

学前教育专业“十三五”规划教材

幼儿舞蹈

与创编

YOUER WUDAO
YU CHUANGBIAN

主编 牛晓牧 焦亮

西北大学出版社

学前教育专业“十三五”规划教材

幼儿舞蹈与创编

主 编 牛晓牧 焦 亮

副主编 戚 颖 陈 琳

沙 梦 史玲捷

苏晓明

参 编 胡馨尧 杨 露

郭 静 刘 珊

西 北 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

幼儿舞蹈与创编/牛晓牧,焦亮主编. —西安: 西北大学出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5604-3823-8

I. ①幼… II. ①牛… ②焦… III. ①儿童舞蹈—舞蹈编导 IV. ①J722.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 320146 号

幼儿舞蹈与创编

主 编 牛晓牧 焦 亮
出版发行 西北大学出版社
地 址 西安市太白北路 229 号
邮 编 710069
电 话 029-88305287
经 销 全国新华书店

印 装 陕西博文印务有限责任公司
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张 6
字 数 155 千字
版 次 2016 年 1 月第 1 版
2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5604-3823-8
定 价 40.00 元

前言

幼儿舞蹈创造力的展现，在于具有教育智慧的教师的指点和引导。教师的教育智慧不仅在于拥有科学系统的学科知识和教学技能，更在于具有超凡的创意和丰富的艺术感觉，这也是幼儿舞蹈创编教育工作者必备的条件。

本书是学前教育专业幼儿舞蹈创编课程的教材，是对幼儿舞蹈创编教学实践的总结、提炼和升华，具有较强的理论性和综合性；通过理论联系实际的方法，帮助使用者熟悉儿童的生理和心理特征，初步了解和掌握幼儿舞蹈创编的各方面内容，以便更好地把握幼儿舞蹈创编的技法、要领和注意事项。

本书在内容上安排有幼儿舞蹈创编基础知识、舞蹈艺术的主题、舞蹈的结构、舞蹈的构图、舞蹈的构思和舞蹈创编基础训练等章节，以及舞蹈作品赏析和舞蹈创编技法、构图的补充知识等附录，有利于使用者进行阶梯式的学习和实践训练，从而系统、全面地了解和掌握幼儿舞蹈创编的技法和规律，最终培养出幼儿舞蹈创编能力。

本书编写大纲由陕西师范大学牛晓牧和咸阳职业技术学院焦亮共同拟定。第一、二章由咸阳职业技术学院焦亮编写，第三章由咸阳职业技术学院胡馨尧编写，第四章由咸阳职业技术学院史玲捷编写，第五章由咸阳职业技术学院苏晓明编写，第六章由咸阳职业技术学院沙梦编写，附录部分由陕西青年

职业学院陈琳和陕西职业技术学院戚颖共同编写完成。以上各位参编老师均为幼儿舞蹈专业的一线教师，在幼儿舞蹈创编的教学中积累了丰富的实践经验，这也使得本书在教学实例的选择上更加倾向于实践性和应用性。

本书在编写过程中，参考并借鉴了国内外许多专家、学者和同行的研究成果和资料，引用了中国舞蹈网、深圳舞蹈网等网络媒体的一些图片，因诸多原因未能一一标注，在此表示衷心的感谢。

由于时间仓促，加之水平有限，书中难免有不足之处，恳请广大读者批评指正。

焦 亮

2015 年 12 月

目录

第一章 幼儿舞蹈创编基础知识

第一节 幼儿舞蹈的特点 / 1

第二节 幼儿舞蹈的表现形式 / 4

第二章 舞蹈艺术的主题

第一节 主题与题材 / 8

第二节 题材的选择 / 9

第三节 舞蹈艺术的风格 / 11

第四节 舞蹈艺术的体裁 / 12

第三章 舞蹈的结构

第一节 舞蹈的结构与属性 / 15

第二节 结构的形式 / 16

第三节 舞蹈结构的书写方式 / 18

第四章 舞蹈的节奏、造型和构图

第一节 舞蹈的节奏 / 21

第二节 舞蹈的造型 / 24

第三节 舞蹈的构图 / 26

第五章 舞蹈的构思

第一节 舞蹈思维 / 37

第二节 选材 / 39

第三节 结构 / 41

第六章 舞蹈创编基础训练

第一节 即兴舞的练习 / 47

第二节 动作的练习 / 49

第三节 舞台调度的练习 / 51

第四节 音乐编舞练习 / 54

第五节 群舞小品练习 / 56

第六节 幼儿舞蹈创编 / 57

附录一 舞蹈作品赏析 / 63

附录二 舞蹈创编台本 / 83

附录三 舞蹈创编技法补充知识 / 84

附录四 舞蹈构图中的组合 / 87

参考文献 / 89

第一章 幼儿舞蹈创编基础知识

学习目标

- 了解幼儿舞蹈的特点，理解幼儿舞蹈中童心和童趣的重要作用。
- 了解幼儿舞蹈的表现形式及其分类。
- 掌握幼儿舞蹈创编应具备的要素和能力。

第一节 幼儿舞蹈的特点

幼儿舞蹈是幼儿用肢体语言表达情感的一种形式。不同于其他舞蹈之处在于，这种舞蹈能让观众时时感受到幼儿的天真无邪和他们的乐趣，因此，舞蹈的节奏较为轻快、愉悦。幼儿舞蹈不仅能将幼儿的世界以及幼儿对这个世界的认知以活泼直接的形式展现出来，而且有助于幼儿的智力发育、协调性的练习，还能磨炼他们的意志，提高他们的审美能力。

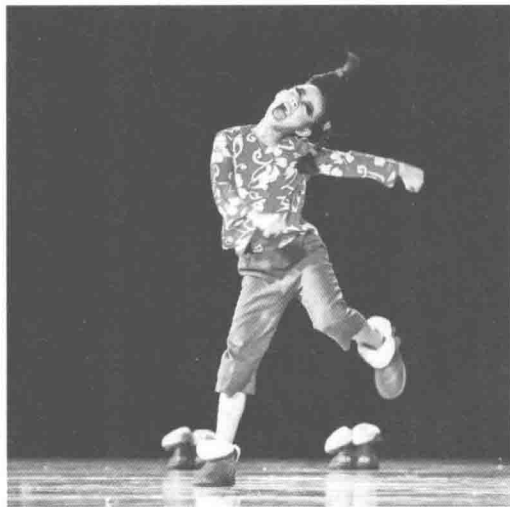
幼儿舞蹈具有以下几个特点。

一、形象鲜明

优秀的舞蹈作品都不乏生动鲜活的形象。优秀的幼儿舞蹈需要从幼儿的角度，直观形象地将作品的主题表现出来。其形式更为简洁，表达方式也更为直接，借助幼儿表演者的形象，将作品的中心思想直观地传达给观众。

二、充满童趣

与其他舞蹈不同的是，大多数幼儿舞蹈的重点是展现童趣，让幼儿用舞蹈感染他们的同龄人甚至大人，使人们欣赏到一种独特的艺术。若要使幼儿

舞蹈突出童趣，舞蹈创作者首先要对幼儿独有的乐趣有深刻的认识和感受，了解幼儿世界的趣味性和欢乐所在，并且发掘幼儿对这个世界独有的认识，这样才能在舞蹈创作过程中把幼儿天真无邪、调皮可爱的一面以舞蹈的形式展现出来，最终在舞台上呈现出充满童趣的舞蹈画面。正是基于此，幼儿在学习舞蹈的过程中，也更容易理解和融入进去，从而感受到学习舞蹈的乐趣。

三、话语特色鲜明

舞蹈表演者通过肢体语言来表达自身的感受，抒发情感，从而带动观众情绪的起伏，因此，不同的观赏者对同一部舞蹈作品的理解可能不同。幼儿是一群特殊的存在，他们正处在生长发育过程中，对事物的直观感受是形象具体的。例如，如果双手合十放在脸的一侧，他们就明白这是要睡觉的意思；如果将中指置于太阳穴上，他们就明白这是在思考。对幼儿舞蹈更多的是需要通过直观的认识来学习，太过抽象就会超出幼儿可以理解的范围。因此，在幼儿舞蹈的编排中，可以将歌谣、诗词、笑声、哭声等加进去，这样更有助于表演者情感的抒发，也容易使观众产生共鸣。这也是幼儿舞蹈的独特之处。

四、融入游戏情景

幼儿最喜欢的事情莫过于玩耍，也就是做游戏。这一活动对于他们来说也是一种学习的途径，是一种效率较高的学习方式，因为幼儿在玩耍时注意力比较容易集中。舞蹈创作者也要将这一因素考虑进去，将游戏融入舞蹈中，创作出富有个性、具有独特艺术风格的舞蹈，从而使幼儿舞蹈更加鲜活有趣、富有感染力。比如，幼儿舞蹈《我是解放军》，主人公是由小男孩扮演的解放军，通过舞蹈情节与游戏的结合，将解放军侦察、前进、穿越封锁线、与敌人战斗等行为表现得淋漓尽致。小演员们把跳舞当成了做游戏，同时也在舞蹈中感受到了快乐。轻松的表演氛围更增加了舞蹈的效果，无形中也增添了小演员们的舞台魅力。

五、充满幻想

幼儿的思维正处于发育中，受外界因素的影响较小。他们的内心活动却比较丰富，爱幻想是他们的共性。幼儿在跳舞的过程中也是充满想象力的，假如让他们扮演解放军这一

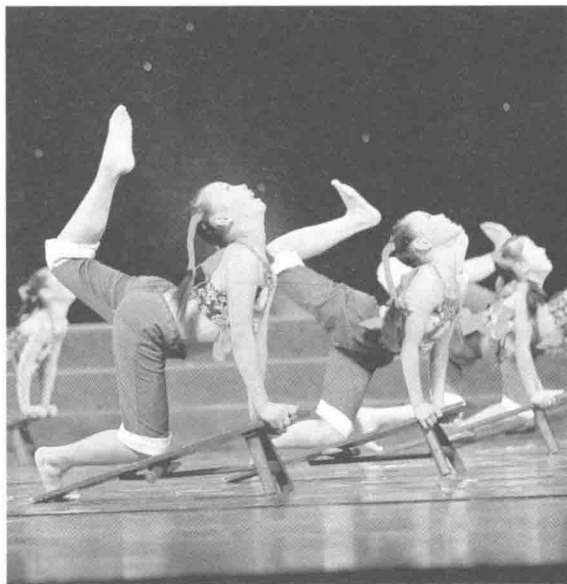
角色，他们就真的幻想自己就是解放军，在想象中让自己投入到解放军的世界。幼儿舞蹈正是利用了这一点，让幼儿发挥自己的想象力，在幻想中表达自己的情感，从而使呈现出来的作品更有特色。因此，幻想在幼儿舞蹈中是不可或缺的因素，能够让舞蹈作品更加饱满。

六、富有时代性

艺术是一个时代精神文明的代表，舞蹈艺术同样要表达时代的主题和特征。时代性代表的是一种精神，是鼓励人们健康向上、努力奋斗、自强不息的精神。因此，要让幼儿看到世界的精彩、生活的美好，从而培养他们热爱生活、热爱大自然的精神。幼儿舞蹈作为传递时代精神文明的代表之一，也要顺应时代发展，要展现幼儿的精神面貌，将时代的朝气和新生命的朝气传递下去。幼儿舞蹈本身就是一种展现美的艺术形式，这种形式能够使更多的观众欣赏美，享受美所带来的视觉与感观上的冲击，同时也将这个时代积极向上的一面展现给生活在这个时代的我们，这正是舞蹈艺术的价值与魅力所在。

七、融入美育

幼儿舞蹈创编的整个过程都要从幼儿这一舞蹈表演群体出发，无论是最初的选材、动作的编排还是主题的表达等，都要从幼儿的角度出发。整个舞蹈学习过程，不仅能让幼儿感受舞蹈，对音乐有较为直观的认知，同时也是对他们各种能力的一个很好的锻炼，包括记忆力、想象力和创造力等。此外，这种轻松愉悦的学习氛围有利于幼儿性格的培养和情感的表达，使幼儿能够相互合作、相互学习。学习舞蹈也是幼儿接受教育的过程，教师在舞蹈教学的过程中将基本的美育融入进去，能使幼儿在无形中学习并吸收这些知识，同时也使舞蹈教学的内容变得更加丰富。

第二节 幼儿舞蹈的表现形式

幼儿舞蹈是通过幼儿的舞蹈将简单的主题思想传达出来的一种艺术形式，在选材、编舞、表达等环节都要将表演者的因素考虑进去。

一、幼儿舞蹈的表现形式

根据幼儿的生理、心理和思维特征，幼儿舞蹈在表现形式上可以概括为两大类，一类是自娱性舞蹈，一类是表演性舞蹈。

(一) 自娱性舞蹈

1. 律动

这是舞蹈表演者根据伴奏所做的有节奏的动作，将对听到的乐曲的感受通过动作传达出来，表现出自己当时的心情或体验。幼儿舞蹈的律动有助于培养幼儿的音乐感知能力和节奏感，更有利于他们情感的表达。下面所举的例子就是一个简单的律动。

拍手，踏步，转圈

$1=E \frac{2}{4}$

黄式茂 词、动作 王履三 曲

$\underline{5} \underline{1} \underline{1} \underline{1} \mid \underline{3} \underline{1} \underline{1} \mid \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \mid \underline{2} \underline{5} \underline{5} \mid \underline{5} \underline{1} \underline{1} \mid \underline{3} \underline{1} \underline{1} \mid \underline{2} \underline{5} \underline{6} \underline{7} \mid \underline{1} \underline{1} \underline{1} \parallel$

幼儿园里 朋友多，我们大家 真快乐。拉拉手，踏踏脚，转个身儿 来跳舞。

跳法：

全体幼儿两手叉腰，两人一对做好准备。

第一遍音乐：

第1~4小节：边拍手边踏步（一拍一次）。

第5小节：脚不动，两人右手在胸前互握，动两下。

第6小节：两手叉腰，脚踏三下。

第7~8小节：碎步自转一圈，回原位。

第二遍音乐：

第1~4小节：动作同第一遍音乐第1~4小节。

第5小节：两人相对，拉住双手。

第6小节：脚踏三下。

第7~8小节：碎步转圈，调换位置。

2. 集体舞

集体舞一般在较为广阔的空间里进行,让更多幼儿参与其中。它更有助于幼儿自娱自乐,组织起来也较为简单可行。集体舞通常有开放式、封闭式和邀请式三种表现形式。

3. 即兴舞

即兴舞是一种自娱自乐的舞蹈,幼儿可以发挥他们的想象力来跳舞,无须考虑太多。这种舞蹈完全是根据当下的情景自编自演的一种随心所欲的表演方式,有助于开发幼儿的创造力和表现力。

4. 舞蹈游戏

舞蹈游戏是指在舞蹈中融入游戏的成分,在音乐的节奏中,将游戏元素变为舞蹈动作。这种舞蹈对于幼儿更有吸引力,能让他们产生更强的表演欲望。学习舞蹈游戏,能够增加幼儿学习的乐趣,发掘他们的表现力。

(二) 表演性舞蹈

1. 歌舞表演

这种表演形式是将歌曲和舞蹈进行融合,舞蹈动作较为简单,表演的主题也较为直观易懂,有时也会直接用布景等展现表演的主题思想,一般呈现出来的是载歌载舞的场景。这种表演形式很受幼儿欢迎,学习起来也比较容易,还因将歌、舞、说、唱等因素全部融入进去而具有很强的感染力。

2. 表演舞

这种表演形式从选材到编舞的选择性都很大。由于要突出人物和故事情节,突出表演的中心思想,因此,学习和表演的难度也比较大。常见的表演舞一般是群舞。

二、幼儿舞蹈创编的要求

作为幼儿教师,首先必须熟悉幼儿舞蹈创编的要求和方法。幼儿舞蹈创编主要有以下几点要求。

(一) 有童心

要对幼儿的生活状态和心理活动有较为深刻的了解和感知,通过他们的动作、神态、面部表情了解他们的想法和情感,这样才能在舞蹈创编的过程中将这些因素都融入进去,编排出适合幼儿、令幼儿喜爱的舞蹈。

(二) 思维立体全面

要多方位、多角度地发现问题、思考问题并解决问题。即使是同一事物,出发点不同,认

识也会有差异,在舞蹈创编的过程中,要思考多种可能性,这样编排出来的舞蹈才会更加饱满。

(三) 具备综合艺术修养

对舞蹈的编排,可以从很多方面吸收灵感,综合艺术修养也要不断提升,在不断的学习和实践中吸收创作灵感,摸索新的创作技法,进而在舞蹈编排上推陈出新。

(四) 具备多方面的合作能力

幼儿舞蹈的创作者不仅要编排舞蹈,还要对表演者的服装、现场的灯光和道具等较为熟悉,这样才能使最终的表演效果达到最佳。因此,舞蹈创作者要具备多方面的沟通协作能力,还要有掌控全局的魄力。

实践作业

1 造型练习

请结合小白兔、小猴子、小花猫、老鹰、米老鼠、白雪公主、天线宝宝、解放军等动物和人物的性格特点,发挥想象力,摆出其造型(造型停留1个8拍)。

2 情绪表达练习

请结合“快乐”“悲伤”“激动”“哭泣”“郁闷”“消极”“叛逆”等名词,充分发挥想象力,利用面部表情和肢体动作来表现人的各种情绪和性格。

复习题

一、名词解释

自娱性舞蹈 表演性舞蹈 律动

二、填空

1. 幼儿舞蹈是通过幼儿身体动作的语汇,表达_____的艺术形式。
2. 幼儿舞蹈反映_____,_____,_____,在题材、内容、节奏和形式上有着特有的艺术规律。

3. 自娱性舞蹈包括_____、_____和_____四种。

三、简答

1. 童心与童趣是一种怎样的表达方式?
2. 什么是即兴舞?
3. 舞蹈游戏对幼儿的身心发展起到什么作用?

四、论述

1. 简述幼儿集体舞的特点。
2. 简述在幼儿舞蹈创编过程中童心的重要性。

第二章 舞蹈艺术的主题

学习目标

- 掌握舞蹈主题与题材的基本概念,理解主题在舞蹈创编过程中的重要意义。
- 掌握舞蹈创编过程中选择题材的方法,理解题材的选择对舞蹈创编所起的核心作用。
- 了解舞蹈艺术风格的主要表现方面。
- 了解舞蹈艺术的体裁。

第一节 主题与题材

一、主题

主题又称主题思想,通常是由舞蹈艺术家通过对现实生活的观察、体验、分析、研究而提炼出来的思想精华,也体现了他们对现实生活的感悟、评价和理想化设想。主题是舞蹈作品中情感的核心与精华,其具体实现形式是对实际生活的描述和对所要塑造的艺术形象的表现。

二、题材

题材具体是指使艺术作品由无到有的原始材料,它源于客观生活,或是对历史事件的理解与展现,通过创作者对其进行筛选、加工和修饰而成。

根据材料的特点,题材大致可以分为如下几类:

舞蹈《向着梦想奔跑》

(1) 现实题材：能够比较客观地反映现实生活，让人从中感受到当下时代的风貌。

(2) 历史题材：其原始材料大部分来自历史事件和人物传记，借古喻今，对当今时代有较大的教育意义，能够起到鼓舞和警醒的作用。

(3) 神话、传说和语言题材：这类题材借助神话传说独有的神秘色彩，并采用拟人等手法，特别适合以舞蹈和舞剧的形式现场展现出来。

(4) 自然景物题材：通过对自然景物采用拟人手法，将其人格化，赋予其个性，来寄托和表达情感，展现独特的艺术感受。

(5) 来源于戏剧或诗歌等文学作品的题材：某些戏剧或诗歌等文学作品也适合改编为舞蹈，这类题材具有较强的表现力。

三、主题与题材是舞蹈作品内容的重要元素

主题是舞蹈作品的灵魂，进行舞蹈创作时，对作品主题的考虑尤为重要，它也是对作品分出高低等级的主要依据。主题蕴含着舞蹈创作者对作品的理解与寄托，更展现了其对生活现象经过思考而得来的感悟和观点，是其通过舞蹈所要传达的思想和精神。

舞蹈作品的主题绝不是依靠语言文字或者标语口号来表现的，而是蕴含在作品塑造的形象之中。正如恩格斯所言，“作者的见解愈隐蔽，对艺术作品来说就愈好”。

题材所包含的内容比较宽泛。构成舞蹈作品的主要题材，几乎都源自现实，或者是对历史、文学中人物、事件的理解，是人们所收集到的历史与现实生活的点滴和片段；并且将所选择人物的思想和精神理想化，得到相关的灵感与热情。这些都可以作为舞蹈创作过程中筛选、提炼和加工的对象。

题材与主题既相互联系，又有明显的区别：题材是舞蹈创作者从大量的生活素材中提取出来的材料，并以之构成舞蹈作品的表现形式和能够被观众理解接受的人物与场景；而主题则是建立在作品所表现的人物形象的基础上，展现出舞蹈创作者想要表达的肯定或否定的情感和思想倾向。

第二节 题材的选择

题材的选择对于舞蹈作品的创作是至关重要的一步，主要是因为题材对于形象的建立和主题的表达具有核心作用。

舞蹈作品的题材要具有典型、真实的特性，特别是要有创新点。对于篇幅较小的抒情舞蹈而言，题材常常表现为生活场景中某一特定的瞬间，不会构成完整的事件，更不会有中心人物。而叙事类型的舞蹈，就会对所涉及事件的完整性要求较高，必须有主要人物，并配以特定的故

舞蹈《黄土黄》

事情节，所选取的题材势必要比抒情类的丰富许多。

改革开放以来，随着国内艺术的发展，舞蹈工作者思想的不断升华、眼界的变宽和文化素养的提升，他们在舞蹈题材的选取方面也表现出极大的进步，诞生了一大批展现民族命运和对现代人生进行深刻思考的作品，如《黄河魂》《觅光三部曲》《黄土黄》等。这些作品都突出了对民族命运的

深层思考，具有鲜明的时代特征。

对舞蹈题材的选取是有一定要求的，选材时不光要体现出重大题材、历史题材对社会群体的教育作用，更要将眼光放在多姿多彩的现实生活中。作品可以借助所选题材的不同层面去对应表现社会上各阶层生活的差异性，通过展现迥然不同的生活来表现不同的生活意义，具有一定的感染和教育作用。

虽然舞蹈涉及的题材非常广泛而且多样，但这并不表明所有的历史事件和我们身边所有的生活现实都适合用舞蹈来表现。舞蹈题材的选择有其自身的规律性和要求。

一、选择动作性较强的社会生活题材

题材是舞蹈创作者从丰富的现实生活中提取出来，并经过一系列的处理而成为创作者想要展现出来的表现内容。因此，这类题材就应该采用人体行为的手段来表现。舞蹈作为一种肢体语言，主要是借助人体在不同节奏下的动作形态来展现人物想要表达的情感和作品的主题。所选取题材的动作性越强，就越适合采用舞蹈的形式来表现；若是动作性较弱，就无法用舞蹈来展现。因此，舞蹈创作必须找到“能够舞起来的素材”。

舞蹈题材必定要有持续的动作行为才显得流畅，所以，初学舞蹈创作者应当尽可能地选择劳动、游戏等带有较强动作性的生活题材来做相关的加工处理。

二、选择充满激情和感动的生活题材

舞蹈题材离不开连贯的动作，然而并不是所有具有连贯动作的题材都适合用舞蹈来表现。舞蹈适合表现那些动作性强且情感激烈而饱满的题材，并且只有这类题材的舞蹈才能打动人、教育人。除此之外，要不断挖掘舞蹈的原动力，把处于静态的生活现象激活，幼儿舞蹈《十一点半》和《亲亲我的小树》就是如此。所以，舞蹈题材的选取不仅要考虑舞蹈的连贯性与完整性，更要确保所选题材富有感染力。以情带舞，以舞载情，方能带给人们美的意境和享受。