

李仁顺 著

舞蹈编导概论

作者手绘六百余幅精美舞谱，既有深度又有普及意义的舞蹈编导教科书。

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

舞蹈编导概论

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈编导概论 / 李仁顺著. —北京 : 文化艺术出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5039-4155-9

I . ①舞… II . ①李… III . ①舞蹈编导 IV . ①J711

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第114662号

舞蹈编导概论

著 者 李仁顺

责任编辑 胡 晋

艺术总监 杨林青

装帧设计 刘玲子

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2010年7月第1版

印 次 2010年7月第1次印刷

印 张 28.75

字 数 300千字

开 本 720×1000毫米 1/16

书 号 ISBN 978-7-5039-4155-9

定 价 48.00 元

前言

初夏的风雨送走了暮春，隆冬的飞雪却又迎来了另一个明媚的春天。我爱祖国的春天，因为家乡的蜂飞蝶舞、鸟语花香，一派生机勃勃、欣欣向荣的景色，培育了我快乐热情的性格，使我永远热爱生活，热爱大自然。绚丽的鲜花和五彩斑斓的蝴蝶，曾唤起我童年的幻想和美好的憧憬，激发了我丰富的想象力，能歌善舞的民族素质在我心中荡漾，于是我勇敢地选择了为艺术而牺牲一切的生活道路。因此，我就成了建国后最早一批舞蹈工作者中的一员。我是1952年第一批北京中央戏剧学院崔承喜舞蹈研究班毕业的学生，我来到了刚组建的中央歌舞团任舞蹈演员，1956年正当祖国开始大规模的经济建设时，我被派到世界著名作曲家斯美塔那和德沃夏克的故乡——捷克斯洛伐克首都“金色的布拉格”深造，在那里我又一次沉浸在音乐歌舞的海洋里如鱼得水。4年的光阴从不浪费，我像海绵一样，发挥极大的吸水性能，尽情地吸取各种艺术营养、理论和实践，并专心学习了本门学科和其他姐妹艺术。1960年下半年拿到布拉格音乐学院戏剧系舞蹈编导教育专业的文凭，回国后，到原中央歌舞团任舞蹈编导。

1960年11月第一次接受创作朝鲜族舞蹈《长鼓舞》的任务，我尝试运用了国外所学习的编导理论和编导技能，利用一个月的深入生活就地排完《长鼓舞》，回到北京一次性审查通过。《长鼓舞》在1961年元旦正式与北京观众见面，演出取得了巨大的成功。《长鼓舞》得到了社会各界的高度评价和同行们的好评，同时在当年中南海怀仁堂的春节晚会上演出，获得了敬爱的周恩来总理和各首长的赞赏和认可。《长鼓舞》的成功，在我以后的艺术创作道路上一直起着鼓舞作用，它激励着我永往直前。使我意想不到的是我的处女作《长鼓舞》竟能屡演不衰，不仅走遍了国内各省、市、区和亚、非、拉、美等国家和地区出访演出，传播友谊，促进艺术交流，并在五十多年后的今天，仍活跃在国内

外舞台上，起到了文化使者的作用，为国家做出了巨大的贡献。

《长鼓舞》已经成为群众喜闻乐见的大众化的、家喻户晓的舞蹈节目之一，它本是一个独舞形式的表演节目，应当今群众的要求，由第三代舞蹈工作者和广大舞蹈爱好者排练，近一百多人的《长鼓舞》在第二十九届北京奥林匹克运动会期间多次演出，已将其改为集体舞获得了“观众最喜欢的节目”奖。通过演出，观众看到了《长鼓舞》的魅力，至今给观众留下了极其深刻的印象！

通过《长鼓舞》的创作，对朝鲜民族舞蹈的时代气质、民族气质以及艺术家个人风格的气质都大胆地进行了改革。过去的朝鲜舞是被封建意识所束缚，遗留下来的典型动作有扣胸、下蹲、跪等宫廷动作和死板的双臂动作、目光斜下羞羞答答的表情等，这种束缚与痛苦，令人压抑，失去了一个民族的尊严。在60年代创作《长鼓舞》时，从舞蹈动作上、技巧上都经过了仔细研究，彻底改变了封建意识的落后面貌。比如把最典型的扣胸动作改编为自然舒展的开胸动作，双臂向外伸展如展翅飞翔，挺立在蓝天之下如仙女下凡，双腿自然起伏，勾脚抬腿走“鹤立步”，非常有韵味。把原生态舞蹈素材改编为复杂的舞蹈动作，把简单的长鼓点改编为复杂的双鼓点。总之，新的民族舞蹈柔中有刚，静中有动，热情奔放，表现出抒情优美的潇洒的舞姿。

实践证明，改编后的新舞蹈，激活了一个民族的精神，激发了志气，激活了舞魂，点燃起火焰般的生命力。当年《长鼓舞》的创新影响非常大，在1981年春《人民日报》上，评论《长鼓舞》是“盛开的东方艺术花朵”，它以崭新的面貌展现在人民的舞台上，唤起人们感情上的共鸣，赢得了社会各界的认可，具有重要的艺术价值和历史价值。从此朝鲜民族舞蹈跨入了一个新的阶段。

生活多么需要舞蹈，而优秀舞蹈的产生除了理论指导和生活积累之外，是需要讲究一点编导艺术的！自从《长鼓舞》取得成功之后，应邀请约稿的不断。我先后在1961年舞蹈杂志第五期上发表“谈《长鼓舞》”；1961年9月《光明日报》发表“《长鼓舞》编导手记”；时隔20年后在1980年10月17日《北京晚报》发表文章谈到“从《长鼓舞》到《喜悦》”；在1984年第六期舞蹈杂志上发表“编导手记”；1985年“由人民音乐出版社出版的《舞蹈·舞剧创作经验文集》中”谈《长鼓舞》等。1962年12月专门应约各省市办编导训练班，开设了“编导艺术理论”和“编导舞蹈训练”课，为此我用朝鲜文和汉语编写过一份讲义。60至

80年代随着创作和上演的节目不断增多，由中央歌舞团、东方歌舞团、北京歌舞团、中央民族歌舞团、湖北省歌舞团，以及几个县级文工团排练上演的、我编导的四十多部各种类型的舞蹈获得文化部北京市级的一、二等奖和优秀奖，如：《咏梅》、《难忘的泼水节》、《喜庆丰收》、《宝石花开》、《牧歌》、《白孔雀》、《喜悦》。90年代末到2008年奥运会期间获奖作品《长白阿里郎》、《蒙古人》、《红太阳照亮了布达拉宫》、《孔雀开屏迎亲人》、《深海泉》、《植树姑娘》、《挚爱》、《喜迎奥运》、《柔力球也辉煌》等节目获得一、二等奖。各地的文艺团体的演员登门求教者不断，都希望能学到舞蹈节目和听到我的讲课，迫于团里的任务，时间有限，不能一一满足各团的要求，但都不能拒绝，于是就在灯下编写了这一本舞蹈编导理论册子。

在这本专著里，我从多年学习前人和他人经验基础上，结合自己近50年来舞蹈排练和编导教学实践中总结了一整套较丰富的创作经验体会，试图用《舞蹈编导概论》包括“舞蹈编导艺术”、“编导与演员”、“编导与生活”以及“编导与音乐”、“舞美”等几方面的舞蹈编导所必须掌握的基本要素，阐明自己的艺术观点，具体的艺术手法，以及编导技巧和与此相配套的舞蹈基训方面的教材，并且以理论与实践相结合的方法，剖析我历来编导上演的获奖作品和优秀作品，便于学生们容易学懂。

我认为一个有着鲜明的个人风格的成熟的舞蹈编导，为了使演员能成功地体现自己的编导意图，使他（她）们表演的节目能充分展示编导个人风格和创作特色，相应地对演员应有一整套基本训练的要求，否则会事倍功半，意与愿违。近50年来，本书中的内容先后在北京、哈尔滨、重庆、广西、湖北、深圳，以及吉林省延边地区实践过，取得了较显著的成果，深受当地专业及业余舞蹈爱好者的欢迎和好评。我现在已过七旬，在舞蹈界算是个“老兵”，我愿将五十余年的舞蹈艺术生涯中积累的创作经验、方法和技巧奉献给年轻一代，为繁荣祖国的舞蹈事业，让年轻一代勤于创作、勇于开拓，努力使作品给人们以前进的力量和鼓舞，并让舞蹈爱好者和观众共享美的舞蹈艺术。

李盛利
2010.3

目 录

舞蹈编导概论

第一章 绪论 / 3

第一节 舞蹈编导的含义 / 3

第二节 舞蹈编导应该具备哪些条件 / 3

第三节 舞蹈编导在创作过程中的几点要求和几大忌讳 / 5

第四节 编导与生活 / 7

第二章 编导艺术 / 12

第一节 舞蹈的艺术构思 / 12

第二节 作品的艺术性 / 16

第三节 舞蹈作品中的“意境” / 21

第四节 什么是想象、联想、灵感？ / 25

第五节 舞蹈创作中的对比、呼应 / 28

第六节 浪漫与比兴的创作手法 / 32

第七节 要闯新路，从零做起 / 33

第三章 舞蹈的韵律 / 35

第一节 舞蹈结构中的韵律 / 35

第二节 舞蹈风格与韵律 / 36

第三节 探讨舞蹈动作中的“韵律” / 39

第四节 舞蹈中的阴和阳的结合 / 41

- 第五节 编舞组合中的韵律 / 43
- 第六节 舞蹈语汇的运用与造型 / 43
- 第七节 重视开头与结尾 / 44

第四章 美感与雕塑感 / 48

- 第一节 创作人员如何抓住生活中的美? / 48
- 第二节 舞姿的雕塑感 / 49

第五章 舞蹈形象的探索 / 51

第六章 编导与演员 / 55

- 第一节 编导与演员如何合作? / 55
- 第二节 演员的表演与形象再创造 / 56
- 第三节 舞蹈演员的音乐感 / 63

第七章 舞蹈音乐创作 / 66

第八章 舞台美术 / 69

第九章 舞台气氛 / 72

第十章 舞蹈的总体设计 / 74

第十一章 舞台调度 / 78

近代新朝鲜舞基本训练

第一章 新朝鲜舞中各种“长短”(节奏)的意义和特点 / 83

第二章 新朝鲜舞基本姿势 / 86

- 第一节 基本姿势 / 86

第二节 脚的位置 / 86

第三节 手的基本位置 / 88

第三章 各种鹤立步组合训练 / 90

第一节 普通“古格里”长短 (6/8拍子组合) / 90

第二节 慢“古格里”长短 / 112

第三节 “扎巾古格里”长短 / 142

第四节 “塔铃”4/4长短组合 / 150

第五节 “塔铃”长短中鹤立步下身训练 / 178

第六节 “萨尔嘆里”长短组合 / 266

第七节 “安当”长短组合 / 306

第八节 “挥莫力”长短组合 / 328

第九节 “宫廷”长短组合 / 358

第四章 各种旋转动作 / 394

第一节 各种原地转 / 394

第二节 移动旋转 / 398

第五章 《长鼓舞》基本训练 / 400

第一节 《长鼓舞》常用鼓点基本训练 / 400

第二节 《长鼓舞》动作基本训练 / 402

附录

历年来在报刊、杂志上对李仁顺作品的评论文章 / 442

李仁顺历年来发表的论文 / 444

后记 / 445

舞蹈编导概论

第一章 绪论

第一节 舞蹈编导的含义

“编导”就它的含义来讲：一是“编”，二是“导”。“编”就是作者处于对客观事物更真、更新、更深的感受，编成一个作品，从中人们获得思想上的启迪，情感上的波动，艺术上的享受。这种客观事物的感受不是抽象的、空洞的，而是作者在生活中的观察体验，从中获得深切的具体的生活感受，强烈的思想感情，生活理想，以及人们的喜、怒、哀、乐，把它们加工成具有特征的典型的艺术形象和思维，并进入新的创作这就是“编”。“导”就是综合了各种艺术的要素，如：演员的表演艺术，音乐，美术，灯光，服装，道具，效果，以及化妆等，把各种艺术因素有机地综合起来，而这些综合性的艺术因素是相互关联的、相辅相成的，同时构成一个统一的艺术语汇，深化了舞台艺术，创造出真实生动的典型环境、典型人物，并产生丰富的表现力和强烈的艺术感染力。所以“编”和“导”是整个舞台艺术创作过程中的创作者和领导者。

第二节 舞蹈编导应该具备哪些条件

1. 从事编导工作首先要有自己正确的世界观和艺术观。编导在深入生活、体验生活和反映生活时，究竟对哪些生活感受特别敏感，哪些视而不见，听而不闻，这些都是由编导的立场和世界观所决定的。如果编导没有正确的世界观，没有崇高的理想和思想境界，就无法创作出有生命力的作品。
2. 生活仍然是创作的源泉。编导进行创作时，是要生活积累和收集大量

素材，而这些都是直接地或是间接地来源于当时的实际生活中。所以编导必须热爱生活，热爱民间的一切喜闻乐见的艺术形式，同时还应该经常地深入基层，深入民间收集素材，发现内容健康的、进步的，富有时代精神的，有感染力和审美价值的题材等。

3. 编导在生活中，始终怀着满腔热情的情绪，亲自体验和感受火热的斗争生活，并培养独立思考的工作能力。

4. 编导要在生活中努力培养形象思维能力。因为舞蹈艺术是表现人体美的一门舞蹈艺术，并靠形象思维和人体的动作来表达内在的感情。所以，编导在认识生活的过程中不但培养自己的形象思维和丰富情感思维能力，还要努力培养具有独特的、个性化形象思维能力，也就是在生活中寻找美的形象、美的动作、美的线条、美的旋律，还要找出美的服装等。舞蹈就是通过美的形象给观众留下美的享受、美的趣味，陶冶人们的美的情操，净化人们的思想，因此在生活中寻找美的本质，其特点就是要通过人体的舞蹈美，来抒发人们的情感，这就是编导在生活中要培养形象思维能力的主要因素。

舞蹈的形象思维首先要抓住以下几个特点：

- (1) 要有舞蹈化的形象，主题动作或是主题旋律；
- (2) 要有以情感人的舞蹈形象；
- (3) 舞蹈形象要个性化的，风格化的，特色化的形象；个性要突出，形象要鲜明。必须要强调，舞蹈化的形象思维。因为，不能把现有可动的动作都看成是舞蹈，必须把它加以美化，上升为舞蹈才能叫做舞蹈化。已经美化成舞蹈的各种舞姿和动作必须是以情感人才能变为鲜明的舞蹈形象。

5. 编导要精通表演艺术。要努力提高文学艺术素养，包括文学、音乐、美术、诗歌等。我国古代乐舞理论中有记载：“诗，言其声也；歌，咏其声也；舞，动其容也。”从中我们能了解到诗言志，是以语言为其主要特征；歌咏声，是以声音为其主要特征；舞动容，是以人体的姿态为其主要特征。所以舞蹈作品的文学性和思想性是互相联系的，加强舞蹈作品的文学性关系到舞蹈的主题内容的健康性和艺术性，如叙述舞蹈故事情节为主的表达倾向，其中有背景、时间、人物、事件，把这些文学性的结构用在舞蹈特有的形式来表达，这就是我们编导要努力学习的舞蹈的文学性。在台上的舞蹈并不是静止的一幅雕塑，而

是通过演员的形体连贯动作来表达感情，不仅如此，编导还要学会启发演员的能力，才能通过演员的表演向观众很好地传达编导者的意图。

舞蹈是行动的艺术，是表演的艺术，而且直接体现行动的是在台上的舞蹈演员，所以，编导必须自己要精通表演艺术。同时，编导要学会各种舞蹈语汇动作，学会研究各种的角色，各种不同的表演形式，去阐述角色的内在情感，从而使之形成艺术魅力，以攫取观众的注意力，产生内心的共振，只有这样的编导才能很好地指导演员的表演能力。

6. 要有细密的组织工作能力。编导艺术是综合艺术，因为编导的创作手段不仅有演员的表演艺术，还有音乐、布景、灯光、服装、道具、效果、化妆……，把各种艺术有机地组合起来，使之统一在特定的艺术构思之中，形成一个完整的艺术作品，因此，这种组合工作，特别是台上的合成，没有强干细密的组织工作能力和没有丰富的工作经验是不成的。

7. 编导必须加强音乐修养，因为音乐是舞蹈的灵魂；对音乐的理解愈深刻愈有表现力，才能做好整台晚会的组织工作。总而言之，一位优秀的编导者应该要有群众的智慧，要有崇高的理想，才能创作出既有思想性又有艺术性的作品。具有丰富艺术修养的编导是经历了长期的磨炼，付出了艰辛的劳动，用坚强的创作毅力取得了今天的成就。我们今天正需要的就是这样的编导人才。

第三节 舞蹈编导在创作过程中的几点要求和几大忌讳

要求：

1. 必须要有一个中心，也叫主题。主题思想贯穿整个舞蹈中，选取的素材（材料）必须为舞蹈的中心思想服务，要紧扣主题。
2. 舞蹈作品“立意”要明确、要高、要新，这是一个舞蹈作品的关键。“意”就是主题，那么主题中的舞蹈思想，也就是说主题思想，就是舞蹈的灵魂，一定要把“意”表现得很明显、很深刻、很别致，把“立意”解决好才能创作出成功率高的作品。
3. 作品要有思想性。鲁迅有一句名言：“从血管里流出来的都是血，从水

管里流出来的都是水。”所以，要写文章或是要创作舞蹈，画画，诗歌，都离不开思想，要注意舞蹈的思想性，不然创作出来的作品就失去了观众的注意力，看完舞蹈什么印象都没有。

4. 鲁迅又有一句名言：“不要看了就写，观察了又观察，研究了又研究，精益求精，哪怕是最平凡的事物，也能创作出它的生命力来。”所以，我们在创作时要敢于打破旧的、不合理的条条框框，要善于发现新的事物，你要大胆地去做飞天的骏马！

5. 许多素材要有选择，不要一概都用。应该对素材进行一番分析、比较、选择和提炼，要围绕主题的需要，选取最典型、最有代表性的素材。在选材的过程中要舍得割爱，不要求多，而要求精，因为典型的例子就能说明本质的东西，而且会说明得更加清楚，更加突出，有更加鲜明的艺术效果。

6. 编导要积累大量的素材。没有经常地积累和丰富的储备，想要搞出作品是很难的。如果平时很注意积累素材、知识，创作时才可以化难为易，得心应手，而且积累只凭脑子记不行，要养成随笔记录的良好习惯。立志既高，用心也苦，还必须有对头的学习方法，把功夫用在刀刃上。

7. 编导还要重视的是无论画面的设计以及动作的采用，都需要细心地考虑到演员的身材、姿态和技巧掌握等方面的条件，尽量发挥演员的长处，提高演员的艺术演技，并发挥演员的创造性，通过演员自己的想象力，更好地去表达舞蹈的主题思想和意境，从而能抓住观众的心灵，增强舞蹈作品的生命力。

编导要注意几大忌讳：

1. 切忌泛泛而谈，千遍一律。
2. 切忌模仿别人的创作路子，自己要创出独树一帜的创作方法。
3. 不要停在纸上谈兵，要更多地实践，从中总结经验、积累经验，从实践中积累智慧，从实践中取得丰富的经验，从经验中检验真理的“标准”，这就是编导的财富。

第四节 编导与生活

生活是创作的源泉。生活可以说是一切艺术的基础，是一个作品成功的重要条件之一。一个舞蹈作品的成功与否就看它有没有意境，有没有典型环境、典型人物和典型形象，有没有浓厚的生活气息。然而，这些意境和人物形象的产生往往是与编导的深切生活体验和感受有着密切的渊源的，要在生活中通过观察、体验，并从中找出自己需要的各种形象和舞蹈密切相关的各种素材（材料）。这些生活素材（材料）都是要经过编导深入生活，从中获取想象力；然后进一步的加工，进一步提炼，才能上升为具有独特的典型化的艺术形象。比如：舞蹈《宝石花开》是在深入生活的基础上创作出来的一个经典的集体舞蹈（这个舞蹈曾经获得北京市1980年优秀创作奖）。为了舞蹈《宝石花开》的创作，我三次深入到祖国的大西南：一次是在1964年初，深入到苗岭山寨雷公山顶上生活了两个多月；第二次是在1965年初，我跟着西南铁路局七〇一工程筑路队深入了生活，参加了乌江大桥、大渡河、萨木拉达一带的隧道工程；第三次是在1966年春，继续深入到金沙江畔一带的攀枝花地区，连续八个多月的深入生活，直接与工人同志们三同（同吃，同住，同劳动这叫三同）。

金沙江一带有个攀枝花铁矿区，那里就是我国地质勘探队探索出了“宝石”的地方。我听到消息，就立刻带着好奇心，背着行李来到了攀枝花地区。当时，这里还是个秃山野岭，沟壑纵横，金沙江的水日夜奔流不息。我和工人同志们就在这荒无人烟的群山之中施工；这个地方没有房住，没有水喝，没有菜吃，也没有公路，更没有铁路。到处是成堆的小火山，嗥叫的狼群，一个人背着行李来到了这样荒凉的地方，当时确实有些害怕。而当地的五三一地质勘探队宿营在山窝窝里。天是帐篷，地是床，澡堂是金沙江，抬头只见一线天，低头就是金沙江水。他（她）们在没有公路的山路上，背着沉重的钻机，爬上爬下，那巍巍的群山不时地听到咚咚的地质锤声，突突的风枪声，震荡着沉睡了亿万年的荒山野岭。我们的勘探队和工人同志们就在这里顶着炽热的太阳，冒着雪岭陡壁，日夜为攀登祖国的四化目标，探索着“宝石”的秘密，他们付出了辛勤的劳动，挖出了钒、钛、镁、铬、镍……银白色的金属元素和珍贵的“宝石”为祖国做出了贡献。当我拿起晶莹的“宝石”时，在我脑海里顿时联想起

这不是一个很美的题材吗？祖国的大西南如此富饶而美丽，勤劳勇敢的人们用地质锤唤醒了沉睡的群山，用知识的金钥匙打开了万年的宝库，它们将为我们展现出一个金碧辉煌的神奇的世界，从这个世界里采来的颗颗“宝石”装点着祖国的锦绣河山！洞里的美丽“宝石”的形象，不断地吸引着我的创作思路，我把它一一记在笔记本里，这是我继续琢磨“宝石”的依据。

西南的初夏，正是花的世界，那一朵朵、一簇簇、一片片，大自然的鲜花，千奇百态，芳香艳丽。在繁花似锦的花海里，我可以尽情地享受到美好的生活。而这些百花争艳的鲜花，不正是我们向往着精神文明和高尚情操的象征吗？在我心里更是喜欢永不凋谢的花，它不是开在阳春三月，寒冬腊月里，也不是开在花坛暖房，冰天雪地里；迎接它出生的也不是和煦的春风，猛烈的北风；滋育它成长的更不是春雨秋露，雪花飞絮；而是在沉睡大地的群山里披着万年的冰雪铠甲，这就是昂然傲气的放射出绚丽夺目光彩的“宝石花”。

在那艰苦的生活环境中，我所看到的，我所听到的是咚咚的地质锤声，隆隆的机器声，这是群山发出的最强音，那就是它为祖国高唱着科学的春天，这是多么激动人心的强音，又是多么动听的歌声呀！这就是勇敢的五三一地质勘探队和工人同志们的呼声，这就是时代的最强音！！宛如，我好像是在一片沙漠中突然发现了一颗闪光的金子似的，如此迷醉，这时在我脑海里不停地回旋着激动人心的主旋律：

舞蹈《宝石花开》的主旋律

作曲：李仁顺

1 = C 舒展、有气势地 4/4

The musical score is a four-staff piece in common time (4/4). The key signature is C major. The tempo is marked as "舒展、有气势地". The vocal line consists of lyrics in Chinese characters, each aligned with a specific musical measure. The first staff starts with a forte dynamic (f) and includes measures 1 through 4. The second staff continues measures 5 through 8. The third staff continues measures 9 through 12. The fourth staff concludes the melody with a ritardando (rit.) and measures 13 through 16.

