

怎样排练和记录舞蹈

山东省群众艺术馆编著

山东人民出版社

怎样排练和记录舞蹈

山东省群众艺术馆编著

*

山东人民出版社出版（济南经9路纬四大街）

山东省书刊出版业营业许可证出001号

山东新华印刷厂印刷 山东省新华书店发行

*

书号：3160

开本787×1092毫米 1/48·印张2/3·字数12,000

1959年12月第1版 1960年2月第2次印刷

印数：3,101—13,100

统一书号：T 8099·331

定 价：(6)0.08元

內 容 提 要

本書通俗地講解了“怎樣排練舞蹈”、“怎樣記錄舞蹈”的一般方法和步驟，可供廣大業餘舞蹈工作者和愛好者學習參考，也可作各地文化館、站舉辦舞蹈訓練班的教材。

目 录

怎样排练舞蹈.....	1
一、什么是导演.....	3
二、导演的职责和作用.....	4
三、对导演的要求.....	6
四、导演工作程序.....	7
怎样记录舞蹈.....	17
一、常见的几种符号.....	19
二、方法和步骤.....	25
后 记.....	39

怎样排练舞蹈

我們往往会遇到这样的情况，看完两个文工团演出同一个舞蹈之后，会产生两种不同的反映。你会觉得甲文工团的演出效果好，演員的表演真实，情緒饱满，感情丰富，动作优美，故事情节交代得很清楚，甚至连每个演員的面部表情，每一队形的变化，都会給你留下很深的印象，久久不能忘却。可是看完乙文工团演出后，效果恰恰相反，演員在舞台上除了机械地做几个动作，走走队形外，至于这个舞蹈究竟要表现什么样的中心思想，每一个动作的目的性是什么？从这一个队形变化到另外一个画面的意境又是什么？这个舞蹈是抒情优美的呢？还是欢快健壮的？表演者都没有体现出来，因此，观众也就很难谈到有什么感受了。

为什么同一个舞蹈，会产生两种不同的效果呢？原因也许是多方面的，如舞台太小，演员的动作和队形施展不开；灯光太暗，观众看不见演员的面部表情；或者是服装太肥、太瘦，妨碍演员的动作；道具使用的不得当等等，都会影响演出效果，但最主要的还是应该从导演和演员两方面找原因。

我们在排舞中常见到这样的情况：当领导上决定要排某一个舞蹈，不管是学来的成品，还是记录本，或是本团的新创作，担任导演的同志，没有对舞蹈进行详细的全面的研究，没有订出周密的导演计划，更没有将舞蹈的中心思想向演员和全体工作人员介绍，而是找了很多演员，也不分配角色，就一起学动作。在教动作的时候，又不讲解动作的要领和目的性，只是导演怎样教，演员就怎样学。动作学的差不多有点“象”了，就开始排练，于是导演就挨个地将演员摆弄过来，摆弄过去。导演说：“这个地方应该笑”，演员就咧着嘴地傻笑一阵。导演说：“那个地方应该表

示憤怒”，演員也就一个个橫眉豎眼。至于为什么要这样或那样做，演員一点也不明白。結果是導演累得滿頭大汗，还是收获不大，进度不快。另外一种情况是：導演在排演前，將舞蹈的主題思想，故事情節，人物的性格，節奏的處理，向演員和全體工作人員做了詳細的介紹說明，尽可能地幫助演員進入角色，并且耐心地教動作和做示範動作；这样进度必然会快，效果必然会好。

既然導演在正个舞蹈演出中，占有如此重要的地位，那么我們先就導演的問題來談談。

一、什么是導演

舞蹈是一門綜合性的藝術，它虽以演員的表演為主，但和音樂、舞台美術、燈光、裝置、服裝、道具等藝術部門都有密切的關係。排舞就好象聯合兵種作戰一樣，要想有效的歼滅敵人，就要發揮各兵種的戰鬥威力，使各兵種緊密配合。如炮兵什麼時候压制敵人的火力？坦克怎样掩护？

步兵什么时候冲锋陷阵？这就需要有一个统一的指挥員来指挥。这个指挥員拿到排舞上来说，就是我们通常所称的“导演”。

二、导演的职责和作用

上面我們談过了舞蹈是一門綜合艺术，导演又是各艺术部門的总指挥，那么他的职责就是要将各个艺术部門的創造性，高度地發揮出来，并把他們組織成为一个整体，为一个中心思想服务。也就是要把作者的創作意图，作品的主题思想，通过演員的表演和其它部門的协同，完美地、鮮明地表达出来，防止光顧自己不管別人的現象。如我們現在要排“民兵英雄于化虎”这个舞蹈，主要通过夜袭敌人、埋地雷、跨壕沟、撕杀等情节，表现出抗日战争时期，民兵英雄們对敌斗争中英勇頑强的战斗意志。因此在演員的表演上要求严肃認真，动作輕盈敏捷，斗志昂揚，精神焕发，个个都象小老虎似的。这里就不允許有萎靡頹廢的情緒，和纏綿柔軟的动作。这时如有

的演員，腰腿很好，想故意露一手是不允許的，在燈光照明上也不允許五光十色，擅自變化。一定要襯托出夜襲的氣氛，象音樂、服裝、道具等都要為同一主題思想服務，以達到感染觀眾，教育觀眾的目的。

指導演員，幫助演員，啟發誘導演員深入地創造角色，使得舞蹈中的人物性格更加突出，給人的感染更深。如排“牡丹花”翠環與地主搏鬥的一場，翠環的內心變化是非常複雜的，演員的感情也應該隨之變化，如果演員還沒有体会到角色的感情時，導演要善於啟發她，引導她思考每一動作的內心根據。如當翠環全神貫注在為她心愛的樵郎做衣服的時候，忽然間發現仇人——地主來到身邊，這時應該是什麼樣的感情呢？她的心情應該是恐懼與憤怒交加的；當地主侮辱她的時候，為了保全自己，恐懼消失了，由憤怒產生了力量，所以狠狠地打了地主一個耳光，然後是反擊、搏鬥。如果演員始終是以害怕的情緒表演，就會損害勞動人民的勇敢、堅強、敢於與惡勢力

斗争的本色。

导演和演員在艺术創造上是共同协作的关系，导演应该尊重演員的創造，并多給演員創造的余地，千万不能强迫命令，以領導者的姿态出現。导演应该是演員的一面鏡子，讓演員能及时地明显地看到自己所表演的好的地方和不足的地方，能及耐地巩固成績，糾正缺点。

三、对导演的要求（导演应具备的条件）

导演在排練中的主要任务，是对排演作全面的掌握处理，他首先要对所导演的舞蹈的主题思想有深刻的理解。对舞蹈中所表现的人民生活、风俗习惯、思想感情要熟悉。只有这样才能把握住舞蹈的中心思想，才能向演員講解、分析每段和每一場面的中心内容和目的性。导演还应该具备一定的音乐修养。舞蹈和音乐的关系是极其密切的，它們在舞蹈中是共同表达一个主题思想的。作为一个舞蹈导演和其它艺术导演还有不同的地方，其它艺术导演是以語言或者歌唱作为主要表

現手段，而舞蹈則是以人體動作、姿態作為主要表現手段，所以舞蹈導演必須懂得舞蹈動作的規律，應該會跳和跳好自己所排練的舞蹈，以使用具體的動作形象，矯正演員不正確的地方。但這並不等於說，導演非得跳好他所排舞蹈的每一個動作或特技。全部會跳當然更好，不全會也不要緊，但至少得知道怎樣做才是正確的。

導演除了需要有專業藝術知識外，還需要有良好的政治修養和文化水平，這是對任何藝術工作者的共同要求，有關的書籍和文件很多，所以在这里就不再詳細的論述了。

四、導演工作程序

一般分為二大步驟。

(一) 導演在排演前的準備工作。我們舞蹈作品的來源一般有這三種情況：學來的成品，本團的新創作，或根據舞蹈場記排舞。導演接受排演任務後，首先要根據所掌握的材料，對所排舞蹈的主題思想，進行仔細的分析研究；再根據故

事情的发展，把舞蹈分为若干段，找出每段的重点，这时最好将演员在舞台上的位置和行进路线，用符号标明记载下来。以上各点连同排练日程等，都写在一个小册子上，这个册子叫做导演工作手册。按照手册进行工作，就会很顺利地完成任务，不致忙乱。

如果是根据记录舞蹈进行排舞，导演的工作任务就更复杂一些，他要精读舞蹈台本，多看舞蹈场记，找些有关资料阅读，进一步地熟悉音乐曲调，并根据文字记载的分解动作，把它们连贯起来配上音乐，这就要求导演进行再度创造。因为记录者在记录舞蹈的时候，即使记录得再详细，但有很多细腻的感情和小动作，是不能写得面面俱全的，有时也许受篇幅的限制而产生不连贯的现象，这就更需要导演创造性地来弥补这些不足的地方。经过对舞蹈全貌的理解，又掌握了动作，学会了舞曲，导演就可按照场记图进行排练了。

（二）排练舞蹈：

在未进入排练之前，先召开全体演、职员、

乐队同志的會議，在會議上，導演將舞蹈的主題思想向大家解釋清楚，並宣布導演計劃，當大家統一思想、統一認識之後，再對各部門提出要求。會後各部門即可分頭工作；樂隊練習曲子；服裝道具組設計制作服裝、道具；導演幫助演員具體地分析角色，刻劃人物。然後就可以進入排練階段了。

排練階段程序大體可分為六部分：

1. 教練動作：舞蹈動作是舞蹈演員創造角色，表達人物思想感情的主要手段。一個舞蹈演員不會自己的舞蹈動作，是無法登台表演的，因此，學好動作是舞蹈演員的首要任務。

導演在教練動作時，如何使演員學起來容易，學得快，學得好呢？這可根據演員的具體情況來決定。如對初學舞蹈的新演員和舞蹈基礎較差的演員來說，應從簡到繁，從淺到深。從最簡單的、最基本的單一動作開始，甚至可將每一個動作分解開來教，先教手的動作，再教腳的步法，熟練之後二者再結合，開始可將速度放慢一些。這樣，使

演員學起來有興趣，不會被困難吓倒失去信心。如對有基礎、水平較高的演員，就可找出最有代表性的動作先教，重點突破。如教“鼓子秧歌”中鼓子的動作時，可先教“蹲鼓子”和“懷中抱月”兩個動作，演員掌握了這兩個動作的規律和風格之後，其它的動作學起來也就很容易了。

每當教動作之前，導演應將每一動作的目的性交代清楚，如果某動作沒有明確的意思，導演可啟發演員根據舞蹈的中心思想，付與它一定的目的性。

我們以山東民間舞蹈“采蓮舞”中的采蓮動作為例：采蓮動作，初看起來很複雜，不容易學，如果仔細分析一下，將動作分解開，並付與一定的目的想像，就會很快地學好。如第一拍：右手往右推出，是表示撥開荷葉；第二拍：左手由左側往右至胸前，是表示握住蓮荷；第三拍：右手采蓮；第四拍：右手往下按掌，表示將蓮蓬放進船艙。這四個分解動作連貫起來，就成了一個完

整的采蓮動作。這時導演還可再具體地分析講解一下：采蓮時，演員是站在船上，因此，一定要有水上活動的感覺，撥荷葉時，一定要用手去够，因此上身很自然地往前探；左手從茂密的荷葉從中去握蓮桿，上身也會很自然地往左傾斜，同時當大家看到碗口大的蓮蓬時，內心的喜悅，無疑地會流露在面部；采蓮時要將蓮蓬從有韌性的蓮桿上拔下來，必須用力，演員很自然地就會往上運氣，摘下之後，放進船倉。這樣一分析講解，演員的手、眼、身、法、步就會很自然而有機地配合起來了，用不着導演再三囑咐，什麼身體往左偏，頭往上抬……。當演員能將動作連貫下來之後，導演可多示范幾次給演員們看，好讓演員從中去體會動作的味兒。“味兒”在這裡可以解釋成為“風格”。演員掌握舞蹈動作的風格是很重要的。當你看了河北“地秧歌”與山東“鼓子秧歌”之後，一下子就能分辨出是那個地區的。為什麼呢？就是他們各有自己的特色。人民在特定環境中，風俗習慣，生活方式，地理環境，文化程

度，語言、服裝以至行动形象等都不同，这些不同点渗透到艺术領域中来，就形成了艺术上的独特风格和特色。如我們山东省的“大鼓子秧歌”，就充分表现了山东人民坚强、豪迈、英勇、乐观的性格，动作的特点是稳健、粗犷、开朗、豪放，节奏强烈，动作干净利落，真有抬手能托天，按掌能砸地的武松打虎的英雄气魄，跳起来真能振奋人心，鼓舞斗志。

2. 熟悉音乐：一般简单的舞曲，要讓演員先唱熟，而后按照曲調的节奏学动作，这比数一二三四要好的多，演員跳起来会有情緒，音乐可以帮助演員把假設的环境具体化，更好地进入舞蹈的境界。同时，也会避免在配乐时，由于演員对音乐不熟悉而产生舞蹈和音乐脱节的现象。如果舞曲太长、太复杂，一下子不易唱会，可以請乐队的同志演奏几遍；或者在乐队练习的时候，要演員多去听，使他們在脑子里留下深刻的印象。

3. 粗排：舞蹈中倘有不同的人物个性，可根据各团的条件分配角色（这一工作在排练以前就

应该做好)。一般集体舞蹈，可按照身材的高矮排队编号，这便于导演讲解，尤其是根据舞蹈场记来排舞时，就更加需要了。例如，场记说明是由几号带头向哪里行进，这时几号演员自己就知道了，用不着导演再一个个的来搬动。

初排有几种排法，一种是按照路线，从头至尾走一遍，使演员对整个舞蹈的结构有明确的印象。但最好是根据情节的发展划分为若干段来排，这样便于演员记住，为了不使演员过于劳累，第一遍，唱着曲子走路线；第二遍，做动作走路线；第三遍，就要求有感情，动作准确。

按照场记图排舞的优点很多，可使演员不仅知道自己活动的位置和进行的路线，而且也可知道其他演员活动的位置和路线；这一图形构成一个什么样的画面，这一画面里包含着一种什么样的意思和意境，自己在这一场面中应该起什么样的作用，和其它演员的关系怎样，这些都有了明确的认识之后，就不会由于对自己的位置不明确，或突出个人而破坏了整个画面；同时还培养