

学前教育新课标“十二五”重点规划系列教材

专业技能课系列教材

舞蹈系列

总主编 金秋

主编 金秋

● 北京师范大学博导等四教授联袂倾力打造

舞蹈与幼儿舞蹈创编

WUDAO YU YOUER WUDAO CHUANGBIAN

主编 金秋

 郑州大学出版社

学前教育新课标“十二五”重点规划系列教材

专业技能课系列教材

舞蹈系列

总主编 金秋

主编 金秋

舞蹈与幼儿舞蹈创编

WUDAO YU YOUER WUDAO CHUANGBIAN

主编 金秋

郑州大学出版社

郑州

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈与幼儿舞蹈创编/金秋主编. —郑州:郑州
大学出版社,2013.6
(卓越名师 学前教育新课标“十二五”重点规划系列教材)
ISBN 978-7-5645-1400-6

I. ①舞… II. ①金… III. ①学前儿童-舞蹈训练-
高等学校-教材 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 047397 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:王 锋

全国新华书店经销

河南省华彩印务有限公司印制

开本:890 mm×1 240 mm 1/16

印张:10.75

字数:359 千字

版次:2013 年 6 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

印次:2013 年 6 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-1400-6

定价:22.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

编写团队简介

艺术系列教材总主编 金秋

舞蹈系列主编 金秋

本册主编 金秋

副主编 王海英 金庆玲 赫蒙娜

序一

中国教育学会秘书长 杨念鲁

这个世界上有两种职业可谓“人命关天”：一个是医生，另一个就是教师。医生误诊了病情，错过了最佳治疗时机，或者开错了药方、动错了手术，都有可能危及一个人的生命。教师的一个误判、一句刻薄的话语甚至一个厌恶的眼神都有可能伤及一个孩子稚嫩的心灵，抹杀他一辈子的自信心、求知欲和创造力，甚至颠覆他对人、对社会的正确价值判断。这对于一个活生生的人而言，无异于剥夺他生命的价值。从这个意义上说，学前教育的教师就更加关乎一个孩子一生的健康成长。道理很简单：那些稚嫩、幼小的心灵更经不起粗暴的摧残。一个人儿时留下的心理阴影，也许会对他一辈子做人、做事都产生无法挽回的负面影响。

随着社会的进步和教育进程的不断推进，越来越多的中国家长认识到了早期教育的重要性。把孩子送到幼儿园接受学前教育成为年轻父母们的必然选择。国家颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》也谋划了我国学前教育大发展的蓝图。未来十年甚至更长一段时间，我国学前教育一定会迎来一个蓬勃发展的时期。我们有理由相信，学前教育校舍建设和设施配备在不久的将来就会取得长足的进步。因为随着教育经费占GDP百分之四的政策目标到位，硬件建设所需资金能够在较大程度上得到基本保障。但是，相比较而言，大量合格的学前教育师资的准备将会成为我国学前教育大发展的一个瓶颈。

合格的学前教育师资，很大程度上依赖师范类院校的培养。因此，解决好这一瓶颈问题，除了加大对现有学前教育从业人员的培训提高外，更要大力发展和改革我国师范院校学前教育专业。培养一大批具有较高专业素质和实践能力的学前教育师资，除了改革和完善我国学前教育专业的办学体制和培养模式以外，优化课程和开发科学、实用的教材是我国当前师范院校学前教育专业建设中面临的两个亟待解决好的关键问题。

在课程设置方面，加大通识教育和技能教育是眼下示范院校学前教育专业改革和发展的重点。西方发达国家四年制大学早期教育专业的通识课程占整个课程的三分之一强，这些课程几乎涉及各类学科的基本现象和常识。学前教育要求教师要具备广泛的学科知识，保证学前教育从业人员拥有丰富的知识和开阔的视野，能够胜任多科目的教育活动，从而满足引导孩子了解客观世界和解释自然现象的需要。技能教育课程的设置，既取决于幼儿教育任务和幼儿教师素质的必然要求，也是师范类学校学前教育专业的特殊性所在。因此，幼儿教师不仅需要掌握相对广博的学科知识，同时还要具备开展幼儿教育所需要的特殊职业技能，如音乐、美术、舞蹈、手工、制作等，以满足幼儿在身心发展特定时期的特殊要求。

教材是师范院校学前教育专业改革的有效载体。它不仅要反映出课程改革的理念和要求,同时也要提供丰富多样的教学素材和范例。一套好的教材不仅可以帮助学前教育专业在校生很好地完成学业,也可以帮助未来的学前教育工作者掌握从业所必需的基本知识和技能,从而成为一个不误人子弟的、合格的儿童身心健康发展的护卫者、启迪者和引导者。

由郑州大学出版社组织出版的高职高专学前教育专业系列教材注重理论与实践结合,突出“案例教学”,强调“实践性”,在师范院校学前教育专业课程和教材创新方面做了一些值得鼓励的尝试。希望这套教材的问世能够在师范院校学前教育专业的改革与创新中发挥积极的作用。

二〇一二年八月

序二

中国艺术教育经历了不同阶段的变化,从专业教育到素质教育,显示了发展认知观念的变化,近来人们更加认识到艺术教育的基础性作用。从不同年龄段的孩子的艺术思维和人格培养上看,艺术教育的价值更为重要。由此需要认真思考艺术教育的一些问题,包括:认清艺术与教育的区别、艺术的教育与教育的艺术的不同、专业艺术技能教育与综合艺术教育的分野、艺术素质教育与一般素质教育的交叉,等等。江泽民在北京师范大学百年校庆大会上提出教育创新的号召,其实艺术教育的创新就在于围绕人的全面发展和健康成长进行艺术素养的持续培育。学校艺术教育的观念变化,将是全方位施予受教育者的精神审美的教育。

中国艺术教育的观念变化经历了几个阶段的渐进进展。21世纪以来对艺术教育的价值认识随着时代发展而渐次深入,伴随着社会经济发展,人们对教育更广泛价值的理解一步步深入,强化素质教育的认识使人们对艺术教育的价值有了远比以往更为全面和更具深度的认知。但艺术教育对人的成长意义的认识依然需要进一步深入,对与此相关的艺术教育体系特别是师范艺术教育的认识需要新的思路。但对艺术教育对人的成长意义的认识显然成为共识。

艺术教育是“教育”的特殊形式,它不是简单的知识教化,而是用艺术的多种形式对人进行素质培养、感化、熏染,从而实现精神道德水平和人生素质提高的一种教育。艺术教育不仅仅指艺术知识的培育教育,对于人,它还是非物质层面的精神理想的高级追求,审美的教育、美感形式的教育都是艺术教育的特征,常人所谓的“美育”就是对它的价值与意义的评定。扩展而言,艺术是人超越物质存在的精神追求,艺术的含义是创造的精神形态,艺术就是人的内在情感精神焕发而出的理想之光,它更带人文价值的内涵。从人类精神历史的发展来看,艺术始终起着积极促进的健康作用,祖宗们理解的“诗言志”、“歌咏言”、“手舞足蹈”等,就是艺术与人的情感精神世界密切关系的形象注脚。在人类长期的实践中,逐渐确定了艺术的精神价值意义,所谓对松菊梅兰的尊崇,证明对人的艺术素质评判已成为不言而喻的共识。

现代的哲人们更是把艺术的价值阐述得丰富多采,马克思在《〈政治经济学〉批判导言》中认为艺术是掌握世界的一种特殊方式。无疑,这里包括了对世界构成的重要组成部分——人的掌握,艺术的价值确是对人的认识掌握不可或缺的,所谓“人不仅通过思维,而且以全部感觉在对象世界中肯定自己”。艺术原本是人从人生生存精神感悟和超越物质生存肯定自身存在意义的创造形式,因此艺术就是投射人生、感悟人生和肯定人生的形式之一。站在新世纪的高地审视,如果说,在物质贫乏的年代,忽视精神文化价值的认识还情有可原;那么,发达的文明世界再也不能为了物质追求而放弃对精神文化的渴盼。中央政府

的政府工作报告中把德、智、体、美相并置,证明了上层对精神文明和对美育的深切认识。推动所及,全社会高涨着倡导素质教育的呼声,艺术教育的价值也重新得到确认。不言而喻,在这样一个渐成热潮的时势中,艺术成为实现素质教育这一目标的重要途径,艺术教育学科发展理应更加受到重视,艺术文化在校园中的位置必须提高。进一步说,艺术教育对人的成长具有重要而潜移默化的作用,无论是生活经验,还是理论抽象,肯定艺术基于人生而感化人生的见解都没有疑义。从经典理论家的角度可以找到大量深刻的阐释,其中马克思关于艺术陶冶教化欣赏对象的著名论断,“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”(《马克思恩格斯全集》第12卷742页)是最具有代表性的。认可艺术培养和创造具备美的欣赏的人,也是肯定艺术教育的功能。于是,我们必然对江泽民同志关于代表先进文化的前进方向的论述有心灵的认同感,因为这里肯定了艺术肩负着给予人的历史责任的意义。而关于要用先进思想教育人、优秀作品鼓舞人的意义所在,也是再一次证明了艺术文化精神和艺术作品意义是可以给予人教化提升的价值的。

需要强调,艺术教育具有教育的特殊价值:情感教育——美育,而艺术教育是美育的重要组成部分,现代形态的艺术教育各式各样,大体上包括:①艺术类型的教育,即音乐艺术教育、美术艺术教育、戏剧艺术教育、戏曲艺术教育、舞蹈艺术教育、影视艺术教育等;②艺术审美的教育,即文学性阅读审美教育(诗歌散文等)、艺术性观赏审美教育(音乐、美术、影视等);③艺术技能的教育,即艺术专业技巧与门类艺术教育(表演、操作、演唱、制作、放映)。毫无疑问,无论何种艺术形式,情感感化是艺术教育的手段,艺术审美是教育的目的,艺术教育正是在这一点上区别于其他教育,也因此与人的精神世界成长形成最为密切的关系。

艺术教育有多重功能,就对人的教益意义而言包括:对人的情感丰富性的促发作用;对人的创造性的启发价值;对人的全面成长的积极意义。艺术教育最基本的含义是给予受教育者情感熏陶,促进人的情感升华。不同于知识技能教育注重理性把握,艺术教育诉诸情感触动,给予人的心灵感悟微妙而直接,人们在音乐的旋律中情感起伏,在美术的色彩光影中心弦触动,在舞蹈的身姿中身心愉悦,在戏剧的舞台身影中咀嚼人生酸甜苦辣,在影视的声画世界里沉浸共鸣。总之,艺术教育的情感呼应是绵长温煦而充满审美韵味的。一个人需要理性的培训锻炼,因为人世的复杂锤炼着人的智慧,但一个人也因此更需要独特的艺术情感陶冶,精神家园的丰满充盈是人本深处的需要。从根本意义上看,健全的人格和完美的人生不能没有情感的健康熏陶和精神理想的升华。俗语说,比大地宽广的是天空,比天空深广的是海洋,比海洋更广大的是人的心灵。艺术就是情感的海洋天空,艺术教育就是开启心灵情感的重要手段。

不仅于此,艺术情感教育的价值更应当体现在扩大人的创造价值的重要作用。具体而言,艺术的情感感化给予人美好的感觉,而艺术的开启心智作用主要在于以空灵的态度舒解人的内心世界和心灵空间,使习惯遵守成规的束缚得以松绑,被动自闭的心胸得以开放,使灵魂的畅想空间扩大延伸。艺术教育的启智作用犹如为学理智慧的施展清理出宽阔的疆场,让人们步入清新的森林深呼吸,由此,艺术的境界既是优美的情感世界,又是蕴涵哲理的科学世界。当现代科学大家们诚恳真挚的宣讲“艺术与科学”在根本上相通,科学的世界和艺术的精神“美质”相吻合,实际上就是在证明艺术的高标准境界类同于科学学科的规律层面,而愈来愈被知识界所认可的艺术与科学相通的意义,就应该包括最终实现美的目的和为实现这一目的的创造力和想象力的培养。毫无疑问,艺术教育给予人的想象力是无穷的,连科学巨匠爱因斯坦都认为想象力比知识更重要,我们没有理由不大力加强

艺术教育以培养更具有宽阔想象力的人才。

最后,艺术教育对人的全面成长具有积极意义。在一项由美国国家艺术基金与美国教育部提供资金,历时两年完成的一项“艺术教育合作组织报告”中,指出接触戏剧、视觉艺术以及音乐舞蹈的学生在阅读、写作和数学等方面会比那些一心扑在课业上的学生做得更出色。而中国的一些调查也证明,艺术教育有益于学生的全面素质培养。中国最为出色的科学家如钱学森、杨振宁等的艺术素养也为人称道。艺术不仅仅是人们从事专业的辅助调剂,从根本意义上说,艺术对于人的身心健康,对于人的全面素养和对于人的生活价值意义都不可缺少。艺术教育就是要在这一意义上进一步深入拓展。

上述描述是要说明,随着艺术教育的深入,21 世纪的第一个十年过后,艺术教育深入幼儿教育的呼声日渐强烈。孩子是祖国的花朵,加强幼儿艺术教育的工作已经提上议事日程。故艺术素质教育要从零岁到六岁的幼儿开始抓起,注重对幼儿进行美育养成的教育,其实质并非以功利的要求让幼儿精通某一艺术专业技术,而是要让孩子通过艺术素质教育活动去体验一种美的感受,培育一种审美精神。本系列教材适应了这一形势为学前教育专业进行艺术教育提出的高要求。应当承认,我国学前教育在整个教育体系中尚未得到完善发展,除了少数优质资源的幼儿园,整体幼儿艺术教育师资队伍薄弱,没有形成有效的幼儿艺术教育的方法,以往教育方法单一、教材陈旧的局面需要改变。实际上,幼儿教师的艺术素质培养决定幼儿艺术素质教育的质量,因此,学前教育专业的课程体系建设、人才培养目标、教材编写,成为改革的突破口。学前教育新课标“十二五”重点规划系列教材——专业技能课系列教材的编写,是按照国家科学教育标准,进行探究的科学教育课题,把各门类艺术列入学前教育专业的核心课程,并同时进行教材体系建设,加强对幼儿教师艺术综合素养的教育,这是极有意义的创举,也是编织该套教材的目的。本套教材不再是简单传授知识的教材,而是建立一种新的教育理念、提升幼儿教师教学质量和水平的实用性教材。

作为高等师范院校,其艺术教育的基点是培养有全面艺术素养的“人”,在教学中已经较好地形成较为全面系统的探讨高师艺术教育构架的理论研究,尽管幼儿艺术教育的规律不尽相同,但本着按照 21 世纪素质教育新观念所构筑的理论框架,建立在对大教育和有针对性的艺术教育认识的基础上,用艺术的多种形式对孩子进行素质培养、感化、熏染,对从小打好精神道德水平和人生素质的基础是有积极意义的。作为整个艺术教育中有别于传统专业艺术教育的幼儿艺术素质教育,具有自身的独特性,将在不断实践中完善。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长

周星

前 言

舞蹈艺术创编是一项精神产品的生产活动,是编创者将素材加工、整合,形成作品的艺术生产活动。截止到目前,在我国师范类高校舞蹈专业、学前教育专业、幼师大专等舞蹈课程设置中,尚无一本较为完整、系统的,以理论指导实践的实用性教材。本教材填补了这一空白。

本教材的特色体现在以下几个方面:

首先,介绍了舞蹈艺术创编的基础理论,对舞蹈艺术创作动机的产生,艺术构思、艺术呈现的创作过程,进行了具体阐述。此外,还详细介绍了我国舞蹈界目前存在的几种主要创作样式,使学生对舞蹈艺术创编活动有一个宏观把握,以便进一步对学前儿童舞蹈艺术创作深入探究。

其次,突出学前儿童舞蹈艺术创作。学前儿童舞蹈艺术创作是舞蹈艺术创作领域的一个分支,它们的创作原理大同小异。不过,学前儿童舞蹈艺术创作要符合人生成长阶段的需要,它是有其创作特征和规律的艺术活动。学前儿童舞蹈艺术创作与成人舞台舞蹈艺术创作相同,它也包括时间、空间、表现运动等内容。但是,由于儿童成长特点所致,因此具有不同于成人舞蹈创作的一套方法与规律。本教材的第三、四章对学前儿童舞蹈创作特点、创作结构、创作原则以及儿童舞蹈创作分类和创作方法做了重点介绍,以使學生全面掌握儿童舞蹈艺术创作的规律和方法。

再次,区别成人舞蹈与儿童舞蹈创作要素的运用。儿童舞蹈艺术创作要素与成人舞蹈创作要素基本相同,虽然也包括时间、空间和表现运动等要素,但儿童舞蹈和成人舞蹈在创作运用方面却有极大的不同:成人舞蹈创作多围绕丰富多样的内容来进行丰富多样的形式设计,而作为人生最初阶段的儿童,其情感、情绪、思想相对简单,在作品构思过程中,则更是强调形象、直观的设计,抽象表现不能多,更强调具象化的写实表现。因此,本教材中专设两章阐述儿童舞蹈创作的时间安排、空间运用和排练方法,具有较强的实用价值。

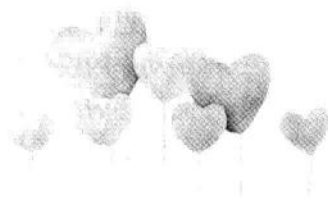
最后,介绍了与其他艺术门类合作的方法和赏析优秀儿童舞蹈艺术作品。目前我国师范类高校本科舞蹈专业和幼师大专、中专课程设置里,很少有舞台美术、灯光、布置、化妆的课程,其教材更是匮乏。而儿童舞蹈艺术表现多为综合性艺术表现,因此,对教师的要求是一专多能,既要懂得音乐、舞蹈、话剧表演,又要懂得舞台美术、化妆和服装设计。舞蹈艺术创作者不仅是要将创作的目光聚焦在动作方面,还要将视野扩展到其他方面,它需要编创者具备综合的、全方位的创作能力和合作能力,这样才能创作出高质量的好作品。本教材在第七章讲述了舞台美术、服装、道具、化妆的设计与方法,能够满足学生的需求。此外,儿童舞蹈艺术作品赏析也是前所未有的篇章。第八章对历届获大奖的儿童舞蹈艺术作品,从内容到形式进行了深入分析,使学生能够通过欣赏,学会评判作品的方法,在赏析中提高认识能力和创作能力。

总之,本教材不仅深入浅出地对舞蹈艺术创作基础进行了分门别类的介绍,而且也具体地介绍了舞蹈艺术创作的分支领域——儿童舞蹈艺术创作方法、创作理论和作品,使学生能够较为全面地了解 and 掌握不同层面的舞蹈艺术创作方法,进而达到提升儿童舞蹈艺术创作质量的目的。由于时间紧迫,水平有限,错误之处在所难免,敬请同行批评指正。

金秋

2012年12月1日

目 录

第一章 舞蹈艺术创作基础	1
第一节 舞蹈艺术创作动机与生活积累	1
一、创作动机	1
二、深入生活	2
第二节 舞蹈艺术构思	3
一、题材选择	3
二、主题思想确定	3
三、人物关系、情节发展布局	4
四、表现形式	5
第三节 舞蹈艺术作品呈现与艺术境界	6
一、创作主体的审美体验	6
二、艺术经验积累	7
三、创作主体的认识与评价	8
四、舞蹈艺术境界	9
第二章 舞蹈艺术创作样式与结构	11
第一节 舞蹈艺术创作样式	11
一、抒情舞	11
二、叙事舞	12
三、戏剧舞	13
四、新兴舞蹈	14
第二节 舞蹈艺术结构	15
一、舞蹈的内在结构	15
二、舞蹈的外在结构	17
第三章 学前儿童舞蹈艺术创作	22
第一节 学前儿童舞蹈创作特点	22
一、学前儿童舞蹈的内涵与特点	22
二、学前儿童舞蹈编导需要具备的基本素质	23
第二节 学前儿童舞蹈创作结构	24
一、舞蹈结构的概念	24
二、舞蹈结构的性质	24
三、舞蹈结构的功能	25
四、常见的学前儿童舞蹈结构	25

五、结构的方式	30
第三节 学前儿童舞蹈创作原则	31
一、作品的教育性、趣味性原则	31
二、作品构思的童幻性原则	36
三、舞蹈动作的模仿性原则	38
四、作品情感的纯真性原则	38
五、作品角色的形象性原则	43
六、作品情节的游戏性原则	45
第四章 学前儿童舞蹈创作方法	49
第一节 学前儿童舞蹈创作种类	49
一、自娱性舞蹈	49
二、表演性舞蹈	51
第二节 学前儿童舞蹈创作规律、步骤及技法	54
一、学前儿童舞蹈创编应遵循的一般规律	55
二、学前儿童舞蹈创作的一般步骤	55
三、学前儿童舞蹈的技法	58
第三节 几种主要幼儿舞蹈类型的创编	64
一、幼儿律动	64
二、幼儿集体舞	66
三、幼儿歌舞表演	66
四、幼儿音乐游戏	67
五、幼儿表演性舞蹈	67
六、幼儿即兴编舞	69
第五章 学前儿童舞蹈创作要素	70
第一节 学前儿童舞蹈创作时间	70
一、舞蹈的时间概念	70
二、舞蹈的时间要素——节奏	71
三、呼吸、动作节奏与情感节奏	74
四、舞蹈时间的表现技巧及其运用	75
第二节 学前儿童舞蹈创作空间	77
一、舞蹈空间的概念	77
二、舞台空间及其作用	78
三、舞台空间的运用及其审美意义	83
四、舞台空间中有关整体色彩情感内涵与审美心理	84
五、学前儿童舞蹈的舞台调度及其运用	86
第三节 学前儿童舞蹈的表现运动	87
一、舞蹈表现性概念	87
二、学前儿童舞蹈的表现题材	88
三、学前儿童情节舞的表现运动	89
四、学前儿童情节性舞蹈表现的创作途径与要求	89
五、学前儿童情绪舞的表现运动	91
六、学前儿童情绪化舞蹈表现的创作途径与要求	91

第六章 学前儿童舞蹈排练方法	95
第一节 学前儿童舞蹈启发式排练	95
一、“启发”的含义	95
二、启发式教学的内涵与启发式排练的联系	96
三、学前儿童舞蹈排练的启发式分析	96
四、启发式排练在学前儿童舞蹈中的运用	98
第二节 学前儿童舞蹈情感式排练	101
一、情感概念	101
二、情绪在学前儿童心理发展中的作用	101
三、幼儿心理机制与幼儿舞蹈活动	102
四、幼儿情绪与情感式排练	105
五、学前儿童舞蹈情感式排练方法及其运用	106
第三节 学前儿童舞蹈多元智能式排练	109
一、关于智能多元论	109
二、多元智力理论含义解析	110
三、多元智力理论在舞蹈排练实践中的运用	110
第七章 学前儿童舞蹈演出	117
第一节 与音乐、舞台美术的合作	117
一、与音乐的合作	117
二、与舞台美术的合作	121
第二节 服装、道具准备与化妆	129
一、服装与道具准备	129
二、化妆	130
第三节 正式演出	131
一、演出流程	131
二、演出注意事项	132
三、演出地点及其注意事项	133
第八章 学前儿童舞蹈创作解读	135
第一节 叙事性舞蹈	135
一、概述	135
二、作品分析	136
第二节 抒情性舞蹈	141
一、概述	141
二、作品分析	142
第三节 自娱自乐性舞蹈	151
一、概述	151
二、作品分析	151

第一章 舞蹈艺术创作基础

本章概要

舞蹈艺术创作是指舞蹈家感悟于生活,根据对生活的体验,再经过艺术构思,创作出艺术形象,形成可供观众欣赏的舞台艺术作品。舞蹈艺术创作是一种特殊的精神生产活动,它融入舞蹈艺术家的主观理想、愿望、情感,以及对生活的审美认识进行的独有的审美创作。现实生活是艺术创作的基础,艺术构思是艺术生产的第一步,舞蹈作品形成建立在构思基础上,由此形成一个循环过程。在舞蹈艺术创作过程中构思是必经环节,不可或缺。

第一节 舞蹈艺术创作动机与生活积累

动机是表现一个人积极地从事某种活动的心态与动力,一个舞蹈艺术创作者产生了创作动机之后,就要深入到生活当中去捕捉、搜集创作素材。是先有创作动机,还是先有生活积累,这要因因人而异,没有统一的标准。创作者或是先有动机再去体验生活,或是先体验生活再有创作动机,或是在生活体验中出现创作动机,各种各样的表现方式,均因人而异。不管怎样,舞蹈艺术创作者,一定要具备了创作动机和生活体验,方可进行舞蹈艺术创作。

一、创作动机

创作动机受一个人的自觉而积极、有倾向的选择等要素所制约,如去河边钓鱼,当一个人萌生了这样的念头,他必然会自觉而积极地准备去河边钓鱼的鱼竿和鱼饵。在这里就存在着一个倾向性的选择,他选择钓鱼,而不是选择爬山或游泳。同样,舞蹈艺术创作者在进行舞蹈艺术创作时,也面临着一个倾向性的选择,这种倾向性选择往往受制于他本人所具有的兴趣、爱好和情感等因素影响,并且还受其专长和价值观的影响,比如有人擅长编创民族舞,有人擅长编创现代舞,这里在倾向性选择方面就呈现出其专长。如田露创作的民族舞《孔雀飞来》,该舞紧紧抓住傣族三道弯的身体曲线,强调踢步的律动特征,“使用了许多带有切分的节奏。在动作的处理上,还设计出了上下耸肩、腰胯的闪动、脚踝的摆动等‘以小见大’的局部点缀与装饰性律动,这一变化让舞蹈轻快的形象更为凸显了,这种跳跃性和颗粒感的律动呈现出

编导欢快之意的初衷……”^①编导田露虽然没有系统地学习过傣族舞,但她却创作出了突破旧有模式的傣族舞,并受到业界高度评价,其原因就在于她选择了傣族舞蹈,喜欢傣族舞,并产生了创作动机。再如2004年至2005年国家舞台艺术精品提名作品《瓷魂》,这部作品就来自于编导产生了以舞剧方式展现江西具有悠久历史瓷文化的动机。中国是瓷器大国,各种青花瓷享誉世界。宋代海上丝绸之路就是以瓷器贸易为主。我国瓷器的主要产地在江西景德镇。瓷器文化在江西是最具有代表性的文化,是江西的文化资源。怎样宣传江西瓷器的历史文化成为南京军区前线歌舞团一级编导苏时进的创作动机和选择。他的创作动机里包含着崇高的价值观念——即反映江西人民勇于创新的民族精神。在这种动机推动下,他编创了碎瓷、问瓷、寻瓷、塑瓷、献瓷、祭瓷等艺术形象,突出了舞剧“不断创新”的主题思想,使该舞剧具有推动人们积极进取的励志作用。由此可见,舞蹈艺术创作动机是舞蹈创作的首要条件,有了动机,才能够进行创作。而有了积极的动机,创作出来的作品就会有思想价值和艺术价值。

二、深入生活

深入生活,体验生活,进行生活积累是舞蹈艺术创作者的任务。艺术是现实生活的反映,因此,创作者就要深入生活,不深入生活就无法创作出佳作。生活是一个很宽泛的概念,它既包括物质生活,又包括精神生活和情感生活。舞蹈艺术创作者既要深入物质生活,也要深入人的精神生活与情感生活,才能够进行创作。舞蹈编导在深入生活之时,不仅要观察、体验、分析生活,还要了解、熟悉生活中各种人物的思想与情感,才能获得具有思想价值的创作素材,从而更有利于展开艺术想象,运用形象思维进行创作。如舞剧《红梅赞》的创作,编导杨威最初接受这项创作任务时压力很大,她虽然对这项任务既兴奋又紧张,拥有强烈的创作动机,但是面对小说、电影、电视剧、纪录片、诗集、歌剧等有关红岩题材的资料,她陷入痛苦之中,怎样不受其他艺术门类表现的束缚,创作出具有独特创新意义的舞剧成为困扰她的难题。终于她悟到了:“虽然看遍了所有的资料,但不到实地去体会,就绝没有真正意义的感受。在去息烽监狱和渣滓洞的采风,我走遍了每一个地方,在每一间牢房中徘徊,我感受了很多,我由一开始的被动渐渐变成了主动,那是怎样的一群年轻人,是什么样的勇气使他们战胜了面对死亡的恐惧,是什么让他们选择了‘宁愿站着死,决不跪着生’……我在每一个雕像前伫立,特别是当我站在小萝卜头的雕像面前时,我控制不住了,我的心流泪了。……记得那天下着小雨,我就那么一直站在他的面前……临走时我在他的身旁放了一朵小黄花,我想我留下了做母亲的爱。”^②《红梅赞》编导是出生于新中国成立后的年轻舞蹈艺术创作者,她没有经历过旧社会的苦难生活,为了体验那些为祖国解放事业献出生命的革命者的斗争生活,不远千里,奔往息烽监狱和渣滓洞去体验生活。在体验中她找到了主题,以舞台美术来渲染渣滓洞的冰冷,以表现十个人物的精神世界来推动剧情发展,塑造了感人至深的英雄人物形象,受到观众的高度评价。杨威对待艺术创作的态度非常严肃和认真,但不排斥她的情感投入,当她伫立在每一个英雄人物塑像面前致敬之时,内心里涌动着无比崇敬之情,她说:“舞蹈的感动,首先应该是创作者自己的感动,我们的创作是在被烈士们的精神所打动的的基础上进行的……”舞蹈创作者在体验生活时,一定要有情感投入。什么是情感呢?即人对事物持有的态度,凡是你喜欢的事物,你就会表现出喜悦、热爱、振奋。凡是你不喜欢的事物,你就会反感、憎恨、痛苦。情感是人受到事物的影响而产生的。情感的投入对舞蹈创作者来讲至关重要,《红梅赞》编导在体验生活时,感动于一群年轻人为理想而宁死不屈的革命精神,于是一气呵成创作完成这部作品。因此,她创作的《红梅赞》不仅感动着她自己,同时也感动着广大观众,这就是编导全力以赴投入情感进行创作的结晶,而正是这种感人至深的创作品质才使这部作品成为具有恒久艺术生命力的佳作。

① 金浩:《新世纪中国舞蹈文化的流变》,上海音乐出版社,2007年9月,66页。

② 杨威:《经过是最丰厚的礼物》,文化艺术出版社,2004年1月,360页。

第二节 舞蹈艺术构思

艺术构思是指舞蹈创作者有了创作动机之后,在大量的生活体验中搜集到的素材基础之上进行思考和艺术作品制作过程中的一种精神活动。它包括题材选择,主题思想确定,人物关系、情节发展布局,表现形式等内容。艺术构思是舞蹈艺术创作者的根基,任何一部作品若脱离生活、脱离艺术构思,那么这部作品肯定就是劣品,是不会受人民群众欢迎的,因此,掌握艺术构思的方法尤其重要。

一、题材选择

题材选择是舞蹈艺术创作构思的第一步。舞蹈编导有了创作心理愿望之后,便要深入生活、体验生活、感悟生活,搜集各种原生态素材。但这不能算进入构思,只能说是艺术构思的前奏曲。拥有大量素材,创作者还要从素材中提炼、加工,整合有用的、能够表现主题思想和情感的素材,才可称作是题材选择。舞蹈艺术创作题材范围很广,它涉及生活的方方面面。但舞蹈艺术的题材选择一定要遵循舞蹈艺术规律来进行。我国当代舞蹈家吴晓邦先生在《新舞蹈艺术概论》中指出:“舞蹈是人体造型上‘动的艺术’,它是借着人体‘动的形象’,通过自然或社会生活的‘动的规律’,去分析各种自然或社会的‘动的现象’,进而表现出各种‘形态化’了的运动,这种运动不论是表现了个人或是多数人的思想和感情,都称为舞蹈。”^①从吴晓邦先生这一段话中我们得知几个关键句子,舞蹈是动的艺术,借助人体的形象去反映社会动的规律。总之,这里离不开人体的“动”,这种“动”即是舞蹈的本质。舞蹈创作者在选择题材时一定要按照“动”的原则进行选择,用“动”的舞蹈艺术去表现无法表现的题材是不能用的,如面包的气味、森林里的迷路、河水的声音等,就无法表现。如果是面包的形状、迷路的样子、河水的状态,这样的题材,舞蹈还是可以表现的。因此,选择题材一定要选择可舞的题材,这样才可以取得事半功倍的效果。

二、主题思想确定

主题思想的确定,是舞蹈艺术创作构思阶段中的重要内容。在衡量一部作品价值之时,首先就要看这部作品的主题思想是什么,主题思想的确定先要从主题思想的提炼入手。主题思想提炼是舞蹈创作者在选择题材基础之上,再对题材进行深度挖掘,使人物形象逐步确立后进行的,其中编导的思想意识起关键作用。舞蹈编导只有平时注意学习积累,有较高的艺术素养及较高的文化自觉,才能对主题思想进行高度的提炼。不过,主题思想的提炼不是一蹴而就的,它是编创者在反反复复的修改当中完成的。主题思想的提炼是艺术构思中的重要环节,主题思想确定后,艺术构思才可继续进行,主题思想确定不下来,艺术构思就无法往下进行。因此,主题思想提炼是艺术构思的中心任务,如赵明编创的舞剧《闪闪的红星》,这部舞剧是根据小说和电影改编的大型舞剧。该剧在主题提炼方面有所突破,它突破了讲故事的模式,从挖掘人物内心世界入手进行主题选择,剧中许多舞段均是从小人物的“心灵”牵引出来的,并以革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的手法表现出白色恐怖之下的革命者不屈不挠的斗争精神。这就是编导在主题提炼过程中最后形成的主题思想,并且贯穿作品始终,同时运用现代肢体语言表现这一主题思想,给人们带来巨大的心灵震撼。再如当代中国古典舞《竹梦》,这是一个男子独舞作品,该舞运用大量的当代古典舞蹈语言来模拟竹子、表现竹子,在形似当中透射着神似意蕴。竹子象征着古代文人雅士的一种精神与气质,表演者以深厚而扎实的基本功和表演技巧表现出竹子在大风中的顽强生命力和坚忍不拔的形象,这就是编创者对主题的最佳选择。舞者完全可以用柔软的肢体动作去模拟竹子的各种形态,但是这样的话就只是对竹子的一种表面形态的模仿,它只有艺术性,却没有思想价值。在《竹梦》中

^① 吴晓邦:《新舞蹈艺术概论》,中国戏剧出版社,1982年,1页。

编创者对竹文化题材进行了深入挖掘,提炼主题,最终形成竹舞体态中所蕴含的古代文人高风亮节的思想境界,这就成为《竹梦》的主题思想,从而构成该部作品的思想性、艺术性的价值。

三、人物关系、情节发展布局

所谓布局,是指舞蹈创作者在舞剧创作中对人物关系、情节发展的设置或者说主要人物、次要人物、群众角色和人物之间的关系,以及情节的开端、发展、高潮、结尾的设计等。除此之外,还有每一场、每一幕的安排和贯穿作品的总体风格等。在舞蹈创作中,有舞剧和舞蹈作品之分。舞蹈作品因为短小精悍,从而在结构上没那么复杂,它时常以独舞或三人舞、四人舞、群舞的形式出现,人物关系和情节发展较为简单。而舞剧则不然,整部舞剧少则几十分钟,多则两三个小时,在这样长的时间里,要表现的人物与情节是错综复杂的,一般来讲在一部舞剧里,既有主要人物,也有次要人物;既有独舞,也有群舞。这些舞蹈样式均围绕情节展开,如表现命比石头硬的惠安女的舞剧《惠安女人》。该舞剧的主要人物角色为一个称作阿兰的惠安女人,次要角色为抚养她成长的养母和义兄阿石及她的丈夫阿涛,此外还有群众角色。舞剧由梳羽、啼晓、开渔、哭涛、筑堤五幕戏组成,其情节表现了惠安女阿兰尚未出世父亲就被大海夺去了性命,之后母亲跳海随夫而去,撇下刚出世不久的阿兰,后来阿兰在养母、义兄关怀下成长,之后,她先婚后恋的丈夫阿涛不幸罹难,留下她孤苦伶仃一个人顽强地活着。这是悲剧性的情节,但舞剧中则表现了多舛命运的人物坚强的性格与抗争的精神,从而给人清晰而立体的惠安女人形象。惠安女不再是孤独的海边女人的代名词,而是勇于向多舛命运挑战的象征,从而构成了该部舞剧的思想意义与艺术意义。

舞剧情节安排是艺术构思关键,情节有叙事情节和抒情情节之分,叙事情节一般由人物引起的事件而构成的艺术情节,叙事性舞蹈作品常常采用这种情节,它讲究事件的发生和发展的有序性,符合生活逻辑,如芭蕾舞剧《白毛女》,该舞剧有八场戏,再加上序幕和尾声,其中包括人物有喜儿、王大春、杨白劳、赵大叔、男友、女友、八路军、黄世仁、穆仁智、家丁等。这些人物角色之间相互关系及行为构成了该舞剧的情节:序幕向观众介绍了事件发生的社会背景——万恶的旧社会;第一场是事件发生的开端,大年三十喜儿和父亲正准备欢天喜地迎新年,黄世仁、穆仁智上门逼债打死杨白劳抢走喜儿。王大春和乡亲们与之搏斗,后在中共地下党员赵大叔的指引下参加了八路军。第一场交代了主要人物之间的阶级矛盾,从而构成事件的发生。以后几场戏是对矛盾发展的表现,如喜儿如何不堪黄家欺凌,在张二婶帮助下逃离黄家;喜儿如何被家丁追赶,又怎样在深山老林孤苦伶仃度过春夏秋冬,由黑发姑娘变成白毛女;又如何到奶奶庙里遇见仇人黄世仁之后追打黄世仁;又如何在山洞里遇见亲人王大春走出山洞。击毙黄世仁、分田分地、翻身得解放是白毛女事件发生的高潮,之后便是喜儿在王大春的带领下,拿起枪杆子,加入八路军,沿着解放全中国的道路继续前进的尾声表现。在这里,时间的因果关系交代的非常明晰,是一种现实主义的创作方法。时间的发生、发展、高潮、结尾是戏剧式的结构,它讲究矛盾发生和矛盾解决的过程,这种结构在舞蹈创作当中为常见手法,尤其是大型舞剧创作的常用结构。带有故事情节的舞剧作品是观众喜闻乐见的艺术表现形式之一。

抒情情节是表现艺术家心理活动和艺术家思想、感情活动的一种艺术表现形式。抒情情节一般强调事件的情感性,用情感情节作为艺术家传递思想与情感的表现形式,如舞蹈诗《云南映象》。全剧由五场构成,分别为太阳、土地、家园、火祭、朝圣。这五场戏表现了云南少数民族的传统文化与民族风情。五场戏既可分别为独立场景,又可贯穿为整体,成为情感情节脉络清晰的歌舞集。《云南映象》带有浓浓的诗情,是典型的具有情感情节表现功能的舞蹈创作形式,其诗性的跳跃性的表现使该艺术种类的创作呈现出浪漫主义的色彩。

总而言之,舞蹈艺术创作者在进行人物、情节等艺术构思时,首先要考虑采用什么样的创作方法,是叙事情节的创作方法,还是抒情情节的创作方法?然后再根据主题与创作方法进行人物和情节发展的布局。