

第十章 幼儿自娱性舞蹈的创编**166**

- 第一节 律动的创编 166
- 第二节 歌表演的创编 167
- 第三节 集体舞的创编 168
- 第四节 音乐游戏的创编 169
- 第五节 即兴舞的创编 170

第十一章 幼儿表演性舞蹈的创编**172**

- 第一节 表演舞的创编 172
- 第二节 舞蹈作品的艺术处理 176

教学篇**180****第十二章 3 个年龄段幼儿舞蹈教学的特点****181**

- 第一节 小班幼儿舞蹈教学的特点 181
- 第二节 中班幼儿舞蹈教学的特点 182
- 第三节 大班幼儿舞蹈教学的特点 183

第十三章 幼儿舞蹈教学的原则与专业要求**185**

- 第一节 教学的基本原则 185
- 第二节 教学者的专业要求 186

第十四章 幼儿舞蹈教学的基本方法**187**

- 第一节 讲解法 187
- 第二节 示范法 187
- 第三节 练习法 188
- 第四节 游戏法 189

第十五章 幼儿舞蹈教学活动的设计**190**

- 第一节 教学目标 190
- 第二节 活动准备 192
- 第三节 活动过程 193

第十一章

幼儿表演性舞蹈的创编

第一节 表演舞的创编

一、表演舞的创编技法

（一）单一动作创编法

单一动作是舞蹈中最小的单位，是舞蹈语言的基础材料。它由动态（相对稳定的姿态）、动律（动作运动的规律）、动力（动作呈现的力度）、节奏（动作时间的分值）、情感（动作表达的情绪）五个因素构成。

（二）舞句创编法

舞句是由一个以上的舞蹈单词组织在一起，表达出相对完整含义的舞蹈组合，是组成舞蹈语言的单一片段。单一动作具有独立性，也蕴含着意义，但舞句比单一动作更具形式美与欣赏价值，能表达编导的某种想法，让观众联想到某种情境、感受到某种情绪。

（三）舞段创编法

舞段是由若干个舞句组成的，表现一个完整内容的片段。舞段比舞句更完整、稳定、丰富，能更鲜明地体现舞蹈形象与情感。一个舞蹈作品即由若干个舞段所组成，根据功能分成戏剧性舞段和抒情性舞段。戏剧性舞段是讲述故事情节的舞段，是通过戏剧性的矛盾冲突来塑造不同的人物性格，展现剧情的功能性舞段，没有刻板的时间规定和风格限定，但要注意舞段动作的发展。抒情性舞段是根据人物的情绪发展和音乐节奏的变化来抒发感情的舞段，可以为作品介绍环境、渲染气氛等。

二、表演舞的创编步骤

（一）作品的构思

舞蹈作品的创作，要先进行作品的构思，即舞蹈的设想，对作品做一个初步的设计、搭配和排列，如多少人表演，以什么形式表演，如何开始—发展—高潮—结尾，用什么样的道具、服装、灯光等，以形成脑海中完整的舞蹈作品。

（二）题材的选择

舞蹈题材是舞蹈作品所反映和表现的生活内容材料，由编导对广泛的素材进行选择、集中、提炼与加工而成。题材的选择要有典型性，要为作品的主题服务，要适合舞蹈艺术的表现形式。一个好的舞蹈题材具有主题鲜明、新颖别致，内容贴近生活，富有儿童情趣、教育价值的特点。

1. 从直接生活中取材

从幼儿日常生活中提取的创作元素，是对现实生活的深刻理解和认识，是作品创作的源泉。其主要包括反映时代精神、民族特色、儿童情趣等来源于社会生活的；取材于自然界的生物形态，运用拟人化的表现手法创作的。它将自然界的现象和物体作为一种媒介，来抒发对大自然的热爱和亲近大自然的美好感情。

2. 从间接生活中取材

从文学作品、音乐作品、美术作品、戏曲作品等各种类型的艺术中汲取素材，进行艺术的进一步创作加工，使之成为舞蹈作品。

3. 确定类型

创编者在处理题材转化为舞蹈形象的过程中，必须明确舞蹈作品的类型。舞蹈作品的类型，从体裁上看，有情节舞、情绪舞；从形式上看，有独舞、双人舞、三人舞、群舞等；从风格上看，有民族舞、古典舞、现代舞、当代舞等。无论选择什么样的题材，都要给题材以舞蹈化的格式，以表达和体现所选题材的内容。

适合幼儿表演的题材主要有现实题材、寓言题材、历史题材三大类。

（1）现实题材。这类题材直接反映当代儿童的精神面貌，有现实的主体和参与意识，如热爱祖国、热爱劳动、好好学习、遵纪守法、助人为乐等。

（2）寓言题材。这类题材是借生活和自然的素材，通过拟人、夸张、想象的手法向幼儿寄寓某种思想情感或说明某种道理，如小动物、植物、童话故事等。

（3）历史题材。这类题材是历史人物或事件的重构、概括，在再现一定历史社会风貌和发展趋势中，让幼儿受到一定的教育与启迪，如红军故事、孔孟之道、唐诗宋词等。

（三）结构的形成

舞蹈的结构是指舞蹈作品的组织方式和构造方法，是舞蹈作品的设计图，是舞蹈创作的基本保证，也是舞蹈创作顺利进行的有效和必要的手段。它所表现的是舞蹈作品的思想内容，安排并分配好舞蹈的形象与情节，解决了创编者对舞蹈作品要“表现什么”和“怎么表现”的问题。舞蹈的结构主要分为：

①纵向结构法，也称情节结构，大多用于情节舞；②横向结构法，也称情绪结构，大多用于情绪舞。

纵向结构法侧重于按生活的逻辑次序推移，带有叙事性，围绕某一中心事件，塑造具有一定性格的人物，按照故事情节的发展，有着开始、发展、高潮、结局的情节变化。开始部分初步展示舞蹈中的人物关系、事件及可能发生的矛盾，从而引起观众的兴趣，可以以静开篇（演员以静止的姿态或造型，灯光以暗或明的方式开始）、以动开篇（演员在舞蹈的动感中开始）、以行开篇（演员由一个或多个方向出场开始）；发展部分作为舞蹈结构的中心，充分揭示人物的性格和思想感情，所要表现的情绪、事件和矛盾冲突进一步发展，并逐步把情节推向高潮，可以用群舞或组舞交替出场，有流动调度的均衡布局、有画面构图的精心设计、有音乐节奏的多样变化；高潮部分是舞蹈结构的重要位置，也是舞蹈主

题思想集中表现的部分，篇幅宜短不宜长，是揭示作品思想立意、完成形象创造的点睛之处；结局部分是整个作品的终结，不宜拖沓，干净利落且留有余味，可以在静态中结束、在动态中结束或在调度中结束。

横向结构法依据人物内心活动，侧重情感发展的逻辑层次，以情感为主线，打破时空的概念，通常以动作、节奏、速度、画面的对比变化来推动情绪的发展，主要有三段体（A—B—A）、二段体（A—B）和一段体3种结构。三段体结构由主题的陈述、主题的展开和主题陈述的再现与变化3个部分组成，整个舞蹈的结构形式是开始、发展、结尾（高潮），节奏和速度的对比变化是快、慢、快，或者慢、快、慢；二段体结构由主题的陈述、主题的发展两个部分组成，两段构成内容与风格统一的整体；一段体结构的舞蹈形象集中，没有运用对比的手法，而是运用重复发展的手法来刻画舞蹈形象。

（四）音乐的选取

音乐、舞蹈在立意、风格、情调、节奏、气氛、意境中密不可分，共同承担着刻画人物形象、表达思想内容的重要任务。在舞蹈作品中，舞蹈的长度和速度可以由音乐来控制，舞蹈的韵味和情感可以由音乐来烘托，舞蹈动作的发展可以由音乐的旋律和节奏来体现。因此，音乐在舞蹈作品中起着至关重要的作用。适合作品表现的音乐一般有现有音乐、剪辑音乐和创作音乐3种来源。

1. 现有音乐

现有音乐就是一些现今已有的幼儿音乐作品，可以是歌曲或乐曲。这是目前最简单的方法，也是适合幼儿去表现的音乐。但现成的音乐容易结构单一，其固定性会让舞蹈去硬生生地套旋律和节奏，对于情感的起伏、形象的变化等有一定的局限性，不能全面地诠释舞蹈作品的内涵。

2. 剪辑音乐

剪辑音乐就是在选取的一些适合的音乐中进行段与段或句与句的裁剪、粘贴，组合成一个自己想要的音乐作品。这是目前最常用的方法，能突出创编者的所思所想，也能表达作品的主题。但如果剪辑的音乐风格、旋律、节奏不完整或生硬、不流畅，破坏音乐的规律性，那么组合在一起不但达不到效果，反而会影响舞蹈作品的表现。

3. 创作音乐

创作音乐就是为舞蹈作品量身定做的音乐。这是目前最精准的方法，是创编者将自己对舞蹈作品的创作动机、意图构思、素材运用、人物形象设计、场面设想，以及舞台上的气氛、风格特色、艺术效果等告知作曲者，在与作曲者的沟通、交流中，让作曲者也感受到作品的内涵，从而创作出高质量、高水平的音乐。这种方法会花费很多时间、精力和财力，但高品质的音乐也拓展了创编者的思路。

（五）动作的设计

幼儿舞蹈是一门感受、体验和创造的艺术，在幼儿自然生长规律中以动作的呈现方式来表达对生活、自然、情感的美好愿望。动作的认知、挖掘、选择、发展、创造、连接是舞蹈创编的核心要素。一个好的舞蹈作品总是会有一个贯穿舞蹈始终、让人印象深刻、起着重要作用的动作，那便是主题动作。主题动作是舞蹈作品的核心动作，在内容上紧扣作品思想立意，在表现上贯穿作品全过程的典型形象。它的设计不在于“多”，而在于“精”，必须建立在作品的情感、风格或人物的个性上，可以在作品主题内容、音乐形象、人物个性、情绪变化中选取。主题动作产生后，不能一闪即逝，必须扩展、派生出若干个系列动作，组合成舞句、舞段，在重复、变化、再现中塑造舞蹈形象，统一舞蹈风格和内容，突出舞蹈主

题和意境。

1. 重复

主题动作可以连续重复或断续重复,小到一个动作,大到一个舞段。重复的运用在突出作品主题、强化舞蹈形象的同时,也加深了观众的印象。

2. 变化

主题动作的变化可以运用对比的方法来增强舞蹈的表现力,如上下、左右、前后、高低等空间方位的变化,轻重、缓急、快慢、收放、强弱、刚柔等速度与力度的变化;还可以在原动作的基础上加入新元素或增加难度,调整动作连接顺序等。

3. 再现

任何一个舞蹈动作都存在节奏、姿态和动律这3个元素,在动作变化发展过程中,可变化其中两个元素,保留一个元素,也可变化一个元素,保留两个元素,即保留一部分,改变一部分,让原有再现又有变化发展,使动作保持在一个基调上,完整、统一舞蹈形象。

(六) 道具的选用

道具作为人体以外的部分,能使舞蹈艺术语言更丰富,能辅助舞蹈表现剧情、刻画人物、渲染气氛。根据舞蹈作品的需求,选择或设计适用的道具,并巧妙地运用,能充分扩大舞蹈的表现空间,为作品增光添彩。

(七) 构图的运用

一个好的舞蹈作品除了具备主题鲜明、结构严谨、音乐生动、动作精练等特点外,还应具备与此相匹配的丰富而切题的舞蹈构图。舞蹈构图是表现作品内容、处理情绪变化、连接舞蹈动作、塑造舞蹈形象的纽带,是舞蹈作品的有机组成部分,也是主要表现手段之一。它通过人体动作姿态在舞台上的点、线、面的流动、交织、变化所形成的画面,达到动与静、时间与空间的整合。舞蹈构图的设计与运用不是固定的,也不是独立的个体,而是根据作品的动作、风格以及情感的发展,通过队形线条、图案变化来烘托作品的空间意境。它必须服从舞蹈作品的内容与要求,从表达作品的思想感情出发,从展现作品所要营造的意境出发,要符合运动规律与活动轨迹。

舞蹈构图的线条是人物活动或变换位置后所形成的造型性画面,通常是指舞蹈的队形,对表现主题、交代情节、塑造形象等有着重要的作用。常见的线条主要有直线和曲线。直线(横)安稳、平静,直线(竖)挺进,曲线流畅、柔和。线条向前移动,具有延伸、临近的感觉;向后移动,具有深远、持续的感觉;横向移动,具有开阔、宽广的感觉。图11-1至图11-24为由直线与曲线变化出的多样的队形图案。

舞蹈构图的场面是人物活动位置的安排和转换所形成的流动性画面,通常是指队形的变化或场面的调度。场面要简而不单、繁而不乱,充分体现分散、集中,平衡、失重,对称、参差,对比、相同的对立统一。合理使用舞台空间进行场面的调度是烘托和渲染舞蹈作品意境、活跃舞台形象的重要手段。以下是几种常用的场面调度手法。

穿插 通过横排、竖排、斜排的前后、左右对穿来互换位置、流动队形。

绕“8”字 个人或集体的行进路线通过走数字“8”来流动位置。

向内收缩 从舞台的各个位置集中向舞台中心行进,也可以是圆形、方形、三角形、菱形、梯形等各种队形的集中。

向外扩散 从舞台的中心位置向外扩散，也可以是圆形、方形、三角形、菱形、梯形等各种队形集中造型的展开。

前后行进 在各种队形基础上整体向前或向后移动位置来流动队形。

旋转 在圆形、方形或“十”字形等队形的基础上，进行顺时针或逆时针的转动来流动位置。

龙摆尾 在一竖排或一横排队形的基础上，进行“S”形路线的行进来流动位置，犹如一条蜿蜒的龙。

二龙吐须 在两竖排队形的基础上，从后向前行进，再分别向左、右两侧横向行进来流动位置，犹如龙的两条胡须。