

舞蹈

(法) 朱莉·萨尔格 (法) 纳塔莉·科朗特 著 刘彦 译

舞 蹈

(法) 朱莉·萨尔格 (法) 纳塔莉·科朗特 著 刘彦 译

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈 / (法) 萨尔格, (法) 科朗特著; 刘彦译. ——
北京: 新星出版社, 2015. 4
(写给孩子的艺术入门)
ISBN 978-7-5133-1739-9

I. ①舞… II. ①萨…②科…③刘… III. ①舞蹈艺术—儿童读物 IV. ①J7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第036428号

著作权合同登记号 图字: 01-2015-1117

On danse?, Autrement Junior Arts
publié par les Éditions Autrement et le SCÉRÉN
Tous droits réservés, © Éditions Autrement et SCÉRÉN, 2002.

献给雅克利娜·鲁滨逊

特别感谢贝内迪克特和多米尼克·施米特，
以及苏宗·奥尔泽、埃玛·林格伦、布丽吉特·达奈

朱莉·萨尔格 (Julie Salgues)

毕业于法国里昂国立高等音乐舞蹈学院，曾与世界顶尖舞蹈大师一起
演出。2001 年至今在蒙彼利埃舞蹈中心从事研究工作。

纳塔莉·科朗特 (Nathalie Collantes)

著名舞蹈家，1992 年创办了自己的舞蹈公司。

舞蹈

(法) 朱莉·萨尔格 (法) 纳塔莉·科朗特 著 刘彦 译

舞 蹈

舞蹈不仅能培养韵律感，更能增强肢体协调能力，锻炼身体灵活性和韧性。本书让孩子们走入后台，从头到尾参与组织一场舞蹈演出，近距离观察舞蹈演员的排练，学习如何将音乐与舞蹈动作衔接统一，从而进一步了解自己的身体，变得更自信、更大胆。

«Ouvrage publié dans le cadre du Programme d'Aide à la Publication FU Lei du Ministère français des Affaires étrangères et de l'Ambassade de France en Chine»

由法国外交部和法国驻华使馆的“傅雷”图书资助出版计划资助出版

舞 蹈

(法) 朱莉·萨尔格 (法) 纳塔莉·科朗特 著 刘彦 译

艺术离我们很近

A comme Art

在“艺术”这个小小的词里，有着无限的实践和探索：造型艺术、现场艺术、第七艺术……然而艺术究竟指的是什么呢？艺术为什么如此震撼人心，有时甚至很神圣呢？

实际上，艺术比想象中离我们更近，舞蹈、音乐、绘画、戏剧、杂技、电影……艺术组成了我们的文化和生活。我们可以在艺术中听、看、感受、交流，以另外一种方式活着。艺术引导我们跟自己的想象力和敏感度做游戏。不管是对艺术家还是对观众来说，艺术都是创造的领域，是探索和研究的空间。艺术让我们进入了另一个世界。它让我们思考，让我们诧异，突如其来地抓住我们，把我们带到别处，或指出近在眼前却被我们忽略的事物。

什么是编舞

编舞（英文 choreography，源自希腊语 khoreia 和 graphein，它们的意思分别是“舞蹈”和“描述”）指的是描述舞蹈的艺术。为了创作一场舞蹈表演，编舞者需要编排肢体动作、移动位置以及舞蹈者之间的关系，选择如何将动作呈现给观众。这是因为舞蹈是一种现场艺术，表演就是观众与舞蹈演员相会的时刻，是这种相会给了舞蹈生命。

••• 日本现代舞之父矢野英征(1943—1988)在其1979年担任编舞的《水晶花》中的独舞照片。

⋮
目
录

舞蹈在我身边

p8

我们看过的舞蹈

p9

我们知道的舞蹈

p10

不跳舞的时候，我们也在运动

关于舞蹈， 我们该知道些什么？

p14

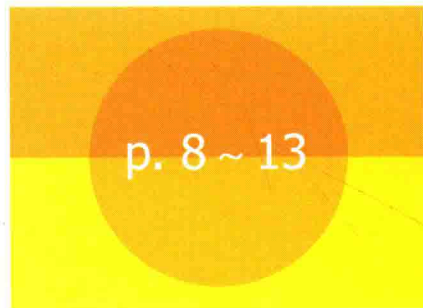
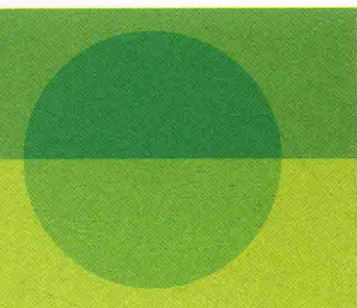
舞蹈无处不在

p18

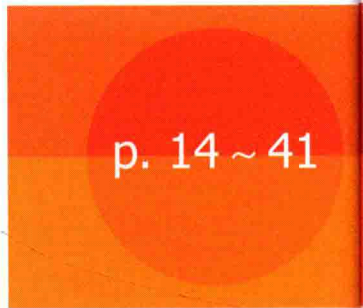
舞蹈的产生：从娱乐到艺术

p20

舞蹈在 20 世纪的发展

p. 8 ~ 13

p. 14 ~ 41

p24

把舞蹈展示给观众

p26

在剧院之外

p30

把舞蹈保存下来

p34

舞蹈是动作的组合

p36

舞者的身体

p38

结构的戏

一场舞蹈演出涉及
哪些工作？

p42

团队合作

p42

管理组

p43

技术组

亲近舞蹈

p50

去看演出吧！

p51

与舞蹈互动

p. 42 ~ 49

p. 50 ~ 59

p44

艺术组

p46

演出开始了！

p54

每次观看演出都是新的体验

p56

用提问的方式理解舞蹈

p58

仔细观察演出中的细节

我们看过的舞蹈

La danse que je vois

有人从来没看过舞蹈表演吗？有人在看见别人跳舞的时候不想站起来活动一下身体吗？除了在剧院，我们还经常在电影里或电视上看到舞者的身影。比如在歌舞片中，舞蹈就占据着重要地位，很多场景都是通过舞蹈动作表现出来的，主角也通常由舞者扮演。美国明星琴吉·罗杰斯（Ginger Rogers）和弗雷德·阿斯泰尔（Fred Astaire）这对舞蹈搭档就是最有魅力的银幕形象之一，他们的舞蹈让成千上万的人如痴如醉。

舞蹈在我身边

AUTOUR DE MOI

在电视节目或宣传短片里，我们可以看到一群舞者众星捧月般地给一名歌手伴舞，他们每个人都按照同样的节奏跳舞。有时动画片或电子游戏的主人公也会跳舞，连动物和怪兽也会随着音乐摇摆。在舞蹈中，我们经常能感觉到一丝喜庆的味道……

我们知道的舞蹈

La danse que je connais

对孩子们来说，舞蹈是一种与其他小朋友建立联系的方式：在学校的联欢会上，大家围成圆圈，边唱歌边跳舞……每当赶上婚礼、狂欢节或生日，人们都会不知疲倦地连续跳上好几个小时。每个人都以不同的方式活动身体，人人都有自己的风格！舞蹈是如此丰富多样。音乐和身边的人释放出来的活力有时会促使我们做出大胆而奇怪的动作。而当我们一个人待在房间里时，又可以自由地随意模仿或发明舞蹈动作！

我们在奔跑或者跳跃时也能感受到这种愉悦。游戏和运动能让我们消耗大量精力。在球赛中，我们会由于兴奋和奔跑变得筋疲力尽，不过很快乐！

在舞蹈中，消耗体力带来的愉悦是一种非常重要的感觉。活动身体就是展示生命！

不跳舞的时候，我们也在运动

Tout bouge!

生命的世界就是运动的世界，尽管我们并非一直都能感觉到这一点。地球转动，植物生长，大海潮起潮落……世界万物无时无刻不在运动。随着呼吸和心跳的节奏，生命在我们身上流逝。我们的身体处于永恒的运动之中，只要站立不动，闭上眼睛感受自我，就能感觉到许许多多细微的运动……虽然有时看似静止，但我们的身体始终在为了保持平衡而运动着。

条件反射

我们对大多数刺激都习以为常，以至于身体可以在没有意识到的情况下就做出动作。但也有一部分刺激让我们无能为力。通常来说，在被火烧到之前，我们就已经迅速地把手从燃烧物上抽了回来。这是一种条件反射。如果有蜜蜂要蜇我们的耳朵，我们马上就会做出一系列惊慌失措的动作，看起来就像一种奇怪的舞蹈。

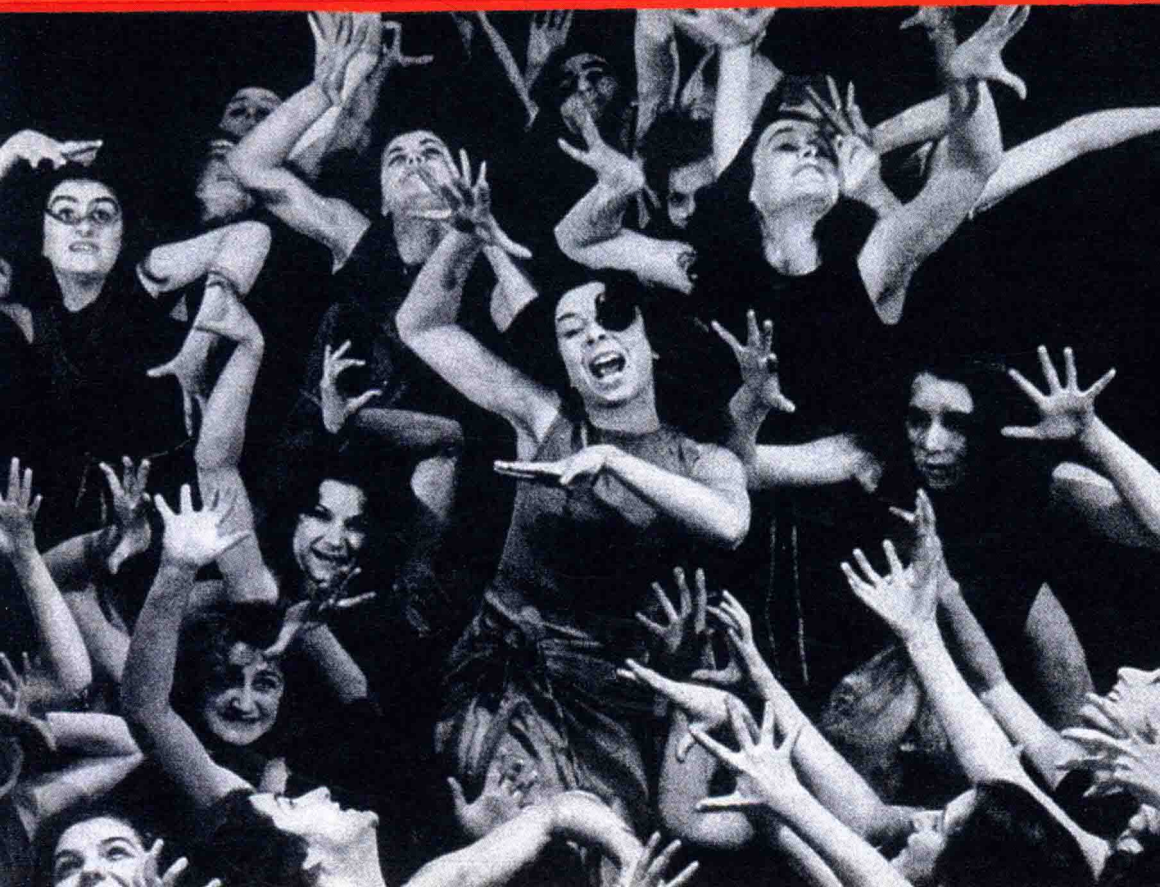
敏感的身体

实际上，身体不仅可以对周围事物作出反应，也会对内部感觉有所回应。我们会出于不耐烦而跺脚，或出于高兴而蹦跳。当我们悲伤的时候，身体会蜷缩起来，这时我们希望自己变得很小很小。并不是只有语言才能表达情感，身体也能传递很多信息。透过窗子看两个人交谈的时候，我们可以根据姿势和表情猜出他们是在吵架还是在说甜言蜜语。

人们可以通过大量的姿势来表达自己，但每个人的情感和性格各不相同，因此在日常生活中，每个人都拥有无数专属于自己的动作。舞者和编舞者非常熟悉这些动作，对自己和他人身体的了解让他们可以创造出丰富的动作！

●●● 1961年，玛丽·魏格曼^①为格鲁克（Gluck, 1714—1787）作曲的歌剧作品《奥菲欧与尤丽狄茜》（*Orpheus and Eurydice*）设计了这段复仇女神舞蹈。舞者们表情各异。

①玛丽·魏格曼（Marry Wigman, 1886—1973），德国舞蹈家，欧洲表现主义现代舞创始人之一。主张舞蹈表现个人和主观精神世界，即表现自我。

••• 在日常生活中，我们会做各种各样的动作，其中很多都能成为一段舞蹈的开始。

左图是一个小女孩儿；右图是舞台上的露辛达·蔡尔德（Lucinda Childs, 1940—），西方后现代舞的创始人。

