高校艺术研究成果丛书
Series of College Research Results in Arts

舞蹈的创编技巧与训练研究

官效臣　刘小雷　何　云　编著

Wudao De Chuangbian Jiqiao Yu Xunlian Yanjiu

中国书籍出版社
China Book Press

舞蹈的创编技巧与训练研究

官效臣　刘小雷　何　云　编著

Wudao De Chuangbian Jiqiao Yu Xunlian Yanjiu

中国书籍出版社
China Book Press

01403851Z

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈的创编技巧与训练研究/官效臣，刘小雷，何云编著. --北京：中国书籍出版社，2013.8
ISBN 978-7-5068-3706-4

Ⅰ. ①舞… Ⅱ. ①官… ②刘… ③何… Ⅲ. ①舞蹈编导－创作方法－研究②舞蹈训练－研究 Ⅳ. ①J711.3②J712.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 200935 号

安徽大学图书馆 藏书 www.lib.ahu.edu.cn

舞蹈的创编技巧与训练研究

官效臣 刘小雷 何云 编著

丛书策划 谭 鹏 武 斌
责任编辑 张彩丽 成晓春
责任印制 孙马飞 张智勇
封面设计 马静静
出版发行 中国书籍出版社
地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编：100073)
电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)
电子邮箱 chinabp@vip.sina.com
经 销 全国新华书店
印 刷 北京市登峰印刷厂
开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张 19
字 数 340 千字
版 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5068-3706-4
定 价 64.00 元

版权所有 翻印必究

前　言

在人类的表达方式中，舞蹈是一种不用语言作媒介的、在普遍范围内通用的、有意义的表达形式。它是以人体为表现工具，通过有组织、有节奏和经过美化的流动性动作来表达情意的一种时空艺术。舞蹈通过富有魅力的动态艺术形象，使舞者和观众的心灵沟通，从而陶冶情操，美化心灵，促进社会风尚的完善。

舞蹈的艺术形象是人体经过提炼、美化的动作技巧来塑造的。因此，舞蹈技巧是构成舞蹈形象的最重要元素。在舞蹈作品中，舞蹈动作的重复、发展、变化和不同的感情以及节奏的处理，都需要表演者通过成熟的舞蹈技巧来完成。一个舞蹈作品能否取得成功，所塑造的艺术形象是否鲜明、生动，是否具有强烈的感染力，首先取决于表演者的舞蹈技巧。因此，舞蹈表演者要进行系统地训练。

当代的中国舞蹈艺术是在新中国建立后发展起来的，所以舞蹈创作水平和质量远远跟不上舞蹈事业发展的形势，创作上出现了千篇一律的现象。为此，加强舞蹈创编技巧的研究和训练，是摆在每个教育者面前义不容辞的责任。

全书共十章，其中第一章为舞蹈的基础理论，包括舞蹈的分类、基本特征、表演形式以及舞蹈的记录与常用术语等，使学习者对舞蹈有一个清楚、明确的了解和把握；第二、三、五章为舞蹈的创编技巧知识研究，从不同方面对舞蹈创编进行了综合性的研究，包括创编中的步骤、结构、时间、空间、动作语言，创编处理的一般手法，主题与题材的选择，创编中的舞台布局等；第四章为舞蹈音乐及其创作，包括舞蹈音乐的功能、属性、设计等，讲述了在舞蹈创编中，如何把舞蹈和音乐完美结合可使舞蹈作品的表现力更丰满、更立体；第六章至第十章为舞蹈技巧训练，其中包括舞蹈训练的理论分析，舞蹈的基本功训练，汉族民间舞蹈、蒙古族民间舞蹈、藏族民间舞蹈、维吾尔族民间舞蹈、傣族民间舞蹈以及古典舞、芭蕾舞、现代舞和国外民间舞蹈的训练，介绍了各种舞蹈音乐风格，探讨了丰富的舞蹈表演技巧。

本书在撰写的过程中，参考和引用了众多专家和学者的研究成果，并在

此基础上作出了进一步研究。由于时间仓促，加之笔者水平有限，本书难免存在错误疏漏之处，还请各位专家予以指正，笔者将在此基础上继续探索、不断进步。

作者

2013 年 7 月

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　录

第一章　舞蹈的基础理论 …… 1

第一节　舞蹈的基本特征 …… 1
第二节　舞蹈的分类及表演形式 …… 4
第三节　人体基本方位及各部位名称 …… 15
第四节　舞蹈的记录与常用术语 …… 17

第二章　舞蹈创编的步骤与要素 …… 21

第一节　舞蹈创编的步骤 …… 21
第二节　舞蹈创编中的结构 …… 22
第三节　舞蹈创编中的时间 …… 28
第四节　舞蹈创编中的空间 …… 34
第五节　舞蹈创编中的动作语言 …… 36

第三章　舞蹈创编处理技巧 …… 39

第一节　舞蹈创编处理的一般手法 …… 39
第二节　题材与体裁的选择 …… 41
第三节　开头、高潮、结尾的处理 …… 46
第四节　节奏、造型和构图的处理 …… 53

第四章　舞蹈音乐及其创作 …… 61

第一节　舞蹈音乐的功能 …… 61
第二节　舞蹈音乐的属性 …… 66
第三节　舞蹈音乐的结构与素材 …… 72
第四节　舞蹈音乐的设计 …… 81

第五章　舞蹈创编中的舞台布局 …… 90

第一节　舞台空间布置 …… 90
第二节　舞台美术设计 …… 99

第三节　舞台气氛营造…… 106
第四节　舞台调度…… 108

第六章　舞蹈训练的理论分析…… 117

第一节　舞蹈训练的内涵与特点…… 117
第二节　舞蹈训练的目的与原则…… 123
第三节　舞蹈训练的基本原理…… 130

第七章　舞蹈基本功的训练 …… 147

第一节　地面基本功的训练…… 147
第二节　扶把基本功训练…… 173

第八章　古典舞、芭蕾舞、现代舞及其训练…… 193

第一节　中国古典舞及其训练…… 193
第二节　芭蕾舞及其训练…… 210
第三节　现代舞及其训练…… 231

第九章　民族民间舞及其训练…… 238

第一节　汉族民间舞蹈及其训练…… 238
第二节　蒙古族民间舞蹈及其训练…… 250
第三节　藏族民间舞蹈及其训练…… 256
第四节　维吾尔族民间舞蹈及其训练…… 261
第五节　傣族民间舞蹈及其训练…… 269

第十章　国外民间舞蹈及其训练 …… 279

第一节　朝鲜民间舞蹈及其训练…… 279
第二节　西班牙民间舞蹈及其训练…… 284
第三节　俄罗斯民间舞蹈及其训练…… 286

参考文献…… 291

后记…… 293

索引…… 294

第一章　舞蹈的基础理论

第一节　舞蹈的基本特征

舞蹈艺术以人的形体动作、姿态和造型的组合及变化而形成舞蹈语言，塑造出生动、鲜明、具体的舞蹈形象来反映现实生活，表现人物的情感和思想。舞蹈艺术主要具有以下六个基本特征。

一、舞蹈艺术的直觉性

舞蹈形象是一种直观的艺术形象。它通过人们的视觉器官——眼睛来进行审美，这就决定了舞蹈作品中的情景和人物心理状态、情感，都必须通过舞蹈形象直接表现出来，如梦幻中的情景、某一个人的感受、激烈的思想斗争等。

二、舞蹈艺术的动作性

动作性是舞蹈艺术最主要的特征。舞蹈是人体动作的艺术，舞蹈艺术要表现的内容非常丰富，表现的形式也多种多样。任何情感、思想的表达，情节、事件的发展，矛盾冲突的推进，情调、氛围的渲染，意境的形成等，都要由一系列舞蹈动作所组成的舞蹈语言不停地发展、变化来完成。

舞蹈艺术的动作语言非常丰富，大致可分为表情性、说明性、装饰性三类。表情性动作主要刻画人物性格、表达人物思想、抒发人物情感，是舞蹈艺术动作中主要的组成部分，是表现舞蹈内容的主要手段；说明性动作主要展示人物行动目的和具体内容，通常用于对事物鲜明而准确的描述；装饰性动作主要在舞蹈中起装饰和衬托作用，一般没有明显的含义，有时也用于表情性动作和说明性动作的转换、连接和过渡。

舞蹈动作是舞蹈作品最基本的元素。舞蹈由最简单的姿态开始，到形

成舞句、舞段，由一个小型舞蹈到形成一部大型舞剧，都是在相同动作的重复、发展，不同动作的衔接、变化基础之上发展完成的。

三、舞蹈艺术的节奏性

节奏是舞蹈的基本要素之一，任何舞蹈动作都具有节奏性，没有节奏便没有舞蹈。舞蹈的动态形象是一种具有节奏性的动态形象。

劳动创造了人类，劳动也创造了人类的节奏。生活的节奏是产生舞蹈动律的基础，但生活的节奏是呈自然状态的和不规律的。人的身体动作是舞蹈艺术的主要表现手段，所以生活中人的自然形态动作并不都是舞蹈，只有那些具有一定动律和节奏的、能够集中而鲜明地表现生活内容和思想感情的动作，才能成为舞蹈的动作。

舞蹈是一种节奏化的动作艺术。舞蹈可以没有音乐的旋律伴随，但舞蹈离不开节奏，即使是在完全静场的时候，也是按照一定的内心节奏来进行舞蹈的。舞蹈中的节奏一般表现为动作力度的强弱、速度的快慢以及能量的大小。舞蹈节奏的发展变化可以令看似相同的动作表现出不同的情绪和情感，正因为如此，舞蹈艺术才能跌宕起伏，从而产生完美的艺术效果。

四、舞蹈艺术的造型性

舞蹈动作必须具有造型性，这是舞蹈动作具有美感的最基本的条件和因素。造型本身首先应构成具有美感的形象，必须是经过提炼和美化了的最生动、最鲜明、最有表现力的典型性动作。

舞蹈中人体动作、姿态的造型是多种多样的，有对称、平衡的美，有矫健、温和的美，有阳刚、阴柔的美，还有优雅娴静、活泼生动的美，等等。

舞蹈队形、画面的造型是舞蹈作品构成的重要因素。不论是独舞还是群舞，也不论是抒情舞还是叙事舞，舞蹈者总是要在舞台的空间按照一定的方向、路线运动的。舞蹈作品所表现的各种不同情绪和内容，产生了各种类型的舞台空间运动路线（即斜、竖、横、圆、曲折五种）和舞蹈画面造型（即方形、三角形、圆弧形、梯形和菱形等基本图形）。

五、舞蹈艺术的抒情性

用舞蹈语言来表现和描绘人的内在精神世界和丰富复杂的情感，是舞蹈艺术一个非常重要的审美特征。

舞蹈是人的情感的产物，是内心激动的“外化”，因此决定了抒情性是舞蹈艺术内在的本质属性。著名舞蹈家吴晓邦曾经说过，“在我们日常生活习惯中，当我们用语言和文字难于表达或不能透彻表现某一个人物的思想和感情时，我们往往用人体的动作和姿态，反而可以简单明了地表达出来”。

从舞蹈艺术的表现特性和表现功能上看，“舞蹈艺术长于抒情，拙于叙事”，相对于小说、话剧、电影等长于叙事的艺术种类来说，舞蹈的表达存在着一定的局限性。然而，舞蹈在表现人的情感方面所具有的真实、直观、激越、丰富、深厚的特点，往往是其他艺术门类所不及的。舞蹈能够充分、深刻、淋漓尽致地表达人的初级感情、高级感情，也能表达人们的思想。它借助于情感将人物思想的内涵意蕴充分地展现出来。舞蹈形象就是人的生活情操的升华，它以鲜明的美感和强烈的抒情性，深深地感染着人们，赢得了人们的喜爱。

六、舞蹈艺术的综合性

舞蹈起源于劳动，与文学、音乐相伴而生，同时又与文学、戏剧、音乐和美术等艺术融为一体，是一种综合性的表演艺术。

舞蹈与音乐紧密相随。没有好的音乐很难产生出优秀的舞蹈作品，舞蹈音乐是影响舞蹈作品艺术感染力和表现力的重要因素。舞蹈音乐能够描绘人物的思想感情和性格特征，与舞蹈共同完成塑造艺术形象的任务；舞蹈音乐对舞蹈所处的客观环境和气氛进行渲染和衬托；舞蹈音乐还具有明显的戏剧性因素，表现出戏剧性的性格冲突，在一定程度上担负着交代和展现剧情的任务。

舞台美术，包括服装、道具、布景、灯光等也是舞蹈艺术必不可少的表现手段，它们对于体现舞蹈作品中人物的身份和性格、人物所处的时代和环境以及渲染人物的思想感情和推动舞蹈情节的发展，都起着不可忽视的作用。因此，舞蹈艺术具有很强的综合性，综合性是舞蹈艺术的重要艺术特征之一。

第二节　舞蹈的分类及表演形式

一、舞蹈的种类

根据舞蹈的作用和目的来划分，舞蹈可分为生活舞蹈和艺术舞蹈两大类。生活舞蹈就是为自己的生活需要而跳的舞蹈，艺术舞蹈则是为了表演给别人观赏而跳的舞蹈。

生活舞蹈，又称为公众舞蹈，一般指与人们各种生活有着直接紧密的联系，目的性比较明确，并体现着各个民族的风俗习惯、社会风貌、文化传统和民族性等特征。生活舞蹈，包括习俗舞蹈、宗教祭祀舞蹈、社交舞蹈、自娱舞蹈、体育舞蹈、教育舞蹈这六类。

(一)生活舞蹈

1. 习俗舞蹈

习俗舞蹈又可称为节庆、仪式舞蹈，是我国许多民族在婚配、丧葬、种植、收获及其他一些喜庆节日举行的群众性的舞蹈活动。这些舞蹈活动表现了各个民族的风俗习惯、社会风貌、文化传统和民族性格特征等，是各族人民精神生活中不可缺少的重要组成部分。

土家族的《跳丧舞》是湖南、湖北土家族丧葬仪式中的对舞形式。舞者人数不限，可自由组合。多在死者灵堂前起舞，先由歌师击鼓叫歌，舞者随鼓的节奏应歌接舞以致哀。

流传于湖南的《伴嫁舞》是新娘出嫁前，女伴们陪伴新娘的惜别活动。一般在嫁期的前两天晚上开始进行，直至夜半结束。最后一晚要歌舞通宵，直到次日黎明后，女伴们跳完伴嫁舞，新娘上轿后，把新娘送到新郎家为止。伴嫁舞由“把盏舞”“走马”“走火”“换信香”“娘喊女回”“纺棉花”“划船”“挑水舞”“卖酒舞”“推磨”“一根子流星”“会歌舞”等12个舞蹈组成。舞者边歌边舞，反映了妇女们的劳动生活和她们丰富的思想感情。①

在我国吉林、辽宁、黑龙江等省聚居的朝鲜族，每到秋天获得丰收后，人们便在街头广场跳起《农乐舞》。《农乐舞》一般由“小鼓舞”“舞童舞”“象帽

① 隆荫培，徐尔充. 舞蹈艺术概论(修订版). 上海：上海音乐出版社，2011.

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

舞”等组成，尽情地抒发丰收后的喜悦、欢乐心情。湖南、贵州聚居的苗族的《四面鼓舞》也是在丰收时节跳的一种舞蹈。舞者四人分别站在四面鼓的四面，每人双手持鼓槌，同击共舞。主要动作有“起鼓”“梳头”“圆手”“背剑”“擦身”“翻身”“犁田”“耙田”“插秧”“扯草”“挑谷子”“收鼓”等。动作幅度较大，风格奔放，表现出苗族青年获得丰收后的欢快和喜悦的心情。

运用火红热闹的舞蹈驱疫、消灾、驱邪也是一种传统习俗。如北京、河北的《太平鼓》，东北的《单鼓舞》《跳大神》，湖南的《跳土地》，广东的《跳圣公》，广西的《老杨工》等都属于此类习俗舞蹈。

2. 宗教、祭祀舞蹈

宗教舞蹈，是表现宗教观念、宣传宗教思想、进行宗教活动的一种舞蹈形式。宗教舞蹈是对超自然、超人间的神秘力量——神灵的一种形象化的再现，使无形之神成为可以被感知的有形之身，是神秘力量的人格化，是宗教祭仪的组成部分。宗教舞蹈主要用以祈求神灵庇佑、除灾去病、逢凶化吉、人畜兴旺、五谷丰登，或是答谢神灵的恩赐。如民间的巫舞、师公舞、傩舞，佛教的“打鬼”、萨满教的“跳神”等均属此类。

祭祀舞蹈，是祭祀先祖、神祇的一种礼仪性的舞蹈形式。过去人们用以表示对先祖的怀念或是希望先祖和神佛对自己的保佑。凡祭祀图腾、祭祀历代先皇、祭祀氏族祖先以及各种舞祭都属于祭祀舞蹈。我国周代的《六代舞》就是著名的祭祀舞蹈。还有一种祭祀舞蹈是祭奠儒家学派创始人孔子的《祭空乐舞》，自南朝宋文帝开始，以乐舞祭孔，一直流传至今。另外，至今流传于江西、安徽、湖北、湖南、贵州、广西等地的《傩舞》，就是由古代傩祭中的仪式舞蹈发展而来的，大多还保留着“驱鬼除疫”的主要特征。

3. 自娱舞蹈

自娱舞蹈是人们在舞蹈活动中目的最单纯的一种舞蹈，除了进行自娱自乐以外，别无其他目的。它只是用舞蹈抒发和宣泄自己内在的情感冲动，从而获得审美愉悦的充分满足。当然，有时这种舞蹈也不免会引起旁观者或同舞者的激情反应，这些客观反应，自然又会给舞者本人的情感以影响和刺激，进一步激发出舞者即兴舞蹈的灵感，使其舞蹈放射出独特的光彩，从而使舞者能感受到更大的舞蹈审美活动的愉悦和欢乐。如我国汉族民间舞蹈“秧歌”，傣族的《象角鼓舞》，藏族的《果谐》，彝族的《打跳》等，西方的“迪斯科”“霹雳舞”“街舞”等，都是人们所喜爱的自娱性舞蹈。

4. 社交舞蹈

社交舞蹈，是在人们文化生活中流传最广泛和最具有群众性的舞蹈活动。它是人们进行社会交往、增进友谊、联络感情的舞蹈。一般多指在舞会

中跳的各种交际舞。另外，我国许多少数民族，如彝族的“火把节”、苗族的“芦笙节”、黎族的“三月三”、布依族的“六月六”、哈尼族的“苦扎扎”节、傣族的“泼水节”等节日中所进行的群众性的舞蹈活动，多是青年男女进行互相交往、自由选择配偶的社交活动，因此，也可以说是各个民族的社交舞蹈。

5.体育舞蹈

由于舞蹈是一种人体动作的艺术，所以体育舞蹈历来就有健身的体育作用。近来人们更进一步把舞蹈和体育相结合，创造了以艺术审美的方式锻炼身体，使身心全面健康发展的体育舞蹈新品种。如各种健身舞、韵律操、中老年迪斯科、冰上舞蹈、水中舞蹈等。

从广义上来说，我国民族的武术中，象征、模拟各种动物和特定人物形象的象形拳、五禽戏及舞剑、舞刀等均属于体育舞蹈。

6.教育舞蹈

教育舞蹈，多指学校、幼儿园进行审美教育的舞蹈活动以及所开设的舞蹈课程。过去在我国所谓的教育舞蹈，更多是指幼儿舞蹈和儿童舞蹈。进入21世纪后，这种情况逐渐有所改进。

其实，我国在古代就有舞蹈教育。如约在三千年以前的周代，就规定了对贵族子弟进行乐舞教育的学习内容以及课程的进程。《周礼·乐师》注：“谓以年幼少时教之舞，内则曰：十三舞勺，成童舞象，二十舞《大夏》。”“舞勺”一般认为指“小舞”，属文舞类，包括周代六个著名的祭祀舞蹈：《帗舞》《羽舞》《皇舞》《旄舞》《干舞》《人舞》。“舞象”属武舞类，“象用兵时刺伐之舞”，“可能是模仿破击象阵的作战动作的。”①《大夏》是《六代舞》之一，传说是表现和歌颂夏禹治水的丰功伟绩的，周代时用以祭祀山川的。

随着我国人民文化素质的提高，对艺术审美教育作用的不断加深理解，我国的舞蹈教育也必将会愈来愈受到重视，因此，展望未来，教育舞蹈将会有更为广阔的发展前途。

(二)艺术舞蹈

艺术舞蹈，又称为剧场舞蹈，是指由专业舞蹈家和业余舞蹈家，通过对社会生活的观察、体验、分析，集中、概括和想象，进行艺术的创造，从而产生出主题思想鲜明、情感丰富、形式完整，具有典型化的艺术形象，由少数人在舞台或广场表演给广大群众观赏的舞蹈作品。根据其各个不同的艺术特点，大致可分为以下三类。

① 鲍昌.舞蹈的起源.舞蹈论丛，1981(4).

(1)根据舞蹈的不同的风格特点来划分,可分为古典舞、民间舞、现代舞和当代舞四类。

(2)根据反映社会现实生活的方法和塑造舞蹈形象的特点来划分,可分为抒情性舞蹈、叙事性舞蹈和戏剧性舞蹈三类。

(3)根据舞蹈的表演形式特点来划分,可分为独舞、双人舞、三人舞、群舞、组舞、歌舞、舞蹈诗(歌舞诗)、歌舞剧、舞剧等九类。

这里先主要介绍前两点,舞蹈的表演形式在后面还有详细介绍。

1.根据风格特点分类

(1)古典舞。古典舞是一种具有独特风格特征的艺术舞蹈,也专指在各个民族长期流传的、具有典范意义的优秀舞蹈作品。世界各文明古国在其历史发展过程中都形成了各具民族特性的古典舞蹈,它们是历代舞蹈者在本民族传统舞蹈的基础上,不断提炼、加工、创造后逐渐形成的。古典舞都具有严谨的程式、规范性的动作和较高超的技巧。

中国古典舞中,流传下来的舞蹈动作,大多保存在戏曲舞蹈中;一些舞蹈姿态和造型,保存在我国极为丰富的石窟壁画、雕塑、画象石、画象砖、陶俑,以及各种出土文物上的绘画、纹饰舞蹈形象的造型中;我国丰富的文史资料也有大量的对过去舞蹈形象的具体描述。唐代是中国古典舞蹈艺术发展的高峰,许多著名舞蹈人创作演出了异彩纷呈、风格各异的舞蹈作品,如《秦王破阵乐》《霓裳羽衣舞》《剑器舞》等。在表演上,手、眼、身、法、步的紧密配合使中国古典舞更具传统特色。我国舞蹈家从20世纪50年代开始进行的对中国古典舞的研究、整理、复现和发展的工作,取得了很大的成绩,建立了一套中国古典舞教材,创作出一大批具有中国古典舞蹈风格的舞蹈和舞剧作品,如《宝莲灯》《小刀会》等。总之,中国古典舞形成了细腻圆润、刚柔相济、情意交融、技艺结合,以及精、气、神和手、眼、身、法、步完美谐调与高度统一的美学特色。

印度的古典舞由婆罗多、卡塔克、卡达卡利、曼尼普利、奥迪西和库契普迪六大传统舞系组成。其主要艺术特征是舞蹈动作节奏、韵律鲜明,造型性强,具有丰富内涵的多姿多彩的舞蹈哑语手势和细腻的面部表情。

欧洲的古典舞蹈,泛指芭蕾舞。芭蕾,系法语Ballet的音译。15世纪欧洲各国的古典舞剧统称为芭蕾,以欧洲古典舞蹈为主要表现手段。芭蕾最早起源于意大利民间,17世纪进入法国宫廷后,逐渐形成一种在同一结构下,集歌唱、朗诵、舞蹈、戏剧、舞台美术等于一体的宗教性综合表演艺术。17世纪70年代,芭蕾从宫廷移向剧场,产生了专业演员,舞蹈技术迅速发展。18世纪芭蕾传入俄国,到18世纪末和19世纪初才成为一种独立的、完整的艺术形式,创造了足尖舞蹈技巧,发展了各种腾空跳跃和旋转技巧,

并产生了一套完整的训练方法，逐渐形成了具有不同风格特点的学派，如意大利学派、法兰西学派和俄罗斯学派等。20 世纪 20 年代以后出现了现代芭蕾学派，并陆续派生出许多芭蕾学派，风行欧美。芭蕾艺术传入我国，约在 20 世纪 20 年代。但在 50 年代以后，我国的舞蹈工作者才有条件正规地、系统地向世界各国的优秀的芭蕾艺术学习，成立了专业的芭蕾舞剧团体，把世界优秀的芭蕾舞剧目介绍给我国的观众，并以芭蕾艺术的形式创作了一批反映我国人民生活和斗争为题材的舞剧作品。

(2)民间舞。民间舞，是由劳动人民在长期历史进程中集体创造，不断积累、发展而形成的，并在广大群众中广泛流传的一种舞蹈形式。民间舞蹈和人民的生活有密切联系，它直接反映着劳动人民的生活和斗争，表现着他们的思想感情、理想和愿望。由于各民族、地区人民的生活劳动方式、历史文化心态、风俗习惯，以及自然环境存在着各种差异，因而形成了不同的民族风格和地区特色。

世界上各个国家、各个民族都有各自不同风格特色的民间舞蹈。我国历史悠久、民族众多、幅员辽阔，因此民间舞蹈特别丰富多彩。其艺术特点主要有以下几点。

①载歌载舞，自由活泼。载歌载舞是我国民间舞蹈的一个主要特点。这种载歌载舞的形式，自由、生动、活泼，比纯舞蹈更易于表现更多的生活内容，且通俗易懂，所以为我国广大人民群众所喜爱。

②巧用道具，技艺结合。我国的很多民间舞蹈都巧妙地使用道具，如扇子、手帕、长绸、手鼓、单鼓、花棍、花灯、花伞等，这大大地加强了舞蹈的艺术表现能力，也使舞蹈动作更加丰富优美、绚丽多姿。

③情节生动，形象鲜明。我国的民间舞蹈非常重视舞蹈内容，大多以一定的故事传说为依据，因此，人物形象鲜明，人物性格突出。虽然有的舞蹈仅是表现某一种情绪，但它也多是作为一个完整的故事情节的片段而出现的。如广东的《英歌》是表现梁山泊一百单八将攻打大名府的故事，福建的《大鼓凉伞》传说是表现郑成功抵御外寇练兵的活动。

④情之所至，即兴发挥。我国各个地区的民间舞蹈在流传中，虽然都有一定的格式和规范，但也有即兴发挥的传统，特别是在一些民间舞蹈家的身上这一点尤为突出。在他们情感最激动的时刻，往往能出现闪烁着独特光彩的舞蹈。

20 世纪 50 年代以来，我国的舞蹈工作者对各民族的民间舞蹈进行了广泛的普查、深入的学习、认真的整理、慎重的加工和创造性的改编，从而产生了一大批优秀的民间舞蹈节目，如《红绸舞》《鄂尔多斯舞》《花鼓舞》《草笠舞》《孔雀舞》《摘葡萄》等，不仅为我国广大观众所欢迎，而且以其独特的风

采受到世界各国人民的喜爱和赞赏。

(3)现代舞。现代舞,是19世纪末和20世纪初在欧美兴起的一种舞蹈流派。其主要美学观点是反对古典芭蕾过于僵化的动作程式的束缚,而以合乎自然运动法则的舞蹈动作,自由地抒发人的真实情感,强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。现代舞的创始人被公认为是美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯(Isadora Duncon,1877—1927),她认为古典芭蕾的训练会造成人体的畸形发展。她主张"舞蹈家必须使肉体与灵魂结合,肉体动作必须发展为灵魂的自然语言",真诚地、自然地抒发内心的情感。而系统地为现代舞派建立起一套较为完整的理论和训练体系的,是匈牙利人鲁道夫·拉班(Rudolf Von Laban,1877—1968),他创造了一种被称为自然法则的训练方法,把人体动作的构成归纳为"砍、压、冲、扭、滑动、闪烁、点打、飘浮"等八大要素,认为正确处理各要素之间的关系,就能组成各种动作。他创造的"拉班舞谱"至今仍为世界上最有影响的舞谱之一。①

玛莎·格雷厄姆(Marthe Graham,1894—1991)是现代舞的杰出代表,她认为人类既然有美有丑,有爱有恨,有善有恶,舞蹈就不能只是赞颂美好和善良,也应当表现罪恶、悔恨和嫉妒,所以她特别强调运用舞蹈把掩盖人的行为的外衣剥开,"揭露一个内在的人"。她还创造了一套舞蹈技巧,人称"格雷厄姆技巧"。

我国舞蹈界的鼻祖吴晓邦、戴爱莲早期都接受过德国现代舞流派的教育,并将现代舞引入到中国。

(4)当代舞。当代舞,亦称新创舞,是不同于上述三种舞蹈风格的新的舞蹈,是当代舞蹈家为了表现当代社会生活,塑造当代人物形象,为了表现舞蹈内容的需要,根据现实生活进行舞蹈创造,并有选择地吸收、融合和运用古典舞、民间舞、现代舞的表现手段和表现方法,从而形成的一种新的风格的舞蹈。不同种类的舞蹈,都是在社会生活的发展中,为了适应反映和表现不同内容的需要应运而生的。当代舞的产生和发展也是如此。也正是由于当代舞所要表现的当代生活的广度和深度正在迅速地扩容和发展,所以当代舞的形式和风格也处于动态的发展变化之中。

新中国建立后,当代舞的发展十分迅速,优秀的当代舞作品也不断涌现。从20世纪40年代末由著名舞蹈家吴晓邦编导的《进军舞》开始,此后我国一些舞蹈团体又陆续创作演出了《乘风破浪,解放海南》《轮机兵舞》《旗》《不朽的战士》《飞夺泸定桥》《行军路上》《战马嘶鸣》《割不断的琴弦》《踏着硝烟的男儿女儿》《走、跑、跳》《天边的红云》《云上的日子》《士兵的旋

① 隆荫培,徐尔充.舞蹈艺术概论(修订版).上海:上海音乐出版社,2011.

律》《哈达献给解放军》等，均是各个时期具有代表性的优秀当代舞作品。优秀的当代舞作品还有《秋天的记忆》《传说》《唉，无奈》《阮玲玉》《漠海孤雁》《漫漫草地》《毕业歌》《那一片芦荡》《阳光下的我们》《军中蛟龙》等。

2.根据形象特点分类

(1)抒情性舞蹈。抒情性舞蹈，又称情绪舞。其主要艺术特征是在特定的环境中，以鲜明、生动的舞蹈语言来直接抒发人物形象的思想感情，表达舞蹈家对生活的感受和评价。优秀的抒情舞往往是既带有舞蹈者的个性特征，又概括了时代和人民群众普遍的情感特色，是个性和共性的统一，因而能唤起广大观众的情感共鸣。如男子群舞《海燕》通过迎着暴风雨，振翅翱翔的海燕的舞蹈形象，以象征性的手法，表现了新时期中国人民在风浪中搏击前进的勇气和决心。又如《红绸舞》通过舞蹈者手中的红绸不断飞舞流动的各种线条所组成的丰富多彩的画面，抒发了获得自由的中国人民的兴奋喜悦的心情和精神振奋、意气风发、斗志昂扬的精神风貌。

我国的舞蹈家还常采用民族传统艺术中“托物取喻”和“缘物寄情”的表现手法，通过对自然景物的模拟，以拟人化的舞蹈形象，从而表现和抒发舞蹈者的情怀。如《荷花舞》，以荷花“出污泥而不染”的品格，寄托人们对高尚情操的追求和对和平、自由的向往；而《葵花舞》则借葵花向阳的特性，表现人们对祖国的眷恋之情。

(2)叙事性舞蹈。叙事性舞蹈，又称情节舞。其主要艺术特征是通过舞蹈中不同人物的行动构成一定的情节事件来塑造人物，表现作品的主题内容。

在我国叙事性舞蹈中有许多取材于寓言、童话和传统故事，常采用夸张、比喻、拟人化的手法，以生动的情节和鲜明的舞蹈形象表现某种生活哲理。如《东郭先生》和《农夫与蛇》告诫人们不要轻信恶人的软语乞求，丧失警惕，最后反遭其害；《鹬蚌相争》则劝喻人们不要因为内部纠纷争斗不休，而让他人坐收渔利。

叙事性舞蹈，由于结构精巧、情节生动、人物形象鲜明，与我国人民群众传统的审美习惯相适应，所以是我国广大群众喜闻乐见的一种舞蹈样式。

(3)戏剧性舞蹈。戏剧性舞蹈，我们统称为舞剧。舞剧是以舞蹈为主要艺术手段表现一定戏剧内容的舞蹈作品。

舞蹈是擅长于抒发人的情感的一种艺术，它在叙述事物的具体概念方面有比较大的局限，而舞剧所要表现的一定的戏剧内容，则要求舞蹈具有一定的叙事能力。如何使这一矛盾得到解决，使其达到对立的统一，是舞剧创作能否取得成功的关键。因此，在选材上要适当考虑舞蹈表现力的局限，避免过于曲折复杂的情节和烦琐的内容；在舞剧的艺术结构上也要比其他戏

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com