

怎样记录舞蹈

刘 海 茹

文化艺术出版社

《中国民族民间舞蹈集成》编辑部编

怎样记录舞蹈

刘 海 茹

文化艺术出版社

前 言

为了继承我国各族民间舞蹈艺术的优良传统和保存优秀的舞蹈作品；给舞蹈工作者提供研究、创作、表演、教学等方面比较全面、系统的资料，整理、记录舞蹈，是一项十分必要的工作。

怎样记录和保存舞蹈，我国至今还没有一个统一、完善的方法。用文字，并配以曲谱和动作图的记录方法，是我国目前比较常用的一种方法。这种方法虽然还有不足之处，但是，在我国广大专业、业余舞蹈工作者当中，却有着一定的普及性和实用价值。

《怎样记录舞蹈》是在学习、参考了多种记录方法的基础上，结合自己在工作中积累的经验而编写的。在这里介绍了一些常用、易懂的记录方法，并试图归纳出一些带有规律性的东西，供记录者参考。

这里介绍的记录方法适用于记录民族、民间的舞蹈形式和舞蹈、舞剧作品。记录的范围一般包括“内容、形式介绍”部分、“舞蹈音乐”部分、“舞蹈基本动作”部分、“舞蹈场记”部分、“舞台美术”部分等。记录舞蹈形式和舞蹈作品，虽然有所不同，但在记录的方法上、规格上，都有着许多共同的规律。所以，本书除个别有差异之处给予必要的说明以外，其他部分都没有分别阐述，可以通用。

在记录舞蹈的过程中，可能经常会遇到一些古典舞常用的动作和造型，为使大家在记录时方便，在这本小册子的最后附录部分，选用了一部分常用舞蹈动作和造型图，供参考。

作 者

1983年2月

目 次

关于“内容、形式介绍”部分·····	(1)
关于“舞蹈音乐”部分·····	(4)
关于“舞蹈基本动作”部分·····	(12)
关于“舞蹈场记”部分·····	(21)
关于“舞台美术”部分·····	(40)
绘制舞蹈动作图的要求·····	(46)

·附录·

常用舞蹈动作、造型选·····	(54)
-----------------	------

关于“内容、形式介绍”部分

记录舞蹈，除了需要详细记录具体动作、队形等之外，还需要有介绍性文章。其中有“舞蹈形式综合介绍”、“舞蹈作品内容简介”、“舞蹈作品创作经验”等等。

一、舞蹈形式的“综合介绍”（或称“概述”）

内容包括该舞蹈形式的名称（有异名的也要记清楚）、起源传说、发展和演变的情况、流传地区、动作风格及特点、演出形式和时间，以及有关的节令、风俗习惯等等。凡能收集到的有关该舞蹈形式的一切文史资料、形象资料、口头传说、民间故事等，均要切实、详尽地记录（如例一）。

例一： 《维吾尔族民间舞蹈》

盘子舞是维吾尔族古老的民间舞蹈之一，产生于库车，流行于乌鲁木齐、伊犁、喀什等城镇。属于女性抒情舞蹈，动作婀娜多姿，优美动人。

解放前，盘子舞除了在群众性的娱乐活动中表演外，更多的表演场合是在饭馆和茶馆里。表演者头上顶碗，双手各拿一个小盘子和筷子，随着音乐的节拍，用筷子敲击盘子，随之起舞。

在此基础上民间艺人逐渐又有新的发

展，并带有杂技的色彩，其技巧难度更大。这一期间，有个别的男性民间艺人也表演盘子舞。舞蹈时除手上击打盘子外，有的在头上顶的碗里倒上茶水，有的则是嘴里叼着勺把，用此击打头上的碗，还有的头上顶一维吾尔族式茶壶，壶上放两三个碗。

巴依、伯克等达官显贵们，为了他们饭余酒后消遣，还迫使美貌的女艺人在桌子上跳盘子舞，供他们寻欢作乐。

解放后，盘子舞从剥削阶级的手中解放出来，深受欺侮的民间艺人也获得了新生，从此盘子舞在文艺舞台上蓬勃发展，成为广大群众所喜闻乐见的歌舞形式之一。

盘子舞要在顶碗和打击盘子的同时跳各种动作，特点是比较稳健、柔软、细腻，姿态性较强，富于抒发内在的感情。盘子舞多用赛乃姆的基本步伐，如“三步一抬”、“前后点步”、“垫步”、“斜后点步”、“开关步”、“踏步半蹲”等。手的姿态有两臂平伸、一手在头上一手在胸前或一手在体旁一手在胸前等。

现代舞台上表演的盘子舞中，有些女子群舞头上已不顶东西，加强了动作步伐和姿态的变化。女子独舞中，仍然是头顶

数碗，但无论是舞姿和技巧都有了新的发展。

二、舞蹈作品的“内容简介”

用简练的文字，将舞蹈作品的主题思想、主要情节、时代背景、人物形象、艺术形式、风格特点等，概括地加以介绍（如例二）。

例二：

《巧姑娘》

《巧姑娘》舞蹈是根据纺织业开展高速度、高质、高产、高效率的四高运动之后而产生的。它通过十二个活泼而矫健的纺织姑娘，以轻盈的步法，敏捷熟练的“打花板”“换粗纱”“接头”“落纱”等各种不同生产动作表现了纺织姑娘愉快劳动的心情。整个舞蹈活泼、愉快，舞蹈基本动作语汇是运用了山东莱芜县民间舞蹈“花鼓钹子”的基本步法，使其动作和人物较为密切的结合在一起，简单易学，适于群众业余舞蹈爱好者表演。

三、舞蹈作品的“创作经验”

记录创作的舞蹈，最好能有一篇介绍舞蹈作品创作经验、创作体会的文章。一般包括作品题材的选择，舞蹈的结构，舞蹈形式的运用，舞蹈语汇的发展，深入生活的体会，对演员表演的要求等。同时，还可根据创作者自己的体会决定文章的内容。

关于“舞蹈音乐”部分

一、记主旋律

一般采用简谱记录舞蹈音乐的主旋律。如果一种民间舞蹈形式或一个舞蹈作品，有前奏、曲一、曲二、曲三、尾声等几首乐曲，就要按表演的顺序，将其分别记录下来（如例三）。

例三：

《红绸舞》

前 奏

5•6 1̣ 1̣ | 6561̣ 2̣ | 2̣•1̣ 61̣ | 5632 1 |

曲一

1̣•6 5 | 1̣•6 5 | 35 61̣ | 2̣1̣61̣ 5 |

5•3 2 | 5•3 2 | 25 52 | 6532 1 |

6535 66 | 6535 6 | 1̣2̣1̣6 51̣ | 6532 5 |

5•6 1̣1̣ | 6561̣ 2̣ | 2̣•1̣ 61̣ | 5632 1 |

曲二

.....

二、记歌词

有歌词的乐曲，应把全部歌词填在主旋律乐谱下面（用民族文字的歌词下面要注拼音文字，并要有汉文译意），同时注明是独唱、齐唱、重唱、合唱以及男声、女声等（如例四）。

例四：

《阿细跳月》

（男唱）

5 i· 3 5· i — |

衣 尼 基 涕 尼
yī ní jī tì ní

5 3· 3 5· i — |

佐 位 连 来 子
zuǒ wèi lián lái zǐ

3 5· i 5· 5 — 3 — |

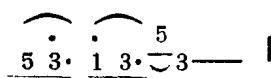
连 来 子 火 索
lián lái zǐ huǒ suǒ

2 2· 2 5 i — |

别 边 莫 藕 咱
bié biān mó ǒu zán

3 5· 5 i· i — |

怀 边 莫 藕 咱
huái biān mó ǒu zán

阿 米 得 社 为
ā mǐ dé shè wèi

歌词译意:

今天遇到你, 我想和你唱,
我想和你玩, 我的阿妹。

三、记打击乐

有的舞蹈形式或舞蹈作品, 完全采用打击乐伴奏或伴有打击乐的, 要把打击乐谱, 按本地区、本民族的读谱方法记录, 并注明打击乐的名称(如例五)。

例五:

傣族《孔雀舞》打击乐读谱:

崩八八八 崩〇 | 崩八八八 崩〇 |
崩八八八 崩〇 | 崩八八八 崩〇 |
崩八八八 崩〇 | 崩八八八 崩〇 |

打击乐谱

⊙	⊙	⊙	⊙
×××	×××	×××	×××
× ⊥ ×	× ⊥ ×	× ⊥ ×	× ⊥ ×
<u>崩八崩</u>	<u>崩八崩</u>	<u>崩八崩</u>	<u>崩八崩</u>

$\overline{\times \perp \times} \quad \overline{\times \times} \quad | \quad \overline{\times \perp \times} \quad \overline{\times \times} \quad |$
 $\triangle \quad \triangle \quad \triangle \quad \triangle \quad | \quad \triangle \triangle \quad \triangle \quad \triangle \quad |$
 $\perp \times \bigcirc \quad \perp \times \bigcirc \quad | \quad \times \quad \bigcirc \quad |$

注：⊙ = 小钹、铎。

⊕ = 大钹。

× = 右手打鼓。

⊥ = 左手打鼓。

○ = 休止。

上加“~~~~”是两指打鼓边。

上加“——”是打鼓边。

上加“△”是一手按鼓。

上加“△△”是两手按鼓。

安徽花鼓灯打击乐读谱：

$\square \cdot \text{个} \quad \text{令令} \quad | \quad \square \cdot \text{个} \quad \text{令令} \quad |$
 $\square \square \quad \text{一令} \quad | \quad \square \quad \bigcirc \quad |$
 $\square \text{令} \quad \square \text{令} \quad | \quad \square \quad \text{令} \quad \square \text{令} \quad |$
 $\square \square \quad \text{一令} \quad | \quad \square \quad \bigcirc \quad |$

打击乐谱

鼓	×	×	×	×
锣	×	×	×	×
大钹	<u>×</u> <u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>
小钹	×	×	×	×
小堂	<u>×</u> <u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>
读谱	<u>匡</u> <u>令</u>	<u>匡</u> <u>令</u>	<u>匡</u> <u>令</u>	<u>匡</u> <u>令</u>

<u>×</u> <u>×</u> <u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>	<u>○</u> <u>×</u> <u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>
<u>×</u>	<u>×</u>	<u>○</u> <u>×</u>	×
<u>×</u>	<u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>	×
×	×	×	×
<u>×</u>	<u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>	<u>×</u> <u>×</u>
<u>匡</u> <u>匡</u>	<u>令</u> <u>匡</u>	<u>令</u> <u>匡</u>	<u>匡</u> <u>得</u> <u>儿</u>

注：鼓——基本上读谱的每个字都要打。
凡遇“一”“个”字则打鼓边。

.....

锣——凡遇“匡”字打一下。

大钹——基本上每字都打。

小钹——一拍打一下。

小堂——除每字必打外，休止符也打。

四、记音乐表情术语

在记录舞蹈乐谱时，要准确地把乐曲的音乐表情术语（速度、力度、表情等）标记清楚（如例六）。一般都用中文标记，必要时也可用外文标记，但在记录一部作品时，要统一用一种文字标记。

例六：

快速、中速、慢速

欢快的、热情的、庄严的

强(f) 中强(mf)

弱(P) 中弱(mp)

民族、民间舞蹈乐曲，在演奏方法上，如有特殊要求，则需详细注明（如例七）。

例七：

《东北大秧歌》

辽宁秧歌曲牌《大姑娘美》

↑ ☆ ↑
3 i 66i | 2·3 5 |

J ↑ ☆
3·5 66 | 13 2 |

3 6 1 | 63 2 |

 ↑ ☆ ↘
3 6 35 | 76 5 |

唢呐演奏符号说明：

ㄣ——上滑音

✓——下滑音

ノ——回滑音

☆——花舌音

┆——打音

五、记演奏顺序

在主旋律乐谱下面，要注明哪一首乐曲需要演奏几遍，并注明伴奏的主要乐器（如例八）。

例八：

注：全舞乐曲演奏顺序：

曲一：两遍。第一遍笛子独奏，二胡、古筝伴奏；第二遍合奏。

曲二：一遍。合奏，伴以女声独唱第一段歌词。

曲三：两遍。第一遍合奏，伴合唱第二段歌词；第二遍合奏，伴打击乐及马蹄声。

六、记小节数

为了记录和使用方便，在主旋律乐谱上方标上小节数。标小节数的方法有多种。记录者可根据本地区、本民族舞蹈的特点，选择其中一个方法。

（一）一般常用的是在整个主旋律乐谱的每一小节上都标明数字（如例九）。

例九：

《红绸舞》

(1)	(2)	(3)	(4)
<u>5·6</u>	<u>i</u>	<u>6·2</u>	<u>i</u>
<u>5·3</u>	<u>2</u>	<u>63</u>	<u>2</u>
(5)	(6)	(7)	(8)
<u>35</u>	<u>532</u>	<u>i3</u>	<u>2</u>
<u>62</u>	<u>i6</u>	<u>53</u>	<u>5</u>
(9)	(10)		
<u>05</u>	<u>05</u>	<u>i6</u>	<u>5</u>
<u>05</u>	<u>05</u>	<u>36</u>	<u>1</u>
(11)	(12)		
<u>i6</u>	<u>5</u>	<u>36</u>	<u>1</u>
<u>55</u>	<u>6</u>	<u>32</u>	<u>1</u>

(二) 也可在乐谱小节上,逢五逢十间隔记上小节数字。

(三) 有的为便于使用“场记”,是根据划分“场记”图所需要的音乐小节数来标明数字的。如第一场记图的音乐为1—6小节,第二场记图的音乐为7—8小节,就分别标明[1][6]、[7][8]。

关于“舞蹈基本动作”部分

一、分析、归纳、提炼“基本动作”

在记录“基本动作”之前，首先对要记录的整个舞蹈中所有的动作，进行分析、归纳，从中找出在表演中反复出现的或是难度较大的动作（包括道具的舞法），将这些动作提炼出来，作为“基本动作”，并按每个动作在表演中出现的次序，排列为动作一、动作二、动作三……。其次，要分析每个动作的节奏，是2/4还是3/4的？每个动作几拍？然后按节拍用文字详细记录每一个动作，并配以动作图。

如果手脚的动作反复次数多的，也可先归纳出手、脚的基本位置和基本姿态以及基本步法，再由浅入深地归纳其他动作。有的也可按民间舞蹈形式中的各种不同的行当、角色（如“花鼓灯”中的‘兰花’、‘鼓架子’等）来分别归纳其动作。如是以舞动道具为主的舞蹈，也可首先归纳出道具的基本拿法和基本舞法，如《湖南瑶族舞蹈》中的“长鼓舞”，就先归纳出几种“握鼓法”和几种“基本鼓花”来进行记录。

以上所介绍的几种记录民间舞蹈形式“基本动作”的方法，可根据本地区、本民族舞蹈形式的特点，来决定选用哪一种记录方法。