

舞蹈创编法

WUDAO CHUANGBIANFA

[法] 卡琳娜·伐纳著 郑慧慧译

 SMPPH

上海音乐出版社

舞蹈创编法

WUDAO CHUANGBIANFA

[法]卡琳娜·伐纳著 郑慧慧译

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈创编法:精装本/(法)卡琳娜·伐纳著;郑慧慧译.

上海:上海音乐出版社,2006.3

ISBN 7-80667-810-7

I. 舞… II. ①卡…②郑… III. 舞蹈编导-创作方法

IV. J711.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 005820 号

书 名: 舞蹈创编法

著 者: 卡琳娜·伐纳

译 者: 郑慧慧

文本编辑: 黄惠民

封面设计: 陆震伟

出版发行: 上海音乐出版社

地 址: 上海市绍兴路 74 号 200020

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

网 址: www.smph.sh.cn

印 刷: 苏州文艺印刷厂印刷

规 格: 850×1168 1/32 印张 3 插页 6 字数 55,000

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,000 册

国际书号: ISBN 7-80667-810-7/J·776

定 价: 15.00 元

告 读 者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 0512-66063782

此书译自法国巴黎维戈特出版社、
1993年8月版。是该出版社“运动和
教育丛书”之一。

封面照片为舞蹈《向玛丽·卡拉致敬》
的剧照。编舞和表演：让·玛斯；音乐：
皮西尼（托斯卡）；摄影：J. 一吕克·
泽尔比伯。

封底照片为舞蹈《飞不动的鸟》的剧照。
编舞和表演：卡琳娜·伐纳；音乐：保尔·
阿尔玛；摄影：J. ·巴布。

郑慧慧

1951年生于上海

教授、舞蹈学硕士、留法舞蹈学者。

上海师范大学音乐学院副院长、舞蹈系主任、硕士生导师。

上海市大学生艺术团上海师范大学舞蹈团团长兼艺术总监。

上海舞蹈家协会理事、中国舞蹈家协会会员。

担任中外舞蹈史、舞蹈教育学、拉班舞谱及人体动作分析等课的教学工作，并从事舞蹈教育和中外舞蹈史研究。

曾表演、创编过多部舞蹈作品；

策划、统筹了多台舞蹈晚会，发表了大量的舞蹈理论研究成果，

其中主要有：专著《人体律动美育》，

译著《舞蹈创编法》和《华尔兹史话》，

论文《非职业性舞蹈教育的性质与特征》、《关于国民舞蹈教育》、

《先秦乐舞教育思想及其实践》、《中国古代“踏歌”风貌》等，

参加过《艺术教育》和《中华文明史》等国家级科研项目的撰稿工作。

卡琳纳·伐纳和巴黎第八大学舞蹈系的学生们。

中间年长者为卡琳纳·伐纳。

前排左一为译者。

“职业各方面技术的精通是所有艺术活动的先决条件。”

——玛丽·魏格曼

当我在美国康涅狄格州科莱日学习编舞时，玛莎·格雷厄姆的合作者，编舞和作曲大师路易·豪斯特用这样的语言开始他的授课：

“就像建筑师要建造一座体现他自己风格的大厦必须懂得运用沙子、石膏、水泥、石头、钢铁……这些基础材料那样，舞蹈家应该从动作、力量、时间、空间入门来精通舞蹈。

每个人都有艺术才能，或许有人多些，有人少些。但懂得怎么去做，有关专业的技能是可以学习的。”

这些话伴随了我整个编舞和教学的生涯。这本书就是我经验的成果。

“我之所以成为舞蹈家是为了用身体的动作去创造，而不仅仅是为了跳舞。”

——卡琳娜·伐纳

卡琳娜·伐纳(法) 著

郑慧慧 译

再 版 前 言

卡琳娜·伐纳曾经非常想来中国。她知道我要翻译她的著作十分高兴,慷慨赠送版权,并与我商定了来中国办理的计划。可惜,飞机票都已定好,她却未能成行。残酷的肺部疾病不久就夺走了她的生命……

令人欣慰的是,她生前看到了我的译作,她的书在中国十分畅销。六年多来加印六次,印数已达2万多册,被认为是最受欢迎的舞蹈书籍之一。我想,这一切足以告慰她的在天之灵。

作为译者,我收到了无数封热情洋溢的读者来信。广大舞蹈学子认为此书科学而又通俗地介绍了编舞的要素和原理,很实用,对提高编舞能力很有帮助。是啊,与音乐、美术和戏剧等艺术相比,舞蹈的技术理论是落后和贫困的。长期以来,我们既没有基本舞理,又缺编舞法。西方现代舞兴起后,拉班的“人体动律学”给舞蹈带来了科学的曙光。应该说,建立在它基础上的舞蹈创编法不仅促进了现代舞的创作,而且为所有的舞蹈创作提供了科学的方法。因为尽管各类舞蹈风格各异,但舞蹈的工具毕竟只有一个,那就是人的身体。卡琳娜的《舞蹈创编法》正是在这点上得到了人们的青睐。

很多舞蹈教师和舞蹈爱好者还在来信中谈到这本书激发了他们对艺术的追求与好感。“我之所以成为舞蹈家是为了用身体的动作去创造,而不仅仅是为了跳舞。”卡琳娜的这段

话对大家启发很大。读者们兴奋地表达了同样的愿望,那就是想用肢体去创造和表现一切,要在舞蹈教育中致力于启发学生的创造能力,追求身与心的自由。可见现代的中国人具有多么高尚的悟性和多么豪放的愿望。在强调素质教育的今天,将学舞的目的提升到创造,能使人跳出狭隘的技艺圈子,进入一个更高的艺术境界。从这个意义上说,卡琳娜专著的价值已超出了舞蹈艺术的范畴而具有了人文的价值。

再版是为了读者的需要,也是为了更好地纪念作者。

我忘不了曾得到过卡琳娜的指导。现在,斯人已逝精神永留。这本凝聚了她毕生心血的专著将永远传播着她的经验和感悟。我为自己能将这位现代舞前辈的真知灼见介绍给我的中国同胞而感到荣幸!

郑慧慧

2005年3月20日

中文版前言

在人类表达方式中,舞蹈是一种不用语言作媒介的、在普遍范围内通用的、有意义的表达形式。

我是德国人,我可以到英国去跳舞,英国人也可以到中国去跳舞,无须知道所在国的语言。

但是(重要的是这个“但是”),如果说舞蹈是一种运动的话,那么它仅由纯粹的人体动作组成,那么,在每个舞蹈中,朴素的含义来自构思、意向极其广泛和多样的、外界影响,尤其来自灵感。

不论是源自祭祀的或源自渎神的舞蹈还是神秘的或宗教的表达,也不论是一个国家传统的或民俗的舞蹈还是戏剧性的,如古典芭蕾舞、现代舞、欧洲当代舞、美国当代舞,舞蹈总是多重成分的总和。

因此,为了创作成功一部舞蹈作品,经过培训的专业知识和特殊的感受是必须具备的。

通过《编舞的工具》* 这本书,我希望给没有经验但富有创造才能的人传授一种掌握舞蹈创作主要因素的方法,这些主要因素就是空间、时间、动作这些客观成分。将身体对外界敏锐的感受和内在感觉通过这些客观成分表现出来,这些就形成了编舞的步骤。

* 原著书名。

当我在空间的对角线上舞蹈时,我体会不到在圆形线上舞蹈时的同样感觉。

这些客观的成分是普遍存在的,因为这是被整个人类乃至每个人都共同感受到的。

它们奠定了分布于各处的民族和文化区域的不同种族舞蹈的普遍性的共同基础。

这些人类动作的基本原则在二十世纪初被一位思想家和动作理论家鲁道夫·拉班(1879—1958)清晰明了地揭示了出来。

至于我,正是通过我的老师、舞蹈家、编舞家、舞蹈教育家玛丽·魏格曼(1886—1973)的教育,使我了解了这些客观成分和舞蹈的本质特点。并明白了永远应该各自地再现这些客观成分。

随着此书中文版的出版,我希望能给这些舞蹈的客观成分带来丰富的个人特色,并与新的舞蹈家和舞蹈编导共同分享。

卡琳娜·伐纳

1997.9.21 于巴黎

引言

对于所有的舞蹈者,专业的、业余的,或还在求学的来说,他们编舞的原因是各种各样的。可能是出于一种愿望,也可能是被迫的,即来自创作欲望或为了应付一种要求。有了动机就能懂得怎么创造了吗?怎样综合编舞的各种因素?如何找到有表现力的动作?音乐怎么运用?空间如何布局?

编舞的时候,所有这些问题都会摆在面前。四十多年来,我在教学和创作的实践中逐渐积累了经验,找到了答案。

我把这一切都写在被我称为《编舞的工具》的这本书中,这是一本将种种适用于编舞的灵感的源泉收集起来,类似财产清单的书。

编舞的工具!① 这种表达用在属于艺术范畴的舞蹈艺术上不免使人惊讶。工具通常用于工作领域,用在技术与劳作方面,与物品的制造概念有关。这些特征不经常参与艺术的界定。然而,舞蹈不是一种在表演时必然运用特殊方法的工作吗?舞蹈作品不是创造的成果吗?

编舞是一种艺术,一种舞蹈的创作艺术。假如艺术创造要求助于想象,编舞要求有技术和一种不是靠自发产生的能力,那么编舞就不仅是根据音乐跳舞或首尾连贯的运动。编舞最重要的是表达一种思想,并通过运动将它呈现出来。

① 本书法文版原名《编舞的工具——舞蹈创作教材》。

什么是编舞的各种不同因素呢?

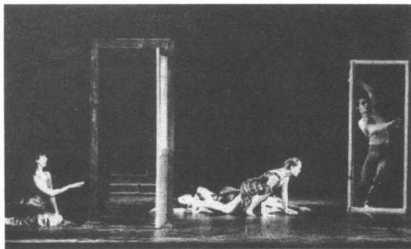
这本书研究探索的是:力量、形式、节奏和空间这些构成运动基础的已知因素。此书还开辟了围绕着与舞蹈有联系的课题的研究前景:与舞伴合作、与音乐的关系、如何利用道具布景……。本书提供了有关这些因素的知识(定义和运用),并附有图例。

对于那些选择舞蹈作为表达方式的人、或认为舞蹈不应归结为单纯的身体练习的人、或置舞蹈于娱乐之外,愿意用身体运动进行创造的人来说,将乐意而爽快地接受我的方法。根据每个人的技术水平,此书在提供切实可行的技术基础给个人探索以及在个人舞姿确实与传统不同的情况下,能帮助找到个人的舞蹈风格。

这是一本“食谱”吗?

肯定不是!

《编舞的工具》^①带给你思考和操作的具体要素。通过流畅和自由的特征,使舞蹈在创造中获得形式和感觉。

《塞纳絮施》

编舞:卡琳娜·伐纳

音乐:利热蒂,玛莱,K·韦尔

表演:卡琳娜·伐纳当代舞团

① 本书法文版原名《编舞的工具——舞蹈创作教材》。

目 录

再版前言

中文版前言

引言

编舞的步骤	1
构思	1
即兴舞蹈	2
组织编排	3
编舞的主要因素	5
动作	7
时间	16
空间	22
空间运用的三种方法	31
阶梯	31
迷宫	33
我们去哪儿?	34
其他	37
舞蹈与音乐的关系	37
道具、布景的运用	39
编舞题材参考	43

为四名舞者编四种气质的舞蹈	43
为 8—10 名学生编舞	47
为 16—20 名学生编舞	50
群舞题材参考	52
介入舞蹈创作的各种因素的构成成分举例	55
编舞范例	57
等待	57
三人舞	62
普瓦提埃码头的变化	64
结语	67
作者简介	69
作者舞蹈作品表	75
译后记	77

编舞的步骤

“构思”是所有编舞工作的基础。“构思”有时很具体,有时仅是一种感觉。它就像一个安装在发动机上的启动开关一样在我们这些愿意创作的人身上起作用。对于“构思”我是这样界定的:它不是类似剧情的故事梗概,不仅仅受戏剧主题的支配。它更属于情感、感觉和思想世界。对世间人、事、物产生疑问或感受、印象,“构思”必然地会显现出来,最终迫使自己像马达那样投入创作。

构思

构思,在我的感觉中,它来自这一或那一瞬间感受到的激动:听一段音乐,看一幅画,领略一片风光、日常生活的情景。我常以街为例来阐明怎样观察能够促进

我们进入创作：

“……看吧，人们怎样行走……有些人快，有些人慢……有些人还在左右之间犹豫，……停止了，又走了……”

你明白了吧！这样就有了节奏、方向、活力、各种表现力……现在你能想象了！”

这些例子向我们挑明了我们的创造力取决于我们对世界的敏感性。世间万物千象中蕴含着无数的暗示和信息。懂得如何去听、去看、去感受、去触摸，用你的身体和心去倾听围绕在我们周围的一切；领悟了！于是就可顺着许多条路自由自在地进入创造！

即兴舞蹈

“构思”有了，怎样把这个“构思”发展成舞蹈呢？光有灵感是不够的，第二阶段就在于面对“构思”的各个方面进行思考和通过身体的研究找到相对应的素材。

对于这一阶段来说，即兴舞蹈的运用是重要的，它能使“构思”呈现出来，并赋予其活力。通过即兴舞蹈，人们能看到“构思”找到它身体动作的载体和估计出这一构思的潜力。

对我来说，我把即兴舞蹈视为最主要的、必须的创作手段。因为它给舞蹈者完全的自由。他们能无节制、无限止地舞蹈，他们的动作经常超出他们的意识之外，就如人们所说：“身体会不由自主地发出一些动作。”