

舞蹈创编法

WUDAO CHUANGBIAN FA

[法] 卡琳娜·伐纳著 郑慧慧译

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/(法)伐纳著;郑慧慧译. - 上海:上海音乐出版社,
1998.2(2001.2 重印)

ISBN 7-80553-712-7

I.舞… II.①伐… ②郑… III.①舞蹈编导-艺术理论②舞蹈
编导-创作方法 IV.J711

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62904 号

责任编辑:黄惠民

封面设计:麦荣邦

舞 蹈 创 编 法

[法]卡琳娜·伐纳著

郑慧慧 译

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slc.com

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 3 插页 2 字数 55,000

1998 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 4 次印刷

印数:10,101—14,200 册

ISBN 7-80553-712-7/J·599 定价:6.00 元

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. 一巴布。

郑慧慧

汉族 1951年生于上海。舞蹈硕士。现为上海师范大学艺术学院舞蹈教研室主任，副教授，舞蹈教育研究方向硕士研究生导师，上海舞蹈家协会会员。1995年—1997年获中国政府奖学金和法国政府奖学金赴法国巴黎第八大学舞蹈系学习。现担任《舞蹈史》、《舞蹈教育学》、《舞蹈形体》、《拉班舞谱及人体动作分析》等课的教学工作，并从事中国近现代舞蹈史和舞蹈教育研究。曾发表过大量的舞蹈论文和评论文章。是《中国舞蹈词典》等辞书的主要撰稿者，为《艺术教育学》和《中华文明史》这两部国家级重要著作撰写有关章节。

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。”

这些活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

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?

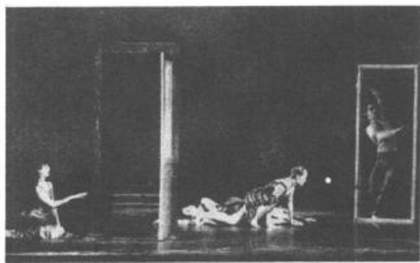
这本书研究探索的是:力量、形式、节奏和空间这些构成运动基础的已知因素。此书还开辟了围绕着与舞蹈有联系的课题的研究前景:与舞伴合作、与音乐的关系、如何利用道具布景……。本书提供了有关这些因素的知识(定义和运用),并附有图例。

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

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

为四名舞蹈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
作者简历	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。”

根据即兴舞蹈的特性,即兴舞蹈通过游戏激发自发性。它包括运动性的和情景性的瞬间小品,在没有任何方式方法准备的情况下进行。根据编舞者的建议,舞蹈者遵循各种引导启发他探索的指令,用身体去寻求。最初的“构思”作为主题,所有的建议都服务于这个主题。我们就这样从技术性和情感性的各个不同的方面涉足将来的舞蹈。每个建议都为阐明主题服务,帮助接近我们最初所选择的主题。即兴舞蹈练习是为舞蹈作品找到有用的素材,而不打算就此把它作为已经编成的舞蹈。

用身体探索,即兴舞蹈能由编舞者自己练,或由编舞者引导一批舞蹈演员进行。在大量的练习和齐心协力的研究中,编舞者和舞蹈演员之间会形成一种默契。

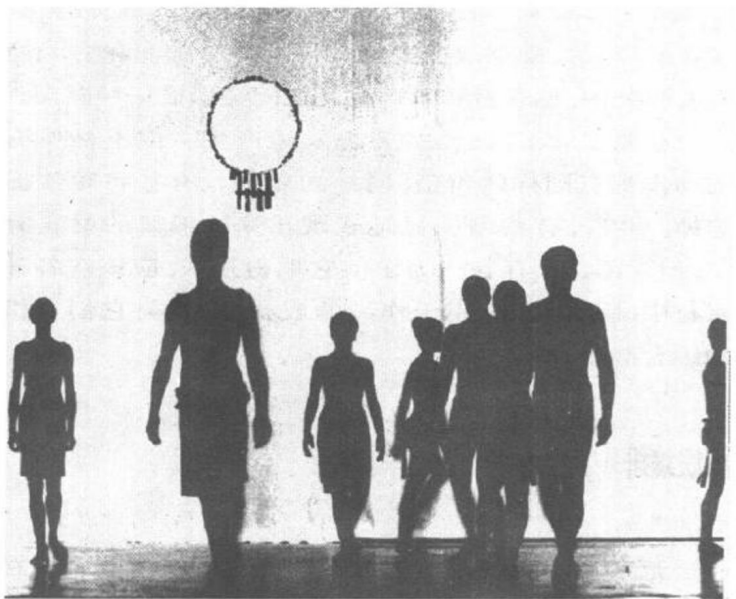
想象展开了,动作就会自发地产生。但不是所有的动作都有同样的价值,同样的用途。有些将很快被忘掉。相反,有些则明显地表现出来。编舞的材料有了,但舞蹈还不存在。为了使它取得形式,应该在各种素材中确认出能够用于作品的成分,以及将它们有机地组合起来。

组织编排

最后这一阶段在于选择。在挑选中有所取舍。在即兴舞蹈中出现的这些素材是否都将被运用、加工和进一步开发呢?

这是困难的阶段。在这一阶段中,对于很多人来说,靠能力发挥作用。一个明智的方法,就是在选择中

编制舞蹈:选择动作,选择舞者之间、舞伴之间的联系,把这一切置于空间,然后整体平衡,规定舞段的长度……。杰出的、决定性的做法就是应避免“我不知道做什么”的盲目性,使舞蹈作品不只是表现一个简单的运动系列。

《阿尼·库尼》

编舞:卡琳娜·伐纳

音乐:保尔·阿尔玛

摄影:J·巴布