

舞蹈知识丛书

舞蹈

WUDAO

编导知识

BIANDAO ZHISHI

人民音乐出版社

舞蹈知识丛书

舞蹈编导知识

薛天、陈冲、胡雁亭、周凯编著

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈编导知识/薛天等编著.-北京:人民音乐出版社,1984.5

(舞蹈知识丛书)

ISBN 7-103-00201-0

I.舞… II.薛… III.舞蹈编导-基本知识

IV.J711

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第20487号

责任编辑:陈冲

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码:100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 2.75印张

1984年5月北京第1版 2001年6月北京第7次印刷

印数:42,311—47,330册 定价:5.80元

版权所有 翻版必究

发现质量问题请与出版社联系

目 录

序 言	胡果刚 (1)
第一章 舞蹈编导(概述)	(3)
什么是舞蹈编导——舞蹈编导与戏剧导演的相同 与不同之处——舞蹈编导的任务、职责。	
第二章 舞蹈编导须知	(6)
第一节 舞蹈来自生活,为社会生活服务	(6)
第二节 舞蹈是人体动作的艺术	(7)
第三节 舞蹈有独特的表现手法	(9)
舞蹈动作(舞姿、步法、动作组合)——队形、 画面——(舞蹈构图)——哑剧手法(手势、面 部表情)	
第四节 舞蹈是综合性的艺术	(14)
舞蹈和文学的关系——舞蹈和音乐的关系—— 舞蹈和美术的关系——舞蹈和戏剧的关系—— 舞蹈与武术、杂技、体操的关系	
第三章 舞蹈的类别	(20)
第一节 自娱性舞蹈与表演性舞蹈	(20)
自娱性舞蹈——表演性舞蹈	
第二节 表演性舞蹈的几种创作形式	(22)
群舞(抒情性舞蹈、情节性舞蹈)——单项舞蹈 (独舞、双人舞、三人舞)——组舞——歌舞—— 歌舞剧——活报舞蹈——舞剧	

第三节	我国传统舞蹈的类别	（32）
	古代舞蹈——戏曲舞蹈——民族民间舞蹈	
第四章	舞蹈编导的专业修养	（37）
第一节	生活的积累与舞蹈的形象思维	（37）
第二节	积累舞蹈素材，丰富舞蹈“语汇”	（39）
第三节	积累多方面的艺术知识，丰富想象力	（40）
第五章	舞蹈编导的创作与排练	（43）
第一节	继承民族舞蹈传统是发展新舞蹈的 基础	（43）
第二节	继承传统舞蹈的三种创作方式 加工、整理——改编、革新——借鉴、创新	（46）
第三节	舞蹈编导创作、排练的全过程 主题和题材的选择——构思脚本（舞蹈和音乐 处理的文字结构）——创作舞曲——编舞—— 选择演员、排练舞蹈——合乐——舞台合成	（52）
〔附〕	关于现代派舞蹈	薛天、陈冲（76）

序 言

作为一个舞蹈编导——舞蹈的创作者兼导演，除了要有着一定舞蹈艺术的专业知识外，还需要有着社会生活、历史文化等各方面的知识和在文学、戏剧、音乐、美术上的一定的修养。薛天等同志根据自己创作舞蹈(舞剧)的实践经验，又经过由苏联舞蹈编导专家查普林授课的“舞蹈编导训练班”的学习以及近年来舞蹈研究工作的积累等，写成了这本《舞蹈编导知识》。它以深入浅出、通俗易懂的方法，涉及到了舞蹈与生活的关系及它的社会功能；舞蹈艺术的特征及它独特的表现手法；舞蹈与文学、戏剧、音乐、美术的关系；舞蹈的内容与形式及编导进行创作的过程和方法等，包括了舞蹈艺术概论和实用舞蹈技术理论等多方面的内容。尽管在舞蹈理论上的有些观点，其中包括本书中的一些观点，是仍需要本着“双百”的方针，进行实事求是的讨论的；在舞蹈创作的方法论上，由于各个舞蹈编导的风格、方法和习惯的不同，差别就更大了。它确是很难由谁制订出几条来要求艺术家一定要按着那样去进行创作的。但从艺术创作实践中确又总是可以引伸出一些带规律性的东西来，如书中所谈到的：舞蹈来自生活；艺术的美是生活的美的反映；由于我们对祖国社会主义时代生活的热爱，才能将人民生活中美好的感情，高尚的情操，优美、健美、状美的姿态、动作凝结成充满了感情的舞蹈形象以及用它去表现我们时代的感情，人们的精神面貌，给人以美的感受，道德上的陶冶，感情上的激励等；在创作上要走中国的道

路；要继承一切优秀的文学艺术的遗产，推陈出新、古为今用、洋为中用；既要有鲜明的民族特色，又要有强烈的时代特点等等。所以，这本书对热心从事业余舞蹈编导的同志是有帮助的，对专业的舞蹈编导同志也有着参考价值。

胡果刚

一九八三年七月二十七日

第一章 舞蹈编导(概述)

做为表演艺术，举凡舞台上演出的作品，都有编(剧)、导(演)、演(员)三种专业相对不同的分工。舞蹈(舞剧)编导，就是一个舞蹈作品的编者和导演。由于舞蹈艺术的特殊性，在舞蹈作品创作的过程中往往“编”和“导”由一人担任，故统称为“舞蹈编导”。

舞蹈和戏剧都是综合性的表演艺术，戏剧“导演”与舞蹈“编导”有哪些相同或不同之处呢？

戏剧导演在长期的艺术实践中形成了一门艺术学科，叫《导演学》，它概述了戏剧导演的使命、职责和工作方法。简单地说，《导演学》就是把文学剧本搬上舞台演出过程中所需要的全部工作，但这不是一般的工作，而是一种创造性的艺术活动——戏剧家称为“创造演出的艺术”——即把文学剧本变成表演节目的再创造(所以也叫“二度创造”)。当然，最后完成时还要通过演员在舞台上的再创造。有些戏剧家说：导演能够赋予舞台艺术以生命。即是指在这方面所肩负的使命。

每一个艺术作品在演出时，都需要一个舞台上的完整形象，对这个舞台形象的设想和创作计划，就是通常所说的“导演构思”——包括对剧本台词的处理，演员角色形象的塑造，舞蹈、音乐、舞台美术的设计以及布景、灯光、服装、化妆、音响效果等等。所有这些工作，导演是总其成者——即艺术总指挥。他要通过自己的“导演构思”把这种综合艺术的各个方面统一到一个舞台

演出的完整形象(作品)中去。俄国名导演聂米罗维奇·丹钦科(1858年——1943年)说：“导演是(舞台艺术的)领导者、组织者、演员的镜子。”这种戏剧导演的使命和职责与舞蹈编导是相同的。

《导演学》中，为戏剧导演归纳的基本工作，也是舞蹈编导应该作到的。如：

一、在排练一个作品以前，要对该作品进行“剧本分析”——如对作品的主题思想、社会背景、内容情节、人物形象、艺术风格等作出细致地剖析。

二、在对作品分析、研究的基础上，要设计一个“创造演出”的艺术构思——即上面所说的“导演构思”，然后按照这个艺术构思向演员、作曲、舞美、舞工等提出具体要求，共同研讨，形成一个创作集体。这当中最主要的是组织引导他们共同实现导演的构思。

三、在实践排演中，导演很重要的一项工作是指导、帮助演员去刻画角色、塑造形象，因为作品的思想内容，最终还是要通过演员在舞台上的表演体现出来的。所以导演要具体指导演员进行角色分析，形象创造(包括设计形体动作)，启发表演情感、安排舞台调度等，必要时给以示范，做到所谓“演员的镜子”。

四、组织、领导“合成”。合成就是把综合艺术的各方面创作成果协调、统一起来，如对演员的服饰、化妆、走台、走光、合乐，布景、灯光和配音响效果等，在分场彩排、连排与总彩排中，根据导演的构思、设计与要求做多次调整、修改，最后合排成为一个完整的舞台艺术形象，这样，“导演的作品”就在舞台上诞生了。

进行这些工作的原则，戏剧导演和舞蹈编导是相同的。当然，舞蹈和戏剧是两种艺术形式，他们是按照各自不同的艺术规

律去做以上那些工作的。在戏剧艺术中，剧作家只管写出剧本就可以了，而进行舞台艺术的再创造（演出）则是导演的事；而在舞蹈艺术中，舞蹈编导本身既是全部剧本和“台词（舞蹈动作）”的创作者，又是把它搬上舞台的导演，肩负着编（舞）和导（演）的双重使命。因为舞蹈作品的诞生只能是在实践排练之后。例如：戏剧演员在进入排演场以前就拿到了剧作者的文学台本，并掌握了全部台词；而舞蹈演员在进入排演以前，最多只能拿到一个舞蹈的文字梗概和音乐主旋律，属于演员的全部台词——舞蹈动作，则是由舞蹈编导在排练过程中，一个动作、一个动作地，一小节、一小节地跟随着音乐伴奏教给演员的，直到全部排演完毕，作品才产生出来。因此，对舞蹈作品来说，不参加“编”就无法“导”，“导演”也就是“编者”。

另外，由于创作舞蹈作品的特殊性，一个舞蹈创作从一开始就不能不同时考虑原本是属于“导演构思”中的很多部分，如演员的形体和表情动作，“台词”（即舞蹈动作组合）的细致处理，舞台上的场面调度，对作曲、舞美和舞工的特殊要求等，都是在编剧（编舞）时要考虑好的，不能在导演排练时才考虑。这些都使舞蹈的“编”和“导”的工作统一起来，不好各行其事。

芭蕾舞剧的奠基人诺维尔曾这样写道：“广泛地流行着这样的看法：似乎舞剧编导可以坐着编舞剧，通过书面或口头指示出各种舞步、姿态、分组、动作、表情和手势。其实，没有一种职业比舞剧编导的职业，在体力和脑力方面更令人疲劳的了；他既要提供又要创作舞步，还要把它们示范出来，如果演员不能马上理解，那么他还得从头开始连续示范许多次……。”这就是舞蹈编导的专业特征。

第二章 舞蹈编导须知

作为一个舞蹈编导只有在掌握了一定的舞蹈表现技能和舞蹈创作知识以后，才可能开始创作工作。首先必须要透彻理解舞蹈艺术的特征、舞蹈的表现手段和表现手法、舞蹈的类别等，才能掌握住舞蹈创作的特殊规律去编排舞蹈节目，否则将无从入手。当然，这些编导的基础知识只是学习舞蹈创作的“叩门砖”，因为一切艺术创作都没有现成的“药方”，要完全解决编导的能力问题，还需要增强多方面的艺术修养和进行不懈的艺术实践，才能成为名符其实的舞蹈编导。

第一节 舞蹈来自生活，为社会生活服务

在原始社会，远古的先民们在没有文字和完善的语言之前，就学会了以“手舞足蹈”来传情达意，他们在狩猎归来时用跳舞来表示庆贺丰收；在狩猎或打仗之前用跳舞来提高士气；在天灾人祸降临时用跳舞祈祷幸运；在男女交往时用跳舞来传达爱慕之情……。当然这些还只是限于模拟生活或劳动的自然状态的原始舞蹈，但它已饱含着人们深厚的思想与感情了。这种舞蹈除了喜、庆、祷念、交谊之外，还富有更积极的目的。如俄国的普列汉诺夫在《没有地址的信》中有这样一段描述：“北美洲的红种人，跳自己的‘野牛舞’，正是好久捉不到野牛而有饿死的危险时候，舞蹈一直要继续到野牛的出现……。”在我国东北鄂伦春民族中保留着类似的

“熊斗舞”，以人模拟熊斗时的情景，并以“很莫、很莫”的呼号声学熊叫，也有引熊出现以猎取之意。狩猎舞蹈很明显是来自狩猎部落的生活并和狩猎生产有着密切的联系，他们模拟各种鸟兽不同的习性，就有着传授打猎知识和技能的作用。

远古时期大量的的是模拟劳动生活的“狩猎舞”和从战斗中产生的“战阵舞”，这是因为狩猎和战斗是原始社会人们维持生存的主要手段和社会活动。这说明是人的社会实践——劳动生活创造了舞蹈，而舞蹈又用来反映人们的生活、理想和愿望，并为社会服务。千百年过去了，古代原始、简单的舞蹈逐渐脱离了“生产”的直接需要，由单纯地模拟形式向更高的艺术阶段发展，但是无论怎样变化、提高，古往今来的创作，都不是凭空臆造的无病呻吟，或为艺术而艺术的超然产物，它——舞蹈是人们社会生活和精神的反映，舞蹈来自生活又为社会生活服务，这是舞蹈编导在创作实践中应遵循的一个根本的指导原则。

舞蹈源于劳动，是反映现实生活的艺术，那么，这门艺术有什么特征，又是怎样地去表现生活呢？

第二节 舞蹈是人体动作的艺术

各门艺术都有各自不同的表现手段，这就形成了各自独特的艺术形式和特色。音乐是用声音，绘画是用色彩，话剧是用语言，文学、诗歌等是用文字，而舞蹈艺术的主要表现手段是依靠人体的动作。

在欧美舞蹈（dance）一词，源于高地日耳曼语的 dans 这个词，意即“伸展肢体”。在亚洲日本、朝鲜都称舞蹈为“舞蹈”，踊就是跳的意思，这和中国古代对舞蹈形容为“手之舞之，足之蹈

之”颇相似。我国古代称上身肢体的动为“舞”，下身肢体的动为“蹈”，配合起来称为“舞蹈”。

世界上各种舞蹈流派对什么是舞蹈有各种说法，例如在苏联说：“舞蹈的艺术形象是由形成一定体系的人体姿态的有节奏的和有组织地变换构成的。”（《马克思列宁主义美学原理》下册，第622页。）

美国现代派舞蹈创始人，依莎多拉·邓肯认为：“凡借身体动作以表达思想感情的创造性活动，都是舞蹈艺术。”

日本舞蹈家认为舞蹈是：“用身体把人的内心活动表现出来的艺术”（邦正美《舞蹈文化史》）等等。

他们强调的重点和范围虽有所不同，但却有着共同的观点：

1. 舞蹈是人体的造型艺术；2. 舞蹈是通过人体动作表达思想感情的。

人体动作是最能直接反映人们的精神世界的，例如在人们的生活中：

（一）当你日夜思念的亲人，出乎意料地出现在你面前的时候……；

（二）一个年青的姑娘心潮澎湃，憧憬着理想的未来的时候……；

（三）当你高高兴兴下班回家时，推开屋门，突然看见你的亲人躺在血泊中……。

诸如以上事例，人们首先做出的反映，往往是情不自禁的动作或伴有声音的动作。芭蕾舞剧的奠基人诺维尔说：“人类的感情达到语言不足以表达的程度，舞蹈（舞剧）就会大大奏效，一个舞步，一个身段，一个动作，能够说出任何其它手段所不能表达的东西，要描绘的感情越强烈，就越难用语言来表达它，作为人类

感情顶峰的喊叫，也已显得不够，于是喊叫被动作所取代。”正象我国《毛诗·大序》中所说：“……情动于中，而形于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”都是说，当语言（甚至喊叫）不足于表现人的强烈感情时，作为舞蹈的特殊手段——人体动作——却具有最鲜明而有力的艺术表现能力。

“人体动作”是舞蹈形式上的特征，但并不象某些舞蹈家所说“举凡人体的运动都叫作舞蹈”。舞蹈艺术所要求的人体动作不是自然形态或单纯生理状态的，而是具有特定的时间和空间，经过美化的极富于感情色彩的動作。所以人们把舞蹈的构成归纳为三大要素——即动作（空间）、节奏（时间）、表情（感情），其中缺一不可。当然，人体动作只是舞蹈的表现手段，而不是目的。其目的是运用这种艺术手段来反映人们的思想愿望和社会生活。

这种艺术手段上的特征，也决定了舞蹈是以“抒情”见长的。无论是直接抒发人们的悲、欢、喜、怒之情，或是缘物以寄情——借花、鸟、鱼、虫来抒发特定的感情，都适合运用人体动作的艺术手段去表达。舞蹈编导要熟悉、了解舞蹈的这种特殊手段，扬长避短，选择适宜于人体动作表现的题材和内容，才能创作出成功的舞蹈（舞剧）作品。

第三节 舞蹈有独特的表现手法

舞蹈是以人体动作为艺术手段，为此，它有相应的一套独特的艺术表现手法，概括起来即：舞蹈动作（舞姿、动作组合、步法）；舞蹈的队形、画面（构图）和一些哑剧手法（如：手势、面部表情等）。这些艺术手法都是舞蹈编导必须要掌握的技能，而且

能熟练运用，达到得心应手的程度。

(一)舞蹈动作

人们的每一句话都要有单字、单词。舞蹈语言的单字、单词就是“舞蹈动作”，这种动作不同于生活动作，而是要有艺术加工的造型性——即“舞姿”。把经过美化的动作和富有造型性的舞姿按需要表达的内容连结起来，就是“动作组合”。动作组合就形成了舞蹈语言中的句子或自然段落。连接动作组合的还有“舞蹈步法”，舞蹈步法帮助或突出舞蹈语言的轻、重、缓、急，就象话剧台词要有抑、扬、顿、挫的节奏变化，使语言生动、流畅、情绪饱满一样。以上种种形成了舞蹈赖以传情达意的“语言”。

舞蹈动作更重要的是塑造人物形象。它除了叙述作品的内容、表达人物情感的“语言”之外，还要显示人物的身份、气度、性格和民族风采。例如传统戏曲中，每一个主要人物在出场时都有一套“整容”的舞蹈动作。古代的将、相出场时，先整冠（帽）、捋髯、端带（玉带），然后撩袍走“四方”台步到台前，不仅交待了“整容”的内容，更突出了封建社会官僚们威严、庄重的显赫身份。其他如老旦、花旦、小生等也都有符合身份、地位的“整容”动作和台步。这种舞蹈的“语汇”较之用文字和言语来介绍他们的身份要简捷和形象（直观）得多了。我国有悠久的民族民间舞蹈传统，这些传统的舞蹈动作（舞姿、动作组合、步法），是各朝各代宫廷和民间的舞蹈家们，根据生活中的体验、观察，加以提炼、美化、创造的艺术结晶，是舞蹈编导学习创作手法时很值得继承、借鉴的材料。

舞蹈动作中还有技巧动作，它是难度较大、技术高超的舞蹈动作，如戏曲中的跌、跳、翻、滚、械斗、擒拿等动作。技巧动作也是塑造舞蹈中的人物性格或表现特定情节的主要“语汇”，如

表现古代勇士，以至解放军战士的英勇、机智、果敢，或作品中竞技性的、惊险性的场面等，技巧动作所起的作用，往往是其它艺术手法所不能达到的。

(二)队形、画面

舞蹈的队形、画面，在创作舞蹈的环节中称为构图。它是舞蹈表现作品内容，处理情绪变化，连接舞蹈动作和步法的纽带。从空间意义上讲，它是舞姿在空间移动的轨迹（形成画面）；从舞台角度来说，称为舞台调度（即演员在台上的位置或调度所形成的队形图案）。好的舞蹈作品，它的队形、画面的变化就象一幅幅活动的绘画，给人以高度的美感。所以设计舞蹈的构图要像绘画艺术那样，去描述空间的气氛、色彩，组织生活画面。但它不同于绘画，因为绘画是静止的，而舞蹈构图除了“雕塑造型”的静止场面外，大量是在连续的行进中。如：傣族舞剧《召树屯与楠木诺娜》中的一段情节舞——要聪明智慧的王子召树屯从蒙着面纱的七个孔雀公主中，辨认出他最心爱的七公主楠木诺娜来。舞蹈编导用了较简单的动作，让七个孔雀公主排成一行在王子面前以多种路线翩翩而过，而王子则在七个公主的“空当”里运用“穿花”等队形、画面，表现王子在寻找七公主的焦急心情；让七个公主围成多变的圆圈将王子围住，突出表现王子分辨不清的迷离情景，这种运动中的队形、画面（包括瞬间静止的画面和造型），在创作上就叫舞蹈的构图。

音乐舞蹈史诗《东方红》，就是充分发挥了舞蹈构图的作用，如“带镣长街行”、“秋收起义”、“雪山草地”、“游击战”等，都是运用很简捷的队形、画面，表现了整个宏伟、壮观的历史场面，成为一个时代的缩影。由此可以看出，舞蹈的队形、画面在表现作品思想、内容方面有着独特的艺术效果。

我国民族民间舞蹈在组织队形、画面方面，有着很丰富的积累。如：秧歌舞中的“龙摆尾”、“卷白菜心”、“蛇脱皮”、“杀四门”、“葫芦花”等等，举不胜举。这些宝贵的民族文化遗产，舞蹈编导应该认真地搜集、整理，并加以研究运用。

(三) 哑剧手法

哑剧也是一种不用语言而以人体动作、手势和面部表情表达剧情的手段。所以它极接近舞蹈艺术的特点，具有和舞蹈自然结合的条件，构成了舞蹈作品中不可缺少的表现手法。特别在带有叙事性的内容时，它起着补充与完善舞蹈表现力的作用。

我国戏曲舞蹈中，巧妙地运用哑剧手法表现剧情，有着优秀的传统。如：京剧《三岔口》，刘利华深夜潜入客房去杀任堂惠，他蹑手蹑脚地摸到客房门前，先是用手掩耳听听屋里的动静，而后用刀尖顺着两扇门的门缝轻轻地拨门；拨开门后，双腿蹲下来走着“矮子步”，一手上、一手下，轻轻将一扇门推向了一边；然后又去推另一扇门。这一系列的哑剧动作，十分清楚地描述了夜间偷偷进门的情节，并生动地衬托出了环境和厮杀前的紧张气氛。这段情节假如用台词来叙述，恐怕难以产生如此绘声绘色的效果。由此可见，舞蹈中的哑剧动作，在反映生活方面，具有通俗易懂、形象逼真的高度表现力。

哑剧表现手法之一的“手势”(表情动作)，在有些民族的舞蹈中占有极重要的地位，并有极高的艺术造诣。如：印度舞蹈中的“手语”，就是世界闻名的。

我国传统的戏曲舞蹈中，对手势也有极丰富地创造。如川剧中的“百字韵”，就是一百个手势，每一个手势，都是形象逼真地概括了一种意思：如你、我、来、去、拒绝、乞求等；一种情绪，如高兴、着急、思考、醒悟等；一种事物：如日、月、风、雨、