

湖南文艺出版社

校园 舞蹈

——创编与实例

李美安 编著 杨 泓 绘图

校园舞蹈

——创编与实例

李美安 编著 杨 泓 绘图

湖南文艺出版社

校园舞蹈
——创编与实例

李美安 编著

杨泓 绘图

责任编辑:王雨

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1999年10月第1版 2002年7月第3次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:11.5

印数:1—8,000

ISBN 7—5404—2192—4

J·305 定价:19.00元

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换

目 录

一、舞蹈创编的基本技能	(1)
(一) 舞蹈语汇的磨炼	(1)
(二) 舞蹈作品的结构	(2)
(三) 创造人物的舞蹈形象	(3)
(四) 舞蹈的画面构图	(3)
二、记录场记与作品排练	(5)
(一) 记录舞蹈的基本方法	(5)
(二) 舞蹈作品的排练过程	(7)
三、舞蹈的基本手位与基本脚位	(9)
(一) 古典舞的基本手位及常用手位	(9)
(二) 芭蕾舞阿拉贝斯克舞姿及脚的五个位置	(13)
(三) 维吾尔族舞蹈的基本手位	(14)
(四) 朝鲜族舞蹈的基本手位及脚位	(18)
(五) 蒙古族舞蹈的基本手位及脚位	(21)
四、舞蹈组合的创编	(25)
(一) 舞蹈组合的含义及种类	(25)
(二) 怎样创编舞蹈组合	(26)
(三) 舞蹈组合的创编实例	(26)
1. 健美舞蹈体操(第一种)	(26)
2. 健美舞蹈体操(第二种)	(29)
3. 古典舞手位组合(第一种)	(31)
4. 古典舞手位组合(第二种)	(34)
5. 芭蕾舞手位组合(第一种)	(37)
6. 芭蕾舞手位组合(第二种)	(39)
7. 朝鲜族舞蹈手位组合	(42)

8. 腰部舞姿组合	(46)
9. 圆场步组合	(49)

五、校园舞蹈的创编

(一) “歌编舞”的创编方法

(二) 双人舞、独舞、三人舞创编实例

10. 红梅赞(双人舞、独舞)	(54)
11. 北风吹(双人舞)	(63)
12. 洪湖水, 浪打浪(双人舞)	(68)
13. 我的祖国(双人舞)	(73)
14. 化蝶(双人舞)	(81)
15. 两只小黄鹂(双人舞)	(86)
16. 珊瑚颂(独舞)	(92)
17. 天鹅(独舞)	(95)
18. 放羊娃的歌(独舞)	(100)
19. 鲜果送给解放军(三人舞)	(104)

(三) 歌伴舞、群舞创编实例

20. 大中国(陕北秧歌舞)	(108)
21. 我歌唱祖国	(112)
22. 好日子(东北秧歌舞)	(116)
23. 小背篓(苗族舞)	(122)
24. 我爱我的辅导员	(127)
25. 阿依古丽(维吾尔族小歌舞)	(130)
26. 草原有我可爱的家(蒙古族小歌舞)	(133)
27. 乐坏了军属李大娘	(137)
28. 红花少年歌	(140)
29. 雷锋叔叔的帽徽	(143)
30. 看樱花	(146)
31. 采桑忙	(152)
32. 在那白云飘落的地方	(156)
33. 我们爱学校的课堂	(159)
34. 白天鹅你快来落(儿童芭蕾舞)	(162)
35. 樱花	(167)
36. 二月里来	(171)
37. 我们的生活充满阳光(集体舞)	(173)

一、舞蹈创编的基本技能

舞蹈是用人体的动作和姿态来反映社会生活表达思想感情的一种艺术形式。它和音乐、文学、美术和戏剧有着密切的联系，因此，它又是一种综合性的艺术。

各种不同的艺术创作领域都有着自身艺术门类所独特的表现手段和表现方法，如文学通过文字表现，美术通过色彩表现，音乐通过音响表现，而舞蹈则是通过人体动作来表现的。舞蹈艺术的特点，就是不依靠人的语言，而是以身体动作作为主要表现手段，通过概括地、深刻细致而淋漓尽致地对人的感情和内心世界的描绘，来表达思想、展现性格，从而给予观众最直觉和最强烈的感染。

(一) 舞蹈语汇的磨炼

舞蹈语汇是表达舞蹈作品思想内容的最小组成部分。它包括舞蹈动作和舞蹈造型等两个要素，前者是动的，后者是动中的相对稳定。舞蹈语汇就是我们的语言，是表达作品思想的工具，没有丰富生动、富有特色的舞蹈语汇则谈不上塑造形象和表现内容。

在编舞的过程中，我们必然会遇到如何提炼舞蹈语汇的问题。舞蹈编导应掌握提炼舞蹈语汇的技能。基本方法有以下两点：

(1) 在编舞前，积累丰富的舞蹈语汇，是舞蹈作品思想性和艺术性的重要保证。当主题思想、情节结构初步确定之后，就要准备舞蹈素材。通过学习和研究，直接或间接地掌握了生活素材和舞蹈语汇，当进入编舞时才会比较顺利。

(2) 在编舞时，虽然掌握的舞蹈动作很丰富，但每个舞所要表现的内容都不同，只有通过再发展、再创作，这些语汇才能富有新的生命力和表现力。因此创编时决不能生搬硬套现成的舞蹈语汇，必须根据舞蹈的内容和表现人物性格的需要来提炼新的舞蹈语汇。

舞蹈语汇包括基本语汇、创造语汇和借鉴语汇。

基本语汇：基本语汇(主题动作)是指一个舞蹈作品中所选用的基调舞蹈动作。它构成舞蹈作品的风格。如《荷花舞》以古典舞中“圆场步”为基本语汇；《奔腾》以蒙古族的骑马动作为基本语汇等。

舞蹈编导应熟悉和掌握中国古典舞和民族舞以及民间舞中的基本舞姿以及它们表现生活的一些程式与基本组合方法。这些民族舞蹈中的基本舞蹈语言和组合方法是时代的产物，是长期发展、提炼出来的我国舞蹈文化的精粹。在舞蹈创作中，要很好地选择和恰当地运用我们中国古典舞和民族舞以及民间舞中原有的舞姿。

创造语汇：是指根据舞蹈作品要表达的内容以及塑造人物形象的需要，在基

本语汇的基础上进行发展的新动作和造型,如《草原女民兵》中的“瞭望动作”和“马刀劈刺”等。

创造新语汇要以生活为基础,在深入生活的过程中,根据不同的方法来创造舞蹈新语汇。首先,应抓住人物瞬间和即兴的刹那动作,提炼和创造舞蹈语汇;其次是根据舞蹈形象的要求创造舞蹈语汇;再次则应从一个民族的习性和爱好中创造舞蹈语汇。

深入生活,这是进行艺术创作的前提;从生活中提炼、创造舞蹈新语汇,这是进行艺术创作的方法。

借鉴语汇:是指根据表现内容和人物的需要借用别种舞蹈素材的一些动作。

借鉴吸收外来的和其他民族的舞蹈艺术,目的是为了丰富发展本民族的舞蹈语汇,而绝不是取消本民族舞蹈语汇的规范和标准,更不能以别的民族的舞蹈语汇来代替。借鉴语汇需要善于识别它的精华和糟粕,应该有选择、有分析地吸取精华,去弃糟粕。

(二) 舞蹈作品的结构

舞蹈作品的结构,也就是舞蹈的整体。各种体裁的舞蹈都有“开端”和“结尾”,当中有“发展”和“高潮”。这些部分的作用各有不同而又相互联系,成为一个不可分割的整体,形成舞蹈作品的基本结构。舞蹈结构的任务是为了更准确、更鲜明地表达作品的主题思想。

抒情舞蹈(情绪舞)和叙事舞蹈(情节舞),都是表现生活和塑造人物形象的手段。虽然这两种作品的题材、体裁不同,但结构规律是一致的,即舞蹈作品均包含着开端、发展、高潮、结尾这一结构发展的规律。

(1) “发展”和“高潮”是结构的主体。

“发展”和“高潮”是结构的主体,作品的主要内容都是放在这两个部分来表现,因此就要有足够的篇幅去刻画人物的性格和揭示作品的思想内容,以达到充分表达主题思想的效果。

“高潮”是情节和人物的情绪发展到最顶点,它是最激烈、最动人,也是主题思想最集中的地方。高潮的出现,是人物情绪发展的结果,它和主题是密切相联的。舞蹈的高潮之处,也是音乐的高潮之处。

舞蹈编导的艺术个性千差万别,不同艺术个性的编导创作出的舞蹈也应该是千姿百态,各不相同的。“高潮”的处理更是花样繁多。怎样用舞蹈语汇来表现高潮呢?综观优秀舞蹈作品,可以归纳出以下三点:用大动作和特技动作来表现高潮;用动作重复来表现高潮;用快动作来表现高潮等。

(2) 设计和处理舞蹈的“开端”和“结尾”。

处理舞蹈的“开端”和“结尾”,方式是多种多样的,但是不管采用哪种方式,都应该根据每个作品不同的具体内容,去寻找出最恰当的表现形式。比如,用跳舞作出场和退场这种形式去处理舞蹈的开端和结尾,这种方式比较普遍。

设计和处理舞蹈的“开端”和“结尾”,目的是使作品在结构上首尾完整,内容上有始有终。但有些作品则是例外,开头和结尾是有意识地给人一种“不完全”的感觉。这种“不完全”的“开端”和“不终止”的“结尾”的手法,目的是诱发观众从想象中去补充,使作品所表达的内容更加丰富。

(三) 创造人物的舞蹈形象

舞蹈作品中人物的舞蹈形象，就是以舞蹈为主要手段来塑造人物形象。而人物的舞蹈形象又主要指的是人物的基本动作(主题动作)，所以在人物的塑造上若没有基本动作(主题动作)，就不可能产生成功的人物形象。任何舞蹈作品，甚至一个舞蹈动作或舞蹈组合，都能呈现出一定的具体形象，给观众以鲜明的印象，这种形象称之为舞蹈形象。

舞蹈形象创作的基本原则：

(1) 人物的舞蹈形象，绝不是单指这些人物所使用的舞蹈动作，而是指运用舞蹈为主要表现手段所塑造出来的、完整的人物的艺术形象。

(2) 人物的舞蹈形象的创作取决于编导者是否主要以舞蹈手段塑造典型环境中的典型性格。

(3) 舞蹈形象的创作，除了取决于戏剧结构和情节安排外，还必须依靠适合于人物性格发展需要的丰富多彩的舞蹈动作、舞蹈场面的处理，仅依靠主题动作不可能完成这个任务。

(四) 舞蹈的画面构图

舞蹈的画面构图，是表达作品思想内容的一种重要手段，也是舞蹈编导的一项重要工作。成功的画面，能够为作品的思想内容创造出相应的情绪、环境和气氛。

一个舞蹈作品是由一系列活动的舞蹈画面组成，有如向观众说话一样，把作品的情节内容形象地传达给观众。

舞蹈画面构图的基本原则：

(1) 舞蹈画面不是生活过程的图解，它是精炼集中地摄取了生活中最主要最典型的某些部分，经过艺术上的加工提炼，并使各个画面有机地结合成一个整体，从而为主题思想服务。

(2) 任何舞蹈的画面，都有它的构图方式，即使画面上只有一个横排、一条对角线，亦是一种构图方法。舞蹈中的每一个线条或图案，在画面中都有它一定的作用。画面的构图基础是现实生活，在现实生活中观察周围的物象，视线感觉是一样的。凡是距离我们越远的东西，就感觉它越小、越模糊；相反，距离越近的，就觉得它越大、越明显，这种感觉叫“透视感”。画面就是依据这种透视原理去规定它的构图方式。

(3) 画面的构图是表现生活的手段，采用这样或那样的构图，不是单纯为了画面整齐美观，而是因为这样那样的构图方式最能反映某种特定环境和生活特征，因此才去运用。

(4) 舞蹈画面不同于绘画，它有自己的特点和规律。舞蹈画面是由舞蹈动作构成并通过舞台来表现的。舞台是个方形立体空间，只有一面朝向观众，这敞开的一面好比是个画框，演员在舞台上的位置调度，就等于是画面构图，舞蹈画面必须按照舞台的特点去设计。

舞蹈构图包括舞蹈移动线(即舞蹈队形变化)、舞蹈画面(也称舞蹈场面)两个

部分。舞蹈中的人物，根据作品的内容要求，在舞台上构成各种各样的舞蹈画面。这些舞蹈画面的产生形成和变化，是靠舞蹈移动线来连接的，没有舞蹈移动线的出现，就不可能有舞蹈画面的转换；而没有舞蹈画面的变化和更换，也就不需要也不会产生舞蹈移动线。可以说舞蹈移动线是变换舞蹈画面的一种过程，而舞蹈画面则是这种过程的某一个停顿和结果。二者相辅相成，不断地进行连接和变化，为表现舞蹈作品的主题、交待环境情节和塑造舞蹈形象而发挥其特有的作用。

二、记录场记与作品排练

(一) 记录舞蹈的基本方法

学习、创编、教授舞蹈,都必须懂得并掌握一定的舞蹈记录方法。作为校园舞蹈编导——舞蹈的创作兼导演,更要掌握这项实用的技能,它对于从事业余舞蹈创作是有很大帮助的。学会并掌握记录舞蹈的技能,是舞蹈编导、舞蹈设计、舞蹈排练及舞蹈教学必不可少的内容。在我国漫长的舞蹈史上历来是有舞谱的,如:五代时期的《敦煌舞谱残卷》,宋代的《德寿宫舞谱》,明代的《灵星小舞谱》等(可惜我们现代人很难准确地破译出来)。关于舞谱,还有待进一步的学习和探讨。目前,我国舞蹈界比较常用的方法,是用文字和动作图相结合来记录舞蹈。

记录舞蹈的基本方法包括五大部分。

1. 记录“内容简介”或“创作经验”。

记录舞蹈,除了需要详细记录舞蹈动作、队形之外,还需要有介绍性文章。

内容简介可用简练的文字,概括地选取具有代表性的内容加以简介。如:舞蹈作品的主题,舞蹈的主要情节,舞蹈的时代背景,舞蹈的人物形象,舞蹈的艺术形式及风格特点等。

创作经验是记录自己创编舞蹈作品的经验和体会,最好能是一篇介绍舞蹈作品创编经验、创作体会的文章。如:深入生活的亲身体会,作品题材的选定,舞蹈结构形式的运用,舞蹈语汇的提炼发展以及对表演者的要求等。同时,还可根据创编者自己的体会决定文章的内容。

2. 记录“舞蹈音乐”。

舞蹈编导与作曲者的合作极为重要。因为编导终究是依照舞曲的旋律、节奏、长度去编舞的。从编舞的角度来看,“舞蹈脚本”也可以说就是“舞曲”。

记录舞蹈音乐一般采用简谱,记主旋律谱的形式,将前奏、曲一、曲二、曲三、尾声等几部分乐曲,按舞蹈表演的顺序记录下来,包括作曲、编曲、作词等词曲作者的署名。有歌词的舞曲,还应根据情节的需要注明女独、男独、齐唱、重唱、合唱等。舞曲如采用打击乐伴奏或伴有打击乐的,要把打击乐谱记录下来,并注明打击乐器的名称。

记录舞蹈乐谱时,还要准确地把乐曲的音乐表情术语(速度、力度、表情等)标记清楚,并在乐谱上标记小节数字,按小节标记出〔1〕、〔5〕、〔10〕、〔15〕……。在主旋律乐谱下面,要注明全舞乐曲的演奏顺序,乐曲需要演奏的遍数,并注明主要伴奏乐器及音响效果。

3. 记录“基本动作”。

舞蹈的“基本动作”是指在舞蹈中反复出现的、有创新并有一定难度的动作(包括道具的舞法)。将舞蹈中各种不同的基本舞姿及基本舞步,集中归纳地记录下来。“基本动作”代表了一个舞蹈的风格特点。记录时按舞蹈中出现的先后次序排列为动作一、动作二、动作三等。要记录出每个动作的节奏,按节拍用文字详细介绍每一个动作,也可按创编者以动作特征、形象选定的名称记录。

“场记”中舞蹈动作的记录方法已归纳为“基本动作”的,在“场记”中不再重复动作做法,除写出以上动作名称外,记录出节拍及变换哪种队形时跳即可。舞蹈中如有哑剧动作、说白、快板、呼喊声等细节,需记录其表演的内容、节奏和表情等。而常用的舞蹈动作(指大家都熟悉的),一般在“场记”中不做详细记录,只记动作名称,如“踏步”、“踏步蹲”、“双山膀”、“提襟”、“弓箭步”等。

记录动作时,还要将“抬腿的角度”分别记出度数,如 25° 、 45° 、 90° 、 120° 等。“手的方位”有右上方、左上方、右方、左方、右下方、左下方、右后斜下方、左前斜下方等。记录时要说明准确位置。

4. 记录“舞蹈场记”。

“舞蹈场记”(简称“场记”),是由场记图和文字说明以及部分动作图组成。它将整个舞蹈作品的表演顺序和表演过程明确、清楚地记录下来。

①人物符号

舞蹈中的各种人物,需用不同的人物符号来表示。常用的人物符号有 $\bigcirc$ $\diamond$ ∇ $\square$ 等,一般习惯用 $\diamond$ $\square$ 表示男的,用 $\bigcirc$ 表示女的。人数多的舞蹈可编上号码,如 $\textcircled{1}$ $\textcircled{2}$ $\textcircled{3}$ 等。人物符号空白处代表人物的面向,黑色处代表人物的背向。注意画场记图时的人物符号的面向应与舞蹈的要求相符合。

②画场记图

场记图是由舞台平面图及人物符号、路线符号、舞台装置符号组成。每一个场记图所包括的范围(长度)、次序,是从人物在原地做动作起,至变换完一个新的队形为止。每个场记图和文字说明部分是相互配合的,所以场记图和文字说明的编号要统一。编号可采用图一、图二、图三或场记图1、场记图2、场记图3等。

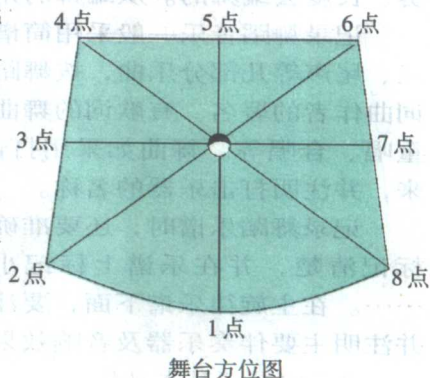
为了便于说明队形及演员动作的方向,舞台分8个方位,也称8点方向,即:1点(正前方)、2点(右前方)、3点(右方)、4点(右后方)、5点(正后方)、6点(左后方)、7点(左方)、8点(左前方)(见舞台方位图)。

③路线符号

路线符号由线和箭头组成。路线符号有虚线和实线两种,一般用虚线即可。箭头,是表示人物要到达的位置,因此,箭头符号的位置必须画得准确。

5. 记录“舞台美术”。

编导必须对舞台美术工作的各方面——布景、灯光、服饰、道具、音响效果等,提出设计要求,最后确定设计方案。借助舞台美术的手段来帮助传达舞蹈的意境极为重要。专业舞台美术设计包括:服装设计、化妆造型设计、灯光布景

设计以及道具设计。舞蹈编导不一定成为舞美设计行家，却必须能够根据舞蹈艺术的特点提出各方面的要求。

服装设计包括衣服、裤子、裙子、帽子、围裙、背心、鞋袜等。要绘出服装设计图样，介绍用料、尺寸及制作方法，穿着方法及民族特色等。

舞蹈的服饰，总体要求是轻便、合体、美观、有特色。服饰帮助舞蹈表明人物身份及民族的属性，色彩花样还能美化人物形象、突出人物性格。对模拟花、鸟、鱼、虫的舞蹈，要制作符合形象的服饰。

舞蹈的布景一般不用实景，而用“天幕幻灯景”或“软片景”，也可用装饰性、象征性的图案，吊在衬幕前。这样有利于舞蹈拥有较大的表演区，还能衬托出鲜明的舞蹈形象，增强时代感。

舞蹈中常借助特殊的舞台灯光效果帮助塑造舞蹈形象。灯光的变化要显示舞蹈的季节、天气的变化、时间的早晚以及吉祥和噩运的预兆，还可以用“追光”进行舞蹈的特写等。

以上所介绍的五大部分，是记录舞蹈的基本方法。一名舞蹈编导，要不断积累舞蹈素材，丰富舞蹈“语汇”，随时随地搜集、学习、研究、创编、记录、整理各种舞蹈动作，并将创编的舞蹈作品记录下来，通过作品的整理记录，不断修改完善自己的作品，只有将作品完整地记录下来后，舞蹈才能成为文字的记载，便于保存，便于查阅，便于推广和交流。

（二）舞蹈作品的排练过程

排练是舞蹈编导创作构思付诸实践的开始，要保证舞蹈作品圆满成功地进行演出，编导要组织全体学生（演员）、乐队和有关舞台演出的其他人员，同心协力进行艺术再创作，按时完成排练任务。

舞蹈教师应该是具有相当全面的综合素质的舞蹈人才，即能编、能导、能演、能教。校园舞蹈艺术教师，在初次担负组织排练舞台表演性舞蹈作品时能否胜任，还要看他是否掌握了排练的技能，并大胆地进行艺术实践。排练是训练舞蹈学生的重要阶段，没有舞蹈编导的精心排练，演出是不可能达到应有的效果的。所以说，排练的过程是一个“练兵”的过程，是提高和检验表演者素质的过程。

校园舞蹈节目排练还需要师生们相互配合，使排练场成为教学的大课堂。在排练场上，舞蹈编导应该做到言传身教，一丝不苟，认真负责地严格要求每个舞蹈演员。让舞蹈学生通过排练，不断提高舞蹈表演能力，熟练掌握舞蹈表演技巧，努力塑造舞蹈的人物形象，真正达到最佳的表演效果。只有这样，登台演出才会是成功的舞蹈表演。

下面谈谈排练的几个过程。组织舞蹈成品的排练，包括排和练两个内容。排就是在排练场上，按照编导的要求，进行舞台调度和画面的安排，包括舞蹈的开端、发展、高潮和结尾的处理，以及舞蹈演员感情的处理；练则是对演员的动作进行反复练习，练动作、练节奏、练技巧等。排练一般分初排、细排、连排和彩排。

初排主要是拉场面，排调度，定位置，按照音乐节奏把舞蹈初排出来。

细排是指分段排练。一个舞蹈作品是由很多舞蹈动作的组合连接起来的，要

一段段地进行排练，甚至一个一个动作进行反复练习。为了集中时间，提高排练质量，往往把动作复杂的一段抽出来排练。如有代表性的动作，包括特殊律动性的和技巧性的，都可作为重点进行细排。不细排就不能突出舞蹈的风格，舞蹈就缺乏感染力。

不中断地连起来排，叫做连排。可以分段连排，也可以全部连排。连排可以达到熟练的目的，反复地连排可以不断提高和巩固排练效果。

彩排是指合成排练，包括音乐、舞蹈、布景、服装、化妆、灯光、效果等等所有部门的总的综合排练，是正式演出前的最后审查。这时候可以请有关领导和群众批评指导提意见，以便做进一步的修改。当然正式演出后，仍然要根据广大观众的意见进行加工和提高。

三、舞蹈的基本手位与基本脚位

(一) 古典舞的基本手位及常用手位

基本手位(见图 1—图 8)

图 1 单山膀

图 2 双山膀

图3 顺风旗

图4 双托掌

图5 托按掌

图6 山膀按掌

图7 冲掌

图8 双提襟

常用手位(见图9—图15)

图9 斜托掌

图10 提襟扬掌

图 11 手右斜上、左斜下

图 12 高低手

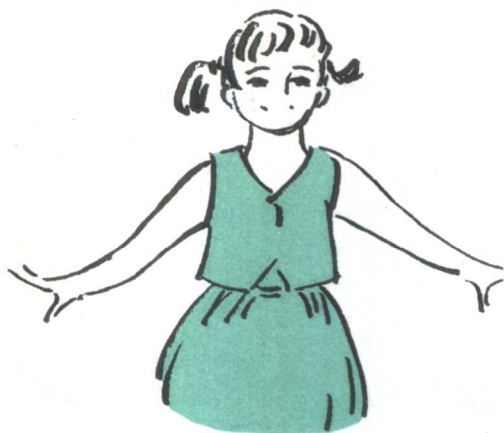

图 13 双旁按手

图 14 上翘指双山手

图 15 上翘指山按手