舞蹈台本写作基础理论

赵 蓉 ◎ 著

吉林人民出版社

舞蹈台本写作基础理论

赵　蓉　著

吉林人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

舞蹈台本写作基础理论 / 赵蓉著 . -- 长春 : 吉林人民出版社, 2019. 12

ISBN 978-7-206-16822-2

Ⅰ. ①舞… Ⅱ. ①赵… Ⅲ. ①舞蹈编导-创作方法 Ⅳ. ①J711. 3

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第 005192 号

舞蹈台本写作基础理论

WUDAO TAIBEN XIEZUO JICHU LILUN

著　　者：赵　蓉

责任编辑：刘　学　　封面设计：王　艳

吉林人民出版社出版 发行（长春市人民大街 7548 号　邮政编码：130022）

印　刷：长春市昌信电脑图文制作有限公司

开　本：710mm×1000mm　1/16

印　张：7. 5　　字　数：180 千字

标准书号：ISBN 978-7-206-16822-2

版　次：2020 年 1 月第 1 版　　印　次：2020 年 1 月第 1 次印刷

定　价：35. 00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

目录

第一章　舞蹈的种类及功能…… 1

第一节　舞蹈的种类…… 1
第二节　舞蹈的社会功能…… 3

第二章　舞蹈的艺术特性…… 8

第一节　舞蹈形象是直观的动态性的形象…… 8
第二节　舞蹈艺术的内在本质属性是抒情性 …… 13
第三节　舞蹈是一种综合性的艺术 …… 15

第三章　舞蹈语言 …… 18

第一节　人体动作 …… 18
第二节　舞蹈动作 …… 20
第三节　舞蹈语言 …… 22

第四章　舞蹈编导的专业修养 …… 25

第一节　专业修养 …… 25
第二节　人文修养 …… 30

第五章　舞蹈台本 …… 32

第一节　台本的定义 …… 32
第二节　舞蹈台本及其功能 …… 32

第六章　舞蹈台本的构成 …… 36

第一节　舞蹈艺术的舞台调度 …… 41

第二节　舞蹈音乐与舞台美术 …… 44

第七章　舞蹈题材选择与处理 …… 50

第一节　舞蹈题材的特征 …… 50
第二节　舞蹈题材的形成过程 …… 52
第三节　舞蹈题材的转化与重构 …… 54
第四节　舞蹈题材的类型 …… 54

第八章　舞蹈表现体裁与形式 …… 61

第九章　舞蹈艺术的结构 …… 65

第一节　舞蹈形象 …… 65
第二节　舞蹈构思 …… 72
第三节　舞蹈结构 …… 79
第四节　舞蹈构图 …… 85

第十章　舞蹈作品的内容和形式 …… 91

第一节　题材和主题 …… 92
第二节　人物和情节 …… 94
第三节　环境和氛围 …… 95
第四节　结构和布局 …… 96
第五节　动作和语言 …… 99
第六节　舞蹈作品内容和形式的关系…… 100

第十一章　舞蹈传播与交流…… 103

第一节　舞蹈传播的方式…… 103
第二节　舞蹈交流的内涵…… 104
第三节　舞蹈交流的基础和条件…… 105
第四节　舞蹈交流的两个环节…… 107
第五节　舞蹈交流的方式及其效果…… 109

附录：结构写作案例…… 111

参考文献…… 113

第一章　舞蹈的种类及功能

艺术，是由各个不同的艺术品种所组成的。作为艺术之一的舞蹈，同样是一个非常广阔的天地，它也是由各个不同种类、不同样式、不同风格的舞蹈所组成的。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。生活舞蹈是人们为自己的生活需要而进行的舞蹈活动；艺术舞蹈则是表演给观众欣赏的舞蹈。

第一节　舞蹈的种类

舞蹈，是艺术的一种。人体本身是它的物质载体，是以经过提炼（典型化）、组织（节奏化）、美化（造型化）了的人体动作为主要表现手段，着重表现语言文字或其他艺术表现手段所难以表现的人内在的、深层的精神世界，如细腻的感情、深刻的思想、鲜明的性格，以及社会生活的矛盾冲突中人的情感意蕴等，创造出可被人具体感知的生动的舞蹈形象，以表达作者——舞者（编导和演员）的审美情感、审美理想，反映生活的审美属性。舞蹈在一定的空间和时间内，通过连续的舞蹈动作过程、凝练的姿态表情和不断流动的地位图形（不断变化的画面），结合音乐、舞台美术（服装、布景、灯光、道具）等艺术手段来塑造舞蹈的艺术形象。舞蹈是一种空间性、时间性、综合性的动态造型艺术。舞蹈作为一种社会审美形态，起源于远古人类劳动生产（狩猎、耕作等）、战斗操练、性爱活动的模仿再现，以及图腾崇拜、巫术、宗教祭礼活动和表现情感、思想、意识等内在精神世界的需要。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。舞蹈艺术的审美社会功能是审美的愉悦性和审美的功利性的统一。舞蹈也是人们进行社会交往、开展文化娱乐、促进身心健康，具有广泛群众性的一种艺术形式。

视觉艺术：又称“空间艺术”，是以塑造可视形象为主的艺术。它的特征

是，创作者通过塑造能直接被人的视觉感知的艺术形象来反映生活，使观赏者能在瞬间对艺术形象进行完整的视觉把握。视觉艺术以造型艺术为主。

听觉艺术：“时间艺术”的一种。通过人的听觉引起审美欣赏活动的艺术种类。主要特征是，艺术作品所包含的情感内容，必须通过音响的一定组合关系（节奏、旋律等）直接被人的听觉所感知，使欣赏者能随着时间的流动对作品达到完整的听觉把握，从而体验到作品的内容。听觉艺术以音乐艺术为主。

再现的艺术：再现的基本原意是忠实地呈现、复制和模仿客观的事物。再现的艺术是偏重于再现事物的客观形态的艺术种类，如绘画、雕塑、戏剧、电影等。

表现的艺术：指表达和抒发创作（含表演）主体内心感受和情感状态的艺术种类，如音乐、诗歌等。

舞蹈分类和其他艺术分类一样，历来就是一个众说纷纭的问题。这不仅是因为各人有不同的见解、不同的分类方法，而且更主要的是一个舞蹈作品的构成往往是比较复杂的，它的艺术特点并不是那样的单一，常常呈现着参差交错的情况，这就给我们舞蹈分类的工作增加了一定的难度。

我们选择什么样的划分舞蹈种类的原则和方法？是根据什么样的目的？我想是为了更深入地了解舞蹈艺术的特性，把握它的艺术发展规律，以使我们舞蹈的创作更加健康地发展和成长，使舞蹈在社会生活中起更大的积极作用和影响。所以，我们采用从各种舞蹈客观存在的本质区别和它们独特的表现内容的方式，塑造舞蹈艺术形象的不同方法以及在社会生活中所起的不同作用等特点，来进行舞蹈类别的划分，同时，还适当考虑到我国舞蹈界长期流行的、约定俗成的一些用法。

为了使大家对舞蹈的种类有一个清晰、系统、条理分明的了解，我们采用了下列的分类方法。

根据舞蹈的作用和目的来划分，舞蹈可分为生活舞蹈和艺术舞蹈两大类。（有人把生活舞蹈又称为自娱舞蹈，把艺术舞蹈称为表演舞蹈）。按实际情况看来，生活舞蹈可以包括自娱舞蹈，但又不完全是自娱性的，如宗教、祭祀舞蹈；有些生活舞蹈，如习俗舞蹈就有很多是具有一定表演性的，所以这种称谓不尽恰当。按实质来看，所谓生活舞蹈是为自己的生活需要而跳的舞蹈，艺术舞蹈则是为了表演给别人观赏而跳的舞蹈。

生活舞蹈包括习俗舞蹈、宗教祭祀舞蹈、社交舞蹈、自娱舞蹈、体育舞蹈、教育舞蹈等六类。

艺术舞蹈是指由专业和业余舞蹈家，通过对社会生活的观察、体验、分

析，集中、概括和想象，进行艺术的创造，从而产生出主题思想鲜明、情感丰富、形式完整，具有典型化的艺术形象，由少数人在舞台或广场表演给广大群众观赏的舞蹈作品。根据其各个不同的艺术特点，大致可分为以下三类。

第一类，根据舞蹈的不同风格特点来区分，有古典舞、民间舞、现代舞和当代舞四类。

第二类，根据舞蹈表现形式的特点来区分，可分为独舞、双人舞、三人舞、群舞、组舞、歌舞、舞蹈诗（歌舞诗）、歌舞剧、舞剧九类。

第三类，根据反映社会现实生活的方法和塑造舞蹈形象的特点来区分，可分为抒情性舞蹈、叙事性舞蹈和戏剧性舞蹈三类。

第二节　舞蹈的社会功能

舞蹈来源于社会生活，随着社会生活的发展而发展，也随着人民的审美需求和生活需要而不断发生变化。历史从远古走来，直到现代，作为人类不可或缺的舞蹈，也随着人类进入了现代社会，经历了历史风雨的洗礼，经历了物竞天择的挑战，它不但没有被淘汰，反而焕发出青春，更加朝气蓬勃。由于时代的发展，舞蹈原有的一些功能，有的仍然存在，继续发挥作用；有的消失了，这是因为时代已经进步，人们的观念已经改变，人们的审美意识也随之发展。随着时代的发展，舞蹈又增加了许多新的功能，在现代社会中继续显示出特有的耀眼光辉。现将舞蹈在现代社会的功能概括如下：

一、自娱自乐、抒发情怀

闻一多先生说：“舞蹈是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最单纯而又最充足的表现”；“生命的机能是动，而舞便是节奏的动，或更准确点，有节奏地移易地点的动，所以它直接是生命机能的表演”。他还认为，通过自身直接参与舞蹈或观看别人舞蹈还会得到一种觉得自己是活着的感觉，“感到自己和大家一同活着，各人以彼此的‘活’互相印证，互相支持，使各人自己的‘活’更加真实，更加稳固”；“这群体生活的大和谐的意义，便是舞的社会功能的最高意义”。我们认为这是迄今为止从生命科学、哲学的高度关于舞蹈和人类关系的最完整、最精辟的论述。

诚然如此，舞蹈和生命同在。舞蹈是一种生命形式的跃动，有生命的地方就有生命形式的跃动，也就有欢悦的舞蹈。初生的婴儿呱呱坠地，就用手舞足

蹈、大喊大叫来宣告自己来到这大千世界。儿童最喜爱舞蹈，幼儿园里的孩子们最喜欢的就是歌舞活动，青少年总爱用舞蹈来表达他们那火一样的青春热情；人到中年，事业和家庭两方面的压力都增大许多，即便如此，以舞蹈为乐事者也大有人在，为的是求得生理和心理的平衡。人到中年是否就与舞蹈无缘？每日清晨，各大城市的公园、广场，几乎全成为老年舞蹈爱好者的“领地”，秧歌、交谊舞、迪斯科、民族舞……林林总总，千姿百态。舞蹈家张继钢创作的《一个扭秧歌的人》，不仅在舞台上塑造了一位热爱舞蹈艺术，诲人不倦，临死不休的民间艺人的形象，而且昭示了“舞蹈与生命同在”的哲理。可见，舞蹈伴随着人的一生，人的一生都离不开舞蹈。特别是当人们处在欢乐的时刻，舞蹈就是表达这种欢乐心情的最佳手段。

用舞蹈来表达内心的欢悦之情是人类共同的生理和心理现象，这种共同的人性，不受地域、民族、阶级、阶层的限制，可谓古今中外，概莫能外。在我们都很熟悉的那只“舞蹈纹彩陶盆”上，我们看到的是一幅距今约五千年前新石器时期先民们进行舞蹈活动的原始舞蹈形象，尽管史学家们对这幅图像的产生背景及其他问题尚有不同的见解，但是大多数学者们对这幅图像所表现出的人物的情绪状态的见解却比较一致，就是这幅图像表现出的是先民们的一种欢乐情绪。这情绪也许是为狩猎的胜利而欢舞，也许是为丰收的喜悦而踏歌，总之，从这组舞者人体动态形象的总态势来看，他们无疑是在通过舞蹈来表现他们的内心欢乐的感情，也就是说，此时的舞蹈是在发挥其“欢乐”的功能。时至今日，舞蹈的这种娱乐功能，不但没有改变，而且越为普遍，更加强烈；每逢节假日，在公园，在湖边，在广场，在空地，总能见到不知疲倦的舞者；时值大典，北京天安门前，宛如歌舞的海洋。还记得，申办 2008 年奥运会成功的那天晚上，中华世纪坛的周边舞潮涌动，通宵达旦。

“舞以达欢”，是我们的先人对舞蹈功能所做的十分精辟的概括。古人还说：“然乐心内发，感物而动，不觉手之自运，欢之至也。此舞之所由起也。”这说明自娱自乐、抒发情怀是舞蹈产生的动因之一。我们的祖先在用舞蹈去娱神、娱人之前，首先是用舞蹈来自娱，用舞蹈来抒发自我的情绪和情感。最古老的舞蹈大多数是自娱性的，这是因为自娱意识是人类与生俱来的一种本性。人类的这种自娱意识，从古至今，延续了千万年，至今仍然十分强烈地存在着，发展着。在当今的社会生活中，自娱性的舞蹈仍然是各种舞蹈中最多、最为普遍存在的一种。舞蹈参与者在自身形体有节奏的律动中，充分感受到自我的存在，感受到生命的活力，感受到自我显示出的形体之美、气韵之美、节奏之美和力量之美，在内情外化的过程中，同时兼得了精神和肉体的美感和快感，进入一种身心合一、内外交融的美妙境界。这就是舞蹈独特的魅力所在。

这也就是汉族的秧歌舞、傣族的新嘎光、流行世界的交谊舞和迪斯科等自娱性舞蹈经久不衰的根本原因所在。

古希腊唯物主义哲学家琉善曾说过："有的消遣可以给人愉悦，有的则给人益处，而只有舞蹈二者可以兼得，舞蹈通过一个危险少得多，同时又优美、悦目得多的途径来表现青年人的活力，至于说到舞蹈的精力饱满的动作，它的那些旋转和转身以及跳跃和下腰，不仅给观众带来愉悦，而且也对表演者本身的健康极为有益。舞蹈是一种彻底和谐的艺术，既净化心灵，又锻炼身体。"可以预见，正在建设和谐社会的中国，舞蹈作为一种既净化心灵，又锻炼身体的彻底和谐的艺术，是会大有前途的。

二、交流情感、增进友谊

舞蹈是一种抒情的艺术。从本质上说，舞蹈就是为了表现和交流人类的情感而被创造出来的。它是一种以人体动作过程来传递人类情感的艺术。舞蹈语言是一种传递人类信息的情感语言，具有强烈的传感作用。不仅如此，还由于舞蹈文化是一种非语言文字的动态人体文化，它可以跨越语言文字的障碍，突破民族和国家的界限，四海通行，五洲共赏，成为全人类交流情感、增进友谊的天然手段。中华人民共和国成立初期，在世界各国尚不完全了解新生的中国的情况下，舞蹈艺术在展现和传播中国人民友好感情、和平愿望，以及展示中国古老文明方面，曾经发挥过十分积极的作用，被周恩来赞誉为"外交的先行官""大使前的大使"。

舞蹈不仅能超越国家、种族、地域、语言、文字的制约，以形象的人体语言沟通人与人、国与国、民族与民族之间的情感；舞蹈还像一根神奇的魔杖，它在青年男女选择配偶，培养爱情方面具有一种神奇的魔力。世界上有许多地区和民族的青年，他们在选择配偶，培养爱情方面，常常是通过舞蹈来进行的。在我国古代民间有许多民族都是通过舞蹈来择偶的，在这方面至今还流传着许多有趣的故事。当然，通过舞蹈来表示爱情，并非中华民族的发明创造，英国就曾经有人对已婚男女做过调查，发现有许多对夫妇都是在舞厅里认识的，美国纽约一家舞厅的墙上还贴着一张"成绩单"，竟然列出一千多对在本舞厅相识相爱并最终结为伉俪的名字。

从舞蹈中得到欢乐，从舞蹈中得到爱情，有谁能计算得出，世上到底有多少青年人，曾经运用舞蹈这种人体律动的诗篇，书写出人生旅途中最热烈、最激情的时刻？是否可以作出如下结论：在相互爱慕、情有所钟的青年男女之间，在试探、暗示和互通心曲方面，作为人体情感语言的舞蹈，要比文字和语言快捷、敏感、准确得许多。这难道不算是舞蹈这种神奇人体情感语言的特别

功能吗？

三、增强体质、延长青春

前面已经谈到，以舞蹈增强体质，去病强身，在我国远古时期就开始了，后来的以各种兵器为舞具的舞蹈，除了通过练武以提高战斗本领外，从根本上看，还是为了增强体质。

在我国古代，舞和武在许多方面都是相通的。在世界各地以舞强身也十分普遍。18 世纪时，法国著名的思想家和哲学家伏尔泰就提出了“生命在于运动”的名言。我国传统医学和现代医学也都一致认为，适当的运动对人体大有裨益。

运动健身的作用既然为举世公认，那么，舞蹈的健身功能也就顺理成章了。因为，舞蹈不仅是一种运动，而且是一种经过组织、美化、节奏化了的运动，是一种比一般意义上的运动更为高级的艺术化了的运动，参与者在旋律优美和节奏鲜明的音乐伴奏下跳起舞蹈时，不但能达到健身的目的，而且还能在自娱自乐的同时，又在某种程度上进入了艺术表现的境地，在身和心两个方面都能得到调适和发展。

我国自改革开放以来，随着现代化的发展，人们的健康意识日益增强，封建意识不断消除，神州大地涌起了一股以舞健身的热潮，不论在公园，在广场，在舞厅，无论是早晨还是夜晚，无论是青年还是老人，人们都热情洋溢、兴致勃勃地投身到这场舞潮之中，有的跳交谊舞，有的跳迪斯科，有的扭秧歌，有的跳少数民族舞蹈。舞者是那样的投入，那样的陶醉，那样的乐此不疲，乐而忘忧，面对此情此景，谁能不为之感动？谁不会有所感悟？这不正是人的生命活力最直接的迸发？这不正是人的生存本能最充分的流露吗？

看来，舞蹈在增进健康、延长青春方面的功能已在全球范围内逐渐取得共识，以舞健身，以舞健美，正在成为人们的普遍追求。

四、欣赏愉悦、陶冶情操

作为艺术品种之一的舞蹈，具有可供人们欣赏愉悦，进而达到陶冶情操的作用。优秀的舞蹈作品在培养观众的审美能力，提高艺术修养方面，有着重要的作用。马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”这就是说，优秀的舞蹈作品能够培养和提高人们的艺术兴趣和审美能力。俄罗斯文艺理论家车尔尼雪夫斯基也曾谈道：诗人、艺术家的优秀作品能够引导人们“追求对于生活的崇高理解和崇高的情操。读他们的作品，会使我们习惯于对

一切庸俗丑恶的东西感到厌恶”；“读他们的作品，会使我们变得更好、更善良、更高尚”。

舞蹈本是一种以人体动作姿态为表现手段的表演艺术，对形式美感的要求很高；反过来看，舞蹈正是因为具有较高的形式美感，能给人以欣赏和愉悦，才得以拥有自身的众多观众，进而赢得自身独立存在的价值。随着我国经济发展，国力强盛和人民生活水平的提高，舞蹈在欣赏愉悦、陶冶情操方面的作用，还将得到更大的发挥。

五、了解社会、认识世界

人们从各自的实践中已经形成了一种共识，文艺作品是生活的教科书。这就是说，把艺术作品作为认识对象，我们可以从中了解过去和现在，在丰富复杂的现代社会生活中了解无限多样的人生和无限多样的情感变化，从而以此为鉴，修养自身的生活方式和行为规范。许多优秀的舞蹈艺术作品，都是对特定生活的真实反映，可以帮助观众正确地、形象地认识历史、了解现实。

六、宣传教化、团结鼓劲

在我国，无论是古代还是现代，都非常重视舞蹈的宣传教化作用。中国无产阶级登上政治舞台之后，也把舞蹈艺术作为宣传教化的一种有力手段。

第二章　舞蹈的艺术特性

“舞蹈艺术是通过人体优美的动作和造型、节奏和情节对人们一个时代生活中美的理想和愿望、感情和幻想的反映和体现。”通过我国舞蹈家胡国刚的这段话，我们可发现动作和造型、节奏和感情是构成舞蹈艺术的基本要素。从舞蹈的艺术特性来看舞蹈艺术，我们也会发现动作性、节奏性、抒情性和造型性是舞蹈艺术非常重要的艺术特性，它们是舞蹈艺术的“生命”与灵魂之所在。下面，从舞蹈的几个主要的艺术特性来谈谈舞蹈中值得注意的几个问题。

第一节　舞蹈形象是直观的动态性的形象

舞蹈艺术是以人体的动作、姿态和造型的组合、发展、变化所形成的舞蹈语言塑造出生动、鲜明、具体的舞蹈形象来反映现实生活、表现人物的情感和思想的。从舞蹈艺术的物质外化形态方面来看，舞蹈最重要的艺术特性就是舞蹈形象是一种直观的动态性的形象。它本身又集中体现和包含了下面一些艺术特性。

一、直觉性

舞蹈形象是一种直观的艺术形象，它主要是通过人们的视觉器官（眼睛）来进行审美感知的。舞蹈音乐对舞蹈形象的创造和加强舞蹈形象的艺术感染力是不可缺少的，但它只起一种辅助的、从属的作用。因为不用眼睛而只用耳朵听舞蹈音乐是不可能感知到舞蹈形象的（除非你过去曾经看过这个舞蹈，熟知舞蹈形象的构成，当你再听到这段音乐时，才可能产生出舞蹈形象的联想）。这个直觉性的特点，就规定了在舞蹈作品中所要表现和说明的一切，都必须通过艺术的形象直接地表现出来。所以，有些著名的舞蹈编导家在舞蹈和舞剧的创作时都曾说过：舞蹈舞台上没有“过去时”和“未来时”而都必须

是“现在时”。这也就是说，在舞台上要表现过去或未来的情节事件，也必须设法化作为现在时的舞蹈形象，直接呈现在舞台上，即舞蹈中人物的形象和动作必须直接地、形象地表现出来，才能使观众理解，这一点在舞剧中表现得最为明显。

舞蹈直觉性的审美特征，给舞蹈的流传造成了很大的局限，特别是在电视录像发明以前，舞蹈的传播非常困难，学习舞蹈一般只能口传身授。在历史上虽然有各种各样的记录舞蹈方法的发明，但都很难十分准确、清楚地把各种舞蹈的风格特点记录下来，如我们用文字和符号来记录一个舞蹈动作如何跳，或用语言文字来形容和描绘一个舞蹈如何美，如果过去我们没有看见过这个舞蹈的表演，没有对这个舞蹈有过形象的感知，我们就很难知道这个舞蹈究竟是什么样子。

二、动作性

舞蹈形象是一种直觉的艺术形象，但它不是一种静止状态的直觉形象(如绘画、雕塑)，而是在不停地流动状态的直觉形象。人物情感、思想、性格的表现，情节、事件的发展，矛盾冲突的推进，情调、氛围的渲染，意象、意境的形成，都要由一系列舞蹈动作所组成的舞蹈语言的不停顿的发展、变化来完成。如果舞蹈者在舞台上的动作终止了，他再也静止不动了，那就意味着舞蹈作品的结束或消失。舞蹈形象的动作性，是由舞蹈艺术的主要表现手段——人体的舞蹈动作所决定的。因此，我们必须对舞蹈动作进行深入考察。

舞蹈动作，一般可大致分为表情性（表现性）动作、说明性（再现性）动作、装饰性联结性动作三类。表情性动作，是描绘人物的情感、思想和性格特征的动作。这类动作具有一定的类型性和概括性的特点。如表现人们的激情时的急速地跳跃、旋转；描绘人们细腻的思想感情和抒发人们宽阔胸怀时的圆润、流畅的缓慢动作；以及具有不同民族性格特点，表现各族人民不同思想感情、风格特点的各民族民间舞蹈等均属此类。说明性动作，是展示人物行动的目的和具体内容的动作。这类动作具有更多的模拟性和象征性特点。如我国民族传统舞蹈中的穿针引线、上楼下梯、坐船行舟、武斗厮打；芭蕾舞剧中的哑剧、手势动作等均是。装饰性联结性动作一般没有明显的含义，在舞蹈中起装饰和衬托的作用，有时也用它作为表情性动作和说明性动作相互转换和连接过渡动作。如我国民族传统舞蹈中的云手、晃手、垫步、错步。在这三类动作中，表情性动作是舞蹈作品的主体和最重要的组成部分，它是塑造人物形象的主要艺术表现手段。一个舞蹈作品能否取得成功，它塑造的艺术形象是否鲜明、生动、具有强烈的艺术感染力，首先取决于以表情性动作为主体的基调动

作选择和运用得是否准确和恰当。因为它是构成舞蹈形象的最重要的基本因素。基调动作在舞蹈作品中的重复、发展、变化和不同的感情和节奏的处理，可以表现出人物极为丰富的内在精神世界。

在叙事性舞蹈和舞剧作品中，动作的重复再现，除了表现人物的思想感情外，还起着叙述、交代情节事件和推进戏剧冲突发展的作用。

另外，结合舞蹈动作的发展，舞蹈道具的重复再现，也是舞剧中不可缺少的一种调动观众想象，连贯和推动戏剧情节发展的艺术表现手段。

总之，舞蹈动作是舞蹈作品的最基本的元素。舞蹈从其最单一的姿态开始，到一个舞句、一个舞段的组织；从一个小型舞蹈到一部大型舞剧的形成，都是在相同动作的重复、发展、变化，不同动作的衔接、配合、交替呈现，表情性动作、说明性动作、装饰性联结性动作的有目的、有组合的运动过程中发展完成的。

三、节奏性

舞蹈的动态不是一般的、自然的、无秩序的动态，而必须是合乎舞蹈艺术规律的运动，因此，就离不开节奏性这个要素。任何舞蹈都是有节奏的，没有节奏便没有舞蹈。所以，我们说舞蹈的动态形象是一种具有节奏性的动态形象。

什么是节奏呢？节奏是人们对时间的一种知觉，又称节奏知觉，它是客观现象的延续性、顺序性和规律性的反映。自然界中周期性的现象，如太阳的升落，月亮的盈亏，日夜的交替，春夏秋冬四季的循环，冷热气候的往复变化等，我们称之为大自然运动的节奏；人的机体内部一些生理运动状态的反应，如人的心跳、呼吸、消化、排泄、血液循环等，我们称之为生命的节奏；人的劳动、工作、学习、休息、娱乐等，我们称之为生活的节奏。据生理学家和心理学家的考察研究，在劳动和运动中，有节奏的活动能使人的身体达到最适宜的协调，使动作的能量消耗更加经济，因之就能达到省力而持久，从而能够提高劳动效果并且产生较好的成绩。

节奏一般可分为内在节奏和外在节奏。

内在节奏，即人的各种情绪和情感在人的机体内部所引起的各种不同节奏的发展变化，如人发怒或突然震惊时，呼吸加快而短促，心跳加速，血压升高，血糖增加，血液含氧量也增加，甚至会出现暂时的呼吸中断，等等。这种内在节奏必然会转化为外在节奏的各种形式表现出来。所以说内在节奏是外在节奏的基础，外在节奏是内在节奏的表现形式。

外在节奏，又可分为听觉的节奏和视觉的节奏。听觉的节奏，是听觉对象

在时间上做有规律的变化，如音的高低、长短、强弱、快慢等。而视觉的节奏则是视觉对象在空间上做有规律的变化，如线条的由短到长，形体由大到小、高低相间、曲直有序等。

在舞蹈中，节奏一般表现为舞蹈动作力度的强弱、速度的快慢和能量的大小。相同的动作，由于节奏的发展变化——或是在力度上增强或减弱，或是在速度上的加快或减慢，或是在幅度和能量上的增大或缩小（同时结合演员表情的因素），就可以表现出不同的情绪和情感，体现出不同的丰富的内容。另外，许多舞蹈动作，如把它们放大扩展，可以表现出人物开阔、粗犷的性格，而把它们缩小则可以表现出人物拘束、谨慎的性格或压抑的情感。

四、造型性

舞蹈动作大都是人体的自然生活动作，经过提炼、加工、美化而来的。这里所谓的提炼、加工和美化，除了指人体动作要具有节奏性，使它符合舞蹈动作的规律外，就是要求舞蹈动作必须具有造型性，这是使舞蹈动作具有美感形式的最基本的条件和主要的因素。因为造型性本身，首先就要求动作的构成具有美感的形象，它必须是经过提炼和美化了的最生动、最鲜明、最有表现力的动作，也就是具有典型性的动作。我们常说舞蹈应当是动的绘画和活的雕塑，也就是说舞蹈应具有造型性的特点。因此，我们又可以把舞蹈称作是一种动态的造型艺术。

我们这里所说的舞蹈艺术的造型性，包括两方面的内容：一是人体动作姿态的造型；二是舞蹈队形、画面的造型，也就是舞蹈的构图——舞蹈者在舞台三度空间所占据的地位和活动的路线。

人体动作姿态造型美的标准，服从于人们对形式美的审美观念。由于人的审美观念和兴趣、爱好的差异，因此产生了许多对于造型美的不同要求和看法。如我国古典舞的舞蹈动作很讲究“曲、圆、收”，我国民族民间舞蹈中的许多舞蹈动作也大多呈现出曲线的运动过程，一些民族舞蹈家也提出有些舞蹈动作要“三道弯”才美，等等。因此，不少人认为舞蹈动作必须“对称和平衡”才美；也有人提出舞蹈动作既有矫健的美，也有温和的美；既有阳刚的美，也有阴柔的美；既有幽雅娴静的美，也有活泼生动的美，因此，舞蹈动作、姿态的造型美是多种多样的。

另外，对称和平衡也是人体动作的最基本的规律和法则，因为人体构造的本身就是对称和平衡的统一。人的双手、双脚、双眼、双耳以及大脑两半球，无时不在维持着身体和各种器官的对称和平衡。任何舞蹈动作，不管是跳跃还是旋转，也不管是动的还是静的动作和姿态，保持重心的稳定是做好一切动作

的基本条件，而只有在对称平衡的先决条件下，才能够保持身体重心的稳定。因此，对称和平衡也是构成人体造型美的一个重要因素。不过，我们在这里所说的对称和平衡，是相对的、辩证的对称和平衡，而不是那种绝对的、一成不变的对称和平衡。死板的、无变化的对称和平衡不可能体现出人体无限生动活泼的内在表情能力和外在的造型美感。

舞蹈队形、画面的造型，即舞蹈的构图，是舞蹈作品构成的重要因素。不管是独舞还是群舞，也不管是抒情舞、叙事舞或是舞剧，舞蹈者总是要在舞台上的空间按一定的方向和路线进行运动，根据所表现的各种不同情绪和内容的需要，就产生了各种类型的舞台空间运动线和画面造型。

在人们审美的形式感觉中，“曲线使人感到运动，直线使人感到挺拔，横线使人感到平稳；直线、方形、硬物、重音、狂吼、情绪激昂是一个系列，曲线、圆形、软和、低声、细声、柔情又是一种系列”。舞蹈中各种类型的空间运动线的基本特性，一般从属于人们审美活动中这种不同系列的形式感。

根据我国舞蹈家的分类，舞蹈的空间运动线可分为斜线、竖线、横线、圆线、曲折线五种。

斜线：一般表现有力的推进，并有延续和纵深感，长于表现开放性、奔驰性的舞蹈。能够抒发人物豪情满怀、勇往直前和明朗、乐观等情感和性格。

竖线：径直向前的竖线，具有强劲的动势，可以使观众产生直接逼来的紧迫感和压力感，长于表现那些正面前进的舞蹈。当舞者需要向观众直接抒发情感时，经常采用这种运动路线。

横线：一般表现缓和、稳定、平静自如的情绪。

圆线：一般给人以柔和、流畅、匀称和延绵不断的感觉。

曲折线：一般给人活泼、跳荡和游动不稳定的感觉。

以上综述，只是这五种空间运动线的基本特性，它们在不同的舞蹈作品中，由于不同的节奏，不同速度的变化处理，也可以表现出不同的情绪，获得不同的艺术效果。

舞蹈画面造型，一般可分为方形、三角形、圆弧线、梯形、菱形等基本图形。一般来说，“方形给人以稳定感，三角形给人力量感，圆弧形则带有柔和流畅之感，菱形、梯形一般给人以开阔的概念”。

有些舞蹈中利用舞蹈道具和各种基本图形组成具有一定形象的象征性的队形画面，如音乐舞蹈史诗《东方红》中的《游击队舞》里面，队员们三人一组手持芦苇道具，基本上采用三角形的图形结构，通过前后左右的移动，营造出一种游击队员埋伏和出没芦苇荡的意境。