

现代舞基训系列教材
the basic training in modern dance series

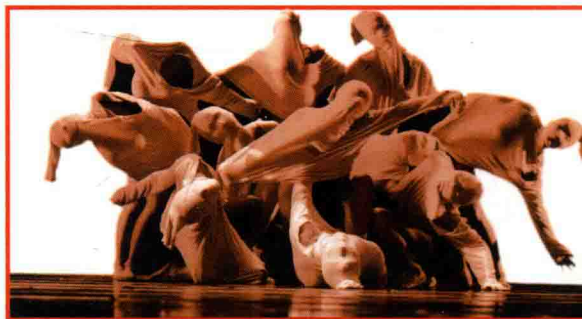
北京市教育委员会
社科计划面上项目支持

张守和
李玲琰
著

群舞编导基础理论与 技术技法教程

BASICS OF GROUP DANCE
CHOREOGRAPHY AND TECHNIQUES

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

编舞技法系列教材
THE CRAFT IN CHOREOGRAPHY SERIES

北京市市属市管高校科研基地
科技创新平台项目支持

群舞编导

基础理论与技术技法教程

BASICS OF GROUP DANCE
CHOREOGRAPHY AND TECHNIQUES

张守和 李玲琰◎著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

群舞编导基础理论与技术技法教程 / 张守和, 李玲琰著.

— 2版. — 北京: 中国戏剧出版社, 2016. 7

ISBN 978-7-104-04392-8

I. ①群… II. ①张… ②李… III. ①群舞—舞蹈编导—教材

IV. ①J711.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第118218号

群舞编导基础理论与技术技法教程

责任编辑: 左灿丽

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮编: 100055

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63381560 (发行部) 010-63385980 (总编室)

传 真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印 刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 24

字 数: 380千字

版 次: 2016年7月 北京第2版第2次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04392-8

定 价: 79.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序 1

这部以群舞教学为主要内容的编导技法系列教程的《群舞编导基础理论与技术技法教程》手稿，实在让我喜出望外。我知道，与此同时，单、双、三部分也早已写完，不时可能也会出版。这些均为北京舞蹈学院编导教学的多年积累，是脑体合一的劳动产品。虽然不会把它看成是中国舞蹈编导唯一成果，但就北京舞蹈学院“这一个”来说，《编导技法教程》的出版也是值得庆贺的。

我说“这一个”，因为除这套而外，孙天路任主编，张守和、章民新任副主编的《中国舞蹈编导教程》，张建民的《中国双人舞编导教程》早在2004年已经出版，还有李承祥的《舞蹈编导基础教程》在内部出版，接下来，肖苏华的《当代编舞理论与技法》（2012），何群的《舞蹈创作思维》（2013）也相继出版。上述仅是北舞院内的。如果算上舒巧的《今生另世》、李仁顺的《舞蹈编导概论》、张继钢的《张继钢论艺术——限制是天才的磨刀石》以及我和其他有关编导的相关著述，近年来我国舞蹈编导论著、教材可说是琳琅满目，原来的荒芜之地已是一片绿荫。实际上教材也是一种理论，至少渗透着理论，均可说是舞蹈编导理论研究方面的收获。粗算下来，洋洋洒洒可达300多万字。无论如何，这是中国舞蹈创作发展的一大铭证。

从世界舞坛来看，舞蹈编导著述都属少数，这与舞蹈艺术的鲜活性与现场性之本性不无关系。本来就少，翻译成中文的也只有可数的几部，美国多丽丝·韩芙莉的《舞蹈创作艺术》、苏联扎哈洛夫的《舞剧编导艺术》、日本江口隆哉的《舞蹈创作法》、法国卡琳娜·伐纳的《舞蹈创编法》，再加上与舞蹈人相关的邓肯、巴兰钦、尼金斯基、皮娜·鲍什等人的传记，总共也没几部。因此，从世界舞坛看，我国近年舞蹈编导著作的收成也令人

欣慰。

要知道，中国舞蹈编导教材、编导理论著作的写作，曾面临许多艰难。从中国开辟舞蹈创作以来，去掉文革10年，我们才刚刚走过近半个多世纪的路程。其间，还要去掉“三个断裂”的影响：一是西方舞蹈产生编导教育的初期和60年代后现代文化时期，我们都因国家没有开放而失去接触机会。二是1954年开始向苏联学习戏剧化编导时，刚刚接触5年多，便因中苏政治关系破裂而间断，而他们那时的交响编舞法已经上升为首位；三是由于文化大革命，我们对中国自己的舞蹈传统文化也缺少必要的研究，古代舞蹈编导问题至今仍未从一般舞蹈史中脱出。经历这样的断裂，我们全然靠自己的智慧发展中国的舞蹈创作。直到80年代初，随着改革开放我们才真正打开国门，舞蹈编导教学事业才放开脚步。而这些成果就是这短短30多年的记录。作为参与这代工作一份子的我，作为从艰难曲折走过的人们，面对这些成果，怎能不为之喜悦呢！

编著这部教材的张守和，是北京舞蹈学院第一代本科生，他们的老师中孙天路已经去世，现仍健在的有章民新、肖苏华、张毅、尹佩芳、黄伯寿、夏静寒、胡尔岩、诸信恩等。贾作光、舒巧、赵婉华和美国的斯蒂文森、英国的诺曼·莫里斯等也为他们上过课。首批本科毕业留校成为编导系编导骨干教师的，除张守和外，还有陈维亚、邓一江、张建民、范东凯等（他们中有的后来已离校），包括他们的学生，学生的学生，都是这些教材的参与者和实践者，张守和则是他们的学科带头人。

他们的编导经验，后来大都以“技法”称之。我以为“技法”是个好东西，它是编导教学经验的重要组成部分。“技法”最初出现时我还是院长，当它明确时我已离开院长岗位，但它的成果令我惊喜，许多舞界人士也为之称赞。我以为，“技法”解决了年轻编导一个最大的问题是动作的产生。那之前，许多编导为创作没有动作而发愁。经过这种技法训练的年轻编导们，动作居然可以源源不断，因为他们掌握了技法。技法就是方法。有了其他的能力如选材、构思、结构后，再加上这种动作编织方法就会使舞蹈语言应运而生。编导家舒巧认为，舞蹈编导不外乎就是两件事，一是结构，一是语言。结构包括选材、构思、确立主题等，而语言即是这一技法所解决的问题。如果说编导教学原在结构上已有丰富经验的话，技法的研究则填补了语

言这一空白。它使编导教学走向完善。

当然，只强调技法会使编导走向手艺人的单纯技艺上去，而把它视为技法的“唯一”，也会有所误导。但就一种创造性的教学成果，就其他的实际成效来看，它不失为一种好方法。一个真正的编导家，如像王玫所说应当还“是思想家”，那他必定会将技法举一反三，会运用得无痕，甚至会创造属于自己的新的语言构成方法。如同其他学科一样，如果只能照这个葫芦画一样的瓢，那就只能从“模仿”走向“抄袭”甚至“剽窃”。作为北京舞蹈学院一种编导教材，它自身还在发展，同时它也不时会引进其他新的方法。

这套群舞编导教材，从动机、舞句到舞段，基本都是讲动作，讲语言的构成；从层次、卡农、变奏到赋格大都借音乐曲式方法让动作产生千变万化；而调度、画面及其关系，则是从空间角度安排群舞场面的方法。最后，教材还专门讲了整体创作的选材、构思、结构、形象等。可以说逻辑清晰，层次分明，章节有致。看得出，它的教学实践和教材编写，都下过一番苦功。

文革后，从文化部到教育部，都不要求舞蹈教育编写所谓“统编教材”，作为唯一独立建制的高等舞蹈学府，也未曾担负带头编写“统编教材”的任务。这一观念和做法，促使了教材的多样化。从北京舞蹈学院内部来说，这也是在一个阶段产生多种教材与论著的根本原因。

然而，北京舞蹈学院的教材虽不是“统编教材”，却仍会对全国舞蹈教育产生影响。这一方面，要求北舞继续不断有所创新，多出、出好教材；同时也要求使用这些教材的单位和个人要有自己的判断和取舍，要理解这些教材的真谛，切勿盲目照搬。最好的做法是：学习这些教材的有用部分，创造符合自己需要的自己的教材。自然，我的这种希望并非鼓励那种仅凭一知半解、断章取义就挥就出所谓编导教材甚至论著。科学、严谨、务实，即是编撰这套教材所秉承的态度。

吕艺生

2013年7月

序 2

在汉语中，素有“三五成群”之说。无独有偶，在英语中，编舞法所说的“群舞”，通常指的是三人以上所跳的舞。在国内文化部主办的《全国舞蹈比赛》中，参赛作品都是按照“单、双、三、群”来分类举行的。在北京舞蹈学院进行的编导教学中，也是按照这个分类来循序渐进的。在等级森严的西方芭蕾舞团中，“群舞舞者”的概念，通常指的是跳四人以上规模的舞者。……综上所述，所谓“群舞”，仅就跳舞的人数而言，是指三至四人以上所跳的舞。

在剧场中，群舞表演水平的高低是每位普通观众都能一目了然的——舞者们手舞足蹈之间稍有一点不整齐，是每个细心的观众都能立马发现，并由此对这个舞团的总体水平做出负面评价的依据。因此，群舞水平的高低常常代表了一个舞团实力的强弱和形象的优劣。在以表演经典剧目为主的国际当代一流芭蕾舞团中，像西尔维·纪莲、斯维特拉娜·扎哈洛娃、娜塔丽娅·奥西波娃、奥尔加·谢苗诺娃、罗伯特·波尔、安赫尔·克莱拉、伊万·瓦西里耶夫、大卫·霍尔伯格、达尼尔·西姆金这些超人气的大牌明星，常常都是“飞鸽牌”的，他们往往都与世界各大芭团签约，在各大舞台上频频亮相的，而只有群舞的舞者们才是“永久牌”的，他们大多都一辈子呆在一个舞团，经过严格的训练和精心的调教之后成熟起来，共同构筑起一个舞团的整体实力和基本形象。

在技法上，群舞的编导主要是通过为不同数量的群体舞者设计各种规则的和不规则的，貌似突如其来，实则具有内在逻辑的舞姿和动作，编排各式直线的、曲线的、对角线的和圆周的、聚散分明的、纵横交错的和灵活穿插的、同心的、向心的和离心的等各种空间调度，来达到合理发力、抒发感情、渲染色彩、烘托气氛、塑造形象、营造意境等目的的。实际上，任何一

个最初没有具体内涵的动作，任何一个不规则的，甚至零碎的调度，经过舞者们不同“力度、时间、空间、关系、对比、流畅度”上的“主题与变奏”、“回旋与卡农”等技法处理之后，都能在外延上产生某种联想，并在视觉和动觉上当即形成相对规则、比较完整的效果，其原理如同万花筒中的“三棱镜”。

2013年，是北京舞蹈学院编导系属下的首届现代舞大专班创办20年的纪念年，而这部《群舞编舞技法教程》则是张守和教授潜心教学20载的可喜成果。20年来，他作为该院“现代舞”学科的创办者与带头人，以及编导系和现代舞教育研究中心的主任，与两个教学机构的老师们一道，为中国舞蹈的繁荣发展与“走出去”工程，培养了大批的有用之才，其中包括了多位在国内外舞蹈赛事上的获奖者，而这部教程之所以将会成为一部循序渐进、实操性强的教科书，就是因为其中每个概念的廓清、每个元素的提炼、每个环节的设计、每个案例的剖析，均出自作者20年来的教学思考与具体实践。全书的主干由九个单元所组成——在“概述”之后，作者用了八个单元的篇幅，条分缕析了群舞编舞教学流程中的“动机”、“舞句”、“舞段”、“层次”、“调度”、“画面”、“关系”、“小品”等诸多环节，并在附录中，提供了“结构写作案例”、“教学计划与要求”与“考试说明”这三项属于教学法的内容，因而，可以为从事群舞教与学的师生们提供大量的理论阐释与实用法则。

需要特别推介的是，守和与其助教李玲琰在携手编著并出版这部文字教程之前，由于北京舞蹈学院和北京市教育局的大力支持与慷慨资助，已经陆续出版了《现代舞技术训练》（上下集）、《现代舞技术训练教学法》、《单人舞编舞技法》、《单人舞编舞小品集锦》、《双人舞编舞技法》、《三人舞编舞技法》和《群舞编舞技法》共8张系列性教学的DVD，为中国舞蹈的教材建设做出了显著的贡献。我们从中，不难发现这样两个“秘密”：第一，舞蹈首先是编出来和跳出来的“非文字艺术”，然后才是说出来和写出来的“文字艺术”，因而具有超强的实践性——这是我全天候从事舞蹈研究31年来不断强化的舞蹈观，并恰好可以用来解释守和教授的影像教材出版在先、文字教材出版在后的合理性；第二，这套系列教材是作者在长期的编舞及其教学实践中，日复一日、年复一年、一步一个脚印、呕心沥血出来

的，而不是从任何地方抄袭或借鉴而来的，因而，在世界舞蹈的范围内，均具有极大的开拓性和显著的创新性！

改革开放30多年来，特别是近10年来，我们的高等舞蹈教育同整个中国的政治、经济、文化、外交同步发展，取得了突飞猛进、令世人惊叹不已的成就，其中，仅是本科舞蹈系的数量就已多达700多个！这是我们始料不及的，但同时也必然地出现了“发展过快”带来的种种问题……而解决这些问题的首要措施，则莫过于编辑出版科学性与实用性并举、图文视频并重的教材！而守和与玲琰携手编撰出版的这套三合一的系列教材，则无疑发挥了“雪中送炭”的作用！事实上，他们那套业已出版的DVD教材，已经在海内外舞蹈界产生了积极的影响。因此，我可以预料，在与这套文字教材同步使用之后，一定能够在帮助大家把握编舞及其教学规律、力推新人新作等方面，取得更加显著的成效！

作为同行与挚友，我衷心地祝贺他们，并期待他们做出更大的贡献！

中国艺术研究院舞蹈研究所所长、研究员、博导

《现代舞》、《现代舞术语辞典》的译者

《现代舞欣赏法》、《现代舞的理论与实践》的作者

2013年7月21日于北京

前言1

90年代中期，在舞蹈学院一次教学交流活动中，我们邀请到了一位著名的海外优秀编舞家前来讲学。我们满心期待艺术家的到来能够给学生们带来一次非凡的学习经验，而实际的情况是：艺术家面对一大群求知若渴的学生诚惶诚恐不知从何说起，学生们到最后也听得混混惶惶不得要领，好端端的一次交流，却令大家败兴而归。

这个事情没有令我觉得沮丧，相反，却越发令我意识到了一个至关重要的命题——编舞，和编舞教学，实在是如出一辙却又泾渭分明的两码事！

编舞家的满腹才华在舞者面前游刃有余发挥得风生水起，何以在学生面前却无法吐露端详？这其中，必然存在着某种关于“创作”与“教学”互动规律，二者指向同一个目标，却又是两个截然不同的方法系统。若不然，何来“编导没法教”的诡辩与诘难？

编舞，实在是一个令人惊心动魄的事业，编舞教学则是通向这个世界的演习场。

从此之后，我和编导系的全体师生开始，越来越专注于如何将这些编舞的“经验”逐步归纳、总结为相对有效的理论总结，然后将其不断投入教学实践，再不断验证、改进、完善，再实践、再归纳……这是一个伴随着社会文化语境剧烈转型而不断更替新知的耗时又漫长的过程。

从1981年至今，北京舞蹈学院舞蹈编导学科已经走过逾30年的历程，教材建设一直是这个讲求身体力行的专业最亟待出炉又最为艰难的工作。在感性的创作经验中闪现的逻辑、规律，以及与理论碰撞的火花，都是我们这几十年来不断搜集珍藏的素材，而将这些零星的材料组织成一套系统的方法，则非朝夕之功。

2006年至2010年，是我们编导教学最充满探索，又殚精竭虑的四年。我

和助教李玲琰，以及06级现代舞编导班全体学生一起摸爬滚打晴耕雨读，历经一千多个日月的艰辛，在之前几十年经验的积累基础上，终于将“舞蹈编导”在特定的“教学”语境中予以梳理和沉淀。最终，整理出版了单人舞、双人舞、三人舞、群舞、舞剧等一系列编舞技法影像教材。囿于教学事务的庞杂，加之舞者与生俱来对文字的艰深隔阂，这份关于群舞编创教学的文字教材的整理与出版，时至今日才得以率先面世。这其中曾经历了苦不堪言的失败试验，也收获了大量的成功例证。

此次文字教材的出版选择“群舞教学”作为首推，是考虑到其对空间、时间多种表演维度的运用综合性，以期通过文字化对综合概念的阐述，为其他更为具体的独舞、双人舞、三人舞创作奠定一个宽厚的理论语境。书中所涉及的动机、舞句、舞段、层次、调度、画面等概念，均是层层推进，为最终整体作品的实现而划分的逻辑进程。

舞蹈比音乐的时间性更多了一层空间性，所以我们在群舞教学时借用了大量来自音乐领域的术语与分析方法作为群舞创作的理论跳板，在实际教学中则以肢体的方式将这些概念予以实践。也因此，我们没有采取以选材为出发点的教学思路，而是通过技法将群舞的空间形式直接呈现出来。这或许是与常规编创教学最不同的一点。

编导教学是一个伴随着知识更新、文化转型而不断更新的系统生态。我希望这套教材的出版不仅是一次漂亮的起跑，也是一种触动，对未来，对每一个意欲走进编舞世界的人，帮助他们更快捷地触摸到那个神奇又充满挑战的世界！

张守和

2013年7月26日于北京舞蹈学院

前言2

从1981年至今，北京舞蹈学院舞蹈编导学科已经走了三十年余的历程，当时筹建编导专业时前辈们就提出：个别编导的创作经验虽然是宝贵的，但并不能满足教学的需要，更不能简单地转化成为普遍的创作规律和教学。因此，多年来我们也在苦苦地探索，也是由于“善于动手”，“拙于动笔”的缘故，教材一直是我们的学科建设的薄弱环节。虽然群舞编舞技法课程作为一门主干课程，教学大纲中，有关的课程设置具有明确的教学内容和教学目的。但是，真正落到实处，确实有一段距离。因为缺少教材，缺少统一性，其实质上还是延续了几十年来的教学和创作经验的传递，这种缺乏统一教材的状况一直在延续着。因此，笔者认为：“群舞编舞教学的课堂，应该建立合理的教学体系，教材体系，减少群舞编舞教学的随意性，增强教学内容的逻辑性和规律性。”

多少年来，群舞编舞教学一直是教学的难点，很多时候，群舞教学只是分开组别，让学生编创，然后老师进行评课，技术技法的部分讲授的很少，即使讲也是各讲各的，没有统一技术训练教学内容，甚至有的老师不讲技法，直接就是讲创作。笔者认为这是违背教学规律的，虽然创作上有自己的个性，但是教“创作”，是必须要遵循一定的教学规律。关于群舞编舞技法这本教材，有以下几点需要说明：

一、本教材的研究思路

本教材将把研究视野放在1981年至今的这个时段。

1. 从北京舞蹈学院建立编导系着手研究，结合有关教学资料，把群舞编舞课堂教学经验和总结和发展归纳。

2. 纵观几十年的群舞编舞,教学方式、方法可谓多种多样,本教材所谈到的群舞编舞技法只是诸类群舞编舞技术方法中的一种。因此,不排斥或替代其他教学方法。

3. 本教材探讨和研究的是群舞编舞技法教学及教学方法,不是群舞创作经验谈。

二、本教材的基本构架

本教材是根据北京舞蹈学院06级现代舞编导班的群舞教学来结构的。主要分三个部分构成了本教材的基本框架。

1. 第一部分主要讲授理论层面的。第一单元主要介绍群舞编舞教学的历程以及一些理论和观点。

2. 第二部分主要讲授技法层面的。第二单元至第八单元全部都是群舞技术技法,从动机、舞句、舞段、层次、调度、画面到单双三人舞和群舞的关系。

3. 第三部分主要讲授群舞小品创作层面的。第九单元中主要从群舞小品创作的选材、构思、结构、形象、步骤五个阶段讲解,另外,还附录了结构案例、群舞教学大纲、考试说明三个内容。

根据教材的编写特点,以及教学实际,每一单元中都有课堂练习,并给教师提供了可供参考的教学指导、回课评价和课堂小结。

三、所坚守的教学宗旨

1. 树立“技术技法”为手段,以“创新、创造”为目的的教学观念,即明确在教学的过程中技术方法为培养学生的创造性思维服务的宗旨。

2. 在教学的过程中,不能够对所有的学生要求一致,提倡弘扬学生的主体性、能动性、独立性为宗旨,真正实现因材施教。

3. 在学生学习方式上强调和提倡自主学习,在教师的引导下,让学生共同经历选材,收集资料、讨论、分析结构,共同完成本教材的教学

目标。

4. 在群舞编舞教学的过程中,我们常常去借鉴不同音乐的构成形式进行“群舞技术”的研究,来丰富群舞技术技法及小品创作教学的逻辑宗旨。

曾几何时,学院派“技法泛滥”的话语萦绕耳边,更有甚者谈之:“编舞技法害之失去创造能力……”我认为其实质上技法并没有泛滥,也没有因为技法进入编导教学使我们的学生丧失创造能力。无需更多的语言去驳异,多年来的教学成果、创作成果已经证明了这一点。此话语亦是将“舞蹈编导教学”与“实际舞蹈创作”混为一谈。“教学”与“创作”是相互关联又截然不同的两个层面。

本教材在继承前辈专家、学者成功经验的基础上,进行一些教学理念、创作理念,为学生学习编创群舞提供一些技术方法。同时也希望更多的人有机会通过群舞编舞教学去认识 and 了解编导“教学”和“创作”的关系,做到理论和实践的相互结合和转化,使群舞编舞教学在延续单、双、三人舞编舞方法的同时,进入一个更深层次的编舞世界。

群舞教学一直延续了多年的教学方式方法,选材、构思、结构、形象直到作品。但是,这次做了一次大胆的尝试,借用了来自音乐的灵感,并在教学中完全以技法的形式呈现。开辟了一条群舞编创技法之路。即技术技法到群舞小品创作,并没有延续从选材开始的教学思路。

关于“群舞编导”,有许多问题还有待于创作实践的进一步探索 and 拓展。一种创作技法就如同一条数学公式,人人都可能掌握这种方法,但并不是说人人都能成为编导家。教材中介绍的技法仅仅是为大家提供一种工具。至于作品中风格的偏好、音乐的选用则完全因人而异,所以本书的很多方法也不是都可以机械地照搬挪用。编舞技术技法的目的,是希望告诉读者,可以用哪些方法创作舞蹈,并提供给读者一个机会,即从作者的角度去分析作品、研究作品、理解作品,顺着这条路再往前走,就是用这些方法去创作作品,把教材中出现的技术技法融为已有,然后去创作出雅俗共赏、喜闻乐见的舞蹈作品来。

教材的建立,应该是一个系统工程,它的完成绝不是一朝一夕能做

到的，往往需要几代人长期不懈的努力。撰写这本教材，是想与从事舞蹈编导教学的同行们共同探索群舞教学，并在其中把多年的教学经验和社会实践总结出来，贡献一份自己的力量。希望大家通过对本教材的学习有所收获。

李玲琰

2013年8月1日于北京舞蹈学院

目 录

序1	1
序2	4
前言1	7
前言2	9
第一单元 群舞编舞教学概述	1
第一节 群舞编舞教学历程	3
一、学科历史	3
二、课程设置	5
三、教学手段	7
第二节 群舞编舞技法教学	10
一、“无体系”状态	10
二、技法教学与群舞创作	12
三、从“技法”走向“创新”	15
第三节 编舞原则与要素	18
一、教学原则	18
二、编创原则	18
三、技法要素	21
第四节 课堂思考与练习	25
一、名词解释	25
二、思考题	25
三、练习	25
四、教学指导	26

五、回课评价	27
第五节 课堂小结	28
第二单元 动 机	31
第一节 动机的含义	33
一、心理学中动机的定义	33
二、音乐学中动机的定义	33
三、编舞技法教学中的动机概念	34
第二节 动机编创要求	36
一、从音乐动机启发入手	36
二、选择具有变化发展空间的动机	37
三、动机要避免老传统	37
第三节 动机发展的基础技法	39
一、动机重复	39
二、动作节奏的改变	41
三、身体多个关节动作的配合	42
第四节 课堂思考与练习	50
一、名词解释	50
二、思考题	50
三、练习	50
四、教学指导	51
五、回课评价	52
第五节 课堂小结	54
第三单元 舞 句	55
第一节 舞句的含义	57
一、文学中句子的定义	57
二、音乐中乐句的定义	59
三、编舞技法中的舞句概念	61