利亚》中，编导运用多种摄影技巧与蒙太奇手法，展现了舞者与镜头的极致共舞，拓展了肢体语言的多种可能性。编导打破了传统舞蹈表演空间，让舞者置身于巨大的圆形木箱中，营造出令人不安的氛围。

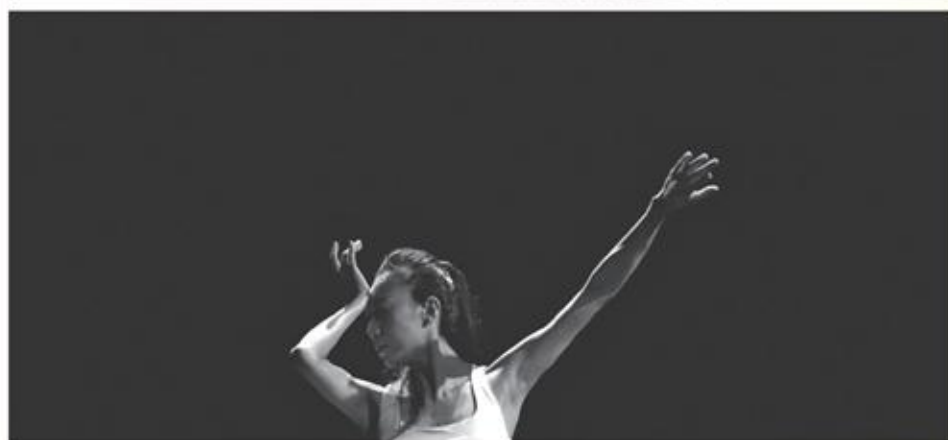

编导：[加] 爱德华·洛克

演出单位：啦啦啦人类脚步舞团

手·护

舞蹈影像《手·护》首发于2020年。创作者围绕手部进行动作设计，充分开发身体局部的表现力，并运用多种影像手法，将镜头语言与舞蹈语言相结合，向伟大的医护人员致敬。

导演：许锐

编导及表演者：刘岩

- 观看以上舞蹈片段，说一说你的感受。
- 你还欣赏过哪些舞蹈影像作品？请与同学分享吧！

舞蹈知多少

舞蹈影像 舞蹈与电影、电视、录像艺术、数字影像进行语言重组、动能转换的创意集合体。编导需要打破传统思维与剧场表演艺术的时空限制，思考如何将三维舞台空间上的舞蹈语言“压缩”为镜头语言，为镜头编舞。

■ 综合探究

■ 观看以下舞蹈片段，说一说影像版与舞台版的异同，思考如何运用镜头语言实现舞蹈作品的影视化和剧情化。

舞剧《醒·狮》

编导：钱鑫、王思思

演出单位：广州歌舞剧院

舞蹈《布衣者》

编导：格日南加、丛帅帅

演出单位：中央民族大学

舞蹈《侠骨伞影》

编导：胡岩

表演者：郝延东

■ 观看以下舞蹈片段，说一说舞者的“最美瞬间”是如何被定格的，运用了哪些摄影技术。

舞蹈《稍纵即逝》
编导及表演者：黎星

舞蹈《海上钢琴师》
编导：胡岩
表演者：李响

舞蹈《守候》
编导：刘婷婷
表演者：王占峰、敖定雯

舞蹈《长相思》
编导：吕梓民
表演者：华宵一

■ 搜集资料，了解更多的舞蹈影像作品，总结其中出现的技术手段及其特点，填写在下面的表格中。

舞蹈影像作品	技术手段	特点

■ 你身边有哪些常见的影像设备？说一说它们的功能和特点，并思考如何将其运用于你的舞蹈创作中。

影像设备：

功能和特点：

如何运用于舞蹈创作：

■ 创意舞蹈

- 尝试用镜头记录本学期你学习或编创的舞段。
- 镜头的加入是否影响了你的编舞思维和编创方式？请谈一谈你的观点。
- 分组合作，用舞蹈影像记录你们的初中校园生活，表达你们对初中校园生活的感受。
- 与其他小组的同学分享你们的视频，看一看哪组的视频更有创意。

编舞钥匙

舞蹈影像创作方法

1. 用特写镜头与舞蹈动作相结合，如使用特写镜头呈现手、头、脚等动作。
2. 用全景、远景镜头表现大范围的肢体运动和宽广的自然空间。
3. 巧妙结合镜头语言和身体语言，表现更多样的舞蹈类型和更丰富的舞蹈内容，如影子舞蹈。
4. 运用剪辑技术产生蒙太奇效应，赋予舞蹈更广阔的表现空间。

■ 学习项目二 打破舞蹈的边界

科技的进步与发展为舞蹈艺术带来了新的创作思维和呈现方式。科技创造的虚拟场景能够将观众带入广阔的舞蹈空间。在这里，没有“舞不出”，只有“想不到”。让我们一起走进舞蹈与科技创造的奇妙世界，探索舞蹈的更多可能性。

■ 综合探究

天鹅湖

舞蹈《天鹅湖》首演于2016年。编导采用全息投影技术，使舞者与空中的三维图像产生互动，营造出奇幻、唯美的视觉效果。舞蹈中，一位扮演天鹅的舞者在拱形灯光桥下优雅现身，几个旋转之后陆续变出两个、四个、八个“分身”……舞台场景虚实相映，令观众如入梦幻之境。

编导：王醒、高志毅、陶雯婷

演出单位：北京舞蹈学院

导演：刘春
编导：田湔
表演者：唐诗逸

西河剑器

舞蹈《西河剑器》首演于2019年。创作者从中华优秀传统文化中汲取灵感，以唐代民间舞蹈艺人公孙大娘为原型，结合了动作跟踪、实时交互等科技手段，将诗作中描绘的舞蹈场景转变为可感知的视觉作品，体现出数字技术对中国古典舞呈现方式的影响。

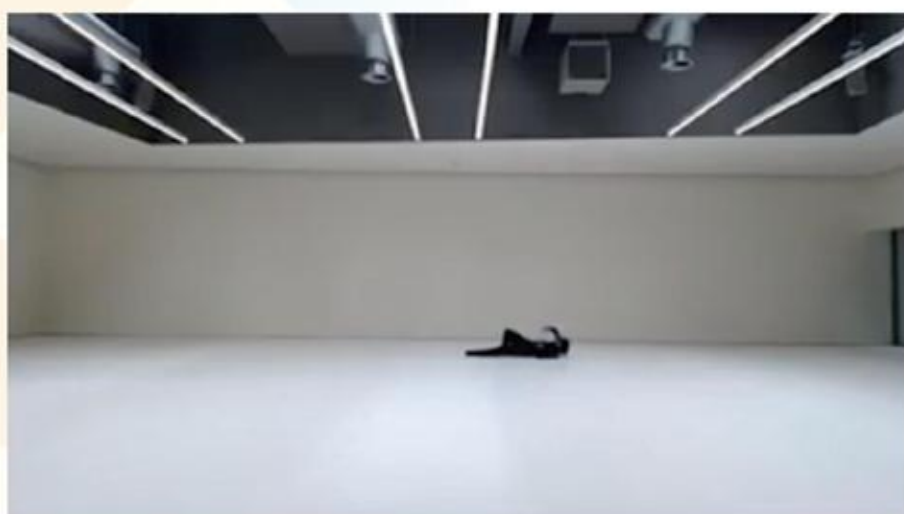
编导：汤成龙

演出单位：北京舞蹈学院

锦 鲤

舞蹈《锦鲤》首演于2024年。舞者利用带弹力绳索的威亚装置在舞台上上下下翻腾、前后交错，并借助地面的运动捕捉装置表现出锦鲤在荡漾的水波中游弋的场景。作品传递了年年有余的美好祝福，让更多人看到了中华优秀传统文化在现代舞台上散发的新活力。

生活档案馆：人工智能表演实验

舞蹈《生活档案馆：人工智能表演实验》是韦恩·麦格雷戈舞团将人工智能技术应用于舞蹈编创与表演的一次探索。该舞蹈基于一个包含上百万动作的互动图集。用户既可以从互动图集中选择舞蹈编创的动作素材，也可以在镜头前即兴舞蹈，匹配数据库里最接近的舞蹈动作，并以此为基础进行舞蹈编创。

编导：[英] 韦恩·麦格雷戈

演出单位：韦恩·麦格雷戈舞团

■ 观看以上舞蹈片段，与同学交流：你对舞蹈与科技的融合有何感想？科技为舞蹈的呈现带来了怎样的影响？

■ 假如你是导演，你在创作舞蹈时会运用哪些科技手段？与同学分享你的创意。

■ 创意舞蹈

舞蹈可以是感性的表达，亦可以是理性的呈现；可以是对传统的继承，亦可以是对未来的寄托与向往。在本学期的最后一个活动中，我们希望你和同学一起畅想舞蹈艺术发展的未来。

■ 随着人类社会的发展与科技的不断进步，舞蹈还可以与什么融合？在未来，舞蹈还有哪些可能性？与同学交流你的想法，比一比谁的想法更有创意，并将你的想法记录下来。

未来的舞蹈

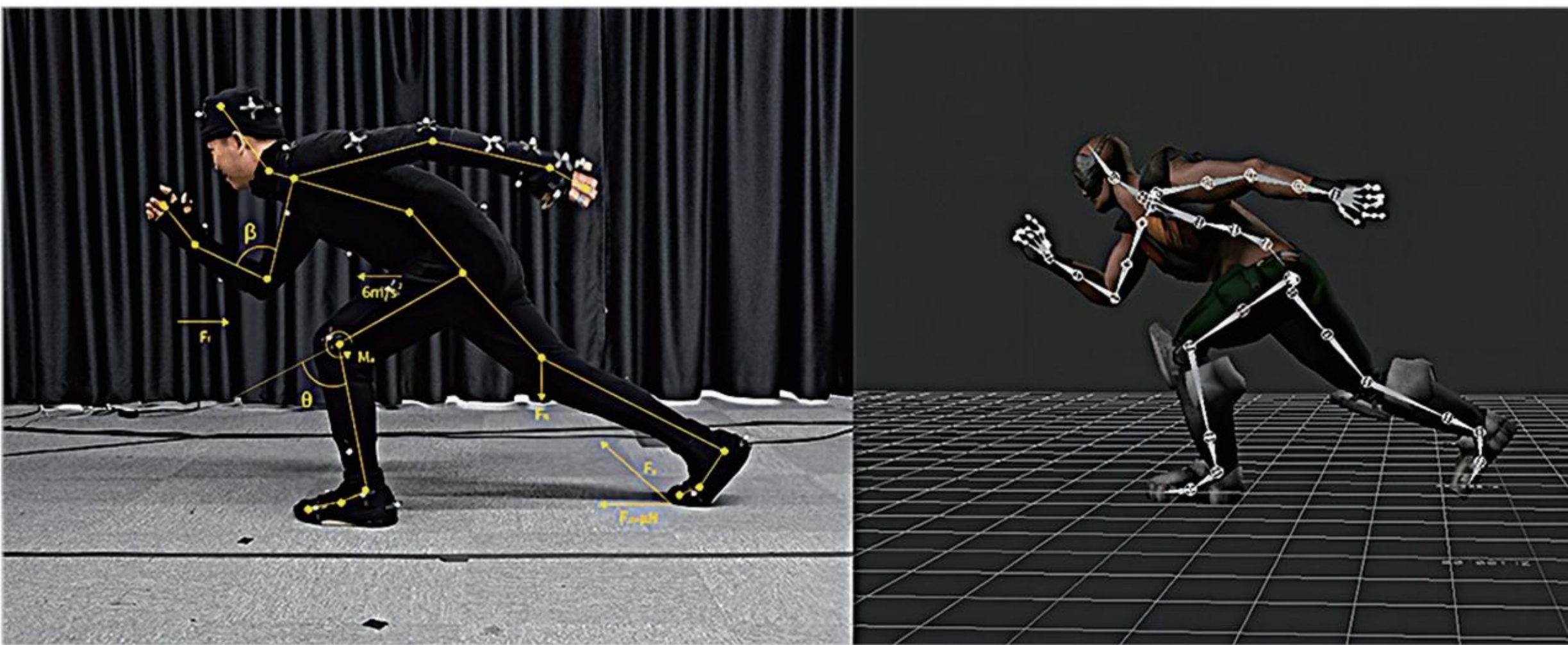

■ 拓展阅读

艺术与科技的深度融合，正在不断拓展舞蹈艺术的边界，运动捕捉技术便是其中一种。

运动捕捉技术是一种通过专用传感器和摄像头系统，精确记录人体或动物运动轨迹，并将其转化为数字化数据与三维动画的技术。这项技术最初主要应用于电影特效、动画制作，近年来，逐步应用于舞蹈艺术领域，为舞蹈教学、编创与表演带来了巨大变化。编导将运动捕捉技术与虚拟现实、增强现实及虚幻引擎等技术相融合，构建出能够实时响应舞者动作的虚拟舞台。在这样的融合中，舞者不仅能在现实空间中起舞，还能进入一个多维感知的异质空间。观众也可借助虚拟现实设备走进舞者的世界，获得前所未有的沉浸式体验。

运动捕捉技术不仅能帮助舞者进行动作分析与技能训练，还可以协助编舞者实现传统肢体语言难以完成的创意构想，以推动舞蹈走向虚拟与现实交织的新空间和智能化、交互化的新阶段。

运动捕捉技术

■ 舞·说

2013年“国际舞蹈日”献词^①

林怀民

《毛诗序》把舞蹈的起源阐述得非常好：“情动于中而形于言。言之不足，故嗟叹之。嗟叹之不足，故咏歌之。咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”舞蹈的传达能力很强，人类通过舞蹈向天地倾诉。舞蹈表露人们的喜悦、恐惧和愿望。舞蹈的讯息看似模糊，却能充分表露一个人的心境，甚至一个族群的性格与特质。

舞蹈使人聚集在一起。无论生活在什么地方的人，都会在跳舞时手牵着手，分享彼此的体温，在集体的韵律中舞动。舞蹈转瞬即逝，动作发生，随即消失，如此易逝，如此珍贵，仿佛是生命的隐喻。

舞蹈是对生命的赞颂。在这个数字时代，动态的图像成千上万，个个炫目迷人，但它们无法取代舞蹈，因为图像不会“呼吸”。让我们关掉电视，关掉计算机，一起舞动神圣而美丽的身体，充分表达自己的情感；让我们加入如波浪般起伏的律动，跟大家一起跳舞，珍惜那易逝的时光；让我们一起用舞蹈赞颂生命！

^①编写组有改动。

学习测评

舞蹈基础

- 说一说以下动作分别选自哪部作品，各跳四个八拍的舞段。

舞蹈品鉴

- 说一说舞蹈作品《黄河》《东方红》《黄河赋》《河》有什么异同。
- 从本学期学过的舞蹈影像中任选一部，写出作品的特点及主题思想。

校园编舞家

- 从老师提供的绘画、诗歌、雕塑作品中选择一部作为素材，编创四个四拍的舞段。
- 你会选择什么主题、体裁和形式拍摄一部舞蹈影像作品？将你的构思写下来。

我舞我思

- 在以下问题中选择一个，小组合作讨论并陈述。
 1. 舞蹈与其他艺术形式有什么相同和不同之处？
 2. 科技发展给舞蹈带来了什么影响？

我的舞蹈收藏

- 向同学们展示本学期你新增的舞蹈收藏吧！

本学期新增的舞蹈收藏是_____

我想推荐的作品是_____

推荐的理由是_____

后 记

本套教科书（八~九年级）由人民教育出版社课程教材研究所音乐课程教材研究开发中心依据教育部《义务教育艺术课程标准（2022年版）》编写。

本套教科书集中反映了基础教育课程改革的最新成果，凝聚了教育专家、学科专家、教材编写人员、教研人员及一线教师的集体智慧。本套教科书封面设计由中央美术学院设计团队完成，人民教育出版社设计部制作。本册教科书版式设计为北京大方四象文化传播有限公司，封面插图绘制为田蕾。我们感谢为本册教科书提供专业支持的靳金、王梦婷、惠茜茜、宋治姗、陈庆等老师，以及所有对教科书的编写、审读、试教、出版等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。视觉中国、新华社、北京舞蹈学院、中国歌剧舞剧院、中国东方演艺集团、中央芭蕾舞团及摄影师张朝平、何铭为本册教科书提供了图片素材。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵的意见和建议。我们将本着精益求精的态度，集思广益，不断修订，努力使教科书日趋完善。

联系方式

电 话：010-58758441，58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

第一次循环使用	班级	姓名	学号
第二次循环使用	班级	姓名	学号

义 务 教 育 教 科 书

艺术 舞蹈

九年级

下册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

YISHU WUDAO

义
务
教
育
教
科
书

艺
术
舞
蹈

九
年
级
下
册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38996-2

人
民
教
育
出
版
社