

儿童舞蹈表演创作过程思考

邢锦

海南外国语职业学院, 海南 文昌 571300

DOI:10.61369/HASS.2025030036

摘 要 : 少儿舞蹈的受众群体是少儿, 少儿舞蹈表演的创作应当始终围绕少儿的心理状态进行, 要求作品能够反映出儿童的心理特征, 在创作思想上体现出儿童的思维状况。本文围绕儿童舞蹈表演创作过程展开深入研究, 系统阐述儿童舞蹈创作的趣味性、生动性、动作简单性等特点, 并针对加强儿童舞蹈表演创作提出有效对策, 旨在为儿童舞蹈创作提供全面、系统且具有实践指导意义的理论参考, 助力提升儿童舞蹈创作质量与艺术表现力。

关 键 词 : 儿童; 舞蹈表演; 创作过程; 趣味性; 作品结构

Thoughts on the Creative Process of Children's Dance Performances

Xing Jin

Hainan College Of Foreign Studies, Wenchang, Hainan 571300

Abstract : The audience of children's dance is children. The creation of children's dance performance should always focus on children's psychological state. It is required that the works can reflect children's psychological characteristics and reflect children's thinking state in the creation thought. This paper conducts an in-depth study on the creation process of children's dance performance, systematically expounds the characteristics of children's dance creation, such as interest, vividness, movement simplicity and so on, and puts forward effective countermeasures for strengthening children's dance performance creation, aiming to provide a comprehensive, systematic and practical theoretical reference for children's dance creation, and help improve the quality and artistic expression of children's dance creation.

Keywords : children; dance performance; creative process; interesting; work structure

引言

在儿童艺术教育与文化娱乐方面, 儿童舞蹈作为重要组成部分, 凭借着其独特的肢体语言和艺术魅力, 在儿童成长进程中发挥着不可小觑的作用, 不仅可以对儿童的审美能力、身体协调性及艺术表现力进行培养, 还能有效激发儿童的创造力与想象力。随着社会对儿童素质教育重视程度的持续提高, 儿童舞蹈的创作表演愈发受到更多关注, 儿童舞蹈创编要注重从其审美需求出发, 有效考虑儿童内心特征、心理特点及舞蹈特征, 舞蹈的创编要坚持以表演情感为基础, 保证儿童在学习过程中接受的动作符合能力特征。

一、儿童舞蹈创作的特点

(一) 趣味性

儿童目前正处于满是对世界的好奇与探索欲望的阶段, 难以长时间将注意力集中在枯燥乏味的事物上, 趣味性作为儿童舞蹈用以吸引孩子参与且喜爱的核心要素, 主要体现在多个方面: 首先, 在选择舞蹈主题方面, 通常情况下创作者会挑选童话故事、动物世界、游戏场景等儿童既熟悉又感兴趣的题材, 例如在《白雪公主》的儿童舞蹈中, 将经典童话中的角色和情节巧妙融入舞蹈动作及编排中, 让儿童在表演时仿佛置身童话世界里, 能够对

其表演热情和想象力予以充分激发。其次, 在设计舞蹈动作方面, 趣味性则呈现为夸张、诙谐的动作造型, 比如让儿童对小动物的动作进行模仿时, 可以模仿小兔子蹦跳、小鸭子摇摆走路等生动有趣的动作, 不但与儿童的认知特点相契合, 还能让儿童在模仿过程中感受快乐。再者, 在舞蹈中应用道具同样能增强趣味性, 如小扇子、彩带、动物头饰等色彩鲜艳、造型可爱的那些道具, 能让儿童在舞蹈表演时更具代入感, 使表演的趣味性和观赏性得到大幅提升^[1]。

(二) 生动性

作为艺术魅力的重要体现, 儿童舞蹈的生动性要求舞蹈作品

基金资助: 海南外国语职业学院2025年校级课程建设项目“幼儿舞蹈”(项目编号: Hywkc2025-10)。

作者简介: 邢锦(1992.08—), 男, 汉族, 海南文昌邢锦人, 2025届硕士研究生, 海南外国语职业学院助教, 主要研究方向为幼儿舞蹈、形体舞蹈。

凭借丰富的表现形式及生动的肢体语言，展现鲜活的形象和充满活力的场景。针对舞蹈动作而言，所设计儿童舞蹈的动作应具备鲜明的动态特征，强调动作的连贯性及节奏感。就比如说在表现春天万物复苏的舞蹈中，可以设计花朵缓缓绽放、小草随风轻轻摇曳、小鸟欢快飞翔等连续且流畅的动作，进而展现春天气勃勃的景象。与此同时，舞蹈的表情与神态是彰显生动性的关键，儿童在舞蹈表演期间应当借助丰富的面部表情及灵动的眼神，为舞蹈角色赋予生命和个性。比如说对欢快的舞蹈进行表演时，儿童需要展现出灿烂的笑容和兴奋的神情；对悲伤情节进行展现时，需通过皱眉、含泪的眼神表情传递情感。此外，舞蹈的队形变化与舞台调度同样能在一定程度上增强生动性，通过不同形状的队形变换与舞台移动，能够观众营造出丰富的视觉效果，进而增强舞蹈表演的生动性、鲜活性^[2]。

（三）动作简单性

目前儿童身体发育尚未成熟，自身肌肉力量、关节灵活性及身体协调性等方面均处于发展阶段，在设计儿童舞蹈动作时遵循简单性原则。动作简单性并不是意味着单调、乏味，而是指动作难度应与儿童的身体能力及认知水平相契合，设计动作时避免大幅度旋转、高难度翻腾等复杂且高难度的动作^[3]。依据舞蹈动作简单性的特点，可以从走、跑、跳、蹲、转等基础动作开始，把这些基础动作进行合理组合及变化，形成具有舞蹈美感的动作序列。例如，将小跑步、踮脚跳、手臂摆动等动作相组合，不但能展现欢快的舞蹈氛围，还比较适合儿童学习和表演。此外，动作重复作为儿童舞蹈动作简单性的另一种体现，通过对重复动作进行组合，能够帮助儿童加深对舞蹈动作的记忆和掌握，以便增强学习舞蹈的自信心和成就感^[4]。

二、加强儿童舞蹈表演创作的有效对策

（一）儿童舞蹈创作的构思

1. 表现什么

在儿童舞蹈创作中首要思考的问题便是“表现什么”，这决定着舞蹈作品的主题及核心内容。在选择主题时要围绕儿童的生活经验、兴趣爱好与认知水平。一方面，创作者可以从儿童日常生活中寻觅灵感，比如以校园运动会作为主题创作舞蹈，通过舞蹈动作把儿童在运动会上跑步、跳远、接力赛等场景予以展现，不但能让儿童在表演当中重温校园生活的快乐，还能在一定程度上引起观众共鸣。另一方面，创作者可以将童话故事、神话传说、寓言故事等作为儿童舞蹈主题的重要内容，以此激发儿童的创造力和道德情感。比如说，当对《哪吒闹海》的主题进行舞蹈创作时，儿童借助舞蹈不仅能了解传统文化故事，还能对自身勇敢、正义的品质加以培养^[5]。同时，自然现象、动物世界等题也颇受儿童喜爱，例如在表现四季变化的舞蹈或模仿各种动物的舞蹈等，能够让儿童在舞蹈中感受大自然的神奇。在确定主题后应对主题的内涵和情感表达加以挖掘，舞蹈作品不仅仅要将表面的场景和情节予以呈现，还应该把深刻的情感和思想进行传递。例如，对以“友谊”为主题的舞蹈，不能单纯体现儿童一同玩耍的

场景，而应借助舞蹈动作和表情将朋友间相互关心、帮助和信任的情谊进行体现，帮助儿童在表演中体会友谊的珍贵^[6]。

2. 如何表现

“如何表现”涉及舞蹈动作、音乐、服装、道具等多种艺术元素的运用整合。在舞蹈动作方面，作为表达主题的关键，在设计期间应根据主题及情感需要选择合适的动作风格与表现形式。比如说，针对活泼的主题可采用轻快、跳跃的动作，对抒情的主题可以借助舒缓、优美的动作，同时还应该对动作和音乐的配合加以重视，舞蹈动作的节奏、韵律与音乐达成相契合的状态，进而实现舞蹈表现力及感染力的增强^[7]。在音乐选择和创作方面，合适的音乐可以为舞蹈营造良好氛围并烘托情感，在选择音乐时要与儿童的喜好及音乐风格特点相结合，通常情况下节奏鲜明、旋律优美的音乐更适宜儿童舞蹈。不仅如此，还应根据舞蹈的主题及情节进行音乐创作，让音乐与舞蹈内容紧密结合，比如对以冒险为主的舞蹈进行表现时，可采用具有紧张、刺激节奏的音乐，将其与舞蹈动作相配合增强故事的戏剧性及吸引力。在服装方面，依据舞蹈主题以及角色特点进行设计，要保证色彩鲜艳、款式新颖，并将儿童的活泼可爱及舞蹈的艺术风格予以突出。在道具的选择和使用方面，不仅要跟舞蹈主题相关联，还要确保便于儿童操作和表演，就比如以古代故事为主题的舞蹈中，可以采用折扇、绸带等道具，在以动物为主题的舞蹈中，通过应用动物头饰、尾巴等道具，能够有效帮助儿童融入角色，进而在很大程度上提升舞蹈表演效果^[8]。

（二）划分舞蹈作品结构

1. 情绪性结构

情绪性结构以舞蹈传达的情绪变化为主，是组织舞蹈作品的一种结构形式，在儿童舞蹈中能够直接感染观众。情绪性结构借助舞蹈动作、音乐、表情等元素变化的方式将不同情绪层次加以展现，譬如舞蹈以欢快活泼的情绪开场后，随着情节缓缓发展转变为紧张激动的情绪，最后在喜悦幸福的情绪里落幕。同时，舞蹈创作中采用情绪性结构时，应注意情绪变化的合理性与连贯性。在情绪转变方面要保证自然流畅，避免出现突兀的情况，可以通过动作快慢、强弱及幅度大小的变化，音乐节奏、旋律及音色调整，再加上演员表情转换等方式，对情绪过渡和发展进行体现。同时，依照儿童的情感表达能力及观众的接受程度，对情绪变化的节奏和强度予以合理掌握，进一步保证舞蹈作品能够引发儿童共鸣^[9]。

2. 情节性结构

情节性结构主要是借助特定的故事情节对舞蹈作品进行构建的形式，该结构的叙事性比较强，能够基于舞蹈动作及场景变化对完整的故事进行讲述。在儿童舞蹈方面，情节性结构可以将儿童所熟悉的童话故事、生活故事等当作素材，用舞蹈的形式呈现故事中的情节和角色。譬如，以《小红帽》的故事作为素材创作舞蹈，按照小红帽出发去外婆家、遇到大灰狼、被猎人救助等情节顺序对舞蹈动作进行编排，在设计动作时应注重情节的完整性和逻辑性，并对故事的开始、发展、高潮和结局作出合理安排，确保故事情节的紧凑性与连贯性，以此吸引观众的注意力，同时

通过舞蹈动作及舞台表演将故事中的关键情节和角色特点予以突出,进而让观众对故事内容有清晰的理解。此外,借助舞台布景、灯光效果等多种手段,营造符合故事情节的氛围,使舞蹈作品的表现力和感染力得到大幅增强。

3. 音乐结构

音乐结构主要立足音乐段落、节奏、旋律等元素,对舞蹈作品结构进行划分,音乐可谓是舞蹈的灵魂,对舞蹈编排和表演时,音乐结构能够发挥出重要的指导作用,尤其在儿童舞蹈创作中借助音乐结构,能够让舞蹈动作与音乐结合得更为紧密,使舞蹈的节奏感与韵律感有所增强。就比如说,依照音乐前奏、主歌、副歌、尾声等不同段落相应地对舞蹈动作和队形变化进行设计,其中在前奏部分可以设计演员入场、造型展示等动作;主歌部分借助连贯的动作组合展现舞蹈主题;副歌部分通过更具张力和表现力的动作将舞蹈推向高潮;尾声部分则用舒缓优美的动作结束舞蹈。将音乐结构应用到儿童舞蹈动作创作中时,应深入分析音乐的特点和内涵,精准把握音乐的节奏、旋律、和声等元素变化规律,并结合音乐变化对舞蹈动作的速度、力度、幅度以及队形变换进行合理安排,确保舞蹈与音乐能真正融合,一同对作品的情感和主题予以表达^[10]。

4. 时间与空间结构

时间与空间结构是从时间和空间两个维度来组织舞蹈作品的结构形式。在时间维度方面,应重点对舞蹈作品时长及各部分时间分配予以合理安排,对于儿童舞蹈而言,应契合儿童注意力集中时间和体力状况,通常情况下时长控制在3-8分钟左右,不宜过长,并依舞蹈的主题和情节对不同时间段落进行划分,让舞蹈的发展能呈现出节奏感与层次感。比如,将舞蹈划分成如开场、发展、高潮、结尾等部分,并根据实际需要安排每个部分的时长。在空间维度方面,利用舞台空间借助队形变化、舞台调度等手段能营造丰富多样的视觉效果,如圆形、方形、三角形、弧形等不同形状的队形,通过分散、集中、穿插、交错等多种队形变换方式增强视觉效果。与此同时,要对演员在舞台上的移动轨迹以及空间位置关系进行充分考虑,确保舞蹈表演能够在舞台上呈

现出和谐有序的视觉画面。就比如说,倘若想让儿童表现一群小鸟飞翔的舞蹈动作,可以借助演员在舞台上的不同移动及队形变换,对小鸟在空中自由飞翔的生动场景进行模拟,提高舞蹈的立体感和空间感^[11]。

5. 动作结构

动作结构是指舞蹈动作的组织和编排方式,在儿童舞蹈创作中凭借合理的动作结构,能够在一定程度上增强舞蹈动作的流畅性与自然性,有助于儿童学习与表演。动作结构可以从多个方面进行设计,如重复、对比、递进等,具体而言:(1)动作重复。作为儿童舞蹈中的常用手法,通过重复简单且有趣的动作组合,有助于儿童记忆和掌握舞蹈动作,还能使舞蹈的节奏感以及韵律感得到增强。就比如说,将舞蹈中具有代表性的动作重复出现,能够让儿童在不断重复过程中加深印象,从而促使表演的熟练度提升。(2)动作对比。借助动作快慢、强弱、大小、高低等方面形成对比,实现舞蹈变化与层次感的增加。例如,在舞蹈中设计一段从缓慢轻柔的动作转换为快速、有力的动作,进而充分吸引观众的注意力。(3)动作递进,主要指动作从简单向复杂、从单一向多样的发展过程。在儿童舞蹈创作过程中,可以先设计一些简单的基础动作,逐渐增加动作难度,便于儿童在学习舞蹈中逐步提升自身技能水平,还能在一定程度上让舞蹈表演变得愈发精彩。

三、结束语

儿童舞蹈表演创作是一个充满挑战与创意的过程,它需要创作者深入了解儿童的身心特点,充分把握儿童舞蹈创作的趣味性、生动性和动作简单性等特点。在创作过程中,要精心构思舞蹈的主题和表现方式,合理划分舞蹈作品的结构,综合运用多种艺术元素,创作出既符合儿童审美需求和身体能力,又具有较高艺术价值的儿童舞蹈作品。通过不断地探索和实践,提升儿童舞蹈创作水平,为儿童提供更多优秀的舞蹈作品,促进儿童艺术素养的提高和身心健康发展。

参考文献

- [1] 吴孟琳,王帝.浅谈少儿舞蹈教学创新思维开发及运用[J].戏剧之家,2025,(08):145-147.
- [2] 于林源.新时代少儿舞蹈创编的特点与选材分析[J].艺术教育,2025,(03):200-203.
- [3] 陆琪.如何在少儿舞蹈教学中孕育“美”[J].求知导刊,2024,(34):137-139.
- [4] 许荣凤.浅析少儿舞蹈的编导以及艺术风格[J].大众文艺,2024,(07):43-45.
- [5] 龚雪芳.少儿舞蹈编创中民族元素的融合与创新[J].嘉应文学,2024,(07):119-121.
- [6] 李丽华.少年宫少儿舞蹈活动组织分析[J].尚舞,2023,(22):93-95.
- [7] 于德尔.少儿舞蹈教育的重要性与教学实践[J].中国民族博览,2023,(15):175-177.
- [8] 石梦琪.浅析少儿舞蹈编创中的生活动作开发及运用[J].明日风尚,2022,(13):29-32.
- [9] 姜莹辰.以创达教:曹尔瑞少儿舞蹈教育研究[D].福建师范大学,2022.
- [10] 孟楠.新时代我国学龄前儿童舞蹈美育作品研究[D].天津体育学院,2022.
- [11] 张凤丹.少儿舞蹈表演创作过程思考[J].艺术评鉴,2022,(02):97-99+147.