

“十三五”系列规划教材
江苏高校优势学科建设工程二期资助项目（PAPD）
南京艺术学院本科教材建设基金资助出版

舞蹈创作基础理论

Theory of Choreography

许 薇 编著



苏州大学出版社
Soochow University Press

“十三五”系列规划教材
江苏高校优势学科建设工程二期资助项目（PAPD）
南京艺术学院本科教材建设基金资助出版

舞蹈创作基础理论

Theory of Choreography

许薇 编著

 苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目 (C I P) 数据

舞蹈创作基础理论 / 许薇编著. —苏州: 苏州大学出版社, 2016.12

南京艺术学院本科教材建设基金资助项目

ISBN 978-7-5672-1661-7

I. ①舞… II. ①许… III. ①舞蹈创作—基础理论—高等学校—教材 IV. ①J704

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 255640 号

书 名: 舞蹈创作基础理论

编 著 者: 许 薇

责任编辑: 洪少华

装帧设计: 薛冰焰

出 版 人: 张建初

出版发行: 苏州大学出版社 (Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006

网 址: www.sudapress.com

E-mail: Liuwang@suda.edu.cn

印 刷: 南京顺和印刷有限责任公司

邮购热线: 0512-67480030 销售热线: 0512-65225020

网店地址: <https://szdxcbs.tmall.com/> (天猫旗舰店)

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 17.75 字数: 350 千

版 次: 2016 年 12 月第 1 版

印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-1661-7

定 价: 58.00 元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。服务热线: 0512-65225020

作者简介

许薇 博士，副教授，硕士生导师，美国加州艺术学院访问学者。现任南京艺术学院舞蹈学院副院长。中国舞蹈家协会会员，中国文艺评论家协会音乐舞蹈委员会委员，中国艺术医学协会常务理事，江苏省舞蹈家协会理事，江苏省文艺评论家协会理事，江苏省青年艺术家协会理事，江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。获霍英东教育基金会高等院校青年教师奖、南京艺术学院首届刘海粟教学名师奖等荣誉。已出版专著 2 部，参编教材 6 部，担任舞剧编剧 2 部，担任国家级及省级课题负责人 6 项，成果多次获国家级及省级奖项。

序

我一直把舞蹈艺术的学理构成视为史、论、术的“三位一体”。事实上，要真正弄懂一门艺术的学理，不能不从“术”入手。对于舞蹈这样一门表演艺术而言，它的“术”是由密切相关的两个方面构成的——舞蹈表演术和舞蹈编创术。从某种意义上来说，舞蹈表演术既往主要是通过剧目排练来逐步习得；而舞蹈编创术除不断进行从动机捕捉到动机发展、从舞句陈述到舞段设计、从情绪流变到情节结构等练习外，还需要对“术”之“理”有清晰的理解和自觉的把握。许薇编著的《舞蹈创作基础理论》，所做的正是舞蹈编创术的理解与梳理。在这个意义上，《舞蹈创作基础理论》相对于舞蹈艺术的基本学理而言是“术”，而相对于实际操作的舞蹈编创术而言又可视为“理”。我们可以把它视为舞蹈评论家与舞蹈编导家对话的平台、沟通的桥梁和联系的纽带。

记得美学大师朱光潜先生曾有“不通一艺莫谈艺”之论。而从一门艺术的技术构成来说，我还十分认同“隔行如隔山”的坦言。为什么“行”与“行”之间有“山”相隔，就在于“技”——技的特性、奥秘及系统构成镌刻出“行”的边界。“技”或许并非“行”的评价准则，却可视为它的入门路径。也就是说，“不通一艺莫谈艺”指的是“一艺不通一艺莫谈”，而非“通了一艺诸艺可论”。鉴于此，许薇编著的《舞蹈创作基础理论》正可作为行外之人的入门之径。

许薇本科就读的是北京舞蹈学院舞蹈学系。考该院舞蹈学硕士时

报的是我的“舞蹈美学”方向，后因我调任国家文化部艺术司履新而师从在中国舞蹈美学方面颇有建树的袁禾教授。这之后，她又考入中国艺术研究院研究生院，师从冯双白研究员攻读博士学位。我印象中的许薇，十分热爱舞蹈学的教学工作——本科毕业后就回到南京艺术学院，获硕士、博士学位后仍是一再折返……这使她成为南艺舞院高等舞蹈教育的奠基者之一。在她被南艺任命为舞蹈学院副院长之际，她的《舞蹈创作基础理论》也将正式出版，作为她既往的老师 and 现在的同事，我愿她在“双肩挑”的岗位不惧艰辛，再创新绩！

于 平

2016 年元旦

目 录

第 1 章 舞蹈创作的基本特征

003	第一节 舞蹈创作的概念
003	一、舞蹈创作的含义
004	二、舞蹈创作与舞蹈编导
015	三、舞蹈创作基本理论与实践
017	第二节 舞蹈创作的特点
017	一、编导合一
019	二、时空结合
021	三、情动于衷
024	四、虚实相生
026	第三节 舞蹈创作的步骤
026	一、题材选择
034	二、主题提炼
039	三、舞蹈构思

第2章 舞蹈编创的基本要素

- 049 第一节 舞蹈动机
 - 049 一、舞蹈动机的概念
 - 053 二、舞蹈动机的选择
 - 055 三、动机的发展变化
- 059 第二节 舞蹈形象
 - 059 一、舞蹈形象的概念
 - 060 二、舞蹈形象的捕捉
 - 067 三、舞蹈形象的塑造
- 072 第三节 舞蹈语言要素
 - 072 一、舞蹈语言的特征
 - 076 二、舞蹈语言的功能
 - 082 三、舞蹈语言的层级
- 088 第四节 舞蹈结构要素
 - 088 一、舞蹈结构的概念
 - 089 二、舞蹈结构的作用
 - 096 三、舞蹈结构的分类

第3章 舞蹈编创的基本技法

107	第一节 不同训练方式的编创技法
107	一、即兴编舞
112	二、音乐编舞
117	三、命题编舞
124	四、环境编舞
130	第二节 不同舞蹈体裁的编创技法
130	一、独舞的编创
135	二、双人舞的编创
142	三、三人舞的编创
148	四、群舞的编创

第4章 舞蹈创作的时空呈现

- 159 第一节 时空概念
 - 159 一、舞蹈时间
 - 160 二、舞台空间
 - 164 三、舞蹈中的时空观
- 167 第二节 时空要素
 - 167 一、速度与节奏
 - 171 二、造型与构图
- 182 第三节 时空类型
 - 183 一、单一时空
 - 186 二、复合时空

第5章 舞蹈创作中的其他艺术形式

197	第一节 舞蹈音乐
197	一、舞蹈与舞蹈音乐的关系
203	二、舞蹈音乐对舞蹈的作用
208	三、关于舞蹈音乐创作的问题
211	第二节 舞台美术
211	一、舞蹈服饰的运用
220	二、舞蹈道具的运用
224	三、舞蹈灯光和布景的运用
231	第三节 多媒体舞台
232	一、多媒体舞台的表现形式
236	二、多媒体舞台的特点
240	三、多媒体技术在舞台呈现中的作用
247	图录

第 1 章

舞蹈创作的基本特征

导 语

本章分为三节，从舞蹈创作的概念、舞蹈创作的特点以及舞蹈创作的步骤三个方面展开系统分析与梳理，由此较为深入地阐述了舞蹈创作的基本特征。

“舞蹈创作的概念”一节着重对舞蹈创作的含义、舞蹈编导所应具备的各项能力及舞蹈创作基本理论与实践之间的辩证关系进行分析，由此说明了舞蹈创作的有效开展需要依托编导复合的知识结构与综合的艺术素质；“舞蹈创作的特点”一节主要将舞蹈创作的特点归纳为编导合一、时空结合、情动于衷及虚实相生，从本体和外在的不同层面与角度综合概括了舞蹈创作的各类特点；而“舞蹈创作的步骤”一节则将舞蹈创作的具体步骤划分为题材选择、主题提炼及舞蹈构思，进而阐释了舞蹈题材的概念、分类与题材选择的特点，舞蹈主题的概念与主题提炼的特点，以及舞蹈构思的概念与内容，由此进一步表明舞蹈编导所承担的具体任务，及其在不同创作环节中所应关注的要点与重点。总体而言，舞蹈创作的基本特征反映在舞蹈编创过程的各个方面，因此，舞蹈编导在实践当中应当有意识地对自身的艺术创作不断进行总结和思考，从而做到尽可能深入地把握舞蹈创作的本体规律。

003

第一节 舞蹈创作的概念

一、舞蹈创作的含义

舞蹈是一种以人体动作为语言的艺术形式，是人们的思想和情感最直接、最强烈、最充分、最纯粹的表现形式。古人云：“咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之。盖乐心内发，感物而动，不知手足自运，欢之至也。”当人们的情感达到极致，用语言与其他方式都无法尽情宣泄时，舞蹈是最好的抒情表意之举了。舞蹈艺术具有动态性、抒情性、综合性等艺术特征，它结合了各类艺术形式，用舞蹈形象来表现人们内在深层的精神世界，反映社会生活。

舞蹈是众多艺术门类当中的一种。艺术是人们在生活中对客观事物的审美反映，创作则是艺术形式的最高追求。舞蹈创作是由舞蹈编

导通过对客观事物、主观情感等的认识和感触,以人的肢体为载体,以审美性和创造性为目标,并运用舞蹈独有的艺术表现形式实现对作品的创造。它是编导将内在情感转换为舞蹈语言的过程,不同的编导结合自身的体会创作出不同特色的作品,形成独特的创作风格。其中,舞蹈语言的设计和编排是舞蹈创作的重要因素,舞蹈编导通过舞蹈语言来塑造舞蹈形象,用舞蹈形象来表现作品的主题思想和情感。

舞蹈创作和其他艺术创作既有相同点又存在区别。一方面,舞蹈创作与其他艺术创作一样,都是主客观对立统一的结果。同时,舞蹈创作又是社会文化对立统一的反映,它具有与时俱进的特点,是伴随着社会的审美标准而发展变化的。另一方面,舞蹈创作又有别于其他艺术创作,舞蹈创作的构思始终离不开舞蹈动作,对可舞性动作的选择,对生活动作的夸张变形,以及对动作风格的体现等。动作是创作的材料,舞蹈编导需要根据创作的需要对动作进行创造、筛选和变化。通过对动作的动态、节律和力度元素进行分解,使动作丰富多变而具有独特风格。

二、舞蹈创作与舞蹈编导

舞蹈编导即舞蹈的编创者,舞蹈创作是舞蹈编导对舞蹈作品进行提炼、组织、加工的过程。舞蹈编导是舞蹈创作的主体,其肩负着编剧、编舞、排练和导演的多重使命。对于舞蹈作品来说,不参与编就无法导,这是无法割裂的整体。由于这些特性,舞蹈编导在舞蹈作品创作之初就应开始考虑舞蹈演员的肢体动态、空间调度、舞台美术等各方面的要求。



图 1-1

如图 1-1，舞蹈编导通过舞蹈创作形成舞蹈作品。那么，舞蹈编导不同的素质、性格、观念将造就出不同的舞蹈作品。舞蹈编导的编创过程一般包含了创意构思和艺术创作两个阶段，前者包括对素材的积累、对生活的思考等；后者主要包括题材的选择、动作的设计、情节的注入、形象的塑造、音乐的安排、舞美的布置等。所以，作为一个合格的舞蹈编导，必须掌握舞蹈的基础知识、舞蹈创作的知识以及一些相关的其他艺术知识。舞蹈编导是一个复合型的人才，其知识结构是多元化、多领域的。

005

首先，舞蹈创作基本理论的学习是舞蹈编导进行编创的重要基础，但编导要完全解决自己的编创能力问题，还需要增强多方面的艺术修养，并进行不懈的艺术实践；其次，舞蹈编导知识结构的自我完善显得尤为重要，尤其体现在对内在文化修养的重视。舞蹈创作中如果融入较深的文化内涵，呈现在观众眼前的将是有血有肉、有深度的作品。深厚的文化修养能使编导将生活的积累升华为艺术的构思，创造出优秀的舞蹈作品；再者，虽说舞蹈编导不可能精通各门类艺术学科，但需要具备文学、美术、音乐等相关的基本知识，另外，还需要对人文学科有所了解，对历史学、哲学以及美学、心理学、社会学、民俗学有所认识。舞蹈编导在整个创作过程中通过对不同环节的把关，创造

出生动而完美的作品。舞蹈编导不仅是舞蹈作品的设计师，还是舞蹈作品创作过程中综合的协调者。对于编导来说，只有掌握了舞蹈创作的特殊规律，才能在编创过程中游刃有余。

综上所述，作为一个合格的舞蹈编导，既是脑力劳动者，又是体力劳动者；既要做案头工作，又要付诸实践。因此，在舞蹈领域中，对编导的综合素质要求颇高，这是舞蹈自身的专业特征所决定的，他们应具备一定的专业条件。要能担当起“既编又导”的重任，需具备以下五个条件。

（一）掌握精深的专业知识

006 对于舞蹈编导而言，应掌握精深的专业知识。专业知识是指一定范围内相对稳定的系统化的知识。在各类艺术创作领域，都有其基础理论和技术提供给初学者来学习和实践。这些基础理论和技术是前辈艺术家长期创作实践的科学归纳，它可以使初学者在具备了一定的专业基础后，从一个专业的起点去开展自己的创作之路。对舞蹈专业知识的掌握是舞蹈创作的前提所在，对于舞蹈编导来说，需要熟悉和掌握本专业的知识体系，通过舞蹈语言来传情达意，创作舞蹈艺术作品。

从专业实践知识来看，其一，舞蹈编导首先应该掌握基本的舞蹈语言，如民族民间舞、古典舞、现代舞、当代舞等不同种类舞蹈语言，并懂得综合运用不同舞种的舞蹈语言，在此基础上融会贯通。另外，舞蹈编导应在继承原有语言的基础上对舞蹈语言进行进一步的创新。其二，舞蹈编导应该灵活地运用编舞技法、组织舞蹈语言进行编创，即舞蹈编导需要掌握实践方面的专业知识。“艺不离技”，任何艺术门类的创作都有自己一套独特的技术技法。编舞技法是舞蹈编导进行艺术创作的基