

丁小棋 朱 敏 编

少儿舞蹈编创

Shao'er Wudao Bianchuang

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

少儿舞蹈编创

Shao'er Wudao Bianchuang

丁小棋 朱敏 编

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

少儿舞蹈编创 / 丁小棋, 朱敏编. — 北京 : 北京出版社, 2012. 2

ISBN 978 - 7 - 200 - 09097 - 0

I. ①少… II. ①丁… ②朱… III. ①儿童舞蹈—舞蹈创作 IV. ①J723. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 014291 号

少儿舞蹈编创

SHAO'ER WUDAO BIANCHUANG

丁小棋 朱 敏 编

*

北京出版集团公司 出版
北 京 出 版 社
(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100120

网 址 : [www . bph . com . cn](http://www.bph.com.cn)
北京出版集团公司总发行
新 华 书 店 经 销
北京京师印务有限公司印刷

*

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 8.25 印张 146 千字

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 09097 - 0

定价: 18.00 元

质量监督电话: 010 - 58572393

序

这部由丁小棋、朱敏主编的《少儿舞蹈编创》适时而务实，是针对目前出现在少儿舞蹈普及推广中的问题而编写的，我认为编写和出版这部书十分必要，而且这是一项卓越的贡献。

自素质教育得到重视之后，舞蹈在青少年的普及推广中尤其显得突出。舞蹈是深受青少年喜爱且热衷投入的活动，而且这项活动发展起来速度很快，十分经济。舞蹈既有益于身心健康又有利于素质教育的深入。但是在普及推广中有不少问题是需要研究和探索的，首先要考虑的是用什么教材来普及推广。我们专业性的舞蹈教育和成人化的舞蹈教育显然不宜直接进入青少年的舞蹈教育里。如果针对的是青少年尤其是初学者，我们必须将现有的舞蹈教育进行细细的分析，按照青少年的心理、生理特点做一个针对性的辨别和选择，否则，拿现成的专业或成人的教材来进行教学，势必会误人子弟。而误人子弟的严重性往往不被大家重视。我经常会在各种青少年的舞蹈活动中看到孩子们表演的不是舞蹈，而是各种各样的技术技巧，孩子们的注意力在腰和腿的软开度上，还有就是翻跟头上，孩子们有时在训练中受了伤也不知道，还在加油声中，努着劲继续错误的练着、表演着。我观后经常是由心里往外疼。有时因为翻跟斗孩子们受了伤以至骨折的都有，我会由此想起鲁迅先生说过的一句话：“救救孩子！”

丁小棋、朱敏编写的这部书其主要目的就是为了更好地规范青少年舞蹈教育。她俩是做了一件大好事。我了解了她俩编书的思路后认为工作在一线的舞蹈教师是目前舞蹈教育的主力。这些教师素质上的提高和完善是青少年舞蹈教育至关重要的大问题，首先教师的编创能力提高，孩子们才能跟着提高，而且是健康的全面性的提高。没有比丁小棋、朱敏编写出专为提高教师和编导们素质水平的教材更为适时和合宜的了。

我全面审阅了她俩所涉及的青少年舞蹈编创训练中的内容及方法，她们较为全面而务实地顾及了所有的方面，是一部严肃、严谨的教学书。虽然难

免会有挂一漏万的地方，以及可以更深入和完善之处，但无论如何丁小棋、朱敏在普及推广青少年舞蹈素质教育最为需要的时候和方面中作出了适时、适宜的大贡献，她们是这一领域中十分给力的二位！

北京舞蹈学院教授、学术委员会副主任 潘志涛

2012. 1. 12

前 言

舞蹈是一种特殊的文化现象，是一门视觉直观艺术，它不受语言文字的局限，所以它不分国界也不存在任何欣赏的障碍，因此便于国际间的文化艺术交流。随着我国社会经济的飞速发展，人们对素质教育的需求也随之提高。舞蹈教育是素质教育的重要一环，舞蹈教育目前已经走入课堂，而且作为一门艺术类课程越来越受到各界的重视。但是，目前来看，舞蹈师资和舞蹈教材很难满足社会的需要，尤其是在培养学前以及小学的舞蹈师资力量方面，缺少对少儿舞蹈编创的培养。一个好的舞蹈作品，编导是舞蹈的灵魂，没有好的编导，再好的演员也无法向观众展示其高超的舞技，由此可见编导的作用是举足轻重的。

这本《少儿舞蹈编创》面对的学习群体是将来要从事学前以及小学教育的非舞蹈专业的大学生。首先，他们自身存在着一定的特殊性，那就是他们不是从舞蹈专业学校毕业的学生，未必都有扎实的舞蹈专业基础，但他们却可能从事着最为普及也最为基础，同时也是最为广泛的少年儿童舞蹈兴趣教育工作。其次，在日常的教学中，要求他们带给学生的不应该仅仅只是舞蹈的基础训练，而是根据少儿特征，表现少儿的情感世界，其舞蹈编创的设计要符合少儿的身心特点，总体上呈现活泼、轻快、简洁、充满童趣等特点。根据这一内在特征，舞蹈教师必须学会深入到孩子的心灵世界，捕捉孩子富有特征性的行为举止，进一步加强和改进少儿舞蹈教育，提高少儿的艺术素养，促进少儿舞蹈事业的快速发展。同时还应该让孩子们能够在舞蹈中体会情感、体会美、体会快乐，让孩子能够学会以舞抒情、以舞传情。这就要求舞蹈教师既可以教给孩子舞蹈基础，同时还能够编创出适合少年少儿的舞蹈作品来。所以这本《少儿舞蹈编创》既要注重理论性，又要注重实践性，既要具有专业性，又要具有普及性。

《少儿舞蹈编创》这本书系统地分析了少儿舞蹈编舞范畴的一系列内容。在理论方面，本书在第一章阐述了舞蹈以及编创方面的基础知识。在第二章、

第三章、第四章当中，本书重点从舞蹈编创的工作步骤、编舞的技法及舞蹈构图、舞台调度，这些在舞蹈创作当中至关重要的知识给予编创者更多的解答，使编创者能够对如何进行舞蹈创作有一个清晰而深刻的概念，并通过每节后面的关键知识来加深对知识的理解和运用。在普及性方面，本书在第五章、第六章注重理论和实践的有机结合，对少儿舞蹈的艺术特点进行分析，从选材的趣味性和舞蹈语汇的趣味性方面进行启发，并对少儿少数民族民间舞蹈风格、特点加以介绍。在具体的方法上，本书将会作出详细的解答，将专业理论转换为实际方法，使编创者能够学习到切实有效的创作方法。此外，在本书的第七章适当补充了舞蹈基本常识，介绍了部分著名舞蹈家，拓展了舞蹈知识领域。

参加本书编写的还有李思诺、李渊、王冰三位同仁，他们都是多年从事少儿舞蹈教学的一线老师，具有丰富的少儿舞蹈编创经验。他们为本书的编写付出了辛勤的劳动。

诚挚欢迎广大专家同行对本书提出宝贵意见、建议！

《少儿舞蹈编创》编写组

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 舞蹈概述	(1)
第二节 舞蹈编创能力及培养	(8)
第三节 少儿舞蹈的艺术特点及编创者的专业素养	(11)
第二章 舞蹈编创的工作步骤	(19)
第一节 预备创作阶段	(19)
第二节 创作表现阶段	(28)
第三章 编舞技法	(39)
第一节 舞蹈动作的基本元素	(39)
第二节 编舞技法种类	(42)
第三节 编舞的基本方法与训练	(52)
第四节 舞蹈节奏的编排	(59)
第四章 舞蹈构图与舞台调度	(67)
第一节 舞台空间的分布	(67)
第二节 舞蹈的构图	(68)
第五章 少儿舞蹈的表现形式与编舞训练	(77)
第一节 单项舞蹈(独舞、双人舞、三人舞)	(77)
第二节 少儿独舞赏析与编舞技法训练	(78)
第三节 少儿双人舞、三人舞赏析与编舞技法训练	(82)
第四节 少儿群舞赏析与编舞技法训练	(85)
第五节 少儿舞蹈作品及编创模块	(89)
第六章 少儿少数民族民间舞蹈	(92)
第一节 藏族舞蹈	(92)
第二节 维吾尔族舞蹈	(96)
第三节 蒙古族舞蹈	(100)

第四节 傣族舞蹈	(104)
第七章 舞蹈相关知识介绍	(109)
第一节 芭蕾舞、古典舞的基本知识	(109)
第二节 中国舞蹈基本理论常识	(112)
第三节 舞台基本知识	(114)
第四节 中国著名舞蹈家简介	(118)

第一章 绪 论

本章提要 1. 理解舞蹈的基础概念和内涵。

2. 了解舞蹈编导应具备的专业能力。

3. 掌握少儿舞蹈的艺术特点。

第一节 舞蹈概述

一、舞蹈是人体动作的艺术

如果用一句话来回答什么是舞蹈？舞蹈是一门人体动作的艺术。“人体动作”是舞蹈形式上的特征，但是这个“人体动作”并不是单纯的自然形态或生理状态，它必须具有特定的时间和空间，是经过提炼、组织和美化了的人体动作，也就是舞蹈化了的人体动作。不同于其他人体动作艺术，如杂技、体操、哑剧等，舞蹈通过人体动作作为主要艺术表现手段，表现语言文字或其他艺术表现手段难以表现的人们内在的精神世界，抒发人们的情感，反映人们的思想愿望和社会生活。芭蕾舞剧的奠基人诺维尔曾经说过：“人类的感情达到语言不足以表达的程度，舞蹈就会大大奏效。一个舞步，一个身段，一个动作，能够说出任何其他手段所不能表达的东西，要描绘的感情越强烈，就越难用语言来表达它，作为人类感情顶峰的喊叫，也已显得不够，于是喊叫被动作所取代。”^① 人体动作，作为舞蹈的特殊手段，具有鲜明有力的艺术表现力。观众们正是从被舞蹈编导和舞蹈演员创造出来的生动的舞蹈形象来感知舞蹈作品的审美情感和审美理想。舞蹈作为艺术之母，我们始终相信它

^① 薛天等编著. 舞蹈编导知识. 北京：人民音乐出版社，1984：第8页.

的独特意义是任何其他艺术门类所不能替代的，舞蹈对人精神、身体、思想等各方面都能起到独一无二的引导和教育作用。

舞蹈是一门综合性的艺术。作为艺术大家族中的一员，它不仅融合了文学、戏剧、音乐、美术等各艺术门类的元素，还在此基础上发展和丰富了舞蹈艺术自身的表现力。从古至今，很多优秀的舞蹈作品是根据文学作品改编而成的。舞蹈编导从文学意境中获得灵感，从小说故事中选取人物形象，丰厚的文学宝库提供给舞蹈编导们取之不尽、用之不竭的创作素材，大大地丰富了他们的艺术想象力。而舞蹈艺术所体现出的文学性，也是深刻和耐人寻味的。音乐被称为舞蹈的灵魂，音乐的旋律和节奏不仅给舞蹈以长度和速度，还促进了舞蹈作品中思想情感的表现。例如音乐的快、慢、强、弱，突出了舞蹈动作力度的大、小、急、缓；音乐旋律的整体情绪，在舞蹈抒发情感时发挥一定的渲染作用。今天的舞蹈编导必须具备一定的音乐知识和对音乐作品的欣赏能力，否则是不能成为一名好的舞蹈编导的。

舞蹈常被形容为是“动的画、活的雕塑”，因为舞蹈要求在运动过程中创造有雕塑性的造型。线条优美、姿态独特的舞蹈造型，像雕塑和绘画艺术一样，富有强烈的艺术感染力，使舞蹈作品成为一幅幅名副其实的“活雕塑”。除了舞蹈动作造型外，舞蹈作品的舞台美术创作，如布景设计、服装、道具等，也为整个作品创作的成败起到至关重要的作用。

要对舞蹈艺术作更深一步的了解，不仅需要清楚地认识舞蹈艺术与其他艺术形式之间的联系，也要认识到它们的不同。人的身体是杂技和舞蹈共同的物质载体，人体的动作和姿态造型是它们的主要表现手段。但是，杂技与舞蹈之间也存在着很大的差异。同样作为表演艺术的杂技，不是以塑造人物形象、表现人的思想情感、反映社会生活为前提，而是以表现高难度的技艺和惊险的动作技巧为主，具有更多的娱乐性和观赏性。虽然，舞蹈作品中也常常会表演一些跳跃、翻转、控制等高难度的动作技巧，但是这类动作技巧本身不是最终目的，而是舞蹈塑造人物性格、表现人类思想情感的一种手段。如果舞蹈作品不是从内容出发，而是以展示舞蹈演员的技巧能力出发来安排舞蹈动作技巧的话，就会使舞蹈的内容与形式脱节，出现重“技”不重“艺”的情况，从而丢失了舞蹈艺术的基本品格。

舞蹈是具有独立性的艺术门类，有一套独特的艺术表现手法，即舞蹈动作和舞蹈构图。与人类的语言一样，每一句话中都有单字和词语，舞蹈语言的“单字”和“词语”就是舞蹈动作。这些动作既来源于人体的自然形态，又必须经过艺术的提炼和加工，以符合舞蹈审美规范的要求。如果从舞蹈语

言的结构层次上来划分,可分为舞蹈“单词”(单一的舞蹈动作或舞蹈造型)、舞蹈“语句”(由一个以上的舞蹈动作组织连接在一起所形成的舞蹈语言中的句子,表达相对完整的舞蹈含义)、舞蹈“段落”(由多个舞蹈句子所组成的一个内容较完整的舞蹈片段,表现一个故事情节的发展或描绘人物内在的心理和精神世界)。由此可见,从单一舞蹈动作到舞蹈段落,是由小到大、层层递进的过程。一部舞蹈作品,便是由若干个舞蹈段落连接穿插而组成。

舞蹈构图是指舞蹈语言在舞台上的呈现方式,是舞蹈动作在空间移动中形成的画面,是舞蹈演员在舞台上不断变化的、流动着的运动路线。它是舞蹈作品表现戏剧情节发展,衬托舞蹈相对应的环境,表达人物情感以及连接舞蹈动作的重要纽带。好的舞蹈构图,将带给观众以高度的美感,就像一幅活动的绘画。舞蹈构图所遵循的艺术规律和主要法则有:平衡对称、整齐一律、调和对比、多样统一等。

二、舞蹈的种类及其表现形式

关于舞蹈的起源,学界一直是众说纷纭。有8种较为广泛认同的说法是:表情说、交流说、模仿说、巫术说、游戏说、演进说、劳动说、多元说。无论舞蹈的起源是基于哪一种论点,舞蹈从远古开始就具有了很强的功能性。可以肯定地说,无论是传情达意还是祭祀占卜,舞蹈的起源具有综合性而不是单一存在的。目前,大多数国内学者主张“劳动综合论”,即舞蹈起源于人类求生存、求发展中劳动实践和其他多种生活实践的需要。它和诗歌、音乐结合在一起,是人类历史上最早产生的艺术形式之一。^①在舞蹈艺术的发展过程中,因为在社会生活中起到的作用和表现内容反映了人们生活各个方面的需要,从形式上逐渐形成了各种类别的舞蹈。舞蹈编导必须熟悉和掌握这些不同类别的舞蹈形式,并深入地了解其不同的艺术特点和规律,才能使自己在创作时有明确的方向,达到创作内容与创作形式上的一致。

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。

(一) 生活舞蹈

生活舞蹈是人们为了满足自己的生活需要进行的舞蹈活动。它包括:宗

^① 隆荫培,徐尔充,欧建平编著.舞蹈知识手册.上海:上海音乐出版社,1994:第6页.

教祭祀舞蹈、习俗舞蹈、自娱舞蹈、体育舞蹈、教育舞蹈等。

1. 宗教祭祀舞蹈是人们进行宗教和祭祀活动时的舞蹈形式,主要用以祈求神灵庇护、除病去灾、农业丰收或是表达对先祖的怀念,希望先祖和神佛赐福于自己。

2. 习俗舞蹈指的是在喜庆节日或是特定的日子里,如婚丧嫁娶时所举行的群众性的舞蹈活动。习俗舞蹈在我国少数民族地区尤为常见,这些舞蹈体现了各个民族不同的风俗习惯和传统文化,是人们了解各民族性格特点的有效途径。

3. 自娱舞蹈是人们以自娱自乐为目的的舞蹈活动。这种舞蹈是在人们生活中最常见的一种舞蹈形式,有广泛的群众性,如广场舞蹈。舞蹈不是为了表演,而是大众的娱乐活动和相互交际的手段。

4. 体育舞蹈是舞蹈和体育相结合发展而来的新形式。它既具有锻炼身体的作用,又带有艺术审美性,如健身操、韵律操等。

5. 教育舞蹈指的是在学校、幼儿园等特殊场所,以审美教育为目的进行的舞蹈活动。它与我们众多的小学和幼儿园舞蹈教师之间有着最紧密的联系,是他们的主要工作内容。

(二) 艺术舞蹈

艺术舞蹈是指由从事专业舞蹈创作的舞蹈工作者们,通过对社会生活的观察、提炼和想象,按照艺术创作规律,创造出主体思想鲜明、情感丰富、具有典型化艺术形象,由舞蹈演员在舞台或广场上专门为观众欣赏而表演的舞蹈作品。

根据舞蹈不同的风格特点,我国现有的分类包括:古典舞、民族民间舞、芭蕾舞、现代舞和体育舞蹈。

1. 古典舞是指来源于戏曲舞蹈,并结合武术和其他传统艺术形式,经过提炼、加工创造,具有一定典范意义和古典风格特点的舞蹈。中国古典舞历经多年的发展形成了自己独特的艺术风格和基本功训练体系。

2. 民族民间舞是指在专业舞蹈工作者整理各个民族传统舞蹈的基础上,提炼舞蹈元素,规范表演风格特征而形成的。现在的舞蹈专业教育中学习比较多的几类少数民族舞蹈有:蒙古族舞蹈、藏族舞蹈、朝鲜族舞蹈、傣族舞蹈、维吾尔族舞蹈等。汉族民间舞蹈又分为东北秧歌、胶州秧歌、鼓子秧歌、安徽花鼓灯、云南花灯、海洋秧歌等。

3. 芭蕾舞由法语“ballet”音译而来,意指“跳”或“跳舞”。芭蕾舞孕育于意大利文艺复兴时期,17世纪后半叶开始在法国发展流行并逐渐成为宫

廷舞蹈。芭蕾舞最重要的一个特征即女演员表演时要穿上特制的足尖鞋立起脚尖跳舞。20 世纪 50 年代, 芭蕾舞传入中国。1959 年底, 北京舞蹈学校实验芭蕾舞剧团成立, 这是中国有史以来第一个专业芭蕾舞团。

4. 现代舞是 19 世纪末和 20 世纪初在欧美兴起的一种舞蹈流派, 20 世纪 80 年代传入中国。现代舞又分为广义的现代舞和狭义的现代舞: 广义上的现代舞指街舞、爵士等流行性舞蹈, 具有很强的群众基础; 狭义上的现代舞是指舞蹈从业者接受过欧美现代舞蹈体系的专业训练, 作品表现现代人的精神状态, 反映现代社会生活。

5. 体育舞蹈, 又称“国际标准舞”, 是体育与艺术高度结合的一个体育项目。分为两个类别, 即标准舞和拉丁舞, 共 10 个舞种。其中标准舞项含有华尔兹、维也纳华尔兹、探戈、狐步和快步舞, 拉丁舞项包括伦巴、恰恰、桑巴、牛仔和斗牛舞。每个舞种均有各自的舞曲、舞步及风格。

根据不同表现形式, 现有的舞蹈分类包括: 独舞、双人舞、三人舞、群舞、歌舞、舞剧等。

(一) 独舞、双人舞和三人舞属于单项舞蹈, 即由 1 个人、2 个人或 3 个人合作表演完成一个主题的舞蹈。单项舞蹈对演员有着较高的要求。在题材方面, 独舞偏重于个人情感的抒发、情绪的宣泄和个人技巧的展示。双人舞则多用来表现人物之间思想感情的交流和展现人物之间关系。三人舞以情节制胜, 舞蹈作品多表现一定的情节及人物之间的戏剧矛盾冲突。

(二) 群舞, 一般指 4 个人以上的舞蹈, 多为表现某种概括性的情绪或塑造群体的艺术形象。群舞重视集体形象的美, 强调通过队形和画面的巧妙变化去体现主题、意境, 通过流畅、委婉的动作组合去塑造人物形象和表现情绪的变化。

(三) 歌舞是一种歌唱和舞蹈相结合的艺术表演形式。我国古代所说的“乐舞”中就包括着这种歌与舞融为一体的形式。这种形式既长于抒情, 又善于叙事, 至今在我国民间还流传着大量的传统歌舞。

(四) 舞剧是以舞蹈作为主要表现手段, 综合音乐、舞台美术等形式, 表现一定戏剧内容的舞蹈。它通常具有完整的戏剧结构: 引子、开端、发展、高潮、结尾、尾声。舞剧中的舞蹈形式包括了独舞、双人舞、三人舞、群舞等。

三、舞蹈作品的内容与形式

(一) 内容

一般来说, 舞蹈作品的内容包括主题、题材、人物、情节和环境 5 个部

分,它是观众在欣赏舞蹈作品的过程中能够被解读和感知的某种思想感情和主观感受。

1. 主题就是作品的主题思想,是舞蹈创作者经过对社会生活的观察、体验、分析后,对现实生活的认知、评价和理想的表现。舞蹈作品的主题一经确定后,在整个创作过程中便居于主导地位,它对作品题材的选择、动作组合的编排、作品结构的安排,都将起着决定性作用。在少儿舞蹈编创中主题的确立也是非常重要的,编导们宜选择积极向上、对少儿具有一定教育意义的作品主题,比如,热爱祖国、助人为乐、文明礼貌、团结友爱等。那么,当主题确立以后,用什么具体的生活情景或素材去表现作品的主题思想呢?这种具体的素材或材料就是题材。

2. 题材是舞蹈作品中直接表现的某种生活现象或事件。舞蹈题材的种类很广泛,如历史题材、现实题材、文学题材等。少儿舞蹈创作可选用的适宜于少儿表现的题材有童话题材、劳动题材、科学教育题材、动物题材等。

3. 人物是舞蹈作品中最主要的表现对象。人物的描写和表现应包括人的思想、性格特征、精神面貌和生存状态等,它是构成舞蹈艺术形象的重要因素之一。舞蹈创作者通过对各种生动的人物形象的表现,来表达他们对社会生活的审美评价和对美好生活的愿景。在很多舞蹈作品中,表现对象并非现实生活中的人,而是自然景物中的花、鸟、鱼、兽等,但它们身上都被赋予了人性的特征,是拟人化了的自然。这是舞蹈创作者运用了我国民族传统艺术中的“寄物于情”“托物言志”的表现手法,通过对自然景物的拟人化处理,来表达舞蹈创作者的情志。

4. 情节是由一系列说明人物之间的相互关系、矛盾纠葛、人物与环境之间关系的具体事件组成的。情节是人物性格成长发展的历史,具有一定的戏剧要素,往往在表现人物性格矛盾冲突的情节时,动作性很强。对情节的安排应巧妙合理,注意完整统一性,既在情理之中,又能出人意料,便能取得抓人眼球的艺术效果。

5. 舞蹈作品的环境一般是指舞蹈表现内容的具体场景和时间、空间的整体氛围。舞蹈环境和氛围的营造,可以借助舞台美术的帮助,如舞台布景的安置、灯光的处理、色彩和声音的调配等。也可以通过舞蹈队形、画面的流动和变化,来起到一定的衬托作用,从而引发观众的艺术想象。因此,舞蹈编导应具备基础的舞台美术知识,这对于作品最终的完美呈现将起到推波助澜的作用。

（二）形式

舞蹈编导经过对生活素材的提炼、确立主题、选择题材之后，就涉及如何搭建作品结构的问题，即作品内容的形象显现，这便是舞蹈作品的形式。在一部作品的创作过程中，如何安排情节的发展变化，如何开始和结尾，如何将整个作品串联成一个整体，都属于舞蹈作品的结构。它就像是建筑师设计图纸、建造房屋一样，要按照事物的内部联系和发展规律，对各部分进行合理的分配和布局。

不同的舞蹈类型又有不同的结构方式。一般小型的舞蹈多采用二段式（A-B）和三段式（A-B-C 或 A-B-A）的结构形式。

1. 二段式（A-B）结构：A 段用于作品的开始，描述情节发展的背景和环境，展现人物的基本面貌。B 段是作品的高潮部分，由主要舞蹈段落组成。A-B 式有时也代表舞蹈的节奏对比变化，比如 A 段是轻柔、缓慢的舞段，B 段进入热烈、欢快的快板。

2. 三段式（A-B-C 或 A-B-A）结构：通常是按照作品的开端 A、高潮 B、结尾 C，即情节发展的先后顺序来进行。或者是按照舞蹈的情绪变化来编排，如 A 段是热烈、欢快的快板，B 段进入轻柔、缓慢的舞段，最后作品又回到 A 段的快板中，一直延续到结束。

除了按照自然时空的发展顺序来组织作品的结构以外，还有一种结构形式是打破这种时空顺序，按照人物心理活动的发展，将时空进行交错衔接，以表现人物更深刻的精神世界，增强作品的艺术表现力，比如倒叙、插叙，将幻想与现实相结合，将现在、过去、未来重新组合等。

四、舞蹈艺术的审美特征

（一）抒情性

舞蹈是抒发人的情感的艺术，它的内在属性就是抒情性。“它的源头就是人的内在情感冲动所引发出的人体动作的外化。人们进行的舞蹈审美活动，是一种精神生活。舞蹈作品所表现出的生活中的诗意和人们美好的思想感情、精神世界，能够唤起人们在情感上的共鸣。引起一种或欢欣、或喜悦、或振奋、或憎恨、或愤怒的情感，而这种情感的产生正是人们在精神生活中的需要和渴求。”^① 因此，编导在选材时，既要有情感又要有理智地选择那些能够抒发情感的题材，如亲情、友情、爱情等。让我们试想一下，如果选择连自

^① 隆荫培，徐尔充，欧建平编著. 舞蹈知识手册. 上海：上海音乐出版社，1994：第 29 页。

己都不能被感动的题材，又怎么能够打动观众，满足观众的情感需要呢？

（二）形象性

美的形象，是舞蹈最重要的审美特征。只有生动的、鲜明的、具体的形象才能让人获得审美的感知。相反，缺少了艺术形象，就不可能给观众以美感，也就没有了美的存在。可以说，舞蹈形象是人们进行舞蹈审美活动的主要媒介。无论是具体的人物形象，还是拟人化了的自然形象，都是通过一个个优美的舞蹈动作或姿态造型，直接地表现了人的情感、心理和精神世界。

（三）直观性

舞蹈与戏剧、电影不同，戏剧是用人物去叙述已经发生或将要发生的事；电影是通过镜头的转换与闪摇，将要表现的内容展现在观众面前；舞蹈则是把所有要表现的内容直接呈现给观众，让观众通过最直接的形象，获得最直观的审美感受。

（四）独创性

一件艺术作品，如果在艺术构思和艺术表现上墨守成规，缺乏独创性，就不能被称为是一件好的艺术作品。创新也是造就舞蹈美的不可或缺的一个主要因素。我们的社会每天都在不停地向前发展着，观众的审美观念和艺术欣赏水平也随之不断地发展和提高。这便要求舞蹈创作者们要在艺术上进行不停的探索和创新，创作出具有独创性的、引领时代和观众审美的舞蹈作品来。所有那些拥有开拓性的创作理念、新颖的动作编排、独特构思的舞蹈作品，都是具有一定的实践和历史意义的。

（五）技艺性

舞蹈的技艺性，一方面是指舞蹈演员在作品中所展示的高难度的旋转、跳跃、控制等技术性的表演，另一方面是指舞蹈编导在舞蹈语言的运用、舞蹈空间调度和对人物刻画等方面所具备的创作技巧和表现能力。舞蹈表现的技艺性越高，观众对美的感受就越强烈。

第二节 舞蹈编创能力及培养

一个舞蹈作品在确立了主题思想、拟定结构计划之后就进入到舞蹈创作程序中的第二阶段，即编舞阶段。编舞就是对人体动作进行提炼、加工和创造，使之成为舞蹈语言和舞蹈语言的组合，并最终把作品的内涵外化为有形可见的舞蹈形象。简而言之，编舞就是创造舞蹈形象，编织舞蹈语言，编织