

北京舞蹈学院60周年献礼

舞行无疆

中国·首届舞蹈编导教学高峰论坛论文集

主编 / 张守和

舞行无疆

中国·
首届舞蹈编导教学高峰论坛
论文集

主编 / 张守和

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

舞行无疆：中国首届舞蹈编导教学高峰论坛论文集/张守和主编. —北京：
中央民族大学出版社，2014. 11

ISBN 978-7-5660-0890-9

I. ①舞… II. ①张… III. ①舞蹈编导—教学研究—文集 IV. ①J711-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 281628 号

舞行无疆：中国首届舞蹈编导教学高峰论坛论文集

主 编 张守和

责任编辑 白立元

封面设计 严 令

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编：100081

电话：68472815（发行部） 传真：68932751（发行部）

68932218（总编室） 68932447（办公室）

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787×1092（毫米） 1/16 印张：29.5

字 数 480 千字

版 次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5660-0890-9

定 价 86.00 元

版权所有 翻印必究

舞行无疆

—— 中国·首届舞蹈编导教学高峰论坛论文集 ——

编委会

◎ 主 编 ◎

张守和

◎ 副主编 ◎

马 南 帅晓军

◎ 编 委 ◎

张守和 何 群 马 南

张元春 李玲琰 李珊珊

帅晓军 李文祺 成永苹

纪念北京舞蹈学院建校60周年

高峰论坛开幕式

北京舞蹈学院副院长邓佑玲、原中国舞蹈家协会白淑湘、中国舞蹈研究所所长罗斌、美国帕切斯学院艺术分院舞蹈系主任卡罗·K·沃克为高峰论坛揭幕

北京舞蹈学院领导及专家们题词

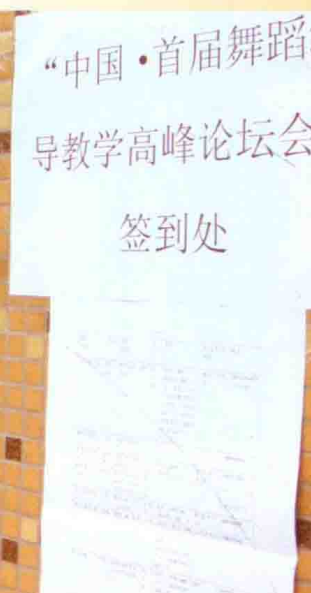
高峰论坛演出节目单

美国帕切斯学院艺术分院舞蹈系主任罗瑟琳德·纽曼——大师课

高峰论坛志愿者

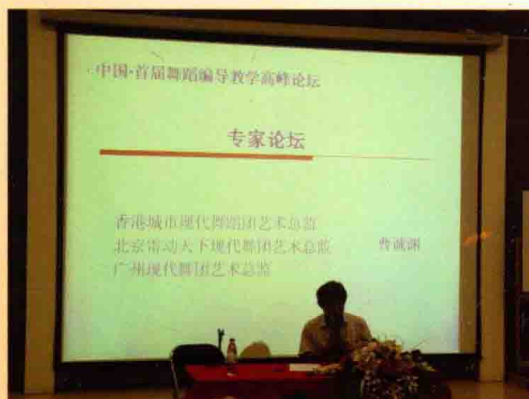
高峰论坛之专家论坛

北京舞蹈学院现代舞学科创始人之一、现代舞教育研究中心主任张守和在闭幕式上发言

中国舞蹈家协会主席赵汝蕖

广东实验现代舞团、北京雷动天下现代舞团、香港城市现代舞蹈团艺术总监曹诚渊

广东实验现代舞团原团长杨美琦

美国帕切斯学院艺术分院原舞蹈系主任卡罗·K·沃克

美国帕切斯学院艺术分院
舞蹈系主任罗瑟琳德·纽曼

中国艺术研究院舞蹈研究所
副所长江东

北京舞蹈学院原编导教研室主任
章民新教授

北京舞蹈学院
第一任编导系主任尹佩芳

“中国·首届舞蹈编导教学高峰论坛”是由北京舞蹈学院现代舞教育研究中心于2010年6月组织的一次舞蹈编导教学的盛会，这是我们对多年来舞蹈编导人才培养的一次小结、一次回顾，更是现代舞学科发展史上的里程碑！论坛有来自全国及美国等国际舞蹈友人百余人参加，这本论文集汇集了参会舞蹈界人士对于舞蹈及舞蹈编导教学的经验，给所有舞蹈教育者和舞蹈爱好者提供了一个交流的平台。

目 录

第一部分 舞蹈编创基础理论与现状研究

对编舞技法教学的思考——一次学术讲座的手记

北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 张守和 / 002

现代舞创新与创造核心理念——创造中国特色现代舞

沈阳音乐学院舞蹈学院 阎成立 刘晓菲 / 011

舞蹈创作研究应重视甄别创意性“亮点” 河南大学艺术学院 冯百跃 / 016

“舞性思维”初探 北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 何 群 / 024

论中国舞剧时空转换的现代转型 武汉音乐学院舞蹈系 柳雅青 / 034

叙事在舞剧编创中的作用 南京艺术学院舞蹈学院 许 薇 / 046

舞蹈之树的三颗种子——浪漫、手段、真诚

四川师范大学舞蹈学院 张瑜冰 / 058

中国现代舞的创作个性与传统的审美共性

北京舞蹈学院音乐剧系 张永庆 时丕彦 / 065

舞台艺术的舞台调度

上海电影艺术学院 张 斌 上海电影艺术学院舞蹈系 曲慧佳 / 072

当代舞——中国当代舞蹈的新课题 福建艺术职业学院 李 杨 / 077

兼容并蓄，收放自如——编导学科建设理念探析

广西艺术学院舞蹈学院 黄 磊 / 084

- 构图与调度在编舞中的艺术作用 广西师范大学漓江学院 李雄斌 / 092
- 单人舞编导的理论基础与操作实践 西南大学音乐学院舞蹈系 陈玉洁 / 98
- 关于舞蹈创作思维的探讨和发展
- 沈阳音乐学院舞蹈学院 阎成立 郝 晶 / 112
- 浅析当代江南舞蹈创作发展 南京艺术学院舞蹈学院 刘同春 / 116
- “科学发展观”的思辨 郑州师范学院音乐系 张春河 / 123
- 论现代舞中“人本精神”的体现
- 北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 成永革 / 128
- 细节在舞蹈作品中的重要性 西北民族大学舞蹈学院 玛依莎 / 132
- 论双人舞的要素——情感 沈阳音乐学院舞蹈学院 阎成立 郝 苗 / 136
- 探索校园舞蹈 郑州师范学院音乐系 张春河 / 141
- 从《骤雨新荷》的创作谈对校园舞蹈的感受
- 北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 帅晓军 / 147
- 舞蹈《中国妈妈》创作成功之成因 东北师范大学 刘 炼 / 152
- 生活化动作和卑微体验的生成——王玫舞蹈创作的语言分析
- 北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 张元春 / 157

第二部分 舞蹈编创技法研究

- 论舞蹈创作中的动机捕捉及发展
- 山东理工大学音乐学院 王福银 湖南理工学院音乐系 王伟男 / 198
- 论编舞过程中主导动作的提炼 广西柳州铁道职业技术学院 何海林 / 204
- 谈谈如何在舞蹈作品中通过典型动作塑造人物形象
- 广东海洋大学中歌艺术学院舞蹈系 王 鹏 / 211
- “即兴”——舞者身心一体化 福建艺术职业学院 陈 雯 / 218
- 单人舞编导技术技法与创作理论研究 武汉音乐学院舞蹈系 李文蓓 / 224
- 浅论舞蹈编创中的灵感激发 温州大学音乐学院 林臻宇 / 235

第三部分 舞蹈编创教学

高等师范院校舞蹈编导课堂教学之单人舞动作开发

东北师范大学音乐学院舞蹈系 谢 飞 / 244

舞蹈编导教学论——教师在舞蹈编导教学中应扮演何种“角色”

北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 李玲琰 / 260

舞蹈编导专业开设中国古典舞身韵课的教学研究

哈尔滨师范大学音乐学院 胡中辉 / 268

关于民族地区舞蹈编导培养与舞蹈编导之教学特色

广西艺术学院舞蹈学院 韦 娜 / 272

源自身体的创造——以现代舞教育塑造大学生创造型人格之可行性

广西艺术学院舞蹈学院 黄 磊 / 278

舞蹈编导专业人才培养目标及定位浅见 广州大学音乐舞蹈学院 潘多玲 / 288

单人舞编导教学方式初探 北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 李珊珊 / 294

浅议舞蹈编导专业人才创作思维的培养

河南信阳师范学院音乐学院 刘小雷 / 305

舞蹈编导教学与编导人才的“个性化”塑造

山东师范大学舞蹈系 张泉君 冷英嘉 / 311

关于实施现代舞几种教育层次与教育追求的思考

延安大学（鲁迅艺术学院） 杨祎程 / 319

功夫在舞外——浅谈灵感的养成

北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 李文祺 / 328

舞剧创作在舞蹈编导教学中的实践性探讨

西安音乐学院舞蹈系 宁 波 李 超 / 337

高校舞蹈教学应注重创编能力的培养 菏泽学院音乐系 闫 洁 / 343

论现代舞学科高科技教学体系的建设和人才培养

华南理工大学艺术学院舞蹈系 祝小革 / 350

对现今高等院校舞蹈编导专业教学改革의 探析

淮阴师范学院音乐学院 袁海海 / 367

- 舞剧教学实践与反思 西安音乐学院舞蹈系 李 颖 / 373
- “传”与“导”是舞蹈编导教学的核心思想
延安大学（鲁迅艺术学院） 杨祎程 / 379
- 试论编导教学中对学生编舞技法能力的培养
天津艺术职业学院舞蹈系 武 欣 / 383
- 舞蹈编导技法在教学中的传承及创新价值 深圳大学艺术学院 桂兰岚 / 388
- 出得·入得——论技法在编导教学中的使用
西安音乐学院舞蹈系 李 超 / 394
- 综合大学舞蹈编创课程的设置与内涵 首都师范大学音乐学院 田培培 / 401
- 编舞者面对“编舞技法”需深思，勿沉醉
延安大学（鲁迅艺术学院） 杨祎程 / 406
- 谈舞蹈编导教学与舞蹈编导创作的关系
中国矿业大学艺术与设计学院音乐系 居彦辰 / 409
- 在舞蹈教学中通过创作培养学生的艺术感 福建艺术职业学院 陈 雯 / 416
- 现代舞“创造和创新”的核心理念与舞蹈编导人才培养
浙江传媒学院音乐学院舞蹈系 毛 鑫 / 421

第四部分 其 他

- 发展中国当代芭蕾的当前重点是语言研究
北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 马 南 / 428
- 浅析莆田妈祖祭祀活动中的妈祖祭祀舞蹈 福建艺术职业学院 张 茜 / 443
- 西北地区回族民间舞蹈——道具舞蹈 西北民族大学舞蹈学院 玛依莎 / 451
- 科学思维技巧与科学创作理念拓展 河南大学艺术学院 冯百跃 / 453

第一部分

舞蹈编创基础理论
与现状研究

对编舞技法教学的思考

——一次学术讲座的手记

北京舞蹈学院现代舞教育研究中心 张守和

北京舞蹈学院编导系起初是1982年贾作光副院长创立的编导创作组，到1985年才真正建设成编导系。建系以前，舞蹈学院的创作是很弱的，在全国的比赛中几乎都是名落孙山。但编导系建立之后，舞蹈学院开始真正成为全国舞蹈编导人才教育的核心，舞蹈新剧目创作的中心，培养了全国诸多知名的编导家、高校教师以及各文艺团体的编导骨干。

一、不断探索中的编舞技法教学——从形象到技法教学转变

1993年现代舞学科成立，我担任了现代舞学科的研究室主任，当时的学生有舞院的马楠、曾焕兴，北京现代舞团团长高艳津子，城市当代芭蕾舞团团长王媛媛等，由我和王玫共同负责这个班的教学。当结束这个班的教学之后，在总结经验时发现了一些问题，因为在初始教学的时候，基本上是国外的老师怎么教我，我就怎么教给学生（之前我到香港演艺学院学习两年，后来到英国、法国留学六个月），特别是担任编导系主任（1999年）之后，承担现代舞编导教学的同时，还要承担中国舞编导的教学，两个教研室同时在编导系，怎么教？成为摆在我面前的一个课题。

我是中国舞编导专业的首届本科生，后来在国外学习现代舞，这两个背景，以及当时的生源和编导教学现状，促使我开始思考、探索、研究编舞技法教学。单人舞的编舞技法是从1995年至2000年用时5年完成的。其中1997年，在首届现代舞编导本科生中完成了双人舞的技法教学。此外，我也一直在

不断地摸索和尝试技法教学，针对不同班级的学生，因材施教，把每个教学细节落到实处。自1995至2010年已经完成了单人舞、双人舞、三人舞、群舞的技法教学体系的建设。与此同时，社会对于编舞人才需求量剧增。记得第一届的编导进修班是肖苏华教授教的，当时的学生只有三个人，在那个时期，所有人觉得去舞蹈学院学编舞很奇怪，所以当时都招不到学生。但随着编舞技法教学不断地拓展、不断地完善成熟，目前的进修班中专程来学习编舞技法的人越来越多。可以说，每位教授编舞课的老师都在摸索和尝试如何教好编导课。

社会在发展进步，对于舞蹈编导人才需求的结构也发生了明显的变化。以前的学生，基本都有10~15年的舞台经历，年龄普遍比较大，老师说的东西都能够理解和接受。而现今的学生80%~90%是应届舞蹈中专生，十七八岁即来学编导，在传统的舞蹈编导教学中一般是从创作入手的，从选材、生活、结构到捕捉形象这些方面开始教，但是我们的学生都是些从学校到学校的“孩子”，他们的生活阅历是远远不够的，想象力和创造力就有些捕风捉影了，落不到教学的实处，那么这个创造力从哪里开始？因此，在这种生源的情况下，应该如何教编导课，是一个令人深思的教学问题。

大家知道舞蹈艺术是“动作的艺术”，舞蹈编导就是要学会做“动作”这个学问，那么技法教学就是从认识身体、研究动作开始的，这是学习舞蹈编导的入门基础。实际上编舞技法教学的终极目标，是在四年的学习中，从单人舞、双人舞、三人舞和群舞的形式出发，通过这个阶梯式桥梁让学生们走上创作之路。以下以单人舞为例，讲述一下单人舞编舞技法教学的步骤和要求。

二、编舞技法的基础入门 动作的认识与创造 舞句的构成

编舞技法的基础入门首先是造型。造型的定义就是“瞬间的静止”。造型是动作的一部分，舞蹈离不开造型，而造型又是最容易上手的途径。要求同学对身体有认识，造型要有创造性，要求别致，一看就能让人印象深刻，要做到“好”并不容易，标准就是创造性。

其次是动作。动作是“人体在空间的运动”。我们从造型中来，要求看见动作的过程，而不是造型的结果。必须严格地经过造型，必须看到运动的过程。我们常说舞蹈是“流动的雕塑，无言的诗”，就是说在舞蹈运动过程中的

每一个点都可以形成造型。如果造型好，那么动作肯定不会难看。

最后是连接。讲到连接，就是已有动作与动作之间怎么衔接。将一个动作和另一个动作巧妙地连接起来，也就是一个动作的出和另一个动作的入称之为连接，是非常重要的。比如，16个造型就有16个动作，2拍一个动作，16个动作就是4个8拍，难不难？不难！如果每一个环节你都可以遵守下来，你的动作一定不会差，这16个动作连接起来就成为一个句子或者一个段落。

三、抓住“意念守恒”规则—动作的发展变化—舞段的构成

抓住“意念守恒”规则是整个教学单元的核心和难点，有了前面的练习，有了造型，有了动作，有了连接，那么就需要发展变化，在这个种子上要开花。

首先，时间的认识 and 变化。时间里包括“速度”和“节奏”，而“速度”不难，难点是“节奏”。比如说同一套动作“极慢”的速度或“极快”的速度来做肯定会呈现出不一样的效果。而节奏有很多变化，节奏不仅是快和慢，而是2/4、3/4、4/4这些拍子类型，当节奏进来以后实际上和第三节的力量有关系，因为任何的動作都有“时空力”，这个“时、空、力”是不能分的。虽不能分，但是在教学里必须得分开教，而且还要分清楚，否则学生练习起来会乱。所以在进行每一个环节变化的时候就要求“意念守恒”，必须守住你所在的训练环节的注重点。

其次，空间的认识 and 变化。空间的变化也是在基础的舞段上，动作不变，顺序不变，当你改变空间时，动作的大小发生了变化。空间分为：主体空间、自然空间、主空间、副空间。空间的内容很多，这四个空间的来源是我从现代舞的学习中不断提炼出来的，并融入了自己的理解和发展变化。在近距离空间中，主空间指的是身体占据的空间，副空间指的是人体周围的空间。在这些空间变化中，我们常用的还有三度空间。在这些空间运用中，动作会呈现出不同的变化，出现调度，但是在单人舞中不强调调度，调度是群舞里着重强调的内容。同样的动作我站着做、躺着做、跳着做，肯定是不一样的。这是对空间最为简单、直接的初步认识。你只要用要求约束自己，遵照空间的改变去做动作，实际上出来的效果和你的原型动作已经相距甚远了。