

当代中国学术文库

中华民族二十世纪 舞蹈经典音乐研究

韩晓彤◎编著

Research on Chinese Classic
Dance Music of 20th Century

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

当代中国学术文库

中华民族二十世纪 舞蹈经典音乐研究

韩晓彤◎编著

Research on Chinese Classic
Dance Music of 20th Century

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

中华民族二十世纪舞蹈经典音乐研究 / 韩晓彤编著.

-- 北京: 中国文联出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5190-0200-8

I. ①中… II. ①韩… III. ①舞蹈音乐—研究—中国
—20 世纪 IV. ①J618

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 198712 号

中华民族二十世纪舞蹈经典音乐研究

作 者: 韩晓彤

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华 复 审 人: 蒋爱民

责任编辑: 胡 笋 责任校对: 傅泉泽

封面设计: 中联华文 责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-65389152 (咨询) 65067803 (发行) 65389150 (邮购)

传 真: 010-65933115 (总编室), 010-65033859 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

E - mail: clap@clapnet.cn hus@clapnet.cn

印 刷: 北京彩虹伟业印刷有限公司

装 订: 北京彩虹伟业印刷有限公司

法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 228 千字 印 张: 14.5

版 次: 2016 年 1 月第 1 版 印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-0200-8

定 价: 68.00 元

版权所有 翻印必究

韩晓彤 中国音乐家协会会员，中国合唱协会会员，北京舞蹈学院副教授，北京春之翼女声合唱团团长，北京电视台七色光合唱团常任指挥。

2005年入选人民出版社《中国音乐家辞典》。2010年获“北京市中青年骨干教师”称号。2011年荣获第七届北京青年教师教学基本功比赛(高校)一等奖、最佳演示奖、最受学生喜爱教师奖。主持编著的《曲式与舞蹈音乐分析》教材荣获北京高等教育精品教材。

率北京春之翼女声合唱团荣获第二届奥林匹克国际合唱比赛“女声室内合唱”金奖第一名及“无伴奏民谣”银奖；荣获意大利威尼斯第六届国际合唱大赛，“女声室内组”金奖第一名及“民族民谣组”金奖。指挥北京电视台七色光合唱团获得意大利佛罗伦萨国际合唱节最佳民俗传承奖及童声组银奖。

北京市属高等学校“人才强教深化计划”中青年骨干人
才培养计划《中华民族二十世纪舞蹈经典音乐研究》专著

课题性质：

北京市属高等学校“人才强教深化计划”
中青年骨干人才培养计划

课题名称：

《中华民族二十世纪舞蹈经典音乐研究》

课题成果：

《中华民族二十世纪舞蹈经典音乐研究》专著

课题负责人：

韩晓彤

序

在1994年,由一个权威性的艺术评审委员会对中华民族近一个世纪来的数千个舞蹈作品加以甄别,评出了32个“舞蹈经典”,另有44个作品获“经典提名”,当代诸多著名舞蹈编导的作品榜上有名。此外,在1996年,中国舞蹈“荷花奖”由中国文联、中国舞协主办,经中宣部立项、中央两办批准成为全国性专业舞蹈的评奖活动,旨在奖励优秀的舞蹈艺术作品,表彰成绩突出的舞蹈创作与表演人员,活跃舞蹈理论与舞蹈评论,推动我国舞蹈艺术事业健康发展,成为标志着中国专业舞蹈艺术最高成就的专家奖。1998年,在北京举办了首届中国舞蹈“荷花奖”的评比展演,当时的参评对象是“小型舞蹈作品”。

在舞蹈界的新作品、优秀作品辈出之际,“舞蹈是身体动作表现得最丰富、最纯粹、最富有变化的艺术。”成为社会大众的共识。舞蹈这种表现性艺术,将人带到如幻如梦的美妙境界,而作为舞蹈伴奏的舞蹈音乐则刺激人们的听觉,让人们产生想象。经典的舞蹈作品是通过音乐的听觉感受和舞蹈的视觉效果让人们更容易接受,使艺术形象更加具体地展现在观众面前。音乐成为众多经典舞蹈作品不可分割的一个重要组成部分。音乐作为配乐介入到舞蹈作品当中时,其曲式结构、音乐语汇的形态特点、配器、和声等诸多因素都会对舞蹈作品本身产生深刻的影响。

音乐是一门“听觉的艺术”,与视觉世界相比,听觉首先会引起人们的注意,更能够细致入微地揭示人类的心灵与情感,于是也就使音乐在刺激人的感官、引起人的情绪变化上起着强大的作用。但是,由于音乐在塑造艺术形象上的抽象性和模糊性,而容易使人难以理解。

舞蹈艺术综合了“视觉与听觉”,通过世界上最为复杂但又最为独特的艺术工具——人体,融时间、空间为一体,更形象、直观地表达人类的思想与情感,充分展现特有的表现形式与肢体魅力。

在舞蹈领域里,舞蹈与音乐展现着既有联系又有区别的表现内涵,各司其职、互为补充,共同塑造完整的艺术形象。从舞蹈本体的视角来看,这种“和谐”贯穿于舞蹈编创和舞蹈表演的始终。二十世纪最伟大的编舞家之一,乔治·巴兰钦先生倡导的“音乐视觉化”很能够说明音乐舞蹈和谐一致在编舞领域的重要性。至于在舞蹈表演的领域,各个国家,不同舞种的表演艺术家们都从肢体实践的舞台表演经验出发,生动诠释了舞蹈与音乐之“和谐一致”的重要性。

舞蹈艺术的生命力在于创新,舞蹈和音乐的关系也在不断探索创新中。笔者希望通过对部分具有特色的舞蹈经典音乐进行分析、研究,对著名编导们的音乐舞蹈编创经验进行提炼、总结,旨在引领、指导年轻一代编导们更好地实验、磨合舞蹈与音乐的关系,不断创作原创舞蹈音乐作品或选用、剪辑优质的编舞音乐,在不断的探索中形成音乐与舞蹈之间相互促进的良性循环。

目 录

CONTENTS

第一章 舞蹈与音乐	1
一、舞蹈与音乐的相互关系	1
二、舞蹈与音乐的艺术共性	3
三、舞蹈与音乐的内在对应性	4
(一) 音乐的节奏性与舞蹈的律动性	4
(二) 音乐的旋律性与舞蹈动作的歌唱性	12
(三) 音乐的和声与舞蹈动作的组合	13
(四) 音乐的曲式与舞蹈的结构	13
第二章 音乐在舞蹈中的重要作用	15
一、音乐在舞蹈创作中的整体结构作用	15
二、音乐在舞蹈编导中的提示引导作用	33
三、音乐在舞蹈表演中的情感表达作用	35
第三章 二十世纪民族民间经典舞蹈音乐分析	38
一、《红绸舞》	38
二、《鄂尔多斯》	47
三、《荷花舞》	52
四、《春江花月夜》	62

五、《摘葡萄》 73

六、《快乐的罗嗦》 79

七、《金山战鼓》 84

八、《奔腾》 97

九、《雀之灵》 110

十、《残春》 118

十一、《黄河》 125

十二、《黄土黄》 176

第四章 名师名家访谈录 185

从《中华民族二十世纪舞蹈经典评比》谈开来

——吕艺生教授访谈 185

舞蹈人的音乐魂

——潘志涛教授访谈 191

音乐人对舞蹈音乐的认知与选择

——作曲家汪镇宁访谈 198

舞感！乐感！

——郭磊教授访谈 207

从音乐中寻找舞蹈的情感与环境

——舞蹈家姜铁红访谈 213

音乐与舞蹈的相互影响与交融

——资深舞蹈伴奏左杏娟访谈 217

后 记 221

第一章

舞蹈与音乐

一、舞蹈与音乐的相互关系

在艺术起源之初,舞蹈与音乐就紧紧地交织在一起,随着历史和社会的不断发展,逐渐分化成为相对独立却又紧密相连的艺术门类:音乐逐步发展成一门包括旋律、节奏、和声、复调、曲式等多层内容与形式的系统化的艺术门类。音乐通过有组织的乐音在时间上的运动,成为创造艺术形象、传达思想感情、表现生活感受的一种时间艺术;而舞蹈则在历史的长河中逐渐演变出了舞蹈本体的多种运动法则。然而,舞蹈艺术发展到今天,已经不再是单纯“手之舞之,足之蹈之”的肢体艺术,它同时包含了音乐、文学、美术、绘画、社会、宗教等多种因素,从而形成了一门多角度、多层次的综合性艺术门类。

在三千多年前,我国古人就把音乐、舞蹈、诗歌结合在一起,统称之为“乐”。中国的古典宫廷乐舞大都以“乐”命名,如:《清商乐》、《燕乐》、《龟兹乐》、《西凉乐》等等。有文章记载说:“有乐而无舞,似聋者知音而不见;有舞而无乐,如哑者会意而不能言。乐舞合节,谓之中和”。古人形象地论述了舞蹈与音乐之间密不可分的关系。然而,音乐与舞蹈之间这种密不可分的关系到底是什么呢?

关于音乐和舞蹈的关系,我国著名音乐家吴祖强先生说:“就舞蹈本体而言,它是‘听’不见的,是属于视觉艺术的范畴;就音乐自身来说,它是‘看’不见的,是属于听觉艺术。但是,在舞蹈艺术中,音乐恰是舞蹈的声音,舞蹈则是音乐的形体,一个有形而无声,一个有声而无形,它们的这种联系乃是自然合理的,舞蹈与音乐的结合乃是人类聪明至美的艺术想象的产物之一!”

舞蹈理论家约翰·马丁先生在其著作《舞蹈概论》(《Introduction To The

Dance》)中这样评价音乐与舞蹈的密切关联:“有机的音乐形式的基本原则无疑会立即与有机的舞蹈形式的基本原则吻合起来,并生长在同一条根上。”

著名音乐家叶纯之也曾经指出:“音乐与舞蹈之间的确存在着一种联系,音乐提供了一种可舞性,这是一种潜在的素质,当音乐被舞蹈采用后,就使得音乐本身的可舞性变成了现实。”音乐的表达具有抽象性,它不会对舞蹈的具体表达产生重叠、矛盾或干扰;舞蹈的表现是具体性的,它把旋律、节奏表现得更加具体、形象。音乐和舞蹈结合起来时,音乐的不确定性减少了,音乐的节奏成了舞蹈节奏的音响辅助,音乐所引起的情感、情绪被解释为舞蹈的情感、情绪的音响表现。当两者同步时,音乐的情绪便加强了舞蹈的表达;当两者不同步时,往往就会产生一种内在的冲突,意味着从另一个角度深化了舞蹈的内涵。音乐所带来的某些多义性被舞蹈表达所明确起来,趋于比较肯定的性质,音乐成了舞蹈的一种音响解说、一种辅助、一种补充。同时,音乐对于听众来说本就是一种体验艺术,随着舞蹈而被深化。由于音乐的出现,观众不再单是从视觉得到感知,他们借助于音乐而对舞蹈有更为直接的感情体验,音乐本身所带给观众的空间感、动力感和紧张度,这些通常存在于听众想象与联想上的意象,通过舞蹈化为现实,通过视觉来加以认识、区分和强调。从这种意义上来说,舞蹈不仅解释了音乐,同时又补充、强化了音乐。

中国舞蹈家吴晓邦先生在理论和实践两个方面都做了验证。他认为:“任何舞蹈在艺术形象上都必须通过音乐,才能把它的‘意思’完整地表现出来。”他并且公开宣称自己曾从《义勇军进行曲》中“获得舞蹈形象”,他还指出“就是一个无伴奏的舞蹈,虽然没有声音,但他从无声中也有一种节奏动作,会使人感到无声胜有声。”

虽然有些舞蹈家为了强调舞蹈艺术的独立性,致力创作了不用音乐伴奏的作品。但还是用行走、踢踏、脚铃、手铃来随着身体的动作而发出有节奏的音响来替代音乐伴奏。从广义上说,这种有节奏的音响,就是音乐的基本因素。我国舞蹈家王曼力等编导表现张志新烈士在狱中斗争生活的舞蹈《无声的歌》,就是一个无音乐伴奏的舞蹈作品,但是它采用了风声、水声、镣铐声、鞭打声等音响效果来伴奏,其实这些音响本身就属于广义上的音乐,因为它有节奏、有律动、有音高、有音色,这些要素就是组成音乐的最重要的基本要素。概言之,舞蹈和音乐是不能分离的。

在舞蹈艺术的漫漫之路上,舞蹈与音乐已经发展成为一种“和谐一致的融洽关系”,二者超越了简单的合作关系,音乐甚至成为舞蹈本体的组成部分。对于舞蹈而言,音乐不仅仅是伴奏,也不仅仅是机械的节拍,而是在情感表现、艺术表达等更深层面上与舞蹈的“和谐一致”。无论专业人士还是普通观众,对于一场精彩绝伦的舞蹈演出的评价,必然会涉及舞蹈与音乐的这种“和谐一致的融洽关系”。这种“和谐一致”同时满足了观众的视觉体验和听觉体验,是 $1+1>2$ 的体验。两种艺术门类都具有的虚拟性同时也决定了二者都有着更为宽广的表现空间,二者的“和谐一致”“合二为一”会带来更为强烈的震撼效果。

二、舞蹈与音乐的艺术共性

舞蹈与音乐在起源上是不可分离的,舞蹈与音乐的“纯粹的”结合正是植根于两门艺术的艺术共性上。

音乐和舞蹈都是时间性艺术,都建立在节奏基础上,都具有虚拟性,就其基础来说都是表情的语言。正如音乐依赖于言语音调的表现力但不描绘语言一样,舞蹈同样也依赖于人体动作的表现力但并不描绘具体的动作。

传达情感是众多艺术门类共同的特征,舞蹈和音乐也不例外。舞蹈与音乐同属于表情艺术,舞蹈与音乐都“长于抒情,拙于叙事”,正所谓“歌以叙志,舞以宣情”。所以,舞蹈与音乐的另一个共同点是其抒情性。

音乐最大的特征就是揭示情感,每段旋律,每个音符都是情感的流露。古希腊美学家柏拉图认为节奏和曲调会渗透到灵魂里去,音乐性格的善恶使听者的灵魂变得优美或丑恶。所以,有人将音乐定义为“感情的速记术”、“情绪的语言”。而舞蹈艺术同样是抒情性艺术,有所不同的是,音乐是通过声音的强弱、高低、长短、快慢形成节奏和旋律来抒情;舞蹈则是通过人体的动作所呈现的动作力度、间歇、旋转、张弛、刚柔所形成的节奏与旋律来抒情。在舞蹈作品中,最能够感染人的往往是动作背后所传递的情感,也正是这份情感,维系着舞蹈编导、演员与观众之间的交流。

在传递情感方面,音乐旋律给予了舞蹈演员很大的启发和帮助,丰富了舞蹈演员的想象空间。作为一个职业的舞蹈编导或舞蹈演员,应该能主动捕捉音乐中所蕴藏的情感内涵,并且通过肢体表现把这种情感内涵传递给观众。当抽象的音

乐旋律由具象的身体语言诉说之时,情感也达到了视觉与听觉的“合二为一”,音乐与舞蹈就结合得天衣无缝了。舞蹈与音乐也正因为其难以模拟或再现客观对象的特性,二者才都具有了“只可意会,不可言传”的境界。

三、舞蹈与音乐的内在对应性

音乐作品是通过节奏、旋律、和声和曲式这四大基本要素来表达人类情感的。当舞蹈与之合作时,也存在着与其相对应的四个方面:

1. 音乐的节奏性与舞蹈的律动性;
2. 音乐的旋律性与舞蹈动作的歌唱性;
3. 音乐的和声与舞蹈动作的组合;
4. 音乐的曲式与舞蹈的结构。

下面就从这四个方面逐一进行阐述。

(一) 音乐的节奏性与舞蹈的律动性

应该说,舞蹈的全部律动都来自音乐的节奏。音乐节奏是舞蹈动作的基础,节奏是构成舞蹈动作的基本要素之一;也可以说,舞蹈动作律动性的实质就是节奏,而对节奏的感受力称之为节奏感。

节奏是舞蹈与音乐之间结合的自然基础。舞蹈和音乐都有节奏,舞蹈更需要音乐来强化节奏感。原始的舞蹈之所以一开始就与音乐结合在一起,根本原因就在于节奏。在原始舞蹈形成之初,与舞蹈结合在一起的通常是顿足、击掌、呼喊,这些自然融合在原始舞蹈中的“伴奏”的实质即为节奏。从更深层次的意义上看,人的有节奏的动作很自然地要求音乐来配合,历代各种有节奏的集体劳动都有标志性的劳动号子,且门类众多,大致分为:搬运号子、工程号子、农事号子、船渔号子、水上号子、陆地号子等。

例 1:

黑龙江伊春地区的抬木号子《哈腰挂》

哈拉腰的挂吧， 嘿 嘿， 前 后 接 钩，

嘿 嘿， 嘿 哏，

接 钩 就 挂 上 吧， 哟 嘿，

嘿 嘿， 嘿 哏， 嘿

嘿 嘿， 往 前 个 走 吧， 哟 嘿，

嘿， 嘿 嘿， 嘿 嘿，

嘿 嘿 嘿 的 老 哥 的 八 个

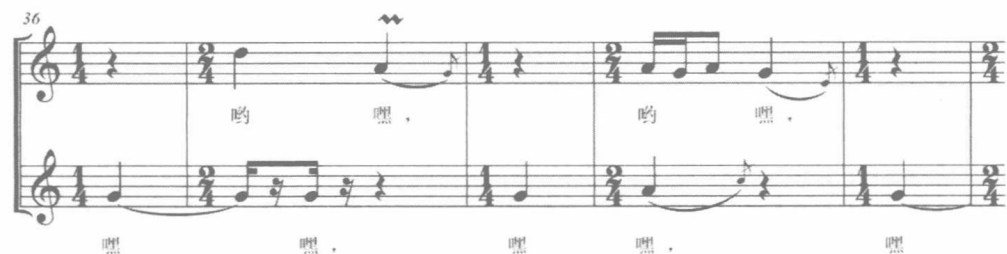
嘿 嘿 嘿 嘿 嘿 嘿

多 拉 加 个 小 心 的 哟 嘿， 嘿 嘿，

嘿 嘿 嘿 嘿 嘿，

这 就 个 前 走 吧 嘿 嘿，

嘿 嘿， 嘿 嘿， 嘿

舞蹈作为一种感情冲动的、自由的、有节奏的动作表现,自然更加需要音乐节奏的配合。

在舞蹈中,节奏是舞蹈的一部分,它不是游离于人体之外的,也不是陪衬人体

运动的某种手段,它应该是人内心节奏的外部体现。舞蹈动作幅度上的高低、仰俯对比;力度上的强弱、轻重区分;速度上的快慢缓急、抑扬顿挫等等,无一不是在音乐节奏中体现的。

在音乐中具在典型意义反复出现的节奏叫节奏型。在中国民族民间舞蹈中,不同舞蹈的风格可以通过不同的节奏、节奏型表现出来。在各个不同民族的舞蹈中,具有代表性的节奏型可以基本代表该舞蹈的民族特性。

例2:

维吾尔族舞蹈中的赛乃姆舞曲

Moderato

7

13

19

Allegro

25

32

38