

普通高等学校
舞蹈学专业「十二五」规划教材

WUDAO
BIANCHUANG
JIQIAO

舞蹈

诸肖

贺灵

主编

编创技巧

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

普通高等学校
舞蹈学专业「十二五」规划教材

WUDAO
BIANCHUANG
JIQIAO

舞蹈

编创技巧

主编
贺灵 诸肖

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈编创技巧 / 诸贺, 肖灵主编. -- 上海: 上海交通大学出版社, 2012
ISBN 978-7-313-09149-9

I. ①舞… II. ①诸… ②肖… III. ①舞蹈编导—创作方法 IV. ①J711.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第251043号

责任编辑 / 周 伟 陈杉杉
装帧设计 / 赵志勇 金竹林
美术编辑 / 郁 悦

舞蹈编创技巧

诸贺 肖灵 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海锦良印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 7.5 字数: 163千字

2012年11月第1版 2012年11月第1次印刷

ISBN 978-7-313-09149-9/J 定价: 42.00元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

普通高等学校舞蹈学专业“十二五”规划教材

编写委员会

主 编	诸 贺	肖 灵	
副主编	陈礼斌	刘晓敏	
参 编	王 欢	王业平	付 佳
	刘永红	刘维刚	肖兆之
	肖扬新	肖莹艳	汤书梅
	吴 萌	张天骄	饶文婷
	胡 蜀	胡园园	胡 佳
	黄 涛	舒 芳	蔡春宝

内容介绍

CONTENT DESCRIPTION

本书根据舞蹈创编的一般规律，从民俗文化、作品结构、动作语言、音乐舞美以及优秀作品创作分析等方面切入落笔编写。在编写过程中，以传授舞蹈创编技巧基础知识为宗旨，理论引导与实践练习为主要训练方法，力求做到循序渐进、深入浅出、通俗易懂、生动活泼，使教材的编排和内容选择既有专业的深度，又符合师范性特点，既强调民族文化之根，又注重创造性思维和美的情趣培养。

作者介绍

AUTHOR INTRODUCTION

诸 贺

2003年于江西师范大学音乐学院本科毕业，2009年9月就读于江西师范大学音乐学院研究生。曾发表《从赣雉资源的开发与利用谈地方舞蹈课程的构建》、《复合型艺术师资的培养》、《高师音乐教育专业舞蹈教学改革》等论文，其中《赣雉的美学形态及其文化内涵》、《从心理学角度探索师范艺术人才的培养》获江西省大学生艺术展演优秀论文奖。

肖 灵

教授，原江西师范大学音乐学院舞蹈系主任。曾获“地方院校创新教育人才培养模式的改革与实践”江西教育成果一等奖及“全国素质教育优秀工作者”、“艺术教育先进个人”等奖项。完成《音乐舞蹈复合型艺术师资培养模式实验研究》、《高师音乐教育专业舞蹈教学改革》、《赣雉的开发与利用》等多项国家级、省级课题和精品课程。主编和参编专著7部，发表论文30多篇，并多次获国家级、省级论文评比奖。编排的《回娘家》、《永远的井冈山》、《托起生命的绿洲》、《飞向未来》、《血映窦魂》等多部舞蹈作品获国家级、省级奖项。

前言

PROLOG

舞蹈艺术创作的源泉是社会生活能动的审美反映。只有在生活的源泉中开采、挖掘、汲取营养，以现时代审美心理和审美哲理审视，创作才会具有生命力。舞蹈创作又必须高于生活，生活中的点滴琐事经筛选、提炼、加工、改造，甚至是想象和虚构，寻找外部世界刺激物的自我感应，促动灵感，并以舞蹈形式来物化这种感应，才能孕育出凝聚着强烈情感、富有审美意义和审美价值的舞蹈作品。感应的反应与发展同时转化于欣赏主体，进而产生欣赏感应者的感应。感应的表现和欣赏主体有着密切关系，这种关系的形成，取决于创造主体的思维反映和新颖独特的表现手法。由于创作者文化水平的高低、生活环境的不同、情感理性的差异以及艺术敏感反应及能力水平的不同，会产生多元思维空间，促成多元思维想象，从而也会在相同素材的触动下，塑造出不同的舞蹈形象。舞蹈艺术创作还需具有超前的世界观和审美观，以及广博的知识、深邃的思想、丰富的情感和独立的人格，同时需要感情和生活、激情和灵感，只有融入强烈情感的舞蹈艺术作品，才可能感动接受者，取得良好的效果。

我们生活的世界地大物博、幅员辽阔、民族众多。不同的肤色，不同的地域，不同的气候条件、风俗习惯，不同的宗教信仰、文化传承，以及民族性格、审美情趣等的差异，在继承中不断创新发展，在千万年的历史长河中演变，形成了各种不同的舞种和舞蹈风格。

“编舞技法”运用在舞蹈创作中，对塑造舞蹈艺术形象产生积极的指导作用。学习技法，学习拆分、变化、分裂与重组等创作技法，目的是为呈现作品服务。但法无定法，优秀作品并无技法痕迹，技法的运用必须融入到作品情感中。舞蹈作品创作不是通过理论学习就能掌握的，而是通过多次实践才能练出来。在技法的指导下，创作独特而富有个性化的舞蹈作品。“学我者深，像我者亡。”在舞蹈创作中，要善于学习、分析研究、发散思维，以明察的慧眼抓住生活点滴，避开雷同，走自我创作之路。

舞蹈创作的根本之法是向生活伸手，感受外部世界客观事物的撞击，以现代人的审美规律和审美心理摄取素材，在作品的选材、确定主题、构思结构等项工作程序中，进行舞蹈语言的设计编排。舞蹈是综合的艺术，是古老而又常新的艺术，舞蹈创作涉及音乐、美术、戏剧等众多艺术创作方法，关心姐妹艺术的发展，涉猎其他艺术内涵，研究其他艺术的特点，

“借他之优，促我创新发展”，推动舞蹈作品创作。

编舞是舞蹈创作的中心环节，大致分为：

(1) 形象设计。观察、感受生活，以生活的典型事例，撞击创作的火花，捕捉舞蹈题材，设立创作主题，紧紧围绕主题展开形象思维的想象，用独特的慧眼捕捉个性十足的舞蹈形象。

(2) 以动作为核心。围绕动作素材、动作情感、动作风格和动作特性等，形成以动作与动作的连缀动作逻辑思维体系。

(3) 舞蹈语言的整合与编织。有机组合各种不同类型结构的语言，遵照审美心理规律，把形象生活动态优化、美化、形象韵律化。

现实题材的舞蹈作品，除遵循以上创作规律外，还受现代外部世界客观事物的撞击，按现代人的审美规律，体现现代人的审美心理。万斛泉源，不择地而出，是创作动力；随物赋形，尽水之变，是创作方法。

《舞蹈编创技巧》根据舞蹈创编的一般规律，从民俗文化、作品结构、动作语言、音乐舞美以及优秀作品创作分析等方面切入。在编写过程中，以传授舞蹈创编技巧基础知识为宗旨，理论引导与实践练习为主要训练方法，力求做到循序渐进、深入浅出、通俗易懂、生动活泼，使教材的编排和内容选择既有专业的深度，又符合师范性特点；既强调民族文化之根，又注重创造性思维和美的情趣培养。

舞蹈的创作是一门深奥的学科，需具备丰富的社会生活阅历、渊博的文化素养以及大量素材的储备。编舞是编一种感觉，是编织一种生命感悟和生命体验。如同生命的延伸和生命的活力，取决于对生活的热爱，对命运的笑傲，对生命的向往和事业的追求。舞蹈创作也是如此，只要坚持不懈、努力学习、执著追求，一定能编创出精品佳作。

本书编写单位包括南昌职业学院、江西师范大学、北京舞蹈学院、江西教育学院、景德镇高等师范学院。具体编写任务如下：

第一章第一节由肖扬新、肖莹艳编写，第二节由刘晓敏编写；第二章第一至三节由陈礼斌、汤书梅、肖灵编写，第四节由肖灵、王业平编写；第三章第一节由付佳编写，第二节由张天骄编写，第三节由刘晓敏、诸贺编写，第四节由肖灵、蔡春宝编写，第五节由付佳编写，第六节由张天骄、诸贺编写，第七节由诸贺、王欢、肖兆之编写，第八节由肖灵编写；第四章第一节由肖莹艳编写，第二节由诸贺编写，第三节由肖兆之编写，第四节由肖灵编写；第五章由陈礼斌编写；第六章由胡蜀、诸贺、陈礼斌、刘晓敏、刘永红、黄涛、胡佳、吴萌、刘维刚、饶文婷编写。全书由诸贺、陈礼斌、肖灵、刘晓敏统筹。

本书虽是众人创作的点滴积累，但也存在不少缺憾，有待不断改进。愿在创编中起到提示的作用。

编者

2012年8月

目 录

CONTENTS

第一章 舞蹈艺术创作特征/1

第一节 舞蹈艺术创作美/1

第二节 舞蹈创作的文化性/5

第二章 舞蹈艺术基本理论/7

第一节 舞蹈的类型/7

第二节 舞蹈创作素材/12

第三节 舞蹈结构/14

第四节 舞蹈语言/16

第三章 舞蹈艺术创作技法/25

第一节 舞蹈创意/25

第二节 命题编舞/27

第三节 编创技法/32

第四节 动机的设计/34

第五节 舞蹈的构图/37

第六节 舞蹈音乐/39

第七节 舞台美术/41

第八节 即兴编舞/47

第四章 舞蹈作品创作/53

- 第一节 独舞的编创/53
- 第二节 双人舞的编创/55
- 第三节 三人舞的编创/57
- 第四节 群舞的编创/60

第五章 舞蹈创作的一般条件/65

- 第一节 开拓艺术思维,提高全面素质/65
- 第二节 舞蹈创作的主要因素/67
- 第三节 编导的结构能力与舞蹈语言能力/68

第六章 作品创作分析/71

- 第一节 群舞《邕沙邦呦生》 陈礼斌/71
- 第二节 群舞《一片羽毛》 诸贺、吴萌/73
- 第三节 群舞《父辈》 刘永红/77
- 第四节 群舞《壮族大歌》 胡蜀/80
- 第五节 独舞《逼上梁山》 刘晓敏/82
- 第六节 群舞《剪纸姑娘》 胡蜀/84
- 第七节 群舞《万泉河水》 胡佳、吴萌/87
- 第八节 双人舞《雀之恋》 饶文婷、刘维刚/90
- 第九节 群舞《掀起你的盖头来》 胡蜀/92
- 第十节 独舞《秦俑魂》 黄涛/95

附录 历届中国舞蹈荷花奖获奖名单/97

第一章 舞蹈艺术创作特征

第一节 舞蹈艺术创作美

舞蹈艺术创作通过某种现象冲击大脑，从而产生灵感，通过肢体语言作为创作手法来表达人的内心情感，直接反映劳动生活中的典型人物、典型事件、典型精神和社会发展规律。舞蹈艺术作品的创作美，是生活美、自然美的本质属性以及创作者生活积累和情感审美的结合物，包括舞蹈作品内容美和形式美。舞蹈美的特点表现在内容美和形式美的完美统一。

一、内容美

舞蹈美和舞蹈审美是舞蹈内容美的两大主体。

（一）舞蹈美

舞蹈美能体现人的内心欲望，是观念形态的自然活动。人体的意识活动在不停顿地呐喊，以人体舞蹈动作宣泄内心意识情感。舞蹈美是以人体舞蹈动态动作表现自我内在生命，在有节奏、有规律的多种变化运动中，塑造美的舞蹈形象。

（二）舞蹈审美

表演者在时间、空间中，以优美的舞姿动

态、静止造型、高难度技巧，展现自我内心美感。观众通过视觉、听觉感官欣赏舞者的表演，刺激大脑激发想象，从而产生联想，满足情感上的需求，形成主体和客体的审美关系。主、客体的审美关系建立在审美与美的意识两者和谐统一的基础上。

二、形式美

舞蹈的形式是作品表现的载体（见图1-1）。

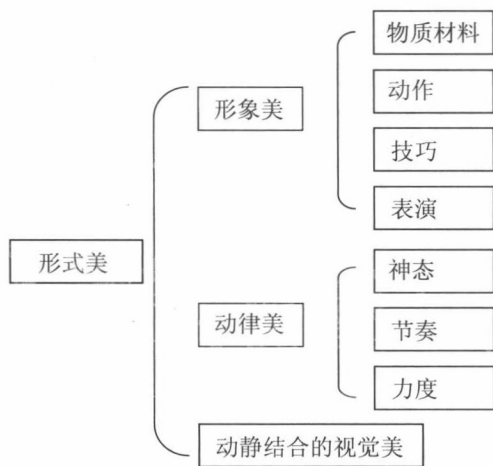

图1-1 形式美的内涵

（一）形象美

舞蹈之美，美在形象。

1. 舞蹈形象

形象是指在舞蹈作品中塑造人物性格、思想动态、情感个性的完整形态。观众在欣赏作品时，通过听、视觉作用于其他感官进行审美感受，引起心理的各种连锁反应，产生各种情趣的振奋，这种心理反应形成的形象，是鲜明生动的舞蹈形象。

2. 舞蹈形象的作用

形象性在舞蹈中具有举足轻重的作用。形象是舞蹈美的基础，舞蹈美体现在具体的舞蹈形象中，只有设计鲜明生动、富有个性的具体形象，才能使欣赏者产生审美感知。审美感知的程度完全取决于舞蹈形象层面的深度。

构成舞蹈形象的物质材料有人体、人体动作、技巧和表演。

（1）人体。不同的艺术形式采用不同的物质材料。人体是舞蹈表演的物质材料，是表现舞蹈的主体物质，是构成舞蹈形式美的基础，是创造舞蹈形象的工具。表演者在情感的促动下，利用灵活多变的肢体，在动作、步伐、姿态、手势、造型以及面部表情的律动中，状物抒情、传情达意，将人体各种自然形态转换成视觉形象而展现，使观赏者通过具有审美价值的动态形象来品味作品的主题。世界著名芭蕾舞《天鹅之死》就是利用足尖碎步、双臂揉动，塑造了天鹅虽然体弱，但渴求生存的形象，深深触动人的心弦，给人以生命力量和精神向往、追求的启示，达到感人的艺术效果。

（2）动作。动作的载体是人。人体本身是动态感觉及协调支配力产生的可舞性动作。身体是动作的主体，人在感情冲动下，头、躯干、四

肢等各部位关节进行有目的、有情感、有规律的节奏化、动律化、姿态化、造型化、规范化的运动，便产生了动作。人体动作的形成既是对身体的认知和运用，也是构成舞蹈最基本的元素，又是塑造舞蹈形象的手段。舞蹈通过艺术化的人体在时间中流动，在空间中展开动作来塑造舞蹈形象。

人体大致分为四个部位：① 头：脸、颈；② 躯干：胸、腰、腹、背；③ 上肢：手、指、掌、腕、小臂、肘、大臂、肩；④ 下肢：脚（趾、掌）、踝、小腿、膝盖、大腿、胯。每个关节都能自由活动，并有方向变化、速度变化、幅度变化、力度变化等。各种不同的变化，产生不同的动作效果。

动态、动速、动律、动力是构成动作的基本元素，也是形成动作美的内在成因。这些元素的有机组合，使动作更具有形象美、流动美、节奏美、韵律美，更能体现动作语言的内心情感（见图1-2）。

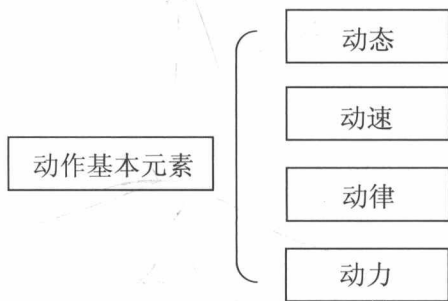

图1-2 构成动作的基本元素

（3）技巧。动作技巧是舞蹈艺术的一种审美表现形式，包括跳、转、翻、爬、滚等，是超常规的一种高难度动作。

技巧在作品中的作用表现在：① 传情达意的表现手法；② 强烈、鲜明而概括性强的舞蹈语言；③ 升华舞蹈形象，加深观众对舞蹈形象的认识；④ 深化对主题的理解；⑤ 增加舞蹈气氛，

突出舞蹈高潮；⑥ 舞蹈结尾的一种处理方式。

(4) 表演。舞蹈形象的创造离不开表演，表演涵括“表”与“演”两层含义：表是生理反应，指内心情感依附五官外貌和肢体动态感觉来表露，是情感的外化载体；演是心理回馈，模拟再现各类人、事、物和自然现象以及事物发展规律等，是内心情感和感情外化形式的统一体。

舞蹈表演通常有以下特征：① 舞蹈审美附和和情感之中；② 舞蹈表演是动作表演与激情释放的完美结合，没有内心情感的冲动，动作尤显苍白；③ 表演情感能激起观众的心灵共鸣；④ 情感在时间与空间相互相遇与融合中捕捉和凝聚；⑤ 剧情通过演员的眼神、面部肌肉和肢体动作加以体现；⑥ 以形表神、以神带形、内外结合、形神兼备；⑦ 情感激情是表演的先导，舞蹈表演是情感表露的体现。

(二) 节奏韵律美

动律是流动中的韵律。舞蹈的动律美是肢体运动在连续多变的节奏中产生了律变与韵变，形成一个个美的舞姿造型和流动画面，这些韵化了的外在形体动态，包括动作的节奏和动作的韵律：节奏即动作与动作连接的速度，多变化的节奏是动律美的内在条件；韵律即依靠流动舞姿和流动路线，在节奏张弛、快慢、强弱、疏密、刚柔的多重复杂变化中形成。

节奏和韵律是舞者情、气、韵的内在表现。节奏体现技法，韵律展现内涵，两者相互融合交汇，贯穿于形体的动态始终，形成美的动律，达到深刻表达人物内心情感、准确刻画人物形象、体现舞蹈美的风貌的目的。

1. 舞姿神态美

舞姿神态美是指依靠人体的头、颈、肩、臂、肘、腕、指、腰、臀、胯、腿、脚、趾、

眼、唇、脸、发以及人体之外可用的道具，根据不同舞种风格形成的人体运动。如芭蕾：向外延伸的舞姿，形成开、绷、直、立的美学特征；古典舞：向内探求的身体韵律，形成圆、弯、收的审美特征。

(1) 中国古典舞的表演强调意念、想象、气息以及外在形态和内在神态的舞姿和内心表演。外在形态和动态以及内在神态是人的情感外泄，是身体语言的表露。

形态 舞姿与姿态、动作与动作、动作与姿态的点与线的运动连接路线。在中国古典舞和民间舞中，提、沉、冲、靠、含、腆、移等元素体现拧、倾、圆、弯的曲线美和刚健挺拔、柔韧、含蓄的气质美。舞蹈作品的形象通过舞姿形态塑造。

动态 表现舞蹈作品的核心。动态以一定的形态为基础，将一个个可变的形态舞姿在动态中展示舞蹈语言的魅力。形态之美、神态之意、动态之韵勾画出时代审美形象。

神态 人的内心体验通过思维意识、意念想象触发情感思维形成的舞蹈动作，有形、有神、可直露情感，是可意会理解的心态语言与内涵的表达。神态控制气韵，气韵展现时代的审美特征。

(2) 中国古典舞强调动作的形、神、劲、律。

形 舞蹈形体动作，姿态与姿态连接运动。

神 主导、支配心意的神韵姿态。

劲 动作的力感，含动作的大小、轻重、缓急、长短、强弱、刚柔等力的关系处理，直接表现情感的深度。

律 动作自身独特的律动和遵循动作运动的规律。

形、神、劲、律完美结合的形式如图1-3所示:

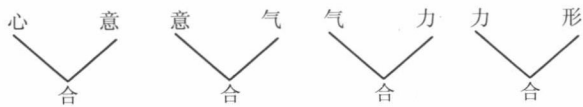

图1-3 形、神、劲、律的完美结合

经过劲与律达到形神韵美、内外统一,即以内心意念支配,附之于外形,形未动、神先领,形已止、神依展;动作起于心、发于腰、终于精、形于体,构成具有中国特色的“以神领形、以形传神、神形兼备”的美学特征。

2. 动作韵律美

舞蹈作品的风格和审美精髓依赖于动作的节奏和韵律。节奏—技法、韵律—内涵两者交汇结合,融贯于动态始终。

改变动作的动律节奏主要包括以下内容:速度—快慢,力度—强弱,量度—轻重,幅度—大小。

进行力的速度、力度、量度、幅度以及力的扩散、力的收缩、力的延伸等单一变化或综合变化,形成抑扬顿挫的连接和美的刚柔相济、点线融洽、变化多端的美的形象。

(1) 以点、线、块、面的律动进行画面结构的变化。

(2) 身体动作流动和构图共同进行点与线的流动结合。

(3) 加强舞蹈动作形象塑造,使情、气、韵与舞蹈动作融为一体。

(三) 动、静结合的视觉美

动态即动作姿态,是舞者在自我意识和情感支配下,产生一系列动作,并按一定节奏和构图形成人体动作律动和承前启后的连接过渡动作。

静态也称静止造型或姿态造型,既是动态的凝聚,又是思绪情感的延伸,在塑造人物形

象、展示故事情节和人物内心情感转折中起重要作用。

动与静是两个反义的连词,动与静动作的设计,以情绪变化而定。动态是静态的过渡,静态是动态的起点和终点,只动不静或只静不动,则无法表露不同感情的深度。动、静相互连接合作给力,相互影响沟通,以动制静,以静促动,动静结合更能表达情感,体现舞蹈的活力。

构图是构成动与静和谐交错结合的情感连体线,也是人体动态点与线和构图画面点与线连接的轨迹。点、线的连接和移动,随审美进化而不断发展、变化、延伸交替,在灯光布景、服装道具、化妆的参与和补色美化中尽显动、静结合的视觉美。

三、形式美在舞蹈艺术中的作用

(1) 舞蹈是无声的肢体语言,依附人体动作作为媒介,凭借人体动作艺术形式传情达意。

(2) 舞蹈是靠人体动作表现情感的一种形式性极强的直观艺术,通过听、视觉器官来感受动作的内涵。舞蹈形式美体现在具有审美价值的人体动态语言中。

(3) 在长期的审美历程中,形式美是舞蹈审美心理和审美标准的标尺。

四、内容美和形式美的完美结合

内容美和形式美的统一是舞蹈美的特点之一,两者缺一不可,只有融合统一,才能突出主题,彰显创作者的思维意图。

(1) 形式是内容的载体和物化形态。

(2) 形式是表现作品手段,对内容产生积极的影响。

(3) 内容决定形式,形式是载体,内容通

过形式而体现。

(4) 形式取决于内容,形式服务于内容。

内容和形式的统一,在互补转换和完美协作的融合中,共同完成舞蹈形象的塑造。

练习题

1. 以作品为例,论述舞蹈的审美。
2. 试述舞蹈形式的表现方法及形式美在舞蹈艺术中的作用。
3. 分析作品内容美和形式美的完美结合。

第二节 舞蹈创作的文化性

一、舞蹈文化的特征

舞蹈从生活中来,是生活的艺术表现形式。舞蹈涵括民俗文化,通过舞蹈体现民俗文化、风土人情。舞蹈作品创作中的表现具有鲜明的文化性特征,主要概括为丰富性、独特性、融合性和大众性。

(一) 丰富性

舞蹈创作含有丰富的文化性。从素材收集、题材选择、主题确定、结构安排、动作语言设计以及音乐写作与舞美设计无不从社会生活中摄取,涉及广泛而丰富的文化,包括劳动、生活、宗教、教育以及节日的喜庆和穿着服饰等,无一不是紧靠生活,紧依文化而发展。文化促进舞蹈创作,舞蹈素材涉面极广,作品中无不体现出文化的丰富性,使观众通过对作品的欣赏,感受到舞蹈艺术丰富而博大的文化魅力。

(二) 独特性

舞蹈创作的独特性包括独特的文化性和独特的艺术表现形式。

1. 独特的文化性

在不同的时代、不同的民族、不同的社

会、不同的地域,形成了不同的文化内涵,所以其文化特征非常鲜明,差异甚大,彰显出不同时代的个性特点。舞蹈创作立足于文化根基上,从宗教习俗、动作风格、服装道具以及音乐特色,无不突出各区域独特的文化性。舞蹈艺术独特的个性特点,善于表现舞蹈文化的时代特征、民族特征、社会特征,让观众感受到舞蹈和其他不同艺术的文化内涵,在认知和对比中领悟文化,并陶醉在风格浓郁的舞蹈美的享受中。

2. 独特的表现形式

不同的艺术有其不同的表现形式,舞蹈以无声的动态语言和人体动作的流动表现事物发展的过程,抒发内心情感,塑造人物形象。

(三) 融合性

优秀的舞蹈作品把文化的融合作为重要的内容来表现。在多元文化的撞击中,舞蹈作品创作与审美从传统的民俗文化遗产中获取到了新的历史价值,巧妙地表现传统文化与当代文化的融合、东西方文化的融合、精英文化与大众文化的融合、主流文化与边缘文化的融合等,由此舞蹈艺术与观众、舞蹈表现与欣赏更为协和,使各层

面不同品位的观众立足不同的世界观、审美观，在审视同一作品中获取更多的文化内涵。

（四）大众性

舞蹈文化随民俗文化而推进，由大众继承而发展，又为大众服务。舞蹈作品在文化积淀的基础上而创作。

其创作要求如下：

（1）提炼和发展动作，既要保持专业艺术特点，又要立足文化之根，具有文化的大众性和包容性。

（2）既要有民间自娱自乐的情趣，又要有现代文化的气质涵养。

（3）既要有传统文化的内在精神，又要具备当代大众人的内心情感。

舞蹈作品必须服务于社会，服务于大众，必然呈现在大众视觉感官中，舞蹈文化内涵自然随感官之感被广大群众所接受。

二、文化性与动作性

以舞蹈作品为基础，通过作品内涵体现其文化特性和动作性。

文化性表现在舞蹈艺术创作中对生活的积累沉淀，还表现在舞蹈艺术理论思维的精辟和对民族文化深刻的概括。

动作性是舞蹈作品中以肢体语言为媒介，通过作品结构和技巧体现的动作特征。文化性与动作性两者关系如下：

$$\begin{array}{ccc} & \text{主导} & \\ \text{文化性} & \xleftrightarrow{\quad} & \text{动作性} \\ & \text{服务} & \end{array}$$

动作具有独特的个性。人体动作是舞蹈形成的重要因素，是舞蹈艺术和舞蹈文化得以存在的基本前提，它既影响文化性的表达效果，又具有独立的审美价值。文化性通过动作性传达，动作性影响文化性的形成与发展，在舞蹈创作中新颖独特的动作呈现文化内涵，舞蹈动作出现的价值不仅仅是外部形态，同时还是文化的体现。

三、民族性与现代性

舞蹈作品中通过民族生活与民族精神展现民族特色与民族风格，发扬民族魅力是博得观众喜爱的重要手段。中华民族舞史悠长、群星灿烂、舞风繁多、舞技精深，民族性在舞蹈作品中的表现形式非常丰富，由于民族习俗、民族地域、民族服饰的差异等，形成风格各异的民族特征。从舞蹈类型来看，傣族的“三道弯”、朝鲜族的“鹤步”、藏族的“踢踏”等，无一不是民族文化的结晶。民族舞蹈在编创中应注重民族风格的特色，注重肢体形态上的内涵，注重音乐、服饰以及精神形态的把握。

一切文化均依附于时代的发展，时代性是舞蹈创作不容忽视的元素。舞蹈作品应准确地反映时代背景，及时地表现时代变迁，从而塑造不同时代的不同人物形象。不同时代的舞蹈作品反映出不同的时代文化。

练习题

1. 试述文化性和舞蹈创作的关系。
2. 针对舞蹈创作谈如何提高自身的文化修养。
3. 立足民族文化视觉，谈舞蹈创作的现代性。

第二章 舞蹈艺术基本理论

第一节 舞蹈的类型

舞蹈的类型如图2-1所示。

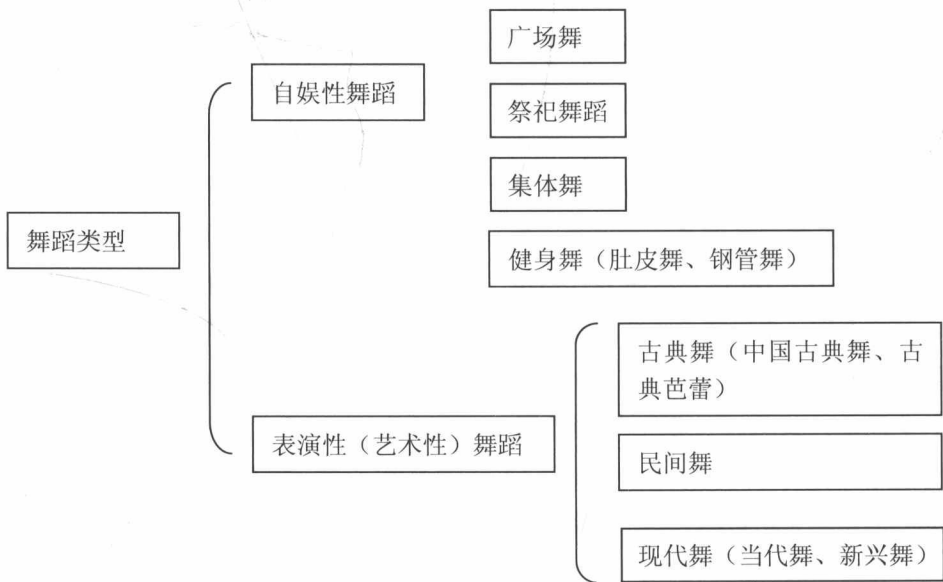

图2-1 舞蹈的类型

一、自娱性舞蹈与表演性舞蹈

舞蹈依其目的与作用的不同可分为自娱性舞蹈与表演性舞蹈。

（一）自娱性舞蹈

自娱性舞蹈是指以自娱为目的，自娱自乐

愉悦自我精神的舞蹈。它不以舞台为表现场地，其动作简单，技巧偏少，对舞者身体素质没有要求，任何人都能参加成为舞者；舞蹈时很随意（有些祭祀舞蹈有严格的规范程式），不表现任何情节，只是宣泄内心情感；队形变化简单，人数不限，可随意增减；有的有伴奏音乐，有的只

是用鼓、锣、镲等多种打击乐随节奏而起舞。自娱性舞蹈又称广场舞蹈,包括习俗舞蹈、宗教祭祀舞蹈、体育舞蹈、交谊舞、青年舞、校园集体舞以及时下年轻人流行的蹦的、街舞,以锻炼身体为目的的各种健身舞和各个民族的传统节日舞蹈,如汉族的大秧歌、藏族的弦子舞、蒙古族的安代舞、土家族的摆手舞、苗族的踩堂鼓、朝鲜族的长鼓舞、傣族的橡角舞等。自娱性舞蹈因自娱而随意,故又称大众性舞蹈。除民俗性广场舞外,广场健身舞随经济突飞而快速发展,人人投入健身,是全民参与的舞蹈。自娱性舞蹈从另一角度分析,也含表演因素。当投入到大众群体自娱自乐舞蹈,释放内心情感时,舞者的情感表露很快影响观赏者产生共鸣,因此自娱性舞蹈和表演性舞蹈的特性效果又往往同步存在。

自娱性舞蹈通常具有以下的特点:

(1) 群众性的健身娱乐、喜庆和祭祀崇拜活动,展示宗教信仰的精神追求。

(2) 形式自由活泼,动作简单易学。有规定动作和规定画面调度,也可随心所欲在统一节奏中即兴发挥,舒展肢体。

(3) 不受场地、人数、性别、年龄的限制,人人都能参与。

(4) 舞者手拉手,面对面,广泛接触,相互交流,在流动交换位置中交流情感。

(5) 活动肢体,舒展筋骨,达到健身目的。

(6) 在欢乐的气氛中动作循环反复,百跳不厌,可通宵达旦,释放自我情感。

(7) 舞者情绪相互感染、相互启发,具有广泛的交际性。

(二) 表演性舞蹈

表演性舞蹈也称艺术舞蹈,以剧场舞台为表演场地,为观众欣赏而表演的舞蹈作品,其目的

主要供人观赏。表演性舞蹈取材于生活,将精选的素材经过艺术加工和整理而创作成作品。表演性舞蹈有着鲜明的主题思想、结构、风格和典型化的形象,动作风格内涵细腻、难而复杂,具有鲜明的艺术性、规律性、观赏性和规范性,表演者受过专门训练,才能自如地以身体动作表现舞蹈语言,体现主题,准确塑造舞蹈形象。表演性舞蹈在舞台空间和时间中展示舞姿,同时有音乐、舞美、灯光、服装、道具等艺术手法的配合,通过演员优美的舞姿和精彩的表演表达创作者意图,达到感化观众的目的,既有教育作用,又获美感享受。

表演性舞蹈通常具有以下特点:

(1) 完整的艺术作品,围绕主题思想安排情节结构,突出人物形象。

(2) 演员经过一定的训练,掌握表演的技能技巧,通过演员表达创作者的意图。

(3) 在固定的场地(舞台)表演,受音乐长度、织体、风格和场地的限制。

(4) 充分利用灯光、服装、道具、化妆等舞台美术,帮助作品内容的表达。

(5) 通过演员的表演,感染观众。

二、艺术舞蹈的分类

艺术舞蹈按照风格特点的不同可分为古典舞、芭蕾舞、民间舞和现代舞。

(一) 中国古典舞和欧洲古典芭蕾舞

1. 古典舞

古典舞包括中国古典舞和欧洲古典芭蕾舞。世界各国各民族的历史文化,蕴含独特风格的民族舞蹈。中国古典舞从汉唐舞蹈起步,经过半个多世纪的变迁与发展,特别是新中国成立以后,文化建设得到进一步重视,我国第一代舞