

教育部职业教育与成人教育司推荐教材
中等职业学校幼儿教育专业教学用书

舞蹈 (基础版)

o Dance

吴彬 主编

高等教育出版社

教育部职业教育与成人教育司推荐教材
中等职业学校幼儿教育专业教学用书

舞 蹈

(基础版)

吴 彬 主编
王海英 肖 灵 主审

高等教育出版社

内容提要

本书为中等职业学校（三年制）幼儿教育专业系列教材之一，是教育部职业教育与成人教育司推荐的教学用书。全书共六章，第一章主要介绍舞蹈的起源和发展，以及分类、特征和构成要素等基本常识；第二章讲述的是舞蹈的基本训练动作和技能；第三章介绍我国多民族大家庭中，绚丽的民族民间舞的类型和特点；第四章、第五章针对本教材的使用对象和幼儿教育专业的教学要求，着重讲述了幼儿舞蹈教育教学的基本内容和方法，以及幼儿舞蹈的创编；第六章则从有利于提高幼儿教育工作者的综合素质和对舞蹈艺术的素养考虑，介绍了如何对舞蹈作品进行赏析。

本书配有教学光盘，可供教师和学生使用。

图书在版编目（CIP）数据

舞蹈：基础版/吴彬主编. —北京：高等教育出版社，
2006.5

ISBN 7-04-018726-4

I. 舞… II. 吴… III. 舞蹈—幼儿师范学校—教材 IV. J7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 016516 号

策划编辑 陈 向 责任编辑 潘莹莹 封面设计 张 志 责任绘图 朱 静
版式设计 王艳红 责任校对 殷 然 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 中国农业出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 11.75
字 数 280 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2006 年 5 月第 1 版
印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷
定 价 23.30 元（含光盘）

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18726-00

出版说明

中等职业学校幼儿教育专业经过了十余年曲折的发展,在新世纪进入了稳步发展和提高的阶段,已成为适应经济社会发展和产业结构调整需要的新兴专业。教材作为教育过程中的重要环节,要为经济结构调整和科技进步服务。为全面落实国务院《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》要求,实施《2004—2007年教育振兴行动计划》,根据教育部职业教育与成人教育司制定的“2004—2007年职业教育教材开发编写计划”,高等教育出版社将陆续出版中等职业学校幼儿教育专业的系列教材。此次教材的开发与编写,力求反映职业教育课程改革精神,坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”,面向市场、面向社会,适应经济的发展和产业结构调整的需要。

新教材面向中等职业学校三年制学生,以培养德智体美等方面全面发展,具有综合职业能力,能胜任幼儿教育第一线工作的高素质劳动者和中初级实用性人才为目标。本系列教材力求渗透职业道德和职业意识教育,体现就业导向,取材合理、深度适宜、分量合适、难度恰当,以符合学生实际,利于教,利于学为基本的编写原则。如《幼儿卫生保健》,在传统的幼儿生理卫生的基础上加强了幼儿卫生保健知识,增加了幼儿园流行疫情预防的内容,强调对幼儿全面的身心健康教育。《幼儿教育心理学》以幼儿心理发展与变化的规律以及如何利用这些规律来促进幼儿身心健康成长为主线,阐述幼儿心理发展与教育中的核心问题,并加入了可操作性的练习与典型的案例。《幼儿园教育活动设计与实践》,加入了教育学的内容,以其基本课程模式以及五大领域的案例分析,使学生掌握幼儿园教育制度、教育课程和幼儿园活动最基本的要素,培养学生综合设计幼儿园教育活动的的能力,让学生学习到最基本的、最实用的知识。在编写体例上,体现职业教育专业性学习的特点,将《美术》分为上、下两册,上册主要介绍绘画基础知识和美术欣赏,下册介绍幼儿园手工。《舞蹈》强化基本功训练和五大民族舞,使学生的技能训练真正得以实施。在《音乐》教材中,以声乐为主线,综合了乐理、视唱练耳和音乐欣赏三个部分,降低声乐部分的难度,由3升3降变为2升2降。加大幼儿歌曲的比重,突出就业导向。《幼儿园实习指导》注意了学历教育与幼儿园保教人员资格考证的联系。《幼儿文学实用教程》注意选材,突出强调教法和实践操作训练。在出版主教材的同时,同期出版与之配套的练习册,如《自然科学基础知识练习与指导》、《幼儿园教育活动设计与实践练习册》等。

本系列教材有:《幼儿文学实用教程》、《自然科学基础知识》、《社会科学基础知识》、《幼儿卫生保健》、《幼儿教育心理学》、《幼儿园教育活动设计与实践》、《键盘乐器演奏基础》、《美术》(上册)(附光盘)、《美术》(下册)(手工部分)、《简笔画教程》、《音乐》(附光盘)、《舞蹈》(附光盘)、《幼儿园实习指导》(附光盘),以后将陆续出版与主干课教材相配套的教学辅导书、教师参考书、练习册、多媒体课件等音像教材,为幼儿教育专业教学提供更多的教学资源。

出版说明

为保证教材的编写质量，高等教育出版社在全国范围遴选了有丰富教学经验、较高专业水平和文字能力的教师参加编写。本教材通过了教育部教材审定委员会所聘请的专家的审定，是教育部职业教育与成人教育司推荐的教学用书。

本系列教材在编写过程中，得到了有关省市职教部门、有关业务部门、职业学校、中等专业学校和部分大专院校的大力支持，在此表示衷心的感谢。

希望各地在使用本系列教材的过程中，注意总结经验及时提出修改意见和建议，我们将认真听取，使教材不断完善和提高。

高等教育出版社

2005年2月

前 言

“舞蹈”作为课程，是中等职业学校幼儿教育专业必修的一门主干科目，“舞蹈”作为专业能力，又是中等职业学校幼儿教育专业必备的一项专业技能。因此，目前中等职业学校幼儿教育专业非常需要有一本既符合学生实际，又适应教学要求的好的“舞蹈”教材。根据要积极推进中等职业教育课程和教材改革的精神，以及幼儿教育专业对人才培养的目标与规格的要求，我们编写了这本中等职业学校幼儿教育专业“舞蹈”教材。

本教材共有六章。第一章主要介绍舞蹈的起源和发展，以及分类、特征和构成要素等基本常识；第二章讲述的是舞蹈的基本训练动作和技能；第三章介绍我国多民族大家庭中，绚丽的民族民间舞的类型和特点；第四章、第五章针对本教材的使用对象和幼儿教育专业的教学要求，着重讲述了幼儿舞蹈教育的基本内容和方法，以及幼儿舞蹈的创编；第六章则从有利于提高幼儿教育工作者的综合素质和对舞蹈艺术的素养考虑，介绍了如何对舞蹈作品进行赏析。本教材并配有一张教学光盘。

教材全册使用三年，六个学期，参考总学时数 172 学时。第一学年第一章、第二章 64 学时；第二学年第三章 60 学时；第三学年第四章、第五章、第六章 48 学时。另安排 8 周的教学实习时间。

在编写过程中，我们坚持培养实用型专业人才的指导思想，做到遵循中等职业学校学生的身心 and 认知规律，针对专业人才对舞蹈的基本理论与专业能力的要求，力求让学生在学习掌握基础理论知识和技能的基础上进一步提高综合素质和职业能力。教材贯穿了以学生为主体、以理论为基础、以技能为重点、以能力为主线的编写特色，图文并茂，实践性强，知识内容具有一定的通用性。除幼儿教育专业外，还适用于中等职业教育的群众文化艺术、模特、旅游等专业人员的使用。

本教材由华南师范大学教授王海英、江西师范大学教授肖灵主审，吴彬任主编。吴彬（一、二、六章）、罗春惠（四、五、六章）、熊妍、冷红梅（三章）编写，李蕙插图、摄影，朱琦音乐选编，吴彬完成统稿。在教材的编写过程中，得到了武汉市教育科学研究院领导的大力协助和支持，在此表示感谢。

限于编者的水平，教材中难免有不足之处，恳请广大同仁在使用中给予批评指正。

编 者

2005 年 6 月 10 日

舞

目 录

第一章 舞蹈理论基本知识	1	第四章 幼儿舞蹈	96
第一节 舞蹈的产生和发展	1	第一节 幼儿舞蹈教育的意义	96
第二节 舞蹈的分类及特征	3	第二节 幼儿舞蹈教育的基本原则 和方法	97
第三节 舞蹈的构成要素	6	第三节 幼儿舞蹈教育的基本内容	101
第四节 舞蹈构图和常用舞蹈队形	8		
第二章 舞蹈基本训练	12	第五章 幼儿舞蹈创编	141
第一节 常用基本动作与舞姿	12	第一节 幼儿舞蹈作品的特点	141
第二节 扶把基础知识与技能训练	28	第二节 幼儿舞蹈创编的原则	141
第三节 中间组合训练	45	第三节 幼儿舞蹈创编的过程	143
第四节 中国古典舞身韵训练	52	第四节 幼儿舞蹈的排练和演出	144
第三章 民族民间舞蹈	57	第六章 舞蹈作品赏析	146
第一节 汉族民间舞	57	第一节 中国古典舞赏析	146
第二节 蒙古族民间舞	69	第二节 中国民族民间舞蹈赏析	152
第三节 藏族民间舞	75	第三节 芭蕾经典作品赏析	158
第四节 维吾尔族民间舞	80	第四节 中国现代舞赏析	170
第五节 朝鲜族民间舞	85		
第六节 傣族民间舞	89	参考文献	177

第一章

舞蹈理论基本知识

舞蹈是一种人体动作艺术，这种人体动作必须是经过提炼、组织和美化了的人体动作，即舞蹈化了的人体动作。舞蹈作品所反映的社会生活内容，所表现的人物情感和丰富的内在精神世界，都是通过人体动作进行展现和描述的。舞蹈作为一种直观的艺术形象，有别于其他静止的直观艺术形象如雕塑等，它是以舞蹈动作作为主要艺术表现手段，着重表现人的内在深层的精神世界。如通过细腻的情感、深刻的思想、鲜明的性格，人与自然、人与社会、人与人之间以及人自身内部的矛盾冲突，创造出可被人感知的生动的舞蹈形象。

第一节 舞蹈的产生和发展

一、舞蹈的产生

我们现在所熟知的各种艺术类型：音乐、舞蹈、诗歌、绘画、雕塑等，在它们的萌芽时期，并不像现在这样有从外观到理念上的明晰的区分，它们往往结合在一起同时出现在原始人的艺术活动中。如果把艺术类型划分为空间艺术（雕塑、绘画、装饰工艺品等造型艺术）和时间艺术（音乐和诗歌），那么舞蹈则兼有空间和时间性，所以，许多学者认为舞蹈是孕育了其他各门艺术的母体艺术，由于舞蹈艺术的进化，才分化为各门胚胎艺术。舞蹈在原始部落的艺术活动中总是和音乐、诗歌做伴，舞蹈需要节奏，因而产生了音乐、诗歌；舞蹈的模仿力由人体过渡到无生命的媒体材料上，便有了绘画和雕塑。因此，舞蹈作为人类社会古老的文明现象，不仅仅是最早的艺术，还可以说是最基本的艺术，是一切艺术的基础。

那么到底是什么因素推动了最古老的艺术——舞蹈艺术的产生，是什么使得舞蹈成为原始人一种自觉的、有意识而为之的行为且不断发展呢？由于原始社会生产力低下，原始人在自然面前软弱无力，但是他们却有着征服自然从而生存下去的强烈愿望。因此，这种来自主体的强烈需求便促使原始人需寻找一些他们认为确实有效的方式，作为满足自身需要的活动，可以说正是对生命的渴求愿望，导致原始人以自己充满活力的身体来寄托并表达这一愿望，从而逐渐形成了舞蹈。具体来说有以下几种因素促进了舞蹈的产生和发展。

1. 宗教信仰

由于原始社会生产力低下,人们与自然界抗争的能力较弱,为了求得生存,人们祈求天上的百神各司其职,使得水土丰泽、庄稼丰收。因此产生了图腾舞、巫术舞,在各种宗教仪式上,用舞蹈的方式来祈求神灵保佑。

2. 模仿

人有模仿的本能。舞蹈是人用有节奏的动作对各种野兽动作和习性的模仿。有些舞蹈还是对一些自然景物动态形象的模仿,如柳枝的摇曳、海浪的翻滚、风的飘荡旋转等,人们通过对动物动作和形态的模仿来获得快乐和宣泄自己内心的情感。

3. 为了交流沟通、为得到情感宣泄而舞蹈

在语言产生之前的漫长岁月里,原始人就是用身体的动作来进行沟通和交流思想感情的。原始人为了生存的需要,把繁衍下一代看作是非常重要的事情,而舞蹈是择偶、求婚和进行情爱的主要方式和手段。为了吸引异性,舞者必须以出众的精力、舞技来表现自己。同时,在庆祝丰收、庆祝战争胜利时,人们也是通过舞蹈方式来宣泄自己的激情。

4. 劳动创造了舞蹈

劳动是人生存发展的第一需要,是劳动创造了人自身,也是劳动创造了人类社会。因此,在原始人的舞蹈中,表现狩猎和种植以及各种劳动生活的题材占有很大的比重。

综上所述,我们认为舞蹈是起源于人类求生存、求发展中劳动实践和其他生活实践的需要。具体来说,舞蹈起源于远古人类在求生存、求发展中劳动生产(狩猎、农耕)、健身和战斗操练等活动的模拟再现,以及图腾崇拜、巫术宗教祭祀活动和表现自身情感思想内在冲动的需要。

二、舞蹈的发展

舞蹈一旦萌生,便处在不断发展中,舞蹈随着社会的发展而发展。其原始狩猎舞经过旧石器时代的舞蹈、新石器时代的舞蹈、图腾舞蹈,到原始社会后期已经有了明显的进步和发展,到了奴隶社会,它从即兴抒发感情发展到能够保留和加工的地步。例如以祭天为主要内容实际上是歌颂尧的功德的舞蹈《大章》、舜时期的《大韶》、禹时期的《大夏》、商时期的《巫舞》等,动作从简单到复杂,音乐从简单的打击发展到了旋律,服饰也由自然形态到象征性服饰。舞蹈的发展逐渐到了较完美的地步,形成一种文化,成为记载各民族的历史、生活习惯、劳作特点、宗教信仰的一种舞蹈文化艺术形式。

值得指出的是奴隶社会阶段,奴隶主为了享乐,建立了乐舞制度并组织了乐舞奴隶队伍。乐舞奴隶的形成推动了舞蹈的发展,形成了一支重要的专业舞蹈力量,使自娱、自发性的群舞发展到娱人、表演性的乐舞。舞蹈逐渐进入表演艺术的领域。但由于奴隶主阶级纵情娱乐,给舞乐注入了极不健康的色彩。春秋战国后周王失去对诸侯控制的力量,进入我国历史上大动乱、大变革时期,这个时期为维护奴隶制统治而建立的礼乐制度随之崩溃,继之而来的是清新活泼的民间歌舞蓬勃地发展起来。在秦、汉、三国的500年时间,舞蹈的成就是辉煌巨大的,专门的机构和专门的人员对舞蹈的发展起了重要的作用,新形成的乐舞成为人民文化生活中不可缺少的一部分。西汉是汉代的全盛时期,这个时期民间艺人大量涌出,各种歌舞形式丰富多彩,民族民间舞蹈风格逐渐形成,所有这些对后世的舞蹈发展产生了

重大的影响。

唐朝在继承和发扬历史歌舞的基础上,大胆吸收兄弟民族和外国乐舞的成果,集多种精华于一身,创造了恢弘堂皇的大唐气象,将我国的舞蹈艺术推上了一个空前繁荣的高峰。

解放以后,我国舞蹈艺术的发展进入了一个新的时代,群众性自娱舞蹈异常活跃,专业性舞蹈队伍空前发展,专业舞蹈教学部门机构成立,全国各类歌舞团体如雨后春笋般建立起来。特别是在改革开放这20年中,在邓小平“实事求是,解放思想”的召唤下,“百花齐放、百家争鸣”得到进一步贯彻。广大舞人经历了反思、困惑、孕育和阵痛,在渴望突破中奋起。20多年来陆续涌现出许多优秀作品,如《黄河魂》、《海浪》、《霸王别姬》、《奔月》、《士兵的旋律》、《编钟乐舞》等。比起“文革”前的舞蹈创作,不仅数量上明显上升,在题材、体裁、结构、语言、技法等方面也有明显突破——呈多元化发展趋势。与先期作品形象单纯、崇尚贴近生活本色的创作目标相比,“文革”后的作品积极追求民族化与现代感的有机结合,注重作者主体意识的显露和强化视觉感观的冲击力,适应了当今快节奏生活和追求人的个性张扬的需要。随着现代高科技的融入,随着世界范围内各民族文化的交流和渗透,我国的舞蹈事业将会迎来更加灿烂的明天。

第二节 舞蹈的分类及特征

随着时代的发展,舞蹈的表现领域不断扩大,舞蹈形式也相应地有了发展和变化,必然会产生出新的舞蹈品种。各种不同类别的舞蹈,反映和表现了不同的社会生活内容,我们学习研究舞蹈的种类,就是为了能更深入地了解舞蹈艺术的特性、舞蹈艺术的发展规律,熟悉和掌握舞蹈艺术反映和表现社会生活的各种类型和方法,这对于我们进行舞蹈创作、舞蹈欣赏、舞蹈评论都有重要意义。

一、舞蹈的分类原则与方法

为了对舞蹈的种类有一个清晰、系统的了解,有必要对舞蹈进行一个划分。划分舞蹈种类的原则和方法,必须根据一定的目的来择定,从各种舞蹈客观存在的本质区别和它们表现内容的独特方式,以及塑造舞蹈形象的不同方法在社会生活中所起的不同作用等特征,来进行舞蹈类别的划分。

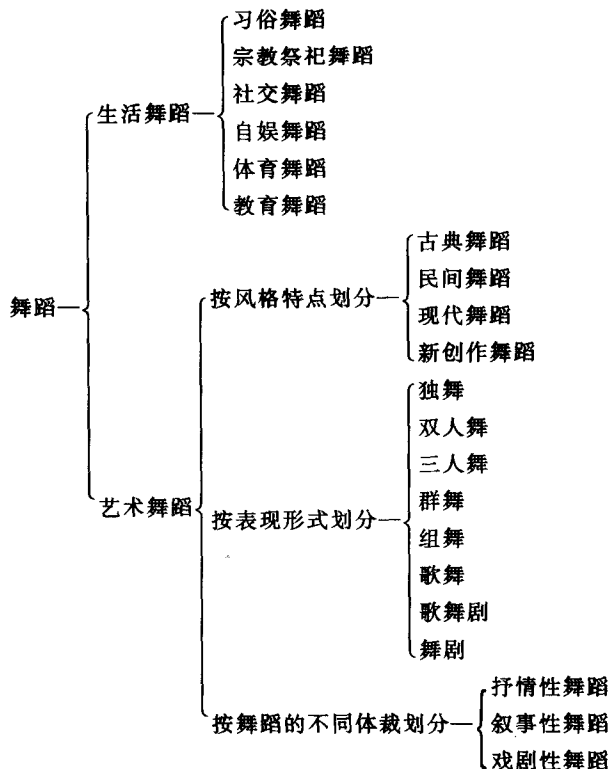
根据舞蹈的作用和目的,舞蹈可分为生活舞蹈和艺术舞蹈两大类,生活舞蹈是人们为自己的生活需要而进行的舞蹈活动,艺术舞蹈则是为了表演给观众欣赏的舞蹈。

生活舞蹈可细划分为:习俗舞蹈、宗教祭祀舞蹈、社交舞蹈、自娱舞蹈、体育舞蹈、教育舞蹈等。

艺术舞蹈首先根据舞蹈的不同风格特点来划分,有:古典舞蹈、民间舞蹈、现代舞蹈和创作舞蹈。其次,可根据舞蹈表现形式的特点来划分,有:独舞、双人舞、三人舞、群舞、组舞、歌舞、歌舞剧、舞剧等。再次,可根据反映社会现实生活的方法和塑造舞蹈形象的特点来划分,可分为抒情性舞蹈、叙事性舞蹈和戏剧性舞蹈三类。

舞蹈种类一览表

二、各类舞蹈的特点

1. 习俗舞蹈：又可叫风俗舞蹈，主要是指在各民族传统节日中跳的群众性舞蹈。在这些舞蹈活动中，表现了各民族的风俗习惯、社会风貌、文化传统和民族风格特征。

2. 宗教祭祀舞蹈：是进行宗教和祭祀活动的舞蹈形式。宗教舞蹈是对超自然、超人间的
神秘力量——神灵的一种形象化的再现，使无形之神成为可以被感知的有形之身，是神秘力量的人格化。主要用以祈求神灵的恩赐。祭祀舞蹈，是祭祀先祖、神祇的一种礼仪性的舞蹈形式，是人们用以表示对先祖的怀念或是希望先祖和神佛对自己的保佑和赐福。

3. 社交舞蹈：是人们进行社会交往、增进友谊、联络感情的舞蹈活动，一般多指在舞会中跳的各种交际舞。国际流行的交际舞主要有：华尔兹、布鲁斯、狐步舞、探戈、伦巴、桑巴、迪斯科等。

4. 自娱舞蹈：是人们以自娱自乐为目的的舞蹈活动。用舞蹈来抒发和宣泄自己内在的情感冲动，从而获得审美愉悦的充分满足。例如：维吾尔族的“麦西来甫”（意为“晚会”），彝族的“跳月”，藏族的“弦子”、“锅庄”，蒙古族的“安代”，苗族的“踩鼓”，汉族的“秧歌”、“花灯”等都属自娱舞蹈。

5. 体育舞蹈：舞蹈艺术不仅具有艺术造型的审美作用，而且作为人体动作的艺术，对人体本身都有着健美、健身的体育作用。随着时代的发展与进步，边缘的学科使舞蹈与体育完美结合，创造了以艺术审美方式锻炼身体、使身心全面健康发展的体育舞蹈新品种，如各种健身

舞、韵律舞、老年迪斯科、冰上舞蹈、水中舞蹈等。

6. 教育舞蹈：是指学校、幼儿园等进行审美教育的舞蹈活动，以及开设的舞蹈课程。用来陶冶和美化人的思想感情、道德情操，以及增进身心健康等。

7. 古典舞蹈：古典舞蹈是在民间舞蹈的基础上，经过历代艺术家的提炼、加工和创作而逐渐形成的，被认为具有一定典范意义和古典风格特点的舞蹈。世界上许多国家和民族都各自具有独特民族风格的古典舞蹈，如欧洲的古典舞蹈——芭蕾舞，日本的“雅乐”、“能乐”，印度的“婆罗多”、“卡塔卡利”、“卡塔克”、“曼尼普利”等。

8. 民间舞蹈：是由广大人民群众在长期历史进程中集体创造，不断积累、发展而形成的，并在群众中广泛流传的一种舞蹈形式。它直接反映人民群众的思想感情、理想和愿望。由于各国家、各民族、各地区人民的生活劳动方式、历史文化心态、风俗习惯以及自然环境的差异，因而形成了不同民族风格和地方特色的民间舞蹈。

9. 现代舞蹈：是19世纪末和20世纪初在欧美兴起的一种舞蹈流派。其主要观点是反对当时古典芭蕾的因循守旧、脱离现实生活和单纯追求技巧的形式主义倾向，主张摆脱古典芭蕾过于僵化的动作程式的束缚，以合乎自然运动法规的舞蹈动作，自由地抒发人的真实感情，强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。

10. 新创作舞蹈：它常常是根据表现内容和塑造人物的需要，不拘一格，借鉴和吸收各舞蹈流派的各种风格、表现手段和表现方法，兼收并蓄为我所用，从而创造出了不同于已形成的各种舞蹈风格的具有独特风格的舞蹈。

11. 独舞：由一个人表演的完成一个主题的舞蹈，多用来直接抒发人物的思想感情和揭示人物的内心世界。

12. 双人舞：由两个人表演共同完成一个主题的舞蹈，多用来表现人物之间思想感情的交流和展现人物的关系。

13. 三人舞：由三个人合作表演完成一个主题的舞蹈。

14. 群舞：凡四人以上的舞蹈均可称为群舞。一般多为表现某种概括的情绪或塑造群体的形象。通过舞蹈队形、画面的更迭变化和不同速度、不同力度、不同幅度的舞蹈动作、姿态、造型的发展，能够创造出深邃的诗情画意，具有较强的艺术感召力。

15. 组舞：由若干段舞蹈组成的较大型的舞蹈作品。其中各个舞蹈有相对的独立性，但它们又都统一在共同的主题和完整的艺术构思之中。

16. 歌舞：是一种歌唱和舞蹈相结合的艺术表演形式，其特点是载歌载舞，既长于抒情又善于叙事，能表现人物复杂、细腻的思想感情和广泛的生活内容。

17. 歌舞剧：是一种以歌唱和舞蹈为主要艺术表现手段来展现戏剧性内容的综合性表演形式。

18. 舞剧：以舞蹈为主要艺术表现手段，并综合了音乐、舞台美术、服饰、布景、灯光、道具等，表现一定戏剧内容的舞蹈作品。

19. 抒情性舞蹈：又称情绪舞。其主要艺术特征是在特定的环境中，以鲜明、生活的舞蹈语言来直接抒发人物——舞蹈者的思想感情，以此来表达舞蹈家对生活的感受和评价。

20. 叙事性舞蹈：又称情节舞。其主要艺术特征是通过舞蹈中不同人物的行动所构成的情节事件来塑造人物，表现作品的主题内容。

21. 戏剧性舞蹈：即舞剧。

第三节 舞蹈的构成要素

一、“人体有节律的表情性动作”是构成舞蹈的基本要素

舞蹈艺术最基本的特征是“动作性”，舞蹈是人体动作的艺术，它是以动作性的人的肢体语言来表达人物的思想感情、性格特征、情节与事件的发展以及矛盾冲突的推进、情调和气氛的渲染等。舞蹈动作直接来源于人们在社会劳动中、生活中形成的人体动作，因此，在谈舞蹈动作之前，必须先了解一下人体动作的基本特征。

人体动作具有形象性、多义性、不确定性、涵盖性和指向性。

形象性是指动作占有时间和空间，能给人相应的视觉形象。即动作是直观可见的。

多义性是指同一动作可能表示多种意义，比如一扭头，可能表示“回避”，也可能表示“拒绝”，还可能表示“羞怯”等。

不确定性是与多义性相联系的。有些动作并没有明显的意义，或者说含义是模糊的。只有当它与其他动作或特定环境相结合时，才有相应的意义。

涵盖性是指动作的含义是有范围限度的，也就是说和多义性是相对的，必须是在大方向相同之下的多义，有一个涵盖限度。

指向性是指动作能产生提示和象征的效果。比如张开双臂的动作，就会使人产生“欢迎”、“拥抱”、“庆祝”的联想。

我们说舞蹈动作来源于人体动作，但并不是所有的人体动作都是舞蹈动作。舞蹈动作是经过提炼、组织和美化了的人体动作。因此，舞蹈动作除具有以上人体动作的特性外，还另有其虚拟性、象征性、节奏性、造型性、风格性和技巧性等特征。

虚拟性是指舞蹈动作可以虚拟地再现一些生活中常见的特定动作，即使不需要真实的道具，观众也能产生直接的、正确的联想，比如开门、梳头等动作。

象征性是指舞蹈动作可以通过某一特定形态，表现与之相应的概念、思想或情感，这与人体动作的指向性是紧密相关的，尤其是在一些模仿性较强的舞蹈里，这类动作很常见，比如为了模仿水的流动感，舞者用双臂的波浪起伏来象征水流的波浪。

节奏性是指舞蹈动作呈现出有规律的强弱、长短变化。节奏又可分为内在节奏和外在节奏。内在节奏是人的情感活动带来的生理变化（如心跳加速、呼吸急促等）和心理变化（如惊讶、喜悦、恐惧等）。外在节奏是内在节奏的外化和表现形式。在舞蹈动作中，总是由内在节奏的变化引发外在节奏的变化，而外在节奏又是以动作力度的强弱、速度的快慢和能量的大小来反映内在节奏的变化。

造型性是指舞蹈的动作通过三维空间中塑造姿态和构成队形来创造舞蹈形象。舞蹈的造型，一方面是指舞蹈者人体动作所呈现的姿态性造型，如敦煌壁画乐舞图中著名的“反弹琵琶”舞姿，即中国舞典型的“S”形造型中的一种。另一方面舞蹈的队形、路线等也是舞蹈造型的重要组成部分。一般来说，方形给人以稳定感觉，三角形给人以力量，圆弧形则带有柔和流畅之感，菱形、梯形一般给人以开阔的印象。

风格性是指舞蹈动作所呈现出的某种独特的性质,这种风格性,可以是舞蹈家个人的风格(例如舞蹈家杨丽萍那种无人能够模仿的柔媚与遒劲相反相成的风格),也可以是某种民族舞蹈所呈现出的民族风格(例如中国舞的“曲、圆、收”),还可以是体现时代特色的时代风格(例如浪漫主义芭蕾所体现出的欧美浪漫主义运动的时代风潮)。

技巧性是指舞蹈动作中包含高难度的巧妙技能。技巧一般包括高难度的动作过程与超稳定的姿态造型控制两类。前一类是轻巧、惊险的跳、转、翻、腾、越等的动作过程,讲究高、快、轻;后一类是在某种造型上展示平衡技巧与控制能力,讲究韧、慢、稳。

从以上对人体动作特性和舞蹈动作特性的描述过程中,可以看出舞蹈动作是在人体动作基础上,经过艺术加工、组织、提炼和美化的结果。舞蹈动作的特性——人体有节律的表情性动作,是舞蹈艺术区别于其他表演艺术的根本性标志,也是舞蹈构成要素的核心所在。

二、舞蹈语言

舞蹈语言是由若干个舞蹈动作组成的,是舞蹈创作的主要表现手段。从舞蹈语言的结构层次上看,大致可分为舞蹈词汇(舞蹈动作)、舞蹈语句(舞句)和舞蹈段落(舞段)三个层次。

舞蹈词汇是构成舞蹈语言的基础材料,是舞蹈语言系统的基本要素。舞蹈词汇,由能表现一个意义的单一舞蹈动作或复合舞蹈动作组成。孤立的舞蹈动作没有明确的意义,不能称为舞蹈词汇,只有当舞蹈家将这些动作排列到特定的舞蹈环境中,以精心设计的顺序赋予这些单一或复合的动作以一定的意义功能之后,才能称其为舞蹈词汇。而且,相同的舞蹈词汇在不同的舞蹈环境中可能产生不同的意义功能。比如中国舞中常见的男子技巧“旁双飞燕”,既可以表现意气风发、兴高采烈的愉悦情绪,又可以表现仇恨满腔、怒发冲冠的悲愤情绪。舞蹈词汇所表达的具体意义是由舞蹈动作的外表形式、舞蹈动作的力度强弱和舞蹈家的情绪外化动作来决定的。比如“旁双飞燕”的例子,若舞蹈家面带笑容做这个动作,其词义就是“意气风发、兴高采烈”,若是表情悲愤,就是表现“仇恨满腔、怒发冲冠”。

舞蹈语句,是由一个以上的舞蹈词汇组织在一起,表达出相对完整的含义的舞蹈组合,是组成舞蹈语言的单一片断。舞句的构成要点有以下三个条件:(1)舞蹈动作的形象要鲜明,其内在的含义要易于观众感受和理解;(2)舞蹈动作的组织联结要顺畅,注意高低、轻重、刚柔、动静的起伏、对比变化,使其具有舞蹈的形式美;(3)舞蹈动作的排列和组织,要根据作者独自的表情达意的方式进行建构,而呈现出个性特征。从中可以看出,前两条是基础,第三条是要求风格的体现,属于更高一层的要求。从前两条的表述中,我们可以看到“形象”和“形式美”两个关键词,也就是说,塑造舞蹈形象的同时,应注重构成舞蹈的形式美,这是舞蹈语句的基本要求。

舞蹈段落,是由若干个舞蹈语句组成的表现一个内容比较完整的片段。它或是表现一定的情节事件的发展,或是描绘人物在特定环境和情况下的内在精神世界,或是营造出艺术表现所需要的某种意境。一个舞蹈作品是由若干的舞段组成。舞蹈段落在舞蹈作品中的运用形式是多种多样的。比如,以角色出场的不同形成段落,每段专为表现该角色服务;依场景变换形成段落,常见的如舞剧中的场、幕更换等;依故事发展顺序为段落和以时间顺序划分段落等。在一个完整的舞蹈作品中,每个舞蹈段落都担负着一定的意义功能,各舞段之间也有着连贯性,它

们的有机组合和共同作用，形成了观众对该作品完整的印象。

三、舞蹈构成的其他要素

从舞蹈艺术的表演方式看，舞蹈是一种具有时间性和空间性的综合性艺术，它与音乐（节奏）和美术（造型）有着密不可分的关系。

首先，舞蹈和音乐具有最为亲密的关系，从舞蹈的起源和发展中，就可以看到音乐与舞蹈是天生的伴侣，是孪生姐妹，从它们诞生的那一天起，就不可分离地紧密结合在一起。音乐不仅是舞蹈的伴奏，而且还表现了人物丰富、细腻、深刻的思想感情和人物性格特征，在情节事件发展的关键时刻，起到对比、烘托气氛的作用。虽然有些舞蹈家为了强调舞蹈艺术的独立性，致力于创作不用音乐伴奏的舞蹈作品。但是尽管有些舞蹈没有音乐的伴奏，却有鼓声或脚铃声、服饰配物相击声或是其他的声响随着舞蹈的节奏而起伏共鸣，从广义上讲，这种有节奏的声响，就是音乐的基本因素，或者说它们是音乐的原始形态。

其次，服饰、道具、布景、灯光等舞台美术，在表现时代、环境、人物身份、民族特色，以及推进情节发展、衬托人物内心世界变化等方面都具有重要的作用。它们是舞蹈作品不可缺少的重要组成部分。

综上所述，音乐、服饰、道剧、布景、灯光就像一个手的五个手指，舞蹈动作是手掌，手指手掌配合默契才能使整个手灵活，只有在五个手指共同协作下，才能撑起舞蹈艺术的一片海阔天空。

第四节 舞蹈构图和常用舞蹈队形

一、舞蹈构图

舞

舞蹈构图是舞蹈语言在舞台上存在和呈现的方式，也是舞蹈在时间和空间的动态结构，一般是指舞蹈在舞台空间的运动线（即不断变化、流动的舞蹈路线或队形）和画面造型，是舞蹈作品的重要表现手段之一。

舞蹈构图一般是由不同的线——直线、曲线和弧线等构成的形状，如三角形、方形、圆形及圆形的变体——椭圆形等。所谓构图就是根据塑造形象和表现主题的需要，合理地组织和安排这些线和形，把它们放在适当的位置上，在布景、灯光、道具的衬托下，形成一定的舞蹈画面，给人以视觉上的美感。因此，我们在进行舞蹈构图设计时，就必须遵循舞蹈构图形式美的一般规律和法则。一般来说整齐一律、平衡对称、比例关系、调和对比、多样统一是舞蹈艺术形式美的主要法则。

1. 整齐一律，它的特点是没有差异和对立的一致和反复，体现出单纯、整齐的美，给人一种节奏和秩序的审美感受。

2. 平衡对称，它的特点是既有重复的一面，又有差异的一面，但它们在差异中仍保持一致。对称是指一事物左右两侧虽有差异但大体均等或相应；平衡是指两侧的形体不必等同，但在量上却要大体相当。对称给人以安宁、稳定的审美感受，而平衡则给人在安定中又具有一定自由、灵活的愉悦的感受。如舞蹈《走、跑、跳》中段的勾脚正步走，以及最后在平

衡、对称的画面上行整齐的“军礼”，表现了当代军人风采。又如傣族女子群舞《阿咪子》，舞蹈高潮时，在各种不对称的变化队形中，一个、两个、三个、五个的阿咪子，双手抖动裙摆，塑造了活泼、聪慧、可爱的阿咪子形象。

3. 比例关系，是一件事物的整体与局部，这一局部和那一局部的比例关系。如一个形体它的长和宽是什么样的比例才美？一幅画中的形体要放在什么位置？上下、左右要占多少比例才美？一般认为黄金分割体是大小、长宽的最佳的比例。

4. 调和对比，是指事物的差异和对立统一。调和是事物在差异中的统一；对比是事物在统一中的差异。调和给人以融合、协调的愉悦，而对比则给人鲜明、醒目、振奋、活跃的审美感受。如《黄土黄》第三段舞蹈，独舞老人跪伏于地，想念家乡黄土，群舞在其后大幅度数次重复原地往上跳的动作，形成高与低、动与静的反差对比，充分体现了黄土地人民勤劳、质朴、自强不息的精神风貌。

5. 多样统一，又称为和谐，它是形式美最高级的形式法则，包含了上述诸条形式美的规律，是整齐一律、平衡对称、比例、调和对比等诸形式的对立统一。多样统一使人感到既丰富又单纯，既活泼又有秩序，给人以整体的多样性的审美感受。

舞蹈的画面丰富多彩，千变万化，归根结底是由各种流动的或静止的队形构成的，而这些不同的队形流动和造型有着不同的感情色彩，能产生不同的审美情趣，达到不同的审美效果。

横线：表示平衡、缓和、稳定、自如。

斜线：代表强劲、有力地向前推进，伴有连续前进的动势。

竖线：坚定有力的气势，由远而近地向前迫近。

弧线、曲线：流畅、柔和，产生心旷神怡之感。

棱角折线：表示游离动荡、不稳定及活跃的感受。

正方形：代表稳定、协和，具有扩展的感觉。

三角形：代表柔和、流畅、热烈欢快。

菱形、四边形：代表坚定、开阔而稳定。

梯形：代表平稳、宁静，带有一定的沉重感。

舞蹈构图的设计和变化，直接影响舞蹈作品的艺术水平，流畅、自如的队形和画面的变化，是作品成功的重要环节，任何优秀的舞蹈作品构图，都是围绕表现内容和塑造人物形象，发挥作者独立性、创造性的结果。在进行舞蹈构图的设计时，应遵循以下原则：

- (1) 要服从和适应舞蹈作品的内容要求。
- (2) 要从表现人物的情感和思想出发。
- (3) 要衬托和展现舞蹈作品所规定的环境。
- (4) 要符合艺术形式美的规律和法则。

为了更好地发挥舞蹈构图在作品中的艺术效果，丰富和加强舞蹈构图的设计能力，我们应努力做到以下几点：

- (1) 向生活学习，从生活中吸取艺术养料。
- (2) 学习绘画、建筑、雕塑、书法等构图方法，创新舞蹈构图思维。
- (3) 向戏剧、电影、话剧、杂技等姊妹艺术的构图方法学习。
- (4) 继承和借鉴传统和外国舞蹈作品的构图。

(5) 向当代舞蹈作品的构图学习。

(6) 向丰富多彩的民间民俗舞蹈构图学习。

只有不断学习、不断研究舞蹈构图的规律，才能创新舞蹈构图，使构图在舞蹈作品中产生巨大的艺术魅力。

二、常用舞蹈队形

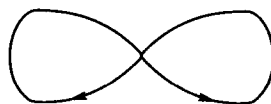
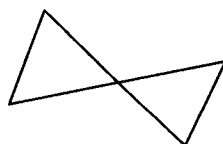
走圆圈

走方形

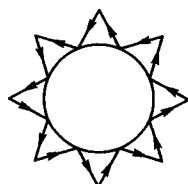
插花

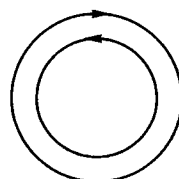
绕八字

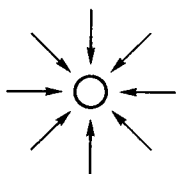
走半圆

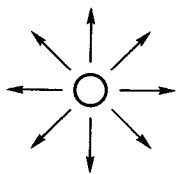
圆上斜穿

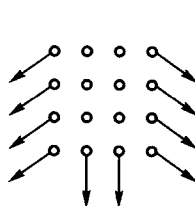
双圆反转

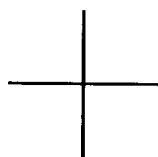
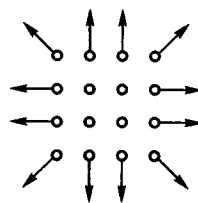
圆心聚会

圆心辐射

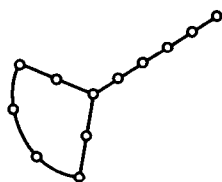
扩散

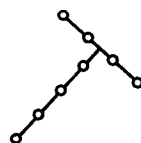
“十”字形

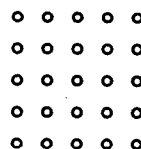
“S”形

风筝形

丁字形

正方形