

WUDAO YINGYUE CHUANGZUO RUMEN

► 杨瑞庆/著

Wudao
Yingyue
Chuangzuo
Rumen

舞蹈音乐创作入门

安徽文艺出版社

J618

3

2007

杨瑞庆/著

舞蹈音乐创作入门

Wudao

Yinyue

Chuangzuo

Rumen

安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈音乐创作入门/杨端庆著. —合肥:安徽文艺出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-5396-2815-8

I. 舞... II. 杨... III. 舞蹈音乐—创作方法
IV. J618

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 108461 号

舞蹈音乐创作入门

杨端庆 著

责任编辑:洪少华

出版:安徽文艺出版社(合肥市金寨路 381 号)

邮政编码:230063

网 址:www.awpub.com

发 行:安徽文艺出版社发行科

印 刷:安徽合肥中德印刷培训中心印刷厂

开 本:880×1230 1/32

印 张:7.25

字 数:190,000

印 数:3000

版 次:2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5396-2815-8

定 价:18.00 元

(本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换)

内容提要

舞蹈和音乐是一对孪生姐妹，相互依存、相互交融。本书用简洁明快的语言，介绍了舞蹈音乐的起源、功能与属性，并从素材搜集、手法运用、主题设计、结构布局等方面，阐述了舞蹈音乐创作的基本方法和思路。作者在书中列举了许多典型而成功的舞蹈音乐创作实例，对学习具有很好的启示作用。本书适合舞蹈音乐创作学习者和业余作曲爱好者阅读。

杨瑞庆

中国音乐家协会会员，中国社会音乐研究会理事，研究馆员。曾出版《自学作曲辅导教程》《自学合唱编配辅导教程》《自学简谱辅导教程》《歌曲创作90题》《向名家、名作学作曲》《中国风格旋律写作》《中国民歌旋律形态》《歌曲旋律100年》《戏曲、曲艺唱腔设计》《实用旋律学初探》《听歌、唱歌、写歌》《通俗歌曲创作漫谈》《歌曲创作探索》《评歌论曲》《基本乐理应考速成》《视唱练耳应考速成》《音乐知识应考速成》等。

前 言

舞蹈音乐,顾名思义就是用于舞蹈的音乐。舞蹈是运用肢体语言作为表现手段的艺术形式,音乐是运用音响语言作为表现手段的艺术形式。舞蹈和音乐是与生俱来的一对孪生姐妹,两者结合,使舞蹈更有感染力。虽然也有人认为舞蹈音乐是舞蹈的灵魂,但笔者认为舞蹈音乐还是处于从属地位,是为舞蹈服务的一种音乐形式。

长期以来,舞蹈大多借用民间乐曲和民间歌曲来伴奏,或采用现成的音乐编舞,所以舞蹈音乐创作一直没有引起足够的重视。自从原创舞蹈得到大力提倡后,舞蹈音乐的创作才得到了发展。很多作曲家加入到舞蹈音乐的创作行列中,不断探索、实践,并取得了丰硕成果。

舞蹈音乐必须和舞蹈水乳交融,因此它具有特殊的作曲要求。虽然,我们已接触到许多非常优秀的舞蹈音乐,但从未有人系统地总结过这些作品的创作经验。公开出版的舞蹈音乐曲谱少之又少,也未听说过音乐院校中有开设舞蹈音乐创作的课程,未看到过书店中有关舞蹈音乐创作的通俗读物,所以要学习舞蹈音乐创作只能在聆听优秀作品中感悟,在实践写作中摸索。可想而知,学习是艰难的,进步是缓慢的。

笔者从事群众文化工作三十多年,长期和我周围的舞蹈编导

们共谋舞蹈创作,每有创作任务,我都承担了舞蹈音乐的设计,至今也积累起数十个作品,从较粗糙到较完善,从活跃在乡镇舞台到选调进省市舞台,直至走上了中国艺术节的大舞台。由于对舞蹈音乐创作的不懈追求,才取得了一点小小的成绩,也从中摸索出一些舞蹈音乐创作的规律,积累了一些舞蹈音乐创作的经验。

当前,群众性的文艺活动开展得如火如荼,舞蹈又常常是文艺演出中的“重头戏”,而舞蹈音乐创作便是常会碰到的难题。很多具有一定基础的作曲者都很想尝试舞蹈音乐创作,但往往没有参考读物的指点而认为高不可攀,不敢下手。对此,笔者深有体会。于是,才有了写作本书的念头。盼望本书能解决舞蹈音乐创作中的一些困难。

本书的写作内容追求简洁、实用,写作形式采用叙述和谱例相结合的方法。由于公开出版的舞蹈音乐曲谱非常少,所以只得收集一些优秀舞蹈音乐的音响进行记谱,还采用了不少笔者的创作实例。

应该说,舞蹈音乐的创作是一个大课题,本书只涉及小型舞蹈的主旋律创作,而且涉及这个领域的研究还只属于浅层次的,所以有许多方面还谈得不深不透不全,敬请读者批评指正。

杨瑞庆

2006年11月

目 录

前 言	(1)
第一章 舞蹈音乐的源流	(1)
一、古代舞蹈	(3)
二、近代舞蹈	(7)
三、现代舞蹈	(12)
第二章 舞蹈音乐的功能	(21)
一、丰富感官	(22)
1. 感受不同种类	(22)
①纯音乐	(22)
②歌舞乐	(23)
③综合乐	(24)
2. 感受不同制作	(27)
①乐队音乐	(28)
②电脑音乐	(28)
③合成音乐	(28)
二、制定节律	(29)
1. 长短形态的节奏	(29)

2. 快慢形态的节奏	(30)
3. 奇偶形态的节奏	(31)
4. 散整形态的节奏	(32)
三、提示风格	(33)
1. 音调提示	(33)
2. 乐器提示	(37)
四、表现情绪	(38)
1. 抒情性情绪	(39)
2. 热情性情绪	(39)
五、描绘形象	(40)
1. 人物形象	(40)
2. 情景形象	(44)
第三章 舞蹈音乐的属性	(48)
一、按表演人数分	(48)
1. 独舞	(48)
2. 组舞	(49)
3. 群舞	(50)
二、按演员性别分	(51)
1. 男性	(52)
2. 女性	(52)
3. 同性	(53)
4. 异性	(54)
三、按动作语汇分	(55)
1. 民间舞	(56)
2. 古典舞	(57)

3. 民族舞	(58)
4. 现代舞	(59)
5. 芭蕾舞	(61)
6. 国标舞	(62)
7. 体育舞	(63)
8. 娱乐舞	(64)
9. 广场舞	(65)
10. 健身舞	(65)
四、按表演内容分	(65)
1. 情绪舞	(66)
2. 情节舞	(67)
3. 情景舞	(68)
五、按表演群体分	(71)
1. 年龄群体	(71)
① 儿童舞蹈	(71)
② 青少年舞蹈	(71)
③ 中老年舞蹈	(72)
2. 职业群体	(72)
① 军人舞蹈	(72)
② 工人舞蹈	(72)
③ 农民舞蹈	(72)
第四章 舞蹈音乐的设计	(73)
一、运用音乐	(74)
1. 运用曲名	(75)
2. 运用曲意	(76)

二、选择音乐	(78)
1. 选择律动	(79)
2. 选择气韵	(80)
三、处理音乐	(81)
1. 增删处理	(82)
2. 剪接处理	(83)
四、创作音乐	(85)
1. 定拍式	(85)
2. 定时式	(88)
3. 定段式	(91)
4. 定题式	(94)
第五章 舞蹈音乐的素材	(97)
一、音调素材	(97)
1. 民间音调	(97)
2. 戏曲音调	(102)
3. 歌曲音调	(107)
4. 原创音调	(110)
二、节奏素材	(114)
1. 旋律节奏	(114)
2. 和声节奏	(117)
3. 传统节奏	(118)
4. 现代节奏	(119)
第六章 舞蹈音乐的主题	(123)
一、主题的吻合性	(124)
1. 主题与题材相吻合	(125)

①历史题材	(125)
②当代题材	(126)
2. 主题与风格相吻合	(127)
①民族风格	(127)
②现代风格	(128)
3. 主题与内容相吻合	(129)
①情节内容	(129)
②人物内容	(130)
二、主题的生动性	(131)
1. 音乐形象的生动	(132)
①逼真	(132)
②新颖	(133)
2. 音乐节奏的生动	(134)
①自然	(134)
②夸张	(135)
3. 音乐语言的生动	(135)
①素材	(136)
②旋法	(137)
第七章 舞蹈音乐的延伸	(141)
一、统一手法	(141)
1. 重复	(142)
2. 再现	(143)
3. 合尾	(145)
4. 变奏	(148)
5. 贯穿	(152)

二、对比手法 (156)

1. 变拍 (157)

①散整对比 (157)

②奇偶对比 (159)

2. 变速 (161)

①快转慢 (161)

②慢转快 (162)

3. 变调 (164)

①调式对比 (164)

②调性对比 (165)

4. 变旋 (168)

第八章 舞蹈音乐的结构 (177)

一、乐句的方整性 (177)

1. 创作音调 (178)

2. 改编音调 (180)

二、乐段的复合性 (182)

1. 两重复合 (183)

2. 三重复合 (184)

3. 四重复合 (186)

三、曲式的自由性 (191)

1. 再现式 (191)

2. 变奏式 (194)

3. 贯穿式 (195)

四、结构的附加性 (198)

1. 引子 (198)

①气氛式	(198)
②情景式	(199)
③律动式	(200)
2. 尾声	(201)
①点题式	(201)
②高潮式	(203)
③意境式	(204)
3. 铺垫	(205)
①节奏式	(206)
②分解式	(207)
③旋律式	(208)
第九章 舞蹈音乐的审美	(210)
一、常规要求	(210)
1. 可听性	(210)
①旋律优美	(210)
②发展严谨	(211)
③风格鲜明	(211)
2. 可跳性	(212)
①节奏规整	(212)
②律动清晰	(212)
③情感丰富	(212)
3. 可看性	(213)
①珠联璧合	(213)
②锦上添花	(213)
③扬长避短	(214)

二、创新要求	(214)
1. 旋律新	(214)
① 节奏强化	(214)
② 音调淡化	(214)
2. 手法新	(215)
① 重用主题	(215)
② 少用歌唱	(215)
3. 音响新	(215)
① 音源新鲜	(215)
② 配器新颖	(216)
主要参考书目	(218)

第一章 舞蹈音乐的源流

舞蹈和音乐是两个各具特色的艺术门类。“歌主声,舞主形”(《通志·乐略》)这句话就点明了音乐以声音为表现手段,舞蹈以动作为表现手段的特点。虽然表现功能各具特色,但常是结合在一起,互为补充,互为促进。原始的表演艺术常是音舞一体,古时候的乐舞就是边奏边舞,古时候的歌舞就是边唱边舞,说明了舞蹈离不开音乐。

这里讲的“舞蹈音乐”就是用于舞蹈的音乐。应该说舞蹈是主体,主要的;音乐是附体,次要的。虽然有人说“音乐是舞蹈的灵魂”,说明了音乐在舞蹈创作中起着举足轻重的作用,但还得承认这里的音乐是为舞蹈服务的。音乐只提供了舞蹈的节律基础和情绪氛围。

所有艺术都是人类在劳动和生活中提炼出来的,而舞蹈能更早期地实践。因为舞蹈是利用人的四肢和躯干作为表现工具的,人类自身已具备。当人的生命第一天来到这个世界时,就会本能地“手舞足蹈”起来。在人类还没有语言之前,也是利用动作来表达交往要求和思想感情的。所以说舞蹈孕育于生命之初,发端于语言之前,堪称“艺术之母”。

原始社会是以群居生活、群体劳动为主的,有时为了搬动一个较大的石块抬动一个较大的猎物,就需要众人步调一致地劳作。

为了能统一劳动的动作,就会发出“哼唷——嗨哟”的劳动号子声,这“统一的劳动动作”就是原始舞蹈的雏形,这“统一的劳动号子”就是舞蹈音乐的原始形态。所以说音乐和舞蹈是与生俱来的共同体,互相依赖,水乳交融。

历史在不断地前进,艺术也在不断地提高。舞蹈从简单的挥臂扭腰,发展到后期的道具运用、盛装曼舞;音乐也从简单的击石吹哨,发展到后期的敲锣打鼓、丝竹齐鸣,使舞蹈与音乐珠联璧合,成为艺坛上的亮丽风景。

舞蹈和音乐何以能如此完美地结合?

一是舞蹈和音乐存在着互依条件。

舞蹈和音乐都是通过艺术家的临场表演来产生艺术感染力的。舞蹈是通过人体的动作、表情和肢体图像来表现作品的,音乐是通过声乐和器乐音响来表现作品的,两者都“长于抒情,拙于叙事”,都属于表演艺术;舞蹈和音乐都是随着时间的流逝而展示作品的,所以都属于时间艺术。在特定的时间段中,既能看到舞蹈,又能听到音乐,当然大大提高了作品的表现力。

二是舞蹈和音乐存在着互补条件。

舞蹈的本体属于视觉艺术,又属于造型艺术、空间艺术,主要提供视觉器官的享受;音乐的本体主要属于听觉艺术,又是抽象艺术,主要提供听觉器官的享受。在欣赏一个艺术作品时,能有多种感官共同享受,当然是更完美的了,捕捉到的艺术信息会更广泛、更全面。

舞蹈和音乐的结合,使舞蹈作品的表现力更丰满、更立体。当舞蹈语言难以理解时,有音乐语言作注解,可帮助观赏者看懂舞蹈;当舞蹈语言需要夸张时,有音乐语言作烘托,可增强作品的感染力。可见舞蹈和音乐是“天造一对”,互依互补。