



解放军艺术学院丛书·教材卷

张廷森 主编

中国古典舞身韵

钢琴伴奏曲选



张廷森 主编

中国古典舞身韵

钢琴伴奏曲选

解放军艺术学院丛书 教材卷

图书在版编目(CIP)数据

中国古典舞身韵钢琴伴奏曲选 / 张廷森主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2015. 6(2015. 12 重印)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7745 - 9

I. ①中… II. ①张… III. ①钢琴曲 - 中国 - 选集
IV. ①J647. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 135413 号

中国古典舞身韵钢琴伴奏曲选

主 编 / 张廷森

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 顾婷婷

责任编辑 / 尤 雅

出 版 / 社会科学文献出版社·电子音像出版社 (010) 59367105

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京京华虎彩印刷有限公司

规 格 / 开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 10 字 数: 133 千字

版 次 / 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 12 月第 2 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7745 - 9

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

解放军艺术学院教学指导委员会名单

主任 张婷婷

副主任 张启超 孙家涛

委员 (以姓氏笔画为序)

王冬 王巍 曲波 曲敬国 吕联 乔红霞

刘大为 刘伟 刘泉义 刘敏 许福芦 孙向阳

李士明 李永林 李诗原 吴格言 吴晓曦 谷海慧

张小兵 张雪梅 张腾 陈立新 陈曦 南东风

娄文利 徐贵祥 葛伟 程倩 温晋让 詹庆生

谭晓明

本书编委会

主 编：张廷森

编写人员：薛 锋 江 红 佟 薇 孟 乐

李延娜 周 密 吴 丹 张 骞

李慧琪 张 祎

审 读：薛 锋

序

中国古典舞身韵是舞蹈系的专业主干课程，它来源于中国戏曲，以“形、神、劲、律”为美学特征，以“圆、曲、拧、倾”为动作形态，建立起形神兼备的中国传统舞蹈训练方法，使学员能充分掌握中国古典舞的风格、形态和动律，领悟中华民族传统艺术的气质和精髓，对塑造军队舞蹈人才的精神和气质发挥着至关重要的作用。

这部《中国古典舞身韵钢琴伴奏曲选》的编者张廷森老师，是我系钢琴伴奏教研室的资深教师，曾出版我系的第一部技术课钢琴伴奏教材《舞蹈技术基本训练钢琴曲选》，具有丰富的一线教学经验和较强的研究、总结能力。他在编写这部伴奏教材的过程中着重突出了音乐与舞蹈的关系，使两者能够相辅相成、相得益彰，在深入理解舞蹈的基础上进行曲目的选择，在严格把握古典舞身韵课的训练特点和课堂教学要求的前提下，共收录音乐作品 95 首。所编选的曲目融合了多种音乐元素，突出音乐在风格、韵律、呼吸、情感等训练过程中的作用，以丰富多样、有较高审美价值的伴奏音乐，帮助学生更好地感受中国古典舞的内在神韵和文化内涵，以激发学生的艺术想象力，帮助他们逐渐形成较深厚的文化底蕴。

我们可以预见，这部教材的出版和使用，将大力推动我系钢琴伴奏教学的规范化和体系化建设，在提高钢琴伴奏教学质量的同时有效地推动中国古典舞身韵课的教学，在舞蹈系的人才培养中发挥积极的作用。



2015年6月8日

前 言

《中国古典舞身韵钢琴伴奏曲选》是我院舞蹈系钢琴伴奏教研室全体教师在喜迎解放军艺术学院建院五十五周年之际，为学院献上的一份厚礼。

这部曲选共收录音乐作品 95 首，包括上编“剑韵”和下编“雅韵”两部分内容。上编“剑韵”系列乐曲 20 首，是我院第一次为中国古典舞剑舞教材所编写的系列乐曲，下编“雅韵”系列乐曲 75 首，系统地收集了我们在多年教学实践中创作的一些作品，这些音乐作品，适用于中国古典舞身韵课教学各阶段的训练。

这部曲选在创编过程中，借鉴了中国戏曲音乐、中国民族民间音乐的素材，同时，吸取了现代音乐的元素。针对该门课的训练特点和学习要求，突出了音乐在风格、节奏、结构、韵律、呼吸、情感等训练过程中的作用，力求用音乐的语言引导学生完成各种训练，帮助学生理解掌握舞蹈的技术技能和规范的动作形态，调动他们学习的积极性，更好地完成学习任务。

参与编写本教材的李慧琪老师是北京舞蹈学院附中中国舞科钢琴教研室的资深教师，他在中国古典舞身韵课乐曲创作方面水平很高，他的参与使本教材的内容更加丰富，相信通过这种合作与交流，一定会有利于全面提高解放军艺术学院舞蹈系的教学水平。

本教材适用于解放军艺术学院舞蹈系本科、中专、任职教育等多个教育层次，也适用于全国各艺术院校、专业舞团和业余舞蹈班的教学。

限于编者水平有限，书中难免有不足之处，真诚希望大家批评指正。

编 者

2015 年 6 月

目 录

上编 剑韵

1. 把剑 张廷森 (3)
2. 搏剑 张廷森 (4)
3. 剑长歌 张廷森 (5)
4. 干云剑 张廷森 (7)
5. 铸剑 张廷森 (8)
6. 醉剑 张廷森 (9)
7. 运剑 张廷森 (10)
8. 仗剑行 张廷森 (11)
9. 绕指剑 张廷森 (13)
10. 磨剑沂水 张廷森 (14)
11. 剑之灵 张廷森 (15)
12. 剑之志 张廷森 (16)
13. 剑照彩虹 张廷森 (17)
14. 剑指远山 张廷森 (18)
15. 剑吟 张廷森 (19)
16. 剑征 张廷森 (20)
17. 剑同心 张廷森 (21)
18. 剑上岭南 张廷森 (22)
19. 剑歌行 张廷森 (23)
20. 剑起云深 张廷森 (24)

下编 雅韵

21. 花梆步 孟 乐 (29)
22. 花梆步 李延娜 (30)
23. 花梆步 佟 薇 (32)
24. 花梆步 李慧琪 (34)
25. 小快板 吴 丹 (35)
26. 童趣 张廷森 (36)
27. 翻身 薛 锋 (38)

28. 翻身	张 祎 (40)
29. 翻身	李慧琪 (41)
30. 眼睛	周 密 (42)
31. 眼睛	李慧琪 (43)
32. 眼睛	李慧琪 (44)
33. 晨练	李慧琪 (45)
34. 豪迈	李慧琪 (46)
35. 圆场	孟 乐 (47)
36. 圆场	薛 锋 (48)
37. 圆场	周 密 (50)
38. 圆场	张 骞 (52)
39. 圆场	李慧琪 (53)
40. 盘腕	周 密 (54)
41. 盘腕	李慧琪 (55)
42. 盘腕	张廷森 (56)
43. 提沉	周 密 (57)
44. 旁提	江 红 (58)
45. 旁提	李慧琪 (60)
46. 旁提旁移	张廷森 (61)
47. 旁提漫步	李慧琪 (63)
48. 旁提	李廷娜 (64)
49. 旁移	周 密 (65)
50. 含腆	吴 丹 (66)
51. 仰含	周 密 (68)
52. 晃臂	张廷森 (69)
53. 扬袖	张廷森 (71)
54. 摇步	李慧琪 (72)
55. 漫步	李慧琪 (73)
56. 清风明月	李慧琪 (75)
57. 云间转腰	周 密 (77)
58. 云间转腰	张廷森 (78)
59. 云手舞姿	张廷森 (80)
60. 云手舞姿	江 红 (82)
61. 云手大揉球	李慧琪 (84)
62. 云手大揉球	佟 薇 (86)

63. 三截练习	李慧琪 (88)
64. 穿手	孟 乐 (89)
65. 穿手	张廷森 (90)
66. 冲靠	张廷森 (91)
67. 冲靠	张廷森 (93)
68. 横拧	李慧琪 (95)
69. 横拧	李慧琪 (96)
70. 拧倾	李慧琪 (98)
71. 慢拧身	张 骞 (99)
72. 燕子穿林	周 密 (100)
73. 燕子穿林	李慧琪 (101)
74. 手位	薛 锋 (103)
75. 手位	张廷森 (104)
76. 手位	李慧琪 (106)
77. 穿胸刺肋	李慧琪 (108)
78. 斜探海	李慧琪 (110)
79. 大刀花	李慧琪 (112)
80. 拳	李慧琪 (114)
81. 乌龙盘打	张 祎 (116)
82. 乌龙盘打	李慧琪 (119)
83. 渔歌	李慧琪 (121)
84. 水乡	李慧琪 (123)
85. 秋之歌	李慧琪 (124)
86. 遥望西沙	李慧琪 (126)
87. 射雁	张廷森 (128)
88. 措步	张廷森 (129)
89. 步法	张廷森 (131)
90. 风火轮	张廷森 (133)
91. 风火轮	薛 锋 (134)
92. 综合舞姿	李慧琪 (136)
93. 综合舞姿	李慧琪 (138)
94. 综合舞姿	江 红 (143)
95. 综合舞姿	张廷森 (146)
后 记	(148)

上编 剑韵

上编“剑韵”系列乐曲是专门为剑舞所创作。中国古典舞剑舞具有悠久的历史 and 独特的风格，剑舞课是在徒手身韵的基础上发展而成的服饰道具课程，是对古典舞身法韵律的深化与延展，旨在通过“剑”这一独具中国传统审美与文化观的道具，围绕“以身带剑、以剑练身”的教学主旨，强调手、眼、身、步、法高度协调配合，使古典舞的审美意识在精神层面和外形上达到统一。剑舞具有轻快敏捷、刚柔并济、力透三关、形神兼备的特点，与中国古典舞形、神、劲、律的内涵一脉相承。“剑韵”系列乐曲正是根据剑舞的动作特点和训练规律编写而成。以“剑韵”中第3首《剑长歌》为例，该曲可用于撩剑短句，主要以撩剑的“八字圆”为动律，强化腰、胯、胸与上下肢开合幅度的训练。此曲节奏舒缓，旋律优美，琶音伴奏音型连绵不断、悠扬悦耳，映衬出剑舞慢、圆、匀、静、轻、柔和身体的“上下相随”“里外开合”的特点。演奏时强调音色圆润、气息悠长，节奏要突出慢中有快、线中有点、匀速中不乏“闪”的意识，在静中不失“线”的延伸的特点。又如第5首《铸剑》，可用于盘剑短句，主要练习动势中剑与手位、步伐的协调配合。这首曲子节奏明朗、刚劲有力，琶音伴奏音型和柱式和弦交替使用，曲风明快活泼，与剑舞潇洒轻盈的腾跃技巧和急促如风的步法变化相一致，体现出舞蹈刚柔相济、跌宕起伏之美感。演奏时强调符点、切分的变化，音色饱满流畅、柔而不虚、强而不僵，节奏抑扬顿挫、强弱呼应、动静结合。再如“剑韵”中第20首《剑起云深》，该曲可用于剑势组合，这是各种剑法和身、眼、手、步、法的综合训练。此曲旋律高亢，节奏刚劲有力，烘托出舞蹈豪迈奔放、形神兼备的风格特征。演奏时要注意音乐的节奏快而不乱、慢而不散，表现出剑随心意、大气磅礴的精神气质。

1. 把 剑

张廷森曲

Moderato ♩ = 75

Piano

3

5

7

f

mp

mf *cresc.* *ff*

2. 搏 剑

张廷森曲

Moderato ♩ = 70

Piano

f

The first system of the piano accompaniment for '搏剑' is in 2/4 time. It begins with a forte (*f*) dynamic. The right hand features a series of chords and melodic lines, while the left hand provides a steady bass accompaniment. The music is marked with accents and slurs.

5

mp

The second system starts at measure 5 with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The right hand continues with melodic and harmonic development, and the left hand maintains its accompaniment. The system concludes with a fermata over the final chord.

9

f

The third system begins at measure 9 with a forte (*f*) dynamic. The right hand has a more active melodic line, and the left hand accompaniment becomes more rhythmic. The system ends with a fermata.

13

mp

ff

The fourth system starts at measure 13 with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The right hand features a prominent melodic line. The system concludes with a fortissimo (*ff*) dynamic marking and a final chord.

3. 剑长歌

张廷森曲

Largo ♩ = 42

Piano

mf dolce

legato

3

5

7

9

f

This system contains measures 9 and 10. The music is in G major (one sharp) and 2/4 time. Measure 9 features a treble clef with a chordal accompaniment and a bass clef with a rhythmic pattern of eighth notes. Measure 10 continues the bass line with a melodic line in the treble. A dynamic marking of *f* (forte) is present at the beginning of measure 9.

11

This system contains measures 11 and 12. The treble clef part has a melodic line with a long slur over measures 11 and 12. The bass clef part continues with a rhythmic pattern of eighth notes. A key signature change to A major (two sharps) occurs at the start of measure 12.

13

This system contains measures 13 and 14. The treble clef part has a melodic line with a slur over measures 13 and 14. The bass clef part continues with a rhythmic pattern of eighth notes. A key signature change to C major (no sharps or flats) occurs at the start of measure 14.

15

dim. *p*

This system contains measures 15 and 16. The treble clef part has a melodic line with a slur over measures 15 and 16. The bass clef part continues with a rhythmic pattern of eighth notes. A dynamic marking of *dim.* (diminuendo) is placed over measure 15, and a dynamic marking of *p* (piano) is placed at the beginning of measure 16.

4. 干云剑

张廷森曲

Moderato ♩ = 82

Piano

mf

The first system of the piano score for 'Ganyun Jian' is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff begins with a melodic line of eighth notes, while the bass staff provides a rhythmic accompaniment of eighth notes. A dynamic marking of *mf* is placed in the treble staff. A long slur spans across both staves, covering the first four measures.

5

f

The second system of the piano score starts at measure 5. The treble staff continues the melodic line with eighth notes and some chords. The bass staff maintains the eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *f* is placed in the treble staff. A long slur spans across both staves, covering measures 5 through 8.

9

mf *cresc.*

The third system of the piano score starts at measure 9. The treble staff features a melodic line with some dotted rhythms. The bass staff continues the eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *mf* and a *cresc.* (crescendo) marking are placed in the treble staff. A long slur spans across both staves, covering measures 9 through 12.

13

f

The fourth system of the piano score starts at measure 13. The treble staff has a more complex melodic line with some chords and rests. The bass staff continues the eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *f* is placed in the treble staff. A long slur spans across both staves, covering measures 13 through 16.