

2016 年度北京市教委科研计划社科一般项目《中国古典舞音乐研究》项目资助

中国古典舞音乐研究

——乐舞相融六十载精华录

RESEARCH ON CHINESE CLASSICAL DANCING MUSIC
COLLECTION OF MUSIC FUSED WITH DANCE FOR 60 YEARS

张丽民◎著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

2016年度北京市教委科研计划社科一般项目
《中国古典舞音乐研究》项目资助

中国古典舞音乐研究 ——乐舞相融六十载精华录

RESEARCH ON CHINESE CLASSICAL DANCING MUSIC
COLLECTION OF MUSIC FUSED WITH DANCE FOR 60 YEARS

张丽民◎著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中国古典舞音乐研究：乐舞相融六十载精华录 / 张
丽民著. — 北京：人民邮电出版社，2017.7
ISBN 978-7-115-46107-0

I. ①中… II. ①张… III. ①古典舞蹈—舞蹈音乐—
研究—中国 IV. ①J618

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第134127号

内 容 提 要

本书是一部以分析舞蹈音乐为特色的理论研究专著，根据中国古典舞六十余年的发展成果，选取其中最具代表性的经典之作，通过资料搜集整理、音乐分析及对创作者的专访等形式，对中国古典舞音乐进行了深入、细致的研究。

全书共分两章，第一章概述了中国古典舞的历史与发展，阐述了中国古典舞的舞蹈及音乐特点；第二章为中国古典舞经典剧目的音乐分析，从作曲家生平、创作背景及创作历程、音乐分析和评论四个方面对舞剧作品进行了研究，对独立的古典舞作品根据剧目特色进行了分析。

本书既可作为舞蹈与音乐专业人士的理论参考书，也可作为高等院校相关专业的教材，还可供广大艺术爱好者学习中国古典舞音乐的知识。

◆ 著 张丽民

责任编辑 任文杰

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：17.5

2017年7月第1版

字数：266千字

2017年7月北京第1次印刷

定价：68.00 元

读者服务热线：(010)81055427 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

前 言

本书对中国古典舞的音乐进行了全面、系统、深入的研究,这样的研究是人类文化发展过程中极有价值的研究活动,推动并发展了舞蹈艺术理论体系薄弱领域的学科建设,是完善和发展舞蹈音乐理论的又一次突破性的科研项目,促进并发展了舞蹈与音乐的跨学科融合,填补了跨学科研究的空白,开创了舞蹈音乐理论研究的新领域。

中国古典舞有着悠久的历史。现在人们并不能看到从古代流传下来的舞蹈,只能从舞蹈文献中得知舞蹈作品的名字,从壁画、石雕、玉器、字画等留传下来的实物中看到定格的舞蹈姿态。中华人民共和国成立以后,中国古典舞得以重建。古典舞虽然只有短短六十余年的发展历史,但是其发展速度非常迅速,舞蹈作品的数量较为庞大,影响范围十分广泛。如今,古典舞已经成为最具中国特色、艺术价值极高的舞蹈种类。中国古典舞有着自己独特的舞蹈语汇、完善的教学体系及大量优秀的舞蹈作品,中国古典舞以其别具一格的艺术风格屹立于世界舞蹈之林。

中国古典舞音乐是中国传统文化孕育的艺术形式,它饱含着中华民族的审美追求和理想。在中国迅速崛起的21世纪,对六十多年来的中国古典舞音乐进行总结和归纳性的研究显得尤为重要和迫切。总结前人在古典舞音乐创作领域里的成就和规律,为今后古典舞音乐的创作和发展提供经验。因此,《中国古典舞音乐研究》不仅具有现实意义,更具有历史意义。

本书从六十多年来中国古典舞创作的剧目中筛选出具有代表性、历史意义且影响力较大的作品,特别将在音乐方面独具特色、具有研究价值的剧目音乐作为研究对象,从中揭示我国古典舞音乐发展变化的历程。

每一部舞蹈作品由于创作的时代不同、题材不同、作曲家不同、编导不同、演员不同,综合在一起便形成了各自的艺术特色。本书结合每一部舞蹈作品音乐的风格,采取不同的研究方式,多角度地研究、发掘其艺术价值,从而展现中国古典舞的音乐特征。

独特的视角、科学的态度、严谨的研究方式使这本专著内容充实,既有高度的专业水平,又通俗易懂,体现出本书科学性、创新性、实用性的特色。

目 录

第一章 中国古典舞概述

第一节	古典舞的历史与发展简述	009
-----	-------------------	-----

第二节	古典舞的舞蹈特点	013
-----	----------------	-----

第三节	古典舞的音乐特点	014
-----	----------------	-----

一、音阶与旋律	015
---------------	-----

二、乐器	016
------------	-----

三、曲式结构	021
--------------	-----

第二章 中国古典舞音乐分析

第一节	古典舞《飞天》	025
-----	---------------	-----

一、戴爱莲编导的古典舞双人舞《飞天》	025
--------------------------	-----

二、陈维亚编导的古典舞独舞《飞天》	027
-------------------------	-----

第二节	舞剧《宝莲灯》	028
-----	---------------	-----

一、作曲家张肖虎生平	028
------------------	-----

二、创作背景	029
--------------	-----

三、音乐分析	031
--------------	-----

四、评论	045
------------	-----

第三节	古典舞《春江花月夜》	047
-----	------------------	-----

一、民族管弦乐《春江花月夜》音乐分析	048
--------------------------	-----

二、陈爱莲表演的古典舞独舞《春江花月夜》	054
----------------------------	-----

三、王伟与李馨编导的古典舞群舞《春江花月夜》	058
------------------------------	-----

四、佟睿睿编导的古典舞独舞《春江花月夜》	059
----------------------------	-----

五、邓林编导的芭蕾舞群舞《春江花月夜》	059
---------------------------	-----

第四节 舞剧《鱼美人》.....061

一、作曲家杜鸣心生平.....061

二、创作背景.....063

三、音乐分析.....067

四、评论.....096

第五节 古典舞《霓裳羽衣舞》.....097

一、琵琶古曲《月儿高》音乐分析.....099

二、陈爱莲表演的古典舞独舞《霓裳羽衣舞》.....108

三、范东凯编导的古典舞群舞《霓裳羽衣舞》.....110

第六节 舞剧《丝路花雨》.....114

一、创作背景.....114

二、编导之一许琪.....117

三、音乐分析.....118

四、评论.....162

第七节 大型乐舞《敦煌古乐》.....166

一、《敦煌古乐》采用了千年曲谱.....167

二、《敦煌古乐》是以敦煌曲子辞为唱词.....170

三、研制一批仿唐乐器用于《敦煌古乐》的演奏.....170

四、《敦煌古乐》从壁画中寻找舞蹈的创作依据.....171

五、《敦煌古乐》的“化服道”均有严格的历史原型和出处.....171

第八节 古典舞《新婚别》.....176

一、诗歌、音乐、舞蹈《新婚别》.....177

二、舞蹈《新婚别》音乐分析.....178

三、关于作曲家张晓峰、朱晓谷.....189

第九节 20 世纪 80 年代部分古典舞音乐分析 190

- 一、古典舞《昭君出塞》..... 190
- 二、古典舞《江河水》..... 192
- 三、古典舞《木兰归》..... 195

第十节 20 世纪 90 年代部分古典舞音乐分析 201

- 一、古典舞《醉鼓》..... 201
- 二、古典舞《旦角》..... 202
- 三、古典舞《踏歌》..... 204
- 四、古典舞《萋萋长亭》..... 210

第十一节 舞剧《边城》..... 219

- 一、作曲家杨天解生平 219
- 二、音乐创作历程 223
- 三、音乐分析 228
- 四、评论 254

第十二节 21 世纪部分古典舞音乐分析 256

- 一、古典舞《扇舞丹青》..... 256
- 二、古典舞《大漠孤行》..... 260
- 三、舞剧《霸王别姬》..... 262
- 四、古典舞《洛神》..... 264
- 五、古典舞《贵妃醉酒》..... 266
- 六、古典舞《春闺梦》..... 268
- 七、古典舞《芳春行》..... 271
- 八、论文《论戏曲舞蹈特色》..... 274

后 记 280

2016年度北京市教委科研计划社科一般项目
《中国古典舞音乐研究》项目资助

中国古典舞音乐研究 ——乐舞相融六十载精华录

RESEARCH ON CHINESE CLASSICAL DANCING MUSIC
COLLECTION OF MUSIC FUSED WITH DANCE FOR 60 YEARS

张丽民◎著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中国古典舞音乐研究：乐舞相融六十载精华录 / 张
丽民著. — 北京：人民邮电出版社，2017.7
ISBN 978-7-115-46107-0

I. ①中… II. ①张… III. ①古典舞蹈—舞蹈音乐—
研究—中国 IV. ①J618

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第134127号

内 容 提 要

本书是一部以分析舞蹈音乐为特色的理论研究专著，根据中国古典舞六十余年的发展成果，选取其中最具代表性的经典之作，通过资料搜集整理、音乐分析及对创作者的专访等形式，对中国古典舞音乐进行了深入、细致的研究。

全书共分两章，第一章概述了中国古典舞的历史与发展，阐述了中国古典舞的舞蹈及音乐特点；第二章为中国古典舞经典剧目的音乐分析，从作曲家生平、创作背景及创作历程、音乐分析和评论四个方面对舞剧作品进行了研究，对独立的古典舞作品根据剧目特色进行了分析。

本书既可作为舞蹈与音乐专业人士的理论参考书，也可作为高等院校相关专业的教材，还可供广大艺术爱好者学习中国古典舞音乐的知识。

-
- ◆ 著 张丽民
责任编辑 任文杰
责任印制 方 航
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：17.5 2017年7月第1版
字数：266千字 2017年7月北京第1次印刷
-

定价：68.00 元

读者服务热线：(010)81055427 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315
广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

前 言

本书对中国古典舞的音乐进行了全面、系统、深入的研究,这样的研究是人类文化发展过程中极有价值的研究活动,推动并发展了舞蹈艺术理论体系薄弱领域的学科建设,是完善和发展舞蹈音乐理论的又一次突破性的科研项目,促进并发展了舞蹈与音乐的跨学科融合,填补了跨学科研究的空白,开创了舞蹈音乐理论研究的新领域。

中国古典舞有着悠久的历史。现在人们并不能看到从古代流传下来的舞蹈,只能从舞蹈文献中得知舞蹈作品的名字,从壁画、石雕、玉器、字画等留传下来的实物中看到定格的舞蹈姿态。中华人民共和国成立以后,中国古典舞得以重建。古典舞虽然只有短短六十余年的发展历史,但是其发展速度非常迅速,舞蹈作品的数量较为庞大,影响范围十分广泛。如今,古典舞已经成为最具中国特色、艺术价值极高的舞蹈种类。中国古典舞有着自己独特的舞蹈语汇、完善的教学体系及大量优秀的舞蹈作品,中国古典舞以其别具一格的艺术风格屹立于世界舞蹈之林。

中国古典舞音乐是中国传统文化孕育的艺术形式,它饱含着中华民族的审美追求和理想。在中国迅速崛起的21世纪,对六十多年来的中国古典舞音乐进行总结和归纳性的研究显得尤为重要和迫切。总结前人在古典舞音乐创作领域里的成就和规律,为今后古典舞音乐的创作和发展提供经验。因此,《中国古典舞音乐研究》不仅具有现实意义,更具有历史意义。

本书从六十多年来中国古典舞创作的剧目中筛选出具有代表性、历史意义且影响力较大的作品,特别将在音乐方面独具特色、具有研究价值的剧目音乐作为研究对象,从中揭示我国古典舞音乐发展变化的历程。

每一部舞蹈作品由于创作的时代不同、题材不同、作曲家不同、编导不同、演员不同,综合在一起便形成了各自的艺术特色。本书结合每一部舞蹈作品音乐的风格,采取不同的研究方式,多角度地研究、发掘其艺术价值,从而展现中国古典舞的音乐特征。

独特的视角、科学的态度、严谨的研究方式使这本专著内容充实,既有高度的专业水平,又通俗易懂,体现出本书科学性、创新性、实用性的特色。

目 录

第一章 中国古典舞概述

第一节 古典舞的历史与发展简述 009

第二节 古典舞的舞蹈特点 013

第三节 古典舞的音乐特点 014

一、音阶与旋律 015

二、乐器 016

三、曲式结构 021

第二章 中国古典舞音乐分析

第一节 古典舞《飞天》 025

一、戴爱莲编导的古典舞双人舞《飞天》 025

二、陈维亚编导的古典舞独舞《飞天》 027

第二节 舞剧《宝莲灯》 028

一、作曲家张肖虎生平 028

二、创作背景 029

三、音乐分析 031

四、评论 045

第三节 古典舞《春江花月夜》 047

一、民族管弦乐《春江花月夜》音乐分析 048

二、陈爱莲表演的古典舞独舞《春江花月夜》 054

三、王伟与李馨编导的古典舞群舞《春江花月夜》 058

四、佟睿睿编导的古典舞独舞《春江花月夜》 059

五、邓林编导的芭蕾舞群舞《春江花月夜》 059

第四节 舞剧《鱼美人》.....061

- 一、作曲家杜鸣心生平.....061
- 二、创作背景.....063
- 三、音乐分析.....067
- 四、评论.....096

第五节 古典舞《霓裳羽衣舞》.....097

- 一、琵琶古曲《月儿高》音乐分析.....099
- 二、陈爱莲表演的古典舞独舞《霓裳羽衣舞》.....108
- 三、范东凯编导的古典舞群舞《霓裳羽衣舞》.....110

第六节 舞剧《丝路花雨》.....114

- 一、创作背景.....114
- 二、编导之一许琪.....117
- 三、音乐分析.....118
- 四、评论.....162

第七节 大型乐舞《敦煌古乐》.....166

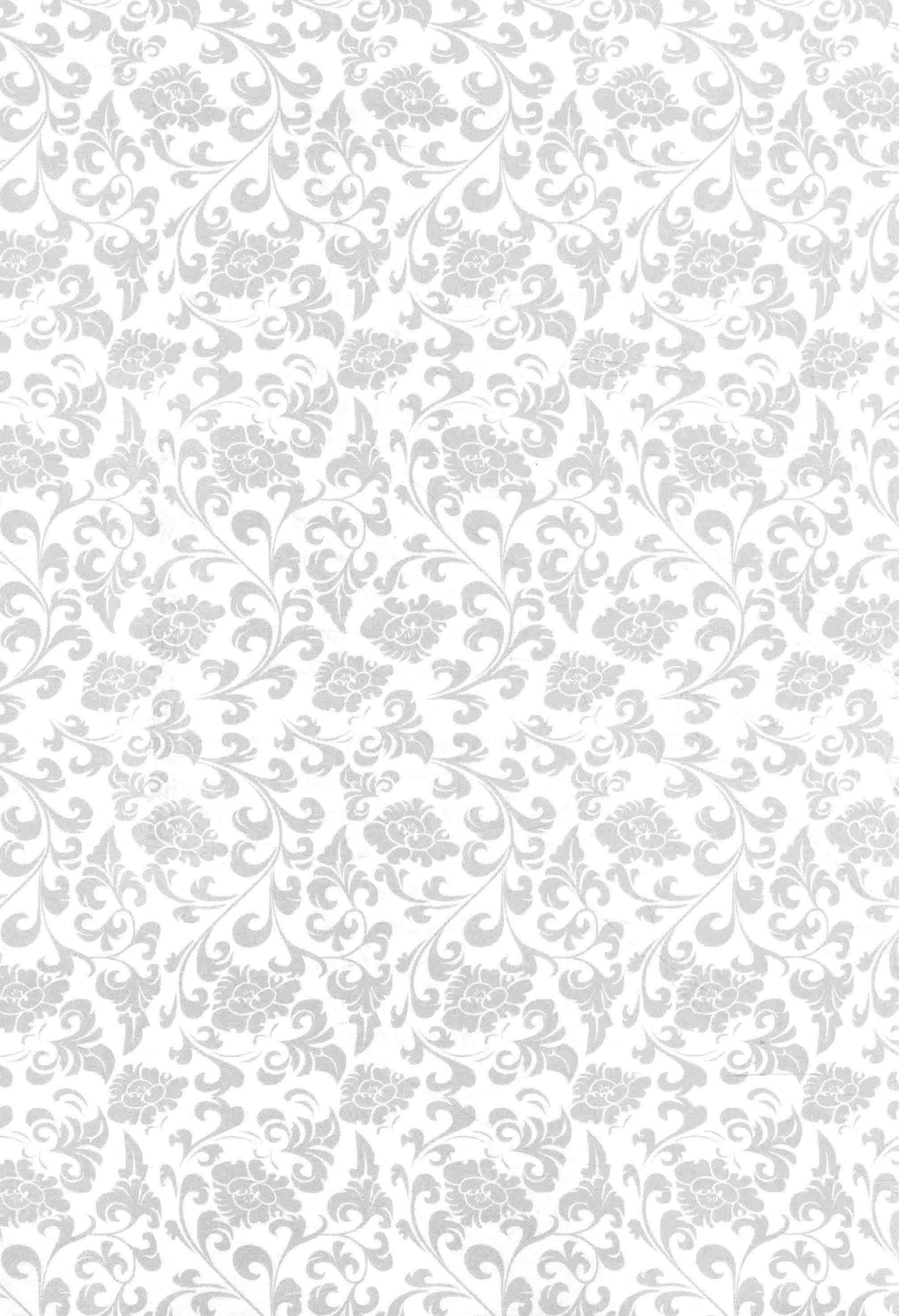
- 一、《敦煌古乐》采用了千年曲谱.....167
- 二、《敦煌古乐》是以敦煌曲子辞为唱词.....170
- 三、研制一批仿唐乐器用于《敦煌古乐》的演奏.....170
- 四、《敦煌古乐》从壁画中寻找舞蹈的创作依据.....171
- 五、《敦煌古乐》的“化服道”均有严格的历史原型和出处.....171

第八节 古典舞《新婚别》.....176

- 一、诗歌、音乐、舞蹈《新婚别》.....177
- 二、舞蹈《新婚别》音乐分析.....178
- 三、关于作曲家张晓峰、朱晓谷.....189

第九节	20 世纪 80 年代部分古典舞音乐分析	190
一、古典舞《昭君出塞》		190
二、古典舞《江河水》		192
三、古典舞《木兰归》		195
第十节	20 世纪 90 年代部分古典舞音乐分析	201
一、古典舞《醉鼓》		201
二、古典舞《旦角》		202
三、古典舞《踏歌》		204
四、古典舞《萋萋长亭》		210
第十一节	舞剧《边城》	219
一、作曲家杨天解生平		219
二、音乐创作历程		223
三、音乐分析		228
四、评论		254
第十二节	21 世纪部分古典舞音乐分析	256
一、古典舞《扇舞丹青》		256
二、古典舞《大漠孤行》		260
三、舞剧《霸王别姬》		262
四、古典舞《洛神》		264
五、古典舞《贵妃醉酒》		266
六、古典舞《春闺梦》		268
七、古典舞《芳春行》		271
八、论文《论戏曲舞蹈特色》		274
后 记		280

第一章 中国古典舞概述

第一节 古典舞的历史与发展简述

中国是有着悠久历史的文明古国，从我国现存极为丰富的石窟壁画、雕塑、石砖雕刻、陶俑、玉器等各种文物，以及各种出土实物上的绘画、纹饰中，均能找到与舞蹈有关的痕迹，这些痕迹有着丰富的舞蹈姿态和内容，记述着它们曾经的灿烂与辉煌。从而表明人类社会在不断发展的过程中，历朝历代都积淀着异彩纷呈的文化艺术形式。

中国舞蹈史系统地阐述了从原始舞蹈“舞”的起源，到历代舞蹈的表演形式、舞蹈剧目、表现功能、思想内容等。我国相关的文史资料也曾对过去的舞蹈盛世有过记载，对舞蹈作品有过描述，对舞蹈内容有过具体的记录。这一切说明舞蹈在每个历史阶段都是一种不可缺少的艺术形式。

在历史的发展进程中，古典舞曾经是宫廷和市民喜爱的舞蹈形式，是什么使古典舞艺术失去活力？为什么古典舞表演、生存、传承受到限制？古典舞为什么没能像戏曲一样代代流传下来？这些是后世理论家永远解不完的谜题。关于没有传承下来的原因看法不一，其中一种看法认为中国古典舞自宋代以后由宫廷文化转变为市民娱乐文化，独立的舞蹈表演形式兼容于戏曲舞蹈中，转化为了戏曲“唱、念、做、打”的综合表演形式，古典舞成为戏曲的一个部分而存在。古典舞被宋代戏曲所吸收的观点有一定道理，因为戏曲在历代传承过程中，戏曲舞蹈的一些姿态和造型，保留了中国古代舞蹈的痕迹。

今天人们能够演奏和聆听几百年前欧洲的钢琴曲、小提琴曲、交响乐及歌剧，完全归功于五线谱的发明。今天人们能够演奏和聆听到上千年的中国古琴曲，完全归功于古琴有它特殊记录乐曲的方法，即减字谱。中国古典舞不能传承下来，我认为原因很复杂，其一，独立的古典舞形式发展得并不足够完善；其二，古典舞的发展与当时的经济繁荣程度和社会稳定程度有关；其三，古典舞的衰落与其

欣赏者为小众有关；其四，古典舞没有建立完善的舞蹈记录方法。

尽管历史上出现过一些舞谱用以详细记录舞蹈的技巧、动作姿态和队形等，但古典舞有它的特殊性，只凭着文字的描述或一些术语来记录舞蹈动作是远远不够的，例如动作与音乐的配合等，所以说完美地记录古典舞在古代是很难实现的。一种科学、可用的记录舞蹈的专有方法，一定是能够将舞蹈作品完整地表演出来，无论经历怎样的沧桑，这种记录总会再现当年的舞蹈情景，就如同记录音乐的五线谱和古琴的减字谱一样，古典舞的传承实际上和戏曲有着相似之处，依靠口传心授、代代相传可能是舞蹈这种艺术形式最好的记录方式。

新中国成立以前，中国舞蹈专业教育机构并不完善，从事舞蹈创作、表演的人非常少，社会教育普及程度不是很高，能够欣赏舞蹈的人也不多。特别是连年的战乱和并不稳定的社会基础，更使得舞蹈艺术岌岌可危，在这样的历史背景下，舞蹈作为独立的艺术形式发展得十分缓慢，创作出来的作品影响范围也十分有限。

舞蹈在中国民间始终处于比较原始、活跃的状态，由于舞蹈与人们的生活需求紧密相关，所以舞蹈在民间不会消失，只是处于自生自灭的环境中，艺术水平和技术水平参差不齐，舞蹈动作也不十分规范。尽管民间舞蹈历史很长，但是在这样的状态下，其发展依然较为缓慢，远不及戏曲。戏曲在世代相传中，有历代文人的加入，艺术水平既有传承又有发展。

新中国成立以后，我国舞蹈家从20世纪50年代开始，根据“百花齐放、推陈出新”的方针政策，建立和发展具有民族特色的中国舞蹈事业。当时中国既没有从古代传承下来的专业舞蹈形式，也没有现成的中国舞剧艺术，对于国外芭蕾舞采取不套用现成的基本动作为原则，所以，一切都是从零开始。中国古典舞在六十多年的发展过程中，经历着初创期、停滞期、发展期、成熟期、创新期等多个阶段。

20世纪50年代是第一个阶段——初创期。这个阶段对于古典舞的形成与发展尤为重要，它奠定了中国古典舞的基本风格，确立了古典舞主要是对中国戏曲舞蹈的模仿、移植、提炼、整理的基本准则，借用“戏曲动作”“戏曲身段组合”“戏曲行当表演片段”，同时吸收武术的动作技法、技巧。古典舞剧目初期也是依靠