

舞蹈理论知识

山东省群众艺术馆编著

山东人民出版社

舞蹈理論基本知識

山東省群眾藝術館編著

*

山東人民出版社出版（濟南經二路勝利大街）

山東省書刊出版業營業許可證出001號

山東新华印刷厂印刷 山東省新华書店發行

* *

書號：3163

開本 787×1092毫米 1/48·印張 1/2·字數 9,000

1958年12月第1版 1960年2月第2次印刷

印數：5,101—15,100

統一書號：T 8099·332

定 价：（6）0.06元

87/2
87(11)/2

內 容 提 要

本書通俗地講解了“舞蹈一般基本知識”和“舞蹈創作基本知識”。可供廣大業余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。

44993

目 录

舞蹈一般基本知識.....	(1)
一 什么是舞蹈.....	(1)
二 舞蹈动作是怎样来的.....	(6)
三 舞蹈的种类.....	(9)
舞蹈創作基本知識.....	(14)
一 主题、题材和形式的关系.....	(15)
二 怎样选择题材.....	(15)
三 怎样进行舞蹈结构.....	(17)
四 怎样設計舞蹈动作.....	(18)
五 怎样配舞曲.....	(20)
后 記.....	(22)

舞蹈一般基本知識

一 什么是舞蹈

有不少人一提到舞蹈，就認為它是小孩子蹦蹦跳跳做游戏的玩艺，这种看法当然是不正确的。

舞蹈是一門艺术，要正确全面地認識什么是舞蹈，首先要了解什么是艺术。什么是艺术呢？简单的說，就是通过使人可以感到、看到、听到的，具体的、个别的、唤起人美感的形象，来表現人的生活 and 思想感情的。大家都知道，人生存在社会上都要有事情做（种地或做工等），都有自己的思想活动和感情变化。如董存瑞是在战斗中长大成人的，由于党的培养和教育，使这个年青幼稚的孩子，成为一个坚强老練的人民战士。当他举起炸药包要与敌人同归于尽的一刹那，他是想到了党，想到了革命，想到了千万个

同志的生命的。董存瑞的英勇事迹，由于通过电影、戏剧、美术等艺术形式反映出来，就使更多的人民群众知道他看到他，从中学习到他那忠于党忠于革命的高贵品质。以上说明，艺术就是：通过各种艺术形式，把人的生活和思想反映出来，又给人以感染和教育。

我们知道了舞蹈是一門艺术，是反映人的生活和思想的一种艺术形式，但它是一种什么样的艺术形式呢？简单的说，它是一門綜合性的艺术形式。为什么说是綜合性的呢？这是因为在舞蹈里还包含着其它艺术成分，如音乐、美术、戏剧等等。

跳舞，不管是跳集体舞或表演舞，都是离不开音乐伴奏的。人們平时扭秧歌，必須要有打击乐伴奏，鑼鼓点打得越激烈，人們扭的也就越欢快，越带劲，如果沒有打击乐伴奏，鑼鼓点不响，人們就不大愿意下场扭秧歌，即使扭起来，情緒也不会很高。演員在舞台上跳表演舞，也必須有音乐伴奏。如果音乐和舞蹈感情不合或节奏

不对，演員就会感到别扭，甚至会馬上乱起来无法收場。这就是說，舞蹈动作的連續，感情的发展和节奏的变化是有賴于音乐的。音乐在舞蹈里的作用，不仅是以上那些，更重要的是，它是和舞蹈动作共同表現舞蹈的主题思想和人物性格的。有人說：“音乐是舞蹈的灵魂。”这句话的含意大概就是指着这方面說的。

舞蹈和文学的关系也是十分密切的。在一般的情节舞蹈里，要有故事情节的发展，人物性格的表現，这說明主题和内容是文学和舞蹈共有的东西。舞蹈和文学的关系，在舞蹈創作过程中表現得最为明显，如我們在写舞蹈台本或舞剧剧本时，对主题、題材、人物和結構的处理上，在許多方法和手法上都是一样的，不同的是它適合舞蹈形式表現，所以人們通常称它为“舞蹈文学台本”或“舞剧文学剧本”。另外也有許多舞蹈是根据文学作品創作出来的，如芭蕾舞剧“青銅騎士”，是根据普希金的同名长詩創作出来的；舞剧“蝶恋花”，是根据毛主席的同名的詞創作出来的。

一个好的舞蹈作品，同时也是一篇好的诗歌、散文等文学作品。象“荷花舞”，如果用诗的形式把它描写下来的话，却是一篇非常优美动人的抒情诗。在不少的舞蹈作品里时常有歌伴唱或诗、词朗诵，如“花儿与少年”、“仙鹤舞”、“蝴蝶舞”等等。舞蹈中的歌词或朗诵词是文学部分，和舞蹈组成一个统一体，共同为舞蹈的主题服务。

在一般的舞蹈里，特别是在民间舞蹈里，常常看到许多美丽的画面或图案，如“剪子股”、“龙摆尾”、“蛇蜕皮”、“双蝴蝶”、“摇葫芦”、“鸳鸯扣”等图案。这些图案，多半是从民间剪纸、年画、花边、雕刻里面吸取和发展来的。这就是说，一幅好的图案或画面，可以用作舞蹈的图案或画面。

创作舞蹈可以直接从生活里选择题材，也可根据音乐作品、文学作品来编舞，有时也可根据某幅画，加上作者的想象编出舞蹈。如“长绸舞”是根据唐朝敦煌壁画中的“飞天”创作的。“吉庆有余”是根据同名的一幅年画创作出来的。

从以上来看，舞蹈的构图、队形、动作，甚至服装、道具等的创作和设计，都是离不开美术的。

舞蹈是一门综合性的艺术，它包含着其他艺术成分，但是，舞蹈本身还有它独具的艺术特点。这个特点就是：通过人的身体动作和姿态来表现舞蹈的主题思想和人物性格。大家都知道，话剧主要是通过语言来表现内容的；美术主要是通过笔以色彩、线条来表现内容的；音乐主要是通过声音来传达内容的；而舞蹈则是以动作作为表现内容的主要工具。所以说舞蹈不仅是一门艺术，一门综合性的艺术，而且还是一门动的艺术。

我们知道了舞蹈的特点之后，无论在表演上或创作上都要紧紧地抓住它的特点，尽一切努力发挥它的作用，但也不能绝对受它的限制，死啃教条。有人主张：“舞蹈里不能讲话，讲话就不算舞蹈。”这种看法是不全面的。要知道，歌舞形式是我国民间艺术的一个优良传统，我们的任

务是要繼承和发揚，不是拋掉。舞蹈里可以不可以講話、唱歌或朗誦呢？回答是可以的，不过不是絕对的，这要看舞蹈內容需要不需要，加上去生硬不生硬，对舞蹈的主题思想起什么作用而定，要防止无目的地乱加。

二 舞蹈动作是怎样来的

前面已經講过，舞蹈主要是以动作作为表达內容的手段，那么动作是怎样来的呢？简单地說，它是从生活里来的。

人們在生活里，无时无刻地都在动作着；但这些动作还不能算是舞蹈动作，而只是舞蹈动作的基础，有待加工提炼之后才能成为舞蹈动作。生活是多种多样，人的思想感情也是千变万化的，因而舞蹈动作的来源也是极其广泛的。大体說来，它的来源不外以下几个方面：

（一）从生产劳动和日常生活中加工提炼出来的。山东跃进歌舞团演出的“群英水庫”，大部分动作是从修水庫这一劳动过程中加工創造出来

的，如刨地、挖土、挑土、推土、打夯等动作，这些动作已经和原来的动作不完全一样了，经过夸张、集中、美化之后，动作比原来的更典型，姿态更美，节奏更明朗。舞蹈不是泛泛地反映一般劳动过程，而是通过美化和提炼了的动作、情节，表现人的冲天干劲和顽强的战斗意志。

从人的日常生活中提炼出来的动作，在现代题材舞蹈里最多，当然在京戏和其他地方戏曲里也有，如走、坐、看、梳头、打扮、开门、关门等动作，都是根据人的生活动作加工美化而来的。

从劳动和生活中提炼出来的动作，大部分都是有一个固定的目的，或表达一个以上的意思。提炼出这些动作的目的，是表现劳动和生活的，通过劳动和生活的各种现象的表现，更深刻地反映人们的思想感情。这一点，在群众业余舞蹈创作活动中，有不少同志认识不够清楚，应该引起注意。

（二）根据人的感情变化提炼发展出来的动作。一般舞蹈里常用跳、蹦、转、飞脚、旋子等

动作，这些动作都是根据人的情绪和身体动的自然规律创造出来的。一般的说，这一类的动作都没有明确的目的性。如“大跳”，当人兴奋时可以用它来表现，当人愤怒时也可以用它来表现，这就是说，动作本身没有固定目的，只有当编舞者或演员运用它来表现某种情绪而给予它新的内容时，才有了固定的目的。

（三）根据鸟兽的动作提炼出来的动作。如“狮子舞”里的狮子动作，“虎斗牛”里的虎和牛的动作，“竹马”里的马的动作等，都是模拟这些动物的动作加以夸大美化而成的。又如“孔雀舞”、“仙鹤舞”、“天鹅舞”里的动作，多半是根据这些鸟的动作发展创造出来的。

（四）根据自然界的变化创造出来的动作。如“荷花舞”的上身动作，是根据荷花的摇摆不定的动态面创造出来的；又如“丰收”之类的舞蹈里面，常常出现麦子、稻子、棉花等植物的动作，这也都是经过人对它们观察再加上自己的想象而创造出来的，借以表现丰收的盛景和人们的喜悦

心情。

总起来說，舞蹈动作是来自生活和劳动的各个方面，人們运用自己的智慧和才能，創造出无比丰富的舞蹈語汇，通过它再来反映人的生活劳动和思想感情，从而达到影响和教育人的目的。

三 舞蹈的种类

从舞蹈的主要表现形式来分，大体可分为以下几种：

(一) 单人舞：又叫独舞，是一个人表演的舞蹈。如京剧“霸王别姬”中，虞姬的一段“剑舞”，“天女散花”中的“绸舞”，都是单人舞。又如民間舞“二人捧”、“吉庆有余”和新疆的“紡紗舞”等，也都是单人舞。单人舞有的有故事情节和人物性格，如“紡紗舞”、“吉庆有余”，有的就沒有，如“剑舞”只是表現某种概念的情緒。

(二) 双人舞：是两个人跳的舞蹈，如“旱船”、“小車舞”等等。双人舞多半是有故事情节和人物性格的。除可单独演出外，有时也可在情节

舞或舞剧里出现，如山东民间舞蹈“小渔子”里的“长工与二姐”，都是这一类的舞蹈。

(三) 情绪舞：又叫群舞，它包括广场群舞，舞台演出的以及人们日常生活中跳的集体舞等。情绪舞一般地说人数较多，没有故事情节和较突出的人物性格。如“鼓子秧歌”、“聊城秧歌”、“竹马”、“绣球灯”、“鄂尔多斯”、“荷花灯”等，都是通过集体动作、队形、图案等来塑造一个集体形象，表现人的某种情绪或心理状态。

(四) 情节舞：有一个较完整的故事情节和人物从头到尾贯串下来的舞蹈叫情节舞。如“采茶灯”主要通过出门，在路上，采茶，扑蝶等情节，表现了姑娘们对劳动的热爱和天真活泼的性格；又如“春到茶山”，主要通过傻大姐这一人物形象来表现姑娘们的开朗、乐观的性格，和男女青年欢快的情绪。

(五) 舞剧：舞剧是舞蹈中比较复杂的一种戏剧形式。大型舞剧有幕场之分，小型舞剧（有的叫舞剧片断）没有幕场之分。舞剧的特点是戏

剧性强，反映問題深刻細致，故事和人物集中鮮明而突出，如“蝶恋花”、“五朵紅云”、“罗盛教”、“宝蓮灯”等。

从内容上来分，大体可分为以下几种：

（一）民間舞：群众在节日或日常生活里所跳的舞蹈，内容多半表現丰收、爱情、吉祥、向往和抒发各种思想情感的各式各样的舞蹈都叫民間舞。它的特点是：地区色彩鮮明，风格浓厚。如山东北部的“鼓子秧歌”，东部的“胶州秧歌”，西部的“柳林秧歌”等民間舞蹈，在色彩和风格上各不相同。又如新疆舞和蒙古舞，在风格上更是两样。

（二）現代舞：不管舞蹈的形式、风格怎样，只要内容是反映現代人的生活 and 思想感情的舞蹈，一般都叫做現代題材舞蹈。如山东跃进歌舞团演出的“玉米验收”、“群英水庫”等，都是以现实生活为内容，在民間舞基础上創作出来的，既有强烈的现实教育意义，又有鮮明的地区特色。另外，象舞剧“蝶恋花”、“五朵紅云”、“罗盛教”等，都

是以中国革命斗争为题材的舞蹈。

(三) 古典舞：以表现古代人的生活和思想感情的舞蹈叫古典舞。如“天女散花”中的“绸舞”从形式来分是单人舞，从性质来分是古典舞；又如京戏“三岔口”、“雁荡山”、“宝莲灯”、“盗仙草”和山东烟台地区的“莱山武会”等等，都是表现古代人们生活 and 打仗的事情。

(四) 仪式舞：在举行庆祝、纪念、结婚、追悼和祭祀等仪式时跳的舞蹈。在封建时代，舞蹈内容大多是表现祈求和迷信神鬼，一般的大地主、官吏、皇帝等都养有许多专业跳舞者，在举行各种仪式时来跳舞。如祭祀孔子时要跳“雅舞”；道教祈求老天为人造福时要跳“神剧”等。仪式舞一般的都是固定在举行某种仪式时才跳，平时不大跳。

(五) 巫舞：巫指的是在旧社会的巫婆（有的叫神婆子、神妈妈等）、巫师，这些人多半都是专业的，他们以看病为名，在病者跟前跳起舞来，虚张声势，做着降魔捉怪的动作来欺骗群众。如

东北的“跳神”，山东的“下神”等都是这类性质的舞蹈。这些舞蹈的内容虽属迷信，但在形式和动作上还有可取之处。

以上对舞蹈的种类，从形式和内容的几个主要方面，分别作了简要的说明。舞蹈的形式和内容是紧密相连不能截然分开的，在实际工作中会碰到一些无法单从哪方面来分的舞蹈，希望同志们不要把以上所讲的绝对化了。