

陕西出版集团
陕西人民出版社

耕牛著

舞蹈 排练工作 与导演应用理论

Wudaopailiangongzuo
yudaoyanyingyonglilun

舞蹈排练工作与导演应用理论

耕 牛 著

陕西出版集团
陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈排练工作与导演应用理论 / 耕牛著. —西安:
陕西人民出版社, 2009

ISBN 978-7-224-09129-8

I. ①舞… II. ①耕… III. ①舞蹈—排练②舞蹈编导—导演艺术 IV. ①J71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 179976 号

舞蹈排练工作与导演应用理论

作 者 耕 牛

出版发行 陕西出版集团 陕西人民出版社

(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 榆林日报社印刷厂

开 本 890mm×1240mm 32 开 20.75 印张 1 插页

字 数 468 千字

版 次 2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1—1000

书 号 ISBN 978-7-224-09129-8

定 价 35.00 元

中国民间舞蹈的排练工作涉及舞蹈实践中的编导基础理论与表演基础理论。要有各专业团体自己总结出来的实践成果，能扩展较高的学术视野，形成一定的理论建树，并能追随和超越一定的专业学术目标。陕北民间舞蹈艺术在排练实践中更需要从“技术”阶段向“学术”阶段转化，舞蹈编导应该成为真正的舞蹈学者，努力把感性认识上升到理性高度，才能完成中国民间舞文化生态与学科建设的结合。

在科学发展观的指导下，追求舞蹈编导学与舞蹈表演学的成熟是基层表演艺术团体中舞蹈编导与舞蹈演员的热切希望。舞蹈编导工作分为“编”与“导”两个部分。编创阶段涉及宏阔的总体思路，前瞻的学术视野；排导阶段涉及艺术表现方式与文化凝结方式，从编舞到跳舞，从说舞到演舞，从广场性表演到剧场性表演，从自娱性到表演性，涉及的问题非常复杂。表演艺术团体

中的每一位导演既要完成素材提炼，又要完成剧目创作；既要发现技能型演员，又要培养智能型演员；既要培养继承者，又要发现探索者；既要“复制”原生态民间舞，又要“脱开”母体去创新；既要按照排练规律去完成作品立体形态，又要开发、扩充、变化“总体思路”，……总之，总结出一定的排练工作的理论，在具体工作实践中是十分必要的。

排练场上的导演工作从自然状态向理性认识过渡是一个突破过程。基层表演艺术团体有的团体受地域文化特色的限制，要求建立本土的职业民间舞团，美学追求区别于综合性、戏剧性很强的歌剧和舞剧艺术，形成剧场化、内容戏剧化、创作个人化的作法，导引人们对导演规律的认识发生分歧，学术争论强烈。作为陕北民间艺术中舞蹈艺术的舞台化趋向，在排练工作中应把握那些原则是一个长期探索讨论的学术问题，需要从基础理论，应用理论的角度入手去研究，是一个不断提高完善的过程。

舞蹈表演创作，是一个新的概念。表演涉及面部表情，也涉及从肢体语言到人与人之间的一系列的多意义动作与动态联结。表现、表达，都与内在的世界联系。表演，是一个立体体现过程。艺术体现更是各艺术部门多手段全面配合的过程。因而，排练工作处处与舞蹈的表演创作联系在一起。本书从表演心理层次加以说明，是一个有意义的探索。

导 语

处在知识经济时代，知识就是力量。

一个舞蹈艺术家要在排练上显示巨大力量，知识的充分体现必然重要。导演与演员从两个不同角度出发在一个作品中成为合理的载体，使舞蹈艺术作品的表达与表现，显示了专业知识的力量，所学的知识当有用武之地。舞台需要知识的拥有者，排练场需要专业知识的表达者。

价值，体现人对世界特殊关系。出专业书籍，也要体现本书对舞人专业关系中所具有的意义。作为一个基层表演艺术团体的舞蹈编导，写书的负担就在“价值”两字。确实，重如千斤。读者看书不是仅仅为了感官愉悦，读者要通过阅读，获得“美德”，达到“完善”。然而，美德与健康、力量、美感联系在一起。著书立说的压力就成了头顶万斤的趋动过程。

然而，马克思主义思维对存在、意识对物质的哲学

根本问题为我们铺好了思想基础。伦理方面（职业道德）、审美方面（专业美感），研究不会走太远的弯路。有必然意义的舞蹈艺术王国，有普遍规律——我们面对的是现实的事物，物体和形象的世界，不会胡思乱想——我们的研究也要善、美和神圣的思想作价值的确定，要有勇气面对舞蹈艺术价值的世界。舞蹈艺术本身充满价值。本书重视朴实的精神价值与朴素的审美价值。马克思从使用价值与交换价值深入，建立政治经济学说。我们能在排练场上去理解舞蹈艺术的一般价值（包括审美价值），能抓住一点滴实质，也具有原则意义。

笔者不敢期望读者肯定本书的艺术价值与审美评价，只是期望自己与读者一起为研究舞蹈艺术的千姿百态和多方面功用方面允许本书有存在的一席之地。对于整个排练场上的整个审美关系以及分析艺术现象我能力不够。因为，排练场涉及了社会学、心理学、信息论、控制论和符号学……研究和分析必然要碰到美学的根本问题，不能回避对舞蹈世界的审美关系在其客观制约性和主观表现中的实质问题。但是，面对社会快速发展的新阶段艺术创作与审美教育实践的质询，从认识论的观点出发，不能过多考虑书的审美评价意义与艺术价值，只能是提出问题，与有缘分的读者一起参与交流讨论吧！

目前，市场经济重视价值态度。有审美关系就有价值关系、道德关系、功利实践关系。排练场是产生作品

价值的地方，其价值本身主要是综合的，审美的价值（美）、道德的价值（善）、实践的价值（利益）、经济的价值（经济效益）、认识的价值（真），这样标明有利于理解审美关系在排练场的特征。同时，也排除非价值的干扰。排练场向舞台演出的过渡中具有综合性质的审美理解是必要的。一切相关学科都要有助于认识排练场审美现象和艺术现象的价值本质。希望读者在讨论本书的时候用好各种学科知识媒介。

科学发展观重视舞人在最先进的思想体系中推动自己的积极行动。在排练场上应把知识变为现实的力量。在舞台上开辟通往精神价值的广阔道路，成为舞蹈文化的创造者，首先是学术勇气。笔者相信，舞蹈艺术的作用在增长，舞蹈创作所产生的精神价值正促进舞人的世界观和艺术观的精纯，也促进艺术道德信仰与舞蹈精神文化的形成，排练场有更好的艺术行为准则。当然我们应有一定的价值定向，重要的是在于创造最高的价值——舞人全面和谐发展的个性！舞台艺术劳动和全体参排人员在日常生活的审美因素，有充分的艺术价值的作品是促进舞蹈新生代的艺术能力和创造性全面发展的条件之一。科学地研究舞人对现实审美的价值方面，本书旨在帮助解决同加强基层团体审美教育和艺术教育的效果有关的问题。在这一点上北京舞蹈学院刘青弋教授建议我应从应用理论入手具体探索，不应在基础理论中去消耗精力；北京舞蹈学院平心教授则在舞蹈心理学方面给予我批评指导与具体的帮助，要求我从实际出发解决

几个相关问题，如果解决不了，提出问题，也是有必要的。在舞蹈表演学方面，平心教授指出我已经偏向舞蹈教育学了。但无论如何，搞好舞蹈教育与舞蹈表演的结合也是必要的。本书在诸多教授的指导帮助中从综合巧妙的基点出发，以排练实践中的贯穿线索为主线，从初排到演出后的再排练，提出自己的一些观点，总想把自己纯正的艺术思想与较高的艺术品质显示的爽快明朗；把应有的美好情操与正直的舞者人格显示的朴实无华；把诚实的舞人美德与坚定的学者信仰显示的幽默超越；把最好的艺术向往与更好的人生目标显示的清新幽雅。然而，仅仅是主观愿望而已。但，诸多教授的情感升华、情操陶冶、精神愉悦、美的光华已经渗透在书中，我希望读者能看到专家教授与学者学术渗透中的风范与伟大！

舞蹈美在哪里？舞蹈美与舞人的关系是什么？这个题太难，解开这个题太费力。笔者不可能像黑格尔去做一个伟大的智者，但可以在排练场到舞台这块宝地去做一个探索者。学术领域涉猎越深，难度越大。但，我和后人应当有极大的兴趣与探索的勇气。探索的结果，可以成为舞蹈理论界的一块靶子，供各家品评中有试射的众矢之的。舞人的认识也要由浅入深，波浪式地前进。在认识舞蹈排练规律的同时，也渗透着舞人的因素。关注舞人自身显得重要。排练场的工作中有对审美主体及其心理体验的凝视和深入，在研究舞蹈家审美主体及其审美体验方面，可以从排练工作入手探索。谈不到把握

内在规律，但可以探索舞蹈艺术美中的心理律动，以及排练鉴赏活动中的心理轨迹。如果舞蹈艺术是美的最高的和最集中的表现，在排练工作中去体会舞蹈艺术创作表演创作和接受活动中的审美心理机制是客观的。这样，舞蹈艺术家的心理特征，舞蹈艺术创作的动力，舞蹈艺术创作的心理流程，舞蹈艺术的心理蕴含，舞蹈艺术接受的心理规律等就会从排练工作中间接渗透，需要有知识的明眼人去关注、去研究！排练场是特殊的心理现象，演员是审美心理对象，又是艺术创造的主体。必然碰到学术的交叉、撞击、融合。简单的知识焊接代替不了审美主体的强烈感情倾向和价值态度。在微妙的复杂理论与朦胧变幻的心理活动中，笔者不能制造混乱与学术怪胎，而要为学术价值负起一定的责任。因此，带着机制的眼光阅评此书是一件好事！

对排练场细致微妙的心理现象自然不能粗暴宰割，也不能轻言否定。则要有修正的态度，尽量符合舞蹈艺术的潜秩序。笔者不想歪曲和肢解理论，最希望与读者一起接受真正严肃的科学精神！人类学、文化学、编导学、表演学、舞蹈美学、舞蹈心理学等多学科的综合运用应当有方法论上的思考，导演与演员互为对照，互为补益的方法可以试探一用。列宁说：“真正地认识事物，就必须把握，研究它的一切方面，一切联系和‘中介’”。（《列宁全集》第32卷83页）。笔者在写作中尽量防止片面性，考虑排练场这个研究对象的特殊性，贯彻隐藏在其中的每条链环。在理论分析力、概括力、难

能可贵的发现力不具备的情况下，不可能在一书的容量之内一一梳理全部内容，但，指出应用理论在排练场的范围与点滴价值是应当允许的。出书不是照搬几个现成的结论和概念，应鼓励提出新的问题，研究新的情况，提出新的见解。能展现作者内心的声音，多少会有理论研究的胜利！

基层团体的学者半专不精，有点感想就想大喊大叫，由于学术信息量的限制，难有新颖的发现与独到的见解！但在治学严谨方面，起码应当思考问题深入一点，做到为人谦和诚挚。现今表演艺术团体确实需要一批勇于实践，勇于创新的人。培养思考能力，让舞蹈人才拓展视野，更新观念，轻松地感受到现代的思维方式和行为方式，理解和把握多种方式，以问学与研究的方式，以学习中批判的姿态与舞蹈知识世界对话，有利于高扬舞蹈家最可宝贵的人文精神！这是笔者的一个出发点！

当知识的心灵世界打开之后，我们不太熟悉的知识与理智，可以逐步熟悉，贴近，直至把心灵点亮。本书的目的之一就是引导舞人以全部状态进入深入思考，最后由读者自己进入系统思考！走进舞蹈艺术的阳光世界，用知识点燃舞人理想之火光，把握机遇与可能性，适应到处存在的考验，把一切变得有可塑性。在排练场中探寻美，在舞台上感受形象美，在工作中欣赏形式美，在创造中创造韵律美，在观众中收获舞蹈艺术美，在读者心灵中探索知识纯真美……这些应当是写作本书

的归宿点。

与读者一齐探索专业知识，希望心灵更加纯真，情感更加丰富，行为更加文明，意志更加坚强，理想更加崇高，知识更加富有，批评更能获益。研究性学习具有开放性特点，具有探求性与业务实践结合的特点。争取在研究中获取书外知识，启迪中应用知识，业务中解决问题。在排练场构建开放的学习环境，有利于体现科学发展观，扩大综合运用专业知识的机会，更有利于培养参排人员的创新精神，提升实践能力、技能运用、深入体验、善于质询、乐于探究、勤于动脑、努力求知等积极的方面。当代舞蹈家要具有现代知识头脑，必须用积极情感探索理论，能激发热情，调动创新欲望。

理论建设对一个表演艺术团体是必要的。涉及事业发展，与环境配合的和谐发展，旨向综合实力的提升。理论帮助根本合力的凝结，利于群体知识结构，群体学力的优化，利于合作水平的提高。创作共同体与演出共同体，每一成员有踏实认真的探索习惯，尊重他人艺术劳动与艺术成果，在工作中严谨求实，不断进取，敏锐发现问题、主动提出问题、积极解决问题、互动品评问题、个人研究与集体研究结合、搞活问题情境、重视实践体验、推进表达交流、科学总结提炼，利于推出成果。

一个团体上升到研究层次，质疑中启发思路，探究中补充知识，创新中改变方法，实践中高水平递进，益于适应市场经济的挑战。无疑，探索是一个感悟过程，

评品知识，感动自我，改进学习，发现新论，实现价值，体现价值，在新的知识阳光世界里，创造新的艺术生活将会更有意义。希望读者能够在阅读与帮助笔者提高中有新的启发与收获。

作 者

2008. 3. 1

2008. 11. 1（再修）

第一章 准备进入排练工作/1

第一节 导演进入排练前的检查与思考 1

一、强调舞蹈语言的基本含义/2

1. 物态与形态的阐述/3

2. 情态与动态的阐述/3

3. 文化态的阐述/4

4. 舞蹈语义的阐述/4

二、说明舞蹈作品的基本梗概及排练要求/5

1. 文字性概述交待/5

2. 舞蹈作品艺术提示的重点阐述/5

3. 小舞剧与中型舞剧的提要式说明/6

4. 导演阐述中的艺术动员/7

5. 公布排练计划与确定基本任务/7

6. 要求舞蹈演员写出表演计划/8

7. 舞蹈演员自身的培养提纲/9

三、选择与确定主要演员/10

1. 舞蹈演员的艺术思维水平/11
2. 舞蹈演员的基本修养之提示/12

第二节 大型晚会的导演阐述准备 17

一、晚会创意与重点调控范围提示/18

1. 注意宏观把握/18
2. 调整艺术想象/19
3. 把握综合思维/19
4. 突出创造性思维/19
5. 慎重组织操作/19

二、晚会创意要点与阐述/19

1. 创意价值要点/20
2. 创意结构要点/20
3. 创意移植要点/20
4. 创意突破要点/21

三、晚会创意方式与阐释/21

1. 原有形式与新型内容调整式创意/21
2. 利用情景与发挥联想调节式创意/21
3. 借助主题与充分渲染发挥式创意/21
4. 直指内容与直抒胸臆直白式创意/22

四、阐释晚会创意的形象形态特征/22

1. 文字形态启发交待/22
2. 具象形态启发式交待/23

第三节 大型歌舞剧与舞剧导演阐述准备 24

一、交待全剧主题思想/26

二、交待情节与结构/27

1. 交待基本结构/27

2. 分析情节要素/29

三、交待人物塑造的艺术要求/31

1. 概述人物基本面貌与特点/32

2. 强调人物出场任务与艺术作用/32

3. 揭示人物思想深度引发观众思考/33

4. 塑造自然质朴的艺术典型/34

5. 创造具有活生生独特性格的个性形象/34

四、交待幕后戏幕前戏幕间戏及意图/35

五、交待本剧目新的排练方法/37

1. 形成创作解释/38

2. 形成配套方案/38

3. 形成形象创造/39

4. 形成形象美感/40

六、交待全剧的艺术特色与风格特点/41

1. 强调较强的思想性与科学性/42

2. 重视创作的真实性与人民性/43

3. 重视表现的真挚性与精确性/43

4. 注重道具的艺术性与传感性/45

5. 注重形象的变形性与幻想性/45

6. 注重全剧的意境美与神韵美/46

7. 注重排练的主动性与态势感/47

本章结语/49

第二章 进入初排工作阶段/53

第一节 现场落实舞台排练提示/54

一、演练基本动作/55

1. 舞蹈动态的把握与调控/55
2. 舞句单词的把握与调控/57
3. 动作连接的把握与调控/61
4. 语言层级的把握与调控/63

二、舞蹈语言的升华与操作/68

1. 注重舞段剖析与解释/68
2. 注重语言美感与提炼/70
3. 注重编织技术的运用/77
4. 注重排练把握与操作/80

第三节 舞蹈音乐与舞蹈动作的配合 86

一、分析音乐、研究和掌握作品灵魂/86

1. 从音乐的逻辑性入手，感受作品的深层内蕴/88
2. 从旋律的感动性入手，感受表达的深层内蕴/89
3. 从乐段的完整性入手，感受表现的深层内蕴/90

二、提高素质、安排和处理排练布局/94

1. 舞蹈音乐表象特征/94
2. 舞蹈演员内心音乐听觉的审美特征/96
3. 舞蹈音乐、内心音乐审美听觉的意义/97