

北京市教育委员会社会科学计划重点项目

性格舞蹈剧目 伴奏曲集

王毅 吴卉 编著

Piano Accompaniments for Stage Performance of character Dances

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

北京市教育委员会社会科学计划重点项目

性格舞蹈剧目 伴奏曲集

王 毅 吴 卉 编著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

性格舞蹈剧目伴奏曲集 / 王毅, 吴卉编著 - 上海: 上海音乐出版社,
2013.12

ISBN 978-7-5523-0394-0

I. 性… II. ①王… ②吴… III. 芭蕾舞 - 舞蹈音乐 - 钢琴曲 - 世界
- 选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 268321 号

书 名: 性格舞蹈剧目伴奏曲集

编 著: 王 毅 吴 卉

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 毛静颖 (见习编辑) 龚琦雁 (见习编辑)

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

出 版: 上海世纪出版集团 上海音乐出版社

地 址: 上海市绍兴路 7 号

邮 编: 200020

网 址: www.smph.cn

电子邮箱: editor_book@smph.cn

印 订: 上海书刊印刷有限公司

发 行: 上海音乐出版社

开 本: 640×935 1/8 印张: 33.5 乐谱: 268 面

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-0394-0/J · 0332

定 价: 60.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序 言

这两本曲集是继《历史生活舞蹈伴奏曲集》之后,王毅和吴卉老师的又一力作,也是本人主持的“中国芭蕾性格舞蹈传承与创新研究”和“性格舞蹈本科教学法教材研究”项目一个部分。首先要感谢二位老师在性格舞蹈课程音乐伴奏上给予的大力支持,以及对音乐伴奏教材整理的所付出的辛勤劳动!

性格舞蹈课程在北京舞蹈学院芭蕾舞学科设置上已开设了半个多世纪。早在1955年,莫斯科舞蹈学校资深专家塔玛拉·列舍维奇来北京舞蹈学校(北京舞蹈学院的前身),不仅为我们培养了第一批芭蕾表演人才,还培养了第一批性格舞蹈课程教师,他们是:陆文鉴、邬福康、孔令璋、林莲蓉、贾璇和王婧。那时候,性格舞蹈的音乐伴奏谱包括由俄罗斯专家带来的部分音乐,及前辈们在教学过程中积累而成的音乐。而今这些乐谱已经远远不够教学所需。

五十多年过去了,随着国家社会的变化和进步,艺术形式更为丰富多彩,人们对艺术审美的需求也更为多样化。特别是跨入21世纪之后,北京舞蹈学院逐渐形成了从中专、本科到研究生层次的专业舞蹈教育,广泛地开展了国际间的学术交流活动。

2003年以来,芭蕾舞学科每年派出青年教师去俄罗斯进修学习,同时也聘请俄罗斯专家来院教学。这个过程中,使我们了解了俄罗斯当今的性格舞蹈课程的变化,呈现出一些新的形式和面貌,使之更加丰富,并且更加符合当今对芭蕾的审美要求。我们通过学习,掌握了这些新的内容,使得我们在前辈们深厚的教学内容积淀上,又增添了新的教学教材和内容。特别是在本科教学中,设立了新的教学任务和目标,以性格舞蹈剧目和表演为学生学习的终极目标。因此,我们在教学大纲和教材上做了很多的修订和建设。其中,在音乐伴奏曲目上,不仅仅是训练组合的音乐内容,大量舞剧中的性格舞蹈音乐也被纳入进来。同时,音乐教师们根据专业教师对教材的编排要求,也进行了更多的编曲和作曲。

关于大学的性格舞蹈课程建设,从2004年至今,已有十年。这个建设任务不仅仅是对专业教师能力的挑战,同时也是对音乐教师演奏水平的一个挑战——因为性格舞蹈的形象性、表演的夸张和技术技巧的难度,都要求在极具风格性和形象性的音乐中做出示范。舞剧中的性格舞蹈音乐大多都是技术难度较大的曲目,音乐教师们为了提高自己的演奏水平,平时的准备不亚于专业教师的备课时间。为此,芭蕾舞系的音乐伴奏教研室近年来还频频举办“钢琴演奏音乐会”,以此来提高在课堂中的演奏水平,并努力达到芭蕾学科对训练课程音乐伴奏的艺术水准的总体要求。为此,我们的前辈汪华馨老师以她的敬业精神和专业示范,义务指导着年青一代的老师,使他们进

步更快。

《性格舞蹈剧目伴奏曲集》和《性格舞蹈课堂伴奏曲集》的收集和整理过程都是利用大量的课余时间来进行的,特别是教研室主任王毅,作了大量的收集、整理和组织工作。一部分曲目是从舞剧总谱中摘录而来,另一部分是先根据录音听写记录下来,通过查证作者,再进行修改编辑。但舞蹈中有些音乐实在无法查证作者的,我们只好以“佚名”,因为舞段音乐的风格特定、应用价值较高,当然,如果“佚名”作者与我们的教材相遇,可与我们联系,通过验证属实,我们将给予曲目应有的补偿。此外,音乐老师们还会根据专业任课教师的现场编舞来进行音乐创作。

《性格舞蹈剧目伴奏曲集》以各大舞剧、歌剧的性格舞蹈曲目为主要内容,包括《天鹅湖》《胡桃夹子》《堂·吉珂德》《一千零一夜》《伊格尔王》等十多部舞剧和歌剧性格舞蹈片断音乐,还纳入了俄罗斯作曲家格林卡、波兰作曲家肖邦的一些作品,主要用于满足大学本科高年级的剧目排练伴奏使用。

《性格舞蹈课堂伴奏曲集》以课堂训练组合音乐为主,各种曲目以不同风格分类收集在一起,用于满足各个年级、不同水平层次的性格舞蹈课堂教学的需要。

大部分的曲目已经过十年的教学实践应用。音乐教师们与专业教师们一边应用一边整理,形成了现在的《性格舞蹈剧目伴奏曲集》和《性格舞蹈课堂伴奏曲集》。目前,这两本曲集是配合大学性格舞蹈教学教材不可缺少的重要组成部分,是伴奏老师和任课教师辛勤的劳动,同时也是对芭蕾舞事业的奉献和热爱。我们希望这两本伴奏曲集,使更多人受益。

年青一代芭蕾舞学科领导和带头人,以及年青的教师们,他们成长于改革开放和社会进步的环境中,有着比以往更多、更好的学习平台和交流机会。他们站在前辈巨人的肩膀上,以新的观念和国际化眼光看待着艺术的发展,他们充满着活力和创造力,他们是时代发展的趋势,也是社会进步的动力。在此也特别感谢芭蕾舞系年青领导邹之瑞对性格舞蹈的教学成果和音乐整理给予的支持和鼓励!

此外还要特别感谢资深前辈朱立人教授在外文咨询上的鼎力相助!

北京舞蹈学院芭蕾舞系教授

杨 越

2013年10月

目 录

一、俄罗斯风格

1. 俄罗斯舞（选自芭蕾舞剧《天鹅湖》第四幕） 柴科夫斯基曲 3
2. 特列帕克俄罗斯舞（选自芭蕾舞剧《胡桃夹子》第二幕） 柴科夫斯基曲 11
3. 主题与变奏（选自芭蕾舞剧《在平坦的山谷里》） 格林卡曲 15
4. 少女轮舞和风俗性场面（选自芭蕾舞剧《苏拉列》第二幕） 雅鲁林曲 20
5. 媒人的小桶舞（选自芭蕾舞剧《苏拉列》第二幕） 雅鲁林曲 21

二、匈牙利风格

1. 恰尔达什（选自芭蕾舞剧《葛蓓莉娅》第一场） 德利布曲 27
2. 斯拉夫主题（选自芭蕾舞剧《葛蓓莉娅》第一场） 德利布曲 33
3. 匈牙利的队列行进（选自芭蕾舞剧《雷蒙达》第三幕） 亚历山大·格拉祖诺夫曲 45
4. 大匈牙利舞（选自芭蕾舞剧《雷蒙达》第三幕） 亚历山大·格拉祖诺夫曲 51
5. 古典匈牙利舞（选自芭蕾舞剧《雷蒙达》第三幕） 亚历山大·格拉祖诺夫曲 60
6. 恰尔达什（选自芭蕾舞剧《天鹅湖》第三幕） 柴科夫斯基曲 64

三、波兰风格

1. 玛祖卡（选自芭蕾舞剧《葛蓓莉娅》第一场） 德利布曲 73
2. 玛祖卡（选自芭蕾舞剧《天鹅湖》第三幕） 柴科夫斯基曲 81
3. 玛祖卡（选自芭蕾舞剧《伊凡·苏三宁》） 格林卡曲 89

四、西班牙风格

1. 波莱罗舞（选自芭蕾舞剧《葛蓓莉娅》第二场） 德利布曲 99
2. 西班牙舞——巧克力（选自芭蕾舞剧《胡桃夹子》第一幕第一场） 柴科夫斯基曲 103
3. 大西班牙舞（选自芭蕾舞剧《雷蒙达》第二幕） 亚历山大·格拉祖诺夫曲 107
4. 基特莉与贝西琉的莫列诺舞（选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第一幕第一场） ... 明库斯曲 112
5. 塞吉基里亚舞（选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第一幕第一场） 明库斯曲 114
6. 街头女艺人与斗牛士艾斯巴达的性格舞
（选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第一幕第一场） 明库斯曲 118
7. 艾斯巴达与斗牛士的斗篷舞（选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第一幕第一场） ... 明库斯曲 122
8. 斗牛士的场面（选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第一幕第一场） 明库斯曲 126
9. 卡门西塔（选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第二幕） 明库斯曲 129

10. 西班牙小酒馆 (选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第二幕)	明库斯曲	133
11. 西班牙梅塞代斯舞 (选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第二幕)	明库斯曲	137
12. 波莱罗舞 (选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第三幕第六场)	明库斯曲	141
13. 芳丹戈舞 (选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第三幕第六场)	明库斯曲	145
14. 西班牙舞 (选自芭蕾舞剧《天鹅湖》第三幕)	柴科夫斯基曲	152
15. 吉卜赛之歌 (选自歌剧《卡门》)	比才曲	159
16. 间奏曲 (选自歌剧《卡门》)	西班牙舞曲 比才曲	161
17. 阿莱城姑娘 (选自歌剧《卡门》)	blueman编配 比才曲	166
18. 卡 门 (序曲)	比才曲	170
19. 哈巴涅拉 (选自歌剧《卡门》)	比才曲	171

五、茨 冈

1. 第一茨冈舞 群舞 (选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第二幕第三场)	明库斯曲	175
2. 第二茨冈舞 群舞 (选自芭蕾舞剧《堂·吉珂德》第二幕第三场)	明库斯曲	179
3. 宝石花 (茨 冈)	普罗科菲耶夫曲	183

六、克拉科维亚克

1. 克拉科维亚克 (选自芭蕾舞剧《伊凡·苏三宁》)	格林卡曲	189
----------------------------	------	-----

七、印第安风格

1. 婚礼场面 (选自芭蕾舞剧《舞姬》)	明库斯曲	205
----------------------	------	-----

八、意大利风格

1. 塔兰泰拉 (选自芭蕾舞剧《雷蒙达》第一幕第一场)	亚历山大·格拉祖诺夫曲	215
2. 塔兰泰拉 (选自芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》第二幕第三场)	普罗科菲耶夫曲	217
3. 曼陀铃琴舞 (选自芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》第二幕第三场)	普罗科菲耶夫曲	220
4. 少女百合舞 (选自芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》第三幕第六场)	普罗科菲耶夫曲	226
5. 那不勒斯舞 (选自芭蕾舞剧《天鹅湖》第三幕)	柴科夫斯基曲	228

九、中亚细亚风格

1. 阿拉伯舞——咖啡 (选自芭蕾舞剧《胡桃夹子》第二幕)	柴科夫斯基曲	235
2. 阿拉伯小孩舞 (选自芭蕾舞剧《雷蒙达》第二幕)	亚历山大·格拉祖诺夫曲	239
3. 东方舞 (选自芭蕾舞剧《雷蒙达》第二幕)	亚历山大·格拉祖诺夫曲	241
4. 扎贝伊达与金奴 (选自芭蕾舞剧《舍赫拉查达》)	里姆斯基-科萨科夫曲	243
5. 东方舞 (选自歌剧《伊戈尔王》)	亚历山大·鲍罗丁曲	257
6. 中国舞——茶 (选自芭蕾舞剧《胡桃夹子》第二幕)	柴科夫斯基曲	259

一、俄罗斯风格

1. 俄罗斯舞

(选自芭蕾舞剧《天鹅湖》第四幕)

柴科夫斯基曲

The musical score is written for piano and solo. It is in 2/4 time and consists of four systems of music.

System 1: The piano part begins with a *ff* (fortissimo) dynamic. The solo part is marked *Von solo*. The piano part features a series of chords and a melodic line in the right hand, while the solo part has a continuous melodic line in the right hand.

System 2: The piano part continues with a series of chords and a melodic line in the right hand. The solo part has a continuous melodic line in the right hand. The system ends with a *tr* (trill) marking.

System 3: The piano part continues with a series of chords and a melodic line in the right hand. The solo part has a continuous melodic line in the right hand. The system ends with a *tr* (trill) marking.

System 4: The piano part continues with a series of chords and a melodic line in the right hand. The solo part has a continuous melodic line in the right hand. The system ends with a *Cadenza* marking.

First system of musical notation. The right hand features a melodic line with eighth-note runs and a trill, marked with *8va* and a dashed line. The left hand provides a rhythmic accompaniment with eighth notes and rests. A dynamic marking of *f* (forte) is present at the end of the system.

Second system of musical notation. The right hand continues the melodic line with eighth-note runs and a trill, marked with *8va* and a dashed line. The left hand features a series of triplets (marked with a '3') and eighth-note runs. A dynamic marking of *f* (forte) is present at the end of the system.

Third system of musical notation. The right hand features a melodic line with eighth-note runs and a trill, marked with *riten.* (ritardando) and a dashed line. The left hand provides a rhythmic accompaniment with eighth notes and rests. A dynamic marking of *p* (piano) and *pp* (pianissimo) is present at the end of the system.

Andante semplice

Fourth system of musical notation, titled "Andante semplice". The right hand features a melodic line with eighth-note runs and a trill, marked with a '5' and a dashed line. The left hand provides a rhythmic accompaniment with eighth notes and rests. A dynamic marking of *p* (piano) is present at the end of the system.

21

sempre stacc.

26

31

39

p *sempre p*

44

cresc.
sempre staccato

49

f *mf*

54

p *pp* 8va

59

p *dolce ma sensibile*

63 *8va*

5

69 *ritenuto molto* *pp* *sf*

5

3

3

3

3

5

76 **Allegro vivo** *ff*

5

82

89

f

p

sempre staccato

95

101

106

mf

111

Measures 111-115. The right hand features a continuous sixteenth-note arpeggiated pattern. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes.

116

Measures 116-121. Measure 116 has a dynamic marking of *ff mf*. Measures 117-120 show a sustained high note in the right hand. Measure 121 returns to the arpeggiated pattern.

122

Measures 122-126. The right hand continues with the arpeggiated pattern. The left hand has some rests in measures 124 and 125.

127

Measures 127-131. Measure 127 has a dynamic marking of *ff*. The right hand continues with the arpeggiated pattern. The left hand has rests in measures 127 and 128.

132

Measures 132-136. The right hand continues with the arpeggiated pattern. The left hand has rests in measures 132 and 133.

137

ff

Presto

142

fff

147

152

157