

普通高校舞蹈编导教育初探

Study on dance education in Colleges and Universities

张月龙 何好 编著

光明日报出版社

普通高校舞蹈编导教育初探

张月龙 何 好 编著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高校舞蹈编导教育初探 / 张月龙, 何好编著.

-- 北京: 光明日报出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5194-1467-2

I . ①普… II . ①张… ②何… III . ①舞蹈编导—教学研究—高等学校 IV . ① J711.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 173320 号

普通高校舞蹈编导教育初探

著 者: 张月龙 何 好

责任编辑: 李 娟

封面设计: 星海传媒

责任校对: 闫 超

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67022197 (咨询), 67078870 (发行), 67019571 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn lijuan@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 北京朗翔印刷有限公司

装 订: 北京朗翔印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 190 千字

印 张: 10.125

版 次: 2016 年 11 月第 1 版

印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5194-1467-2

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

作者简介

张月龙，1977年2月出生，男，籍贯：河北省石家庄市，汉族，学历硕士，研究方向：舞蹈编导教育，工作单位：深圳大学，职称职务：讲师。

何好，1984年3月出生，女，籍贯：湖南省常德市，汉族，学历硕士，研究方向：舞蹈编导教育，工作单位：深圳大学，职称职务：讲师。

前言

舞蹈是凭借人体动作抒发情感的一门表演艺术，同时作为人类最早创造的无声的符号语言系统，它承担着两种史前艺术功用，简单地说即是符号学家口中的两种符号：理智符号及情感符号。而在史前生活中，人们往往利用舞蹈来进行传达、叙事、表意以及自我表现。同时还通过舞蹈与自然界、神灵进行沟通。舞蹈表达了人在以自我为中心的意识形态下丰富的创造力和想象力，自我展示了对自然界的发现以及超越的意义。笔者主要对普通高校的舞蹈编导教育进行了研究，希望能够推动我国舞蹈的进步和发展。

本书共计 8 章，合计 12 万字。由来自深圳大学的张月龙、何好执笔撰写，由于时间比较仓促，加上编者水平有限，在编写的过程中难免出现纰漏之处，敬请读者谅解。

本书本书共 8 章，具体分工如下：

张月龙（主编）负责书稿审定，负责第一、二、六、七章写作任务，合计 6.1 万字。

何好（主编）负责书稿审定，负责第三、四、五、八章写作任务，合计 5.9 万字。

目录

第一章 什么是舞蹈编导.....	1
第一节 舞蹈编导的涵义.....	2
一、基本信息.....	2
二、类型.....	3
三、发展趋势.....	4
第二节 舞蹈编导的表现形式和社会功能.....	4
一、舞蹈编导的表现形式.....	4
二、舞蹈编导的社会功能.....	8
第三节 舞蹈编导的职责.....	11
第四节 舞蹈编导的知识结构.....	19
一、坚实的舞蹈基础.....	19
二、舞蹈编导的理论知识.....	22
三、要有较高的音乐知识和修养.....	29
四、要有较高的文化程度.....	31
第五节 舞蹈编导应该具备哪些条件.....	31
第六节 舞蹈编导的要素和容易忽略的问题.....	33
一、舞蹈编导的要素.....	33
二、舞蹈编导中容易忽略的问题.....	36
第二章 舞蹈的形式结构.....	39
第一节 舞蹈形式的感知结构.....	40
一、感知结构的色彩、线条、形状.....	40
二、听觉形象.....	43
三、动觉形象.....	46
第二节 舞蹈形式的结构过程.....	48
一、内在的形式化.....	48
二、外在的形式化.....	50
第三节 舞蹈编导专业教学的特点.....	53
一、启发式教学.....	54
二、实践性教学.....	54
三、一对一教学.....	54

第三章 编舞基础训练.....	56
第一节 编舞概述.....	57
第二节 即兴舞的训练.....	58
一、什么是即兴舞.....	58
二、即兴舞的训练.....	59
第三节 观察生活、捕捉形象.....	61
一、观察生活.....	61
二、捕捉形象.....	62
第四节 动作练习.....	63
一、动作的分解变化.....	63
二、动作变化练习.....	64
三、动作练习小结.....	65
第五节 舞蹈语言技术.....	65
一、什么是舞蹈语言.....	65
二、舞蹈语言的表达作用.....	66
三、舞蹈语言的创作特点.....	66
四、舞蹈语言在教学创作中的地位.....	67
第六节 舞台调度练习.....	67
一、概述.....	67
二、舞台动作的角度.....	68
三、舞台的部位.....	68
四、舞台画面.....	69
五、运动线.....	69
六、运动方向.....	70
七、运动趋势.....	70
第七节 音乐编舞技术.....	71
一、概述.....	71
二、音乐编舞练习.....	71
第四章 舞蹈的构思.....	74
第一节 舞蹈思维.....	75
第二节 选材.....	77
第三节 结构.....	78
一、概述.....	78
二、结构方式.....	79
第五章 舞蹈小品创作.....	85

第一节 概述.....	86
一、什么是舞蹈小品.....	86
二、舞蹈小品的类别.....	86
第二节 单人舞小品.....	88
一、概述.....	88
二、单人舞小品的训练步骤.....	89
第三节 双人舞小品.....	91
一、概述.....	91
二、双人舞小品的训练步骤.....	92
第四节 三人舞小品.....	96
一、概述.....	96
二、三人舞小品的训练步骤.....	97
第五节 群舞小品.....	100
一、概述.....	100
二、群舞小品的训练步骤.....	101
三、训练要求.....	102
第六章 舞剧创作.....	103
第一节 多重视角中的舞剧结构要素.....	104
一、故事要素：背景、事件、人物、性格.....	104
二、情节要素：开端、发展、高潮、结局.....	105
三、语体要素：独白、对话、鼎谈、群言.....	106
四、叙说要素：动机、重复、对比、平衡.....	110
第二节 舞剧结构形态的系统层次与典型构成.....	114
一、舞剧结构形态的系统层次.....	114
二、舞剧结构形态的典型构成.....	118
第七章 舞台美术设计.....	127
第一节 舞美设计的基本原则.....	128
第二节 舞台构造的设计.....	130
一、舞台机械.....	130
二、舞台类型.....	131
四、设计要点.....	133
五、舞台大幕.....	136
六、音响器材.....	137
七、数字灯光.....	137
八、布景吊杆.....	139

第三节 舞台布景的设计.....	139
一、舞台布景结构形式的出现.....	139
二、舞台布景形式的审美特性.....	141
第四节 舞台灯光的设计.....	143
一、从心理学的角度分析.....	143
二、从舞台灯光设计师的角度分析.....	143
三、从观众观影效果分析.....	144
四、从灯光技术和手法角度分析.....	145
第八章 舞蹈编导的创意解读.....	146
第一节 编导意识的创新.....	147
一、编导的思维创新.....	147
二、舞蹈结构的创新.....	148
三、舞蹈语言的创新.....	150
第二节 编导创意的文本呈现.....	151
参考文献.....	153

第一章 什么是舞蹈编导

舞蹈是一种表演艺术,使用身体来完成各种优雅或高难度的动作,一般有音乐伴奏,以有节奏的动作为主要表现手段的艺术形式。它一般借助音乐,也借助其他的道具。舞蹈本身有多元的社会意义及作用,包括运动、社交/求偶、祭祀、礼仪等。在人类文明起源前,舞蹈在仪式,礼仪,庆典和娱乐方面都十分重要。中国在五千年以前就已经出现了舞蹈,它产生于奴隶社会,发展到秦汉之际已形成一定特色。

舞蹈编导是舞蹈(舞剧)作品创作、排练和演出过程中的组织者和领导者。其专业特点是“编”和“导”的紧密结合和高度统一。舞蹈艺术在表现手段上的特殊性是通过舞蹈动作来表达人物的思想感情和情节内容,塑造典型形象。在舞蹈创作中,创作者从深入生活捕捉舞蹈形象、创造和组织舞蹈语言、编排设计舞段,到将其艺术构思通过排练最终由演员体现于舞台之上,是一个不可分割的完整的艺术创作过程。因此,在舞蹈作品的创作过程中,编和导也是紧密相连不可分割的。

第一节 舞蹈编导的涵义

Choreographer,舞蹈(舞剧)作品创作、排练和演出过程中的组织者和领导者。其专业特点是“编”和“导”的紧密结合和高度统一。舞蹈艺术在表现手段上的特殊性是通过舞蹈动作来表达人物的思想感情和情节内容,塑造典型形象。在舞蹈创作中,创作者从深入生活捕捉舞蹈形象、创造和组织舞蹈语言、编排设计舞段,到将其艺术构思通过排练最终由演员体现于舞台之上,是一个不可分割的完整的艺术创作过程。因此,在舞蹈作品的创作过程中,编和导也是紧密相连不可分割的。

一、基本信息

(一) 历史信息

中国古代有各种规模的歌舞表演,据史籍记载,唐代负责排练乐舞的“执事者”,就相当于今天的舞蹈编导,如李可及就曾创作和排练了《菩萨蛮队舞》

和《叹百年》两部大型乐舞（见中国古代舞蹈、唐代舞蹈）。从 20 世纪 30 年代开始，中国舞蹈家已积累了丰富的舞蹈编导经验。中华人民共和国成立后，政府对舞蹈事业十分重视，专业舞蹈工作者从艺术实践中不断总结经验，逐渐形成了比较系统的舞蹈编导理论。

（二）课程内容

新一代创新舞蹈家容一菲现行编导课的主要内容包括基础理论和专业训练两个部分。基础理论包括舞蹈编导的职能、舞蹈创作的一般程序、舞蹈语言、舞蹈结构和舞蹈要点等。基于舞蹈编导的专业特点，要求编导具有正确认识生活概括生活的能力、较高的文学修养、丰富的历史知识、对音乐的理解能力和表现能力、戏剧结构能力、美术鉴赏能力以及较强的组织才能。只有具备了高层次的专业知识结构，才能成为一个称职的舞蹈编导。

（三）专业训练

专业训练包括选材的练习、结构能力的练习、编舞技巧的练习、舞蹈画面的练习、舞台调度的练习以及小品习作和实习排练等。其中编舞技巧是学习编导最重要的课目。通过编舞练习要求掌握对舞蹈动作进行分析、分解、变化和发展的技能；捕捉舞蹈形象；创造、组织舞蹈语言；设计各种舞段等一整套从简到繁，由浅入深的创作过程。其中，既包括事先设计好的习题，也包括一系列以即兴方式进行的编舞练习。通过这些练习除掌握编舞的技巧外，更重要的是培养和提高编导进行舞蹈思维的专业素质。

二、类型

广场型，一般人数在 50 多人到更多。

庆典型，一般企业、学校、集团等，都会经常接触到此类舞蹈的安排。这种舞蹈的节目安排，一般都在开场、中间高潮、或压轴。可以说是比较重要的一类舞蹈（特别是对于一大群业余或根本没接触过舞蹈的人群时候）。在人数上，一般以群体的 13—24 人左右为佳。舞蹈的体裁不限制。

针对性商业型，其实这一种包含了前面几种，特别是一般综合型和庆典型，但是又有一点点不同。因为商业性演出往往必须要有对其产品能有一定的针对

性质,就好比厂家看的不是你跳的多好,注重的是其对产品的推出点一般综合型,包含了单、双、三和小型集体舞蹈。

三、发展趋势

现在编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,目前的需求非常大。在现在这个文化高度发展的社会,政府高度重视精神文明建设,文艺演出和艺术设计取得了很大发展,这就要求有大量的编导去完成这些工作。其次,国内文化市场的不景气,也需要有好的编导去输入新鲜的血液,这就要求我们作为一名编导必须把自己的所长发挥出来,舞蹈艺术团需要的编导必须有创新的思维、能创作出吸引观众的作品,而电视台则需要既有编导能力,又能懂得电视的人才,这就要求我们必须在学习好本专业知识的同时,努力学习有其他与之相关的知识。未来的竞争是激烈的,职业发展的要求使我们必须认识到自身的素质要不断再提高,使我们能成为一个“全才”。编导的世界是丰富新鲜的,需要我们去开拓,今后随着演出事业的蓬勃发展,我国艺术市场编导专业的从业者将会有更大的需求,促进整个舞蹈编导就业向更好的方向发展。

第二节 舞蹈编导的表现形式和社会功能

舞蹈编导就是舞蹈作品的编者和导演。舞蹈是一种表达方式,通过肢体在空间中的变化传达出编导和舞者想要表达的东西,并与观者进行交流。舞蹈作为肢体语言,动作是其根本。当身体在空间中运动,动作就会呈现出来,而经过编排的动作就可成为舞蹈。

一、舞蹈编导的表现形式

近些年,随着国家经济实力的不断增强,现代人们对于文化和精神层面的追求与日俱增。舞蹈作为一种以音乐伴奏及节奏动作为主要表现手段的艺术形式,对满足群众精神上的享受以及增进群众间的交流具有重要的作用。目前,舞蹈编导在舞蹈创作及排练过程中担当着组织者和领导者的责任,也在舞蹈演

出的各个环节发挥着至关重要的作用。舞蹈编导可以通过其独特的表现形式来演绎丰富的舞蹈动作,进而传达出编导和舞者想要表达的内心情感和思想情感,以塑造出具有典型意义的舞台形象,从而确保演员能够实现精彩的舞台演出。本文通过探讨舞蹈编导的主要表现形式,希望对往后的舞蹈研究工作有所帮助。

(一) 舞蹈编导重视文学艺术的各种表现手法

舞蹈要充分体现文学性,将舞蹈和诗词等文学载体有机结合。将舞蹈作为重要的审美形态和形式,也是伴随着历史和文化的发展潮流而不断向前推进的,逐渐成为独立的艺术门类。例如,历史上比较著名的《荷花舞》、《丰收歌》等经典作品,均采取独特的舞蹈语言方式,努力营造一种诗词的意境,力求充分感染广大的欣赏者,确保在舞蹈艺术中获得更多的美的享受。舞蹈能够充分体现和表现出诗韵的意境,努力将舞蹈中的文学因素充分予以外延和拓展。舞蹈艺术和文学艺术两者之间存在着真谛的互通性。舞蹈作品也能够充分体现出文学作品精妙的结构方法,因为其中具有较多的情绪因素,像诗歌抒情的方式一样,展现出情感的快速变化和起伏来。在情节舞蹈方面,其结构方法和小说的结构存在类似的地方,两者均不受时间和空间的限制,按照故事情节的先后发展顺序来展开。简而言之,目前相当部分的舞蹈作品取材均来自于众多的文学作品,甚至有的舞剧作品完全是由著名的文学作品改编而来的。在此过程中,获得许多的生活启示,来源于针对大量生活素材的分析比较研究,进而产生更加具体、生动的艺术性构思和想法。在文学艺术思维运动过程之中,进一步加深对舞蹈形象的积极思索和优秀作品的检验,舞蹈作品的质量高低在某种程度上取决于编导对于生活和舞蹈的认识程度,对舞蹈作品的大致判断情况,也是由舞蹈的“文学性”决定的,即情意等因素来源于文学思维的流动、引导。文学被看作是人类思维的工具,舞蹈占据着文学中的重要位置,形成相对独立的文学艺术品格。

(二) 舞蹈编导中的文学艺术表现手法

1、舞蹈编导中的语言艺术

艺术发展存在一定的规律,各因素间存在结合而发展的必然趋势,原始社会的歌舞形式主要是音乐、舞蹈、诗词等的结合,从实际经验角度来说,更多的舞蹈编辑元素能够将语言艺术、舞蹈动作两者之间有机结合起来。必然在国

内的众多的舞蹈作品里，语言艺术的主要体现形式就是歌曲编舞蹈，通过歌曲优美的旋律和歌词里的优美意境，创作编制出来舞蹈的形式，语言艺术就是歌词的艺术形式，有了音乐的辅助，歌声为舞蹈做出了最有魅力和表情的伴奏，自然而和谐。因此，这个歌曲为舞蹈编作的形式很是常见，是一种被大众乐于接受的新鲜形式。其中，歌词是起语言辅助作用的。舞蹈是人体艺术，舞蹈表现出来的语言既有意义又有形象。舞蹈的语言在形象上主要指外表的形象和神态，而意则是动作和形象传递出来的一种内在意义和韵味。象基本的组成部分是动作，在技巧和风格等各方面都极大影响着象的成功与否。风格是一个舞蹈所表现出来的基本特点，建立在自己的风格律动基础之上，有独特的特点。如牛背上的摇篮这一舞蹈中，少年的形象就是身着藏袍，坐在牛背，飞舞衣袖驰骋，男演员则是沉稳，刻画了牦牛奔放天性，这些舞蹈的语言所表达的特点，正是观众所看重的生活情感。

2、舞蹈编导中的抒情手法

舞蹈编导中的抒情手法更多的是借物抒情的手法运用，从外部的形象出发，深入内部，赋予想象上的特点。舞蹈的编导是要有很强的模仿力的，编导的思路能否实现和反映现实的重要途径，也是完成文学感受向动作转化的主要途径。舞蹈本身就是一门抒情的艺术和形式，其实舞蹈抒情的方式可以追溯到古代人类文明的发展历史，人类充分发挥舞蹈抒情性的作用。在表演形式上，舞蹈采用比拟、象征的手法，通过人体的基本动作来表达人民的真情实感，让广大观众在舞蹈动作中体会感情的抒发。而不仅仅是台词、讲述、故事等枯燥的环节去感染和渲染气氛。著名的舞蹈作品荷花舞就通过美妙的动作、优美的旋律、超然的意境、音乐的旋律，创作了美好的形象，从而抒发语言是没法表达出来的感情，从而让观众对和平、对伟大的祖国充满了热爱和真情，显示出舞蹈的强大魅力。

3、舞蹈编导中的叙事手法

有的舞蹈是没有台词的，只有音乐以及各个场景烘托配合，使舞蹈出现了得以表达感情的广阔天地，天鹅湖里王子和天鹅相遇时的经典舞蹈，就是以系列舞蹈表现王子从提放、恐惧、抵御的防范心理到放松、放心、相信、甚至产生爱意、害羞等复杂的情感变化，感染的力度很强，可谓无声胜有声。

4、舞蹈编导中的象征手法

这种手法是有基础生活特点的，概括了生活的基本特点，能反映出生活的本质，得到了观众的认可和赞赏。在《绳波》这个舞蹈中，用一根绳子当道具，根据剧情发展，绳子成为不同意义的象征。演员将绳子转成圆圈向对方抛去时，这是一种爱的意味；演员被绳子紧紧缠身时，又象征一种命运的意义；三个人在一起跳舞时，充满欢乐的家庭又展现在人们的面前；绳子剧烈地抖成波浪时，象征了父母矛盾的内心活动；最后绳子向着两个方向拽去，上面的布娃娃晃来晃去，象征父母反目而影响孩子的悲惨境遇。舞蹈灵活的采取象征的表现手法，能够将广大观众注重的感情因素与舞蹈形象有机地结合起来。同时，引起了观众们的沉思和联想，让人在精神上得到陶冶，令人回味无穷。

5、舞蹈编导中的假设手法

作为一门特设的艺术形式，舞蹈和电影、话剧等形式相比，跟日常的生活场景是存在很大区别的，甚至感到了与生活里相违背的生活习惯。《在水》这部舞蹈中，观众宁愿相信和接受舞蹈这种艺术里的假设情况，而不愿盲目地接受生活的现象。因为他们可以从这个舞蹈中感受到艺术美带来的享受。从这个角度来说，舞蹈艺术不是单纯的虚假，而只是一种假设。

（三）舞蹈编导中对文学艺术中寓意手法的借用

优秀的作品，是基本的舞蹈功底、精美的舞蹈造型、齐备的服装道具、适合的音乐渲染等因素的综合体现，除此之外，还有舞蹈的内涵，也就是深深的寓意体现在作品里。舞蹈的编导可以将寓意手法运用到作品中，将对生活实际的描绘和感情的表现有机地融合在一起，从而实现观众在情感上的共鸣。寓意的主要表现有以下几个方面。

1、舞蹈的形象展现意境美

例如，在《雀之灵》这部作品中，突出了一只漂亮的白孔雀形象，演员通过腕、臂、指等的动作将腿、腰、胸、肩的各个关节进行淋漓尽致地舒展，活像一只展翅翱翔的孔雀。表现出来的节奏是明快的，展现出来的旋律是多彩的，对生命的讴歌和对未来的憧憬，这些都形成了一种美好的意境。

2、舞蹈的意念展现意境美

意念作为舞蹈的一个基本特征，与舞蹈的意境应该是不能分割的。将意境

通过舞蹈动作展现出来,才能实现寓意的最佳境界。《两棵树》在中国台湾的演出获得了巨大的轰动效果,主要就是因为她的舞蹈在创作意境上产生了巨大的魅力。作品对恋人的形象演示成两颗不可分割的树,不断的将舞蹈在情节和意念上推向新的高潮。

二、舞蹈编导的社会功能

舞蹈是人类共通的艺术形式,是伴随整个人类文明史发展的重要见证。随着社会经济的发展和精神文明的进步,舞蹈事业受到越来越广泛的重视,专业舞蹈工作者从艺术实践中不断总结经验,舞蹈编导理论逐渐系统化和成熟化,舞蹈编导所承担的专业职能和社会职能要求也日益提高。

舞蹈是通过动作来表达思想感情的创造性活动,编导发挥着至关重要的作用,是舞蹈艺术事业的支柱之一。“舞蹈编导是以舞蹈为语言创作的作家;是以人体为笔墨在空间中描绘图画的画家;是以筋骨血肉为材料精雕细琢的雕塑家;是以一个窥听生命节律编制生命乐章的作曲家。”随着时代的进步和审美需求的提高,舞蹈艺术表现形式日趋多元化,编导的地位与作用也不断提升。舞团中若没有好的编导,就没有优秀的作品,再好的演员也无法展示才华。舞蹈编导集舞蹈动作的创作者与导演于一身。从选材、结构到舞蹈创作,编导都必须将其艺术构思,由演员展现于舞台之上,使观众被舞台所呈现的舞蹈“语言”所感动并产生情感的共鸣。

(一) 舞蹈编导的社会职能及其意义

随着社会经济的发展和精神文明的进步,中国的舞蹈艺术日趋繁荣,舞蹈编导所承担的专业职能需求越来越高,所担负的社会职能要求更是不断提升。现阶段,舞蹈编导的社会职能及意义主要体现在:

1、满足大众的娱乐需求

后现代文化的重要特征就是其娱乐性。舞蹈艺术在新的时代背景下,必需满足大众的娱乐生活需求,使舞蹈成为现代人精神解压的良好途径,而不是单纯为当权者服务的政治工具。舞蹈编导的首要社会职能,就是满足大众的娱乐与文化需求,使舞蹈充分融入现代人丰富多彩的生活中,成为快乐、休闲及时