

上海戏剧学院
Shanghai Theatre Academy China

规划建设教材

舞蹈基训 钢琴曲选

陆佳敏 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

上海戏剧学院
Shanghai Theatre Academy China

规划建设教材

舞蹈基训 钢琴曲选

陆佳敏 著

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈基训钢琴曲选/陆佳敏著. —北京: 文化艺术出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5039 - 3912 - 9

I. ①舞… II. ①陆… III. ①舞蹈音乐—钢琴曲—世界—选集 IV. ①J657. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 025737 号

舞蹈基训钢琴曲选

著 者 陆佳敏

责任编辑 周进生

装帧设计 李 鹏

绘谱制作 北京乐友世纪科技有限公司

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷

开 本 635 毫米×930 毫米 1/8

印 张 11

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 3912 - 9

定 价 32.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

前 言

光阴荏苒，我在上海戏剧学院舞蹈学院从事舞蹈伴奏工作已经十二个春夏秋冬，伴奏科目也涉及了各种舞蹈类别。

在每一个平凡的日子里，在每一节舞蹈基本功训练课上，我总是用眼睛默默地注视着舞者的每一个动作；灵巧的手指在黑白键上触摸着，用敏锐的音乐思绪来传递最真实的情感，即时用抽象的音乐来表达具象的舞蹈。如果用心去弹奏、去感受音乐与舞蹈间的对话，会觉得这工作极富创造力，每天都是新鲜的充满活力的，可以用充满想象力的音乐去表达舞蹈的内在意义。日复一日，年复一年，有过用文字来论述舞蹈伴奏的经验体会，这次想以自己创作的音乐作品来传递舞蹈伴奏的内涵。

舞蹈伴奏教材有过不少，但还是远远满足不了舞蹈伴奏工作者的需要。舞蹈本身有着一个变化发展的过程，而舞蹈伴奏音乐也应该是除了传统经典的曲目之外，呈现出多样化、多风格的特点。本教材中的作品都是根据舞蹈基训课上每一个动作组合的特点及其属性来进行创作的。经过多年的积累，精选了这些自己创作的曲目，编写完成《舞蹈基训钢琴曲选》，供广大舞蹈伴奏工作者使用，以丰富伴奏音乐曲目的选择。

本教材创作的曲目以流行小调、爵士风格较多，应该说更适用于芭蕾基训。中国舞基训除一些民族风很浓郁的组合，比如“腰”、“探海翻身”、“串翻身”等不适用之外，大部分组合还是可以在本钢琴曲选中选择到较合适的曲目，因此，教材名曰“舞蹈基训钢琴曲选”，显示了更宽泛的实用性。

另外，为了给刚接触舞蹈伴奏或想尝试舞蹈伴奏人员使用时提供方便，本教材在每首曲目之后编撰了演奏提示，供大家参考，这样能使钢琴伴奏者在最短时间内把握舞蹈动作的特性，对音乐做出正确的乐感处理。

在本教材的创作过程中得到了很多钢琴老师的帮助，尤其是张康明老师，给我提出很多宝贵的意见，在此表示最诚挚的感谢！在本教材的出版过程中也得到了舞蹈学院院长陈家年、副院长李海霞、芭蕾舞教研主任朱美丽、中国舞教研主任赵丽等老师以及学院教务处领导和老师们的鼎力支持，在此也一并表示最衷心的感谢！

最后，本教材在编写中由于作者水平有限，难免有不足之处，也恳请广大使用者提出宝贵意见，为今后的编写工作积累经验，也为舞蹈伴奏事业做出更好的贡献。

陆佳敏

2013年10月

教材导读

对于本教材的使用，我想对广大使用者提一些建议。

一、钢琴谱上伴奏音型的选择与变化

出现在钢琴伴奏谱上的音乐，由于篇幅的因素，曲作者往往只写了一种音型，在实际伴奏过程中，不能简单地完全照谱弹奏。这里有两个方法推荐给大家，如果一定要选某个旋律，首先要看看谱上写的音型是否符合要伴奏的舞蹈的节奏；如果需要整首作品，包括谱上现成的旋律和音型，那就要根据舞蹈动作，甚至某些细微的特征和变化及时做音型的调整，也就是说可以对钢琴谱上伴奏音型做适当的选择与变化，灵活使用教材。

二、钢琴谱上乐曲的结构要符合舞蹈动作编排的结构

使用本教材时，钢琴谱上乐曲的结构尽可能符合舞蹈动作编排的结构。钢琴伴奏谱上乐曲的结构可根据舞蹈做适当的调整，使得音乐结构和舞蹈结构一致，只有这样才能弹出完全贴切于舞蹈动作的伴奏，音乐表现的情绪和张力与舞蹈的意境才能相得益彰、融会贯通，达到珠联璧合的效果。

比如说，舞蹈结构是A+B+C，而伴奏谱上音乐结构是单二部曲式“A+B”，那就一定要相应地为伴奏音乐即兴创作或编写出第三个段落（C），使两者的结构基本一致。如果照搬谱上的乐曲不做任何改变地弹奏，舞蹈和音乐的情绪和张力就会有生搬硬套的感觉了。

三、钢琴伴奏谱上的旋律可做适当的变奏

钢琴伴奏谱上的音乐是基训课某一动作创作的版本，是一个基本的固定模式，篇幅也不长，在平时运用到课堂上的时候，要根据舞蹈动作的长度，适当进行增加或减少乐句的弹奏。在这种情况下，常见的做法就是反复弹奏几遍。如果在反复弹奏的时候，能根据舞蹈动作的细微变化，适当做些变奏处理，伴奏的效果会出彩很多。常用的一些变奏的技巧有加花旋律、变换和声、对比调性等。

目 录

配合把杆训练的乐曲

1. 清晨的风 (Stretch)	(1)
2. 十四岁的生日 (Stretch)	(4)
3. 安静的舞台 (Plie)	(6)
4. 灵魂歌者 (Plie)	(8)
5. 海天之间 (Tendu)	(10)
6. 情意浓浓 (Tendu)	(12)
7. 长滩假日 (Tendu)	(14)
8. 假面骑士 (Jete)	(16)
9. 塔兰泰拉 (Jete)	(18)
10. 荒漠 (Rond de Jambe Par Terre)	(20)
11. 蒲公英的微笑 (Rond de Jambe Par Terre)	(24)
12. 窗台边的风信子 (Fondu)	(26)
13. 雨滴 (Fondu)	(28)
14. 快乐的打击 (Frappe)	(30)
15. 袋鼠 (Frappe)	(32)
16. 勃拉姆斯的造访 (En l'air)	(33)
17. 樱花纷飞 (Adagio)	(34)
18. 清澈 (Adagio)	(36)
19. 勇士进行曲 (Grand Battement Jete)	(38)
20. 火烈鸟的舞蹈 (Grand Battement Jete)	(39)

配合地面训练的乐曲

21. 雅尼随想 (Port de Bras)	(41)
22. 迈阿密风情 (Tendu)	(43)
23. 孤独森林 (Adagio)	(45)

24. 梦境 (Adagio)	(47)
25. 旋转木马 (Pirouette)	(50)
26. 小松鼠的幽默 (Pirouette)	(52)
27. 公主的华丽裙摆 (Grand Pirouette)	(54)
28. 节日里的送餐员 (Chaine)	(56)
29. 无穷动 (Chaine)	(58)
30. 童趣 (Petie Allegro)	(60)
31. 舞之精灵 (Petie Allegro)	(61)
32. 午后的间歇 (Petie Allegro)	(62)
33. 山涧小溪 (Petie Allegro)	(63)
34. 开往布达佩斯的列车 (Sissonne)	(64)
35. 水上盛典 (Sissonne)	(66)
36. 五彩缤纷的焰火 (Sissonne)	(68)
37. 凯旋之歌 (Grand Allegro)	(70)
38. 脚尖波尔卡 (Releve)	(72)
39. 欢乐的加洛普舞 (Releve)	(73)
40. 郁金香波兰舞曲 (Poite)	(75)
41. 天堂花园 (Port de Bras)	(76)

配合把杆训练的乐曲

清晨的风

Stretch

Affettuoso 温柔地、亲切地

陆佳敏曲

Piano

mp

A

Pd. Pd. Pd. Pd. Pd.

Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd.

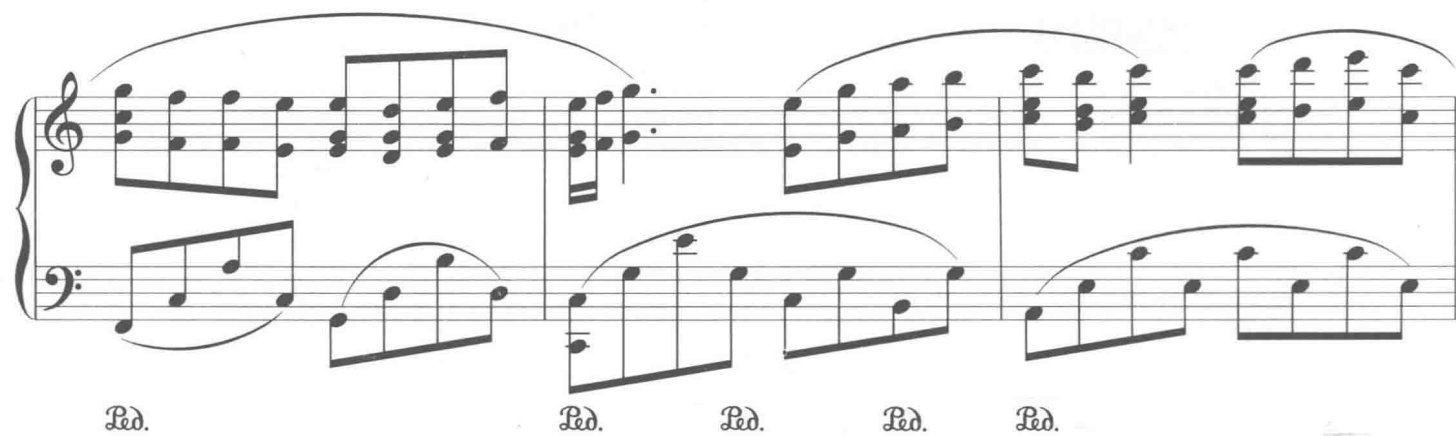
1. 2.

Pd. Pd. Pd. Pd. Pd.

B

mf

Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd.

First system of musical notation, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a series of chords and single notes, while the bass staff contains a continuous melodic line. The system is marked with five 'Rd.' (Right Hand) labels below the bass staff.

Second system of musical notation, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a series of chords and single notes, while the bass staff contains a continuous melodic line. The system is marked with three 'Rd.' (Right Hand) labels below the bass staff.

Third system of musical notation, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a series of chords and single notes, while the bass staff contains a continuous melodic line. The system is marked with three 'Rd.' (Right Hand) labels below the bass staff.

Fourth system of musical notation, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a series of chords and single notes, while the bass staff contains a continuous melodic line. The system is marked with five 'Rd.' (Right Hand) labels below the bass staff.

Fifth system of musical notation, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a series of chords and single notes, while the bass staff contains a continuous melodic line. The system is marked with four 'Rd.' (Right Hand) labels below the bass staff. A 'Fine' marking is present below the bass staff, and a 'C' (Coda) symbol is located above the treble staff.

The musical score is divided into four systems, each with a treble and bass staff. The bass staff in every system plays a steady eighth-note accompaniment, often with slurs. The treble staff features chords and short melodic lines. The first three systems conclude with a repeat sign (D.C.), while the fourth system ends with a double bar line and the instruction "D.S.".

演奏提示:

《清晨的风》可以作为基训课活动组合的音乐。演奏时应充分考虑到活动组合热身、舒展等特点,注意速度的控制,音色应尽量表现得亲切、柔和。这首曲子为 $\frac{4}{4}$ 拍,因此每 4 小节即可以完成一个 8 拍的舞蹈动作。A、B、C 三个段落各自有四个 8 拍,演奏时可以根据活动组合编排的长短任意组织需要的乐段。比如, A 段+B 段正好是活动组合常用的八个 8 拍。

十四岁生日

Stretch

Adagietto 小柔板

陆佳敏曲

Piano

Adagietto 小柔板

A

p

sempre

mp

A'

mf

Red. *Red.* *

Red. *Red.* *Red.*

B

f

Ped. *Ped.* *Ped.*

Ped.

rit.

演奏提示:

《十四岁生日》音乐单纯、清新，适用于基训课的活动组合。前四个8拍的伴奏织体非常简洁，而后四个8拍以十六分音符琶音的伴奏织体为主，音乐较为舒展，适合于幅度较大的展开延伸动作。在演奏时可以根据动作的性质变换左手的伴奏织体。另外，A'乐句是A的变奏，在实际演奏时可以根据动作的变化做一些适当的变奏。

安静的舞台

Plie

Andante tranquillo 安静的行板

陆佳敏曲

Piano

p

Andante tranquillo 安静的行板

sempre

mp

mf

演奏提示:

《安静的舞台》是一首以 $\frac{6}{8}$ 拍创作的Plie（蹲）的曲子。相对于 $\frac{3}{4}$ 拍， $\frac{6}{8}$ 拍具有更强的流畅性及律动感。对于高年级阶段的Plie训练时可以选用，以增加音乐的内涵，强调动作的连贯性。一般也是以8个小节作为一个8拍的动作，在下一个乐句之前做一个渐慢的音乐处理，给一个呼吸气口。演奏时注意音色的优美、歌唱，左手伴奏声部应尽量柔和、平稳。

灵魂歌者

Plie

Moderato espressivo 有表情的中板

陆佳敏曲

Piano

The piano score is written for a single piano instrument in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of five systems of music. The first system begins with a 'Piano' dynamic marking and includes four measures with a long melodic line in the right hand and a supporting bass line in the left hand, marked with 'Ped.' (pedal). The second system starts with a section marker 'A' and a 'mp' (mezzo-piano) dynamic, featuring more complex chordal textures and melodic movement. The third system includes a 'mf' (mezzo-forte) dynamic marking. The fourth system continues the melodic and harmonic development. The fifth system concludes with a 'f' (forte) dynamic and includes two measures marked with 'Ped.'.

Red. Red. Red.

Red. Red.

C

p

Red. Red. Red. Red. Red.

8va

rit.

Red. Red. Red. Red.

8vb

演奏提示:

基训课中Plie (蹲) 的训练常常用三拍子的音乐,《灵魂歌者》就是这样的一首乐曲。在三拍子的乐曲中,一般每8个小节对应一个8拍的动作。这首曲子的A、B两段各为两个8拍,正好对应四个8拍的动作。而C段实际上是一个尾声,可用于最后的站立,即静止的控制动作。如果没有最后的动作,也可以在B段结束演奏。如果某一个Plie组合是八个8拍,可进行重复,即A+B+A+B。重复时可做适当的变奏或转调演奏,从而丰富音乐的表达。

Plie强调动作过程中的连贯、平稳;节奏的平均分配;呼吸的自然均匀,故此在演奏时一定要注重音乐的安静、流畅及呼吸。在8小节的乐句后要配合舞蹈动作,给一个自然的“呼吸”气口。这是演奏Plie音乐的关键之所在。

海 天 之 蓝

Tendu

Gratioso 优美雅致地

陆佳敏曲

Piano

A

mp

B

f