

综合院校舞蹈精品教程

中国古典

钢琴伴奏实用教程

© 叶青青 编著

综合院校舞蹈精品教程

中国古典

钢琴伴奏实用教程

◎ 叶青青 编著

ZHONGGUO GUDIANWU GANGQIN BANZOU SHIYONG JIAOCHENG

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古典舞钢琴伴奏实用教程 / 叶青青编著. — 北京 :
人民音乐出版社, 2015. 3
ISBN 978-7-103-04899-3

I. ①中… II. ①叶… III. ①钢琴演奏—教材 IV.
①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第025287号

责任编辑: 周 洲
责任校对: 陈 昕

※虽经多方努力, 书中部分著作权人仍无法取得联系, 请见到此书的
原曲作者及改编者与我社联系, 以便支付作品使用费(按音乐著作权
协会标准)。联系方式: 021-55887227; rymusicsh@qq.com。

人民音乐出版社出版发行
(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http: // www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

人民音乐出版社(上海)有限公司
(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)

编辑部电话: 021-55887227

E-mail: rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

880×1230 毫米 16 开 12.25 印张

2015 年 3 月北京第 1 版 2015 年 3 月北京第 1 次印刷

定价: 42.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话 (010) 58110533

前言

中国古典舞课堂训练主要包括基训课程、身韵课程及其他排练相关内容。其中，钢琴伴奏在课堂训练中担任重要角色。

钢琴伴奏与其他艺术门类相结合时，主要有声乐－钢琴伴奏、器乐－钢琴伴奏、舞蹈－钢琴伴奏等形式；伴奏方式则有正谱伴奏和即兴伴奏两种。其中，舞蹈－钢琴伴奏与其他伴奏形式的区别在于：

1. 舞蹈－钢琴伴奏在正谱伴奏中，需要尽可能地脱离谱面，通过眼睛收集视觉信息，感受舞者的气场、呼吸等，然后通过钢琴的技术、技巧，转换成声音的表达，从而完成视觉转化为音响的过程；

2. 舞蹈－钢琴伴奏是一门交叉学科，它要求钢伴教师既对舞蹈整体教材有全方位的把握，具备对每一个训练动作细致的知识储备，还需要有过硬的钢琴视奏、弹奏以及改编作品与即兴创作的能力。在舞蹈教学过程中，舞蹈教师通常会根据每一个训练动作进行自我创编，从而体现出该教师的教学思路、训练目的、创新意识等。因此，在舞蹈课堂中，对钢伴教师改编作品与即兴创作能力的要求显得尤为突出。

舞蹈音乐对节奏韵律感的强调，某些时候甚至胜过旋律。舞蹈教师常根据舞蹈风格，选用纯打击乐片段进行训练，因此，从某种程度上来说，韵律感的不同是决定不同舞种风格的关键因素之一。欧洲芭蕾舞的发展脉络与古典音乐的发展过程并驾齐驱，因此，韵律也与西方音乐韵律相吻合；中国古典舞的韵律则吸取了戏曲、武术的元素，吸收了戏曲节奏韵律中听起来忽快忽慢，实际上却张弛有度地对音符时值进行拉伸、紧缩的韵律方式，与欧洲古典音乐浪漫主义时期的弹性节奏 *rubato* 极为相似，这种独特韵律也是形成中国古典舞独特审美精髓之关键所在。

中国古典舞课堂训练音乐，在低年级阶段，乐句规整，气口稍有拉伸度；进入中、高年级阶段，随着对音乐表演要求的提高，音乐节奏拉伸、紧缩的弹性范围也越来越大。这也是掌握中国古典舞钢琴伴奏音乐风格的难点所在。

作者基于教学实践，先对中国古典舞舞蹈教材框架进行梳理，再将所对应的舞蹈训练音乐进行整理并归纳入其中，作为【示范曲目】；所选曲目中，既有对耳熟能详的作品进行编配和改编的，也有根据舞蹈组合进行创作的作品；同时每首曲目后面附有【乐曲应用提示】，将每一个舞蹈训练动作对音乐的要求及音乐作品本身的艺术处理，都做了比较详尽的解说，希望能对从事舞蹈钢琴伴奏事业的教师们有些许帮助。

由于本人担任舞蹈钢琴伴奏工作时间并不长，经验多有不足之处，欢迎广大师生提出宝贵建议，这对我将是人生莫大的财富。

目 录

把杆训练部分

一、活动的音乐要领	(1)
《迷路的羔羊》	(2)
《若行》	(4)
二、蹲的音乐要领	(6)
《穿越时空的爱恋》	(7)
《清·秋》	(11)
《思远人》	(14)
三、擦地的音乐要领	(18)
《欢沁》	(19)
《沙漠行者》	(22)
《My Freedom》	(24)
四、小踢腿的音乐要领	(27)
《Fire Tango》	(28)
五、划圈的音乐要领	(30)
《藤萝花》	(31)
《天堂与地狱之间》	(34)
六、单腿蹲的音乐要领	(37)
《月之行》	(38)
《伤痕》	(41)
《阿里郎》	(46)
七、弹腿的音乐要领	(49)
《孤独的牧羊人》	(50)
《田园》	(51)
八、控制(腰)的音乐要领	(53)
《画皮》	(54)
《沉鱼·西施浣纱》	(56)
九、大踢腿(悠腿)的音乐要领	(60)
《功夫》	(61)
《云之诗》	(63)

中间训练部分

一、地面控制的音乐要领	(65)
1. 女性控制	
(1) 典雅性质:《烟花易冷》	(66)
(2) 大气洒脱性质:《Come, People of God》	(69)
2. 男性控制	
(1) 雄壮性质:《满江红》	(72)
(2) 深沉大气性质:《何茫然》	(74)
3. 综合组合	
《卷珠帘》	(78)
《绿野仙踪》	(80)
《月语》	(83)
二、踢腿组合的音乐要领	(86)
1. 踢前旁组合	
《疾走之风》	(86)
2. 踢片盖腿组合	
《勇者》	(89)
3. 踢紫金冠组合	
《无极》	(91)
4. 综合组合	
《葬心》	(93)
三、旋转的音乐要领	(95)
1. 单一转	
《飞月影》	(95)
《宁月》	(98)
2. 平转	
《闪速》	(101)
《朱砂眉》	(105)
3. 舞姿转	
《江南印象》	(109)
4. 综合组合	
《霸王别姬》	(111)
四、跳跃的音乐要领	(113)
1. 小跳类型音乐要领	

(1) 原地小跳: 《地铁》	(114)
《叮铃铃》	(116)
(2) 流动小跳: 《湖边春色》	(117)
《China Movement》	(119)
2. 中跳类型音乐要领	
《跃如虹》	(120)
《乐叶》	(122)
3. 大跳类型音乐要领	
(1) 攒步跳: 《破晓月》	(124)
(2) 横飞燕: 《兵煞势》	(128)
(3) 摆腿跳: 《Prelude》	(131)
《深霖》	(133)

身韵部分

一、教学内容说明	(136)
二、徒手部分	(137)
1. 提沉	
《梨花颂》	(137)
2. 旁提组合(水袖组合)	
《菩萨蛮》	(140)
3. 手臂练习(三节手)	
《风·柳》	(143)
4. 花梆步	
《蝶若飞》	(145)
5. 冲靠	
《知道不知道》	(148)
6. 风火轮	
《牧歌》	(151)
7. 云间转腰	
《月光爱人》	(154)
8. 云手强化组合	
《望春风》	(156)
9. 云手大揉球组合	
《道》	(159)

10. 圆场组合	
《茉莉花》	(162)
三、剑舞部分	(166)
1. 抹剑	
《Oogway Ascend》	(166)
2. 点崩剑	
《剑灵》	(171)
3. 持剑	
《剑韵》	(173)
4. 内外腕花	
《竹林深》	(175)
5. 流动组合 A	
《初识太极》	(177)
6. 流动组合 B	
《男儿当自强》	(180)
后 记	(187)

• 试听链接及全书试听资料下载等问题请联系 QQ2642042307，或邮箱 rymusicsh@qq.com •

把杆训练部分

中国古典舞的把杆训练内容，是在参照了芭蕾训练课程内容的同时，将民族舞训练方法融入其中，形成了一套科学有效的训练课程。主要内容有：活动、蹲、擦地舞、小踢腿、划圈、单腿蹲、腰、弹腿（小弹腿、大弹腿等）、控制、腰、大踢腿（悠腿练习）。

一、活动的音乐要领

动作性质说明

活动音乐用于把杆练习的第一个动作，是正式进行肌肉训练的前奏，带有活动身体的目的；舞蹈编排中常会插入一位擦地动作，仍然强调活动的舒展性。

基本拍子

活动音乐常用慢速的 $\frac{2}{4}$ 拍或中速的 $\frac{4}{4}$ 拍；速度每分钟 62 拍左右；律动上， $\frac{4}{4}$ 拍需要处理为 $\frac{2}{4}$ 拍节奏律动；

常用节奏型

$\frac{4}{4}$ 拍中，只要是分解和弦的织体，都能使用，如谱例：

只要能表达抒情情绪的织体，都能加以替换使用；选用 $\frac{2}{4}$ 拍的音乐作品时，重拍则在第二拍为宜。

音色层次处理

$\frac{4}{4}$ 拍抒情织体类型的音乐，触键以连奏为主，突出右手旋律及其乐句呼吸，左手则采用清淡铺底的音色即可；选用慢 $\frac{2}{4}$ 拍音乐时，触键上需要粘连一些，保持音或重音都做慢下键，以符合舞蹈动作的特点。

舞蹈音乐律动要求

旋律分句与和声节奏，均以两拍或四拍为一个重音；整体力度范围在 $p - mf$ 之间。

示范曲目

迷路的羔羊

(适用活动、控制等)

呼格吉勒图曲

叶青青改编

♩ = 60

p

3

6

11

3

15

19

3

22

f

3

25

3

28

mp

31

rit.

pp

乐曲应用提示

这是一首蒙古族民歌，选自戴青塔娜《迁徙》专辑，旋律清新、流畅，带着淡淡的忧伤。注意整体弹奏的力度，手指触键以轻柔为主。最后四小节为舞蹈收尾动作音乐。其中，第23小节由F调转为G调，所配合的是幅度较大、伸张性的舞蹈动作，因此，音乐情绪和力度需要起伏性更大，调性色彩更加明朗。

示范曲目

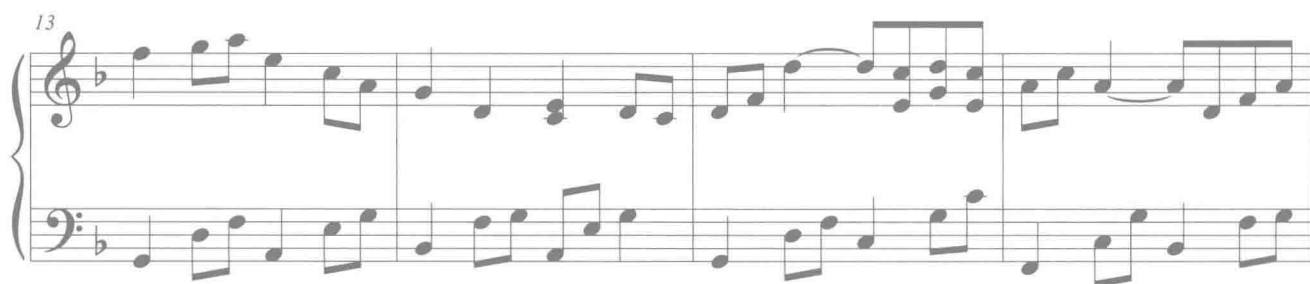
若 行

(适用活动、擦地)

叶青青曲

有韧性地 (♩=70)

21

25

29

33

乐曲应用提示

这首作品借鉴了擦地音乐常用节奏型，在旋律分句与节奏重拍的处理上，采用了活动音乐的处理方式，即两拍为一个气口或重音，触键上粘连些；最后两小节为舞蹈收尾动作音乐。另外，该作品可换为全分解节奏型，或者直接用于擦地。

二、蹲的音乐要领

动作性质说明

蹲的主要动作形态为两腿并立，双手或单手扶把，做蹲与起的连接训练，有半蹲、全蹲等，主要以训练大腿小腿包括脚腕的协调，胯部肌肉，重心转换为目的。

基本拍子

常用 $\frac{3}{4}$ 拍，速度为每分钟 70 拍左右；有时会用 $\frac{4}{4}$ 拍，速度每分钟 100 拍左右。

常用节奏型

以分解和弦为主，一般舞蹈刚开始时，最好选用音符少，简洁的织体，随着舞蹈动作的加密，再增加织体的密度。如从四分音符过渡到八分音符甚至十六分音符的使用：

织体加密型：

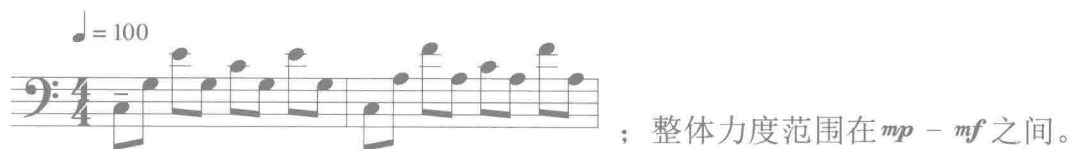

音乐层次处理

以连奏为主，多使用浪漫主义时期的钢琴触键法。

舞蹈音乐律动要求

两小节一重音，和声节奏是一小节一和弦的作品，则可以将偶数拍小节的重音进行弱化处理；如果选用 $\frac{4}{4}$ 拍音乐，一小节一重音，配合的动作则是：第一小节“蹲”，第二小节“起”：

穿越时空的爱恋

(适用蹲、单腿蹲)

[日] 和田薰曲

叶青青编配

略带忧伤地 (♩=71)

6

11

16

21

26

f *mp*

31

36

41

46

p *mp*

Tempo I

52

58

63

69

74