

舞蹈音乐

基础理论及其应用

张丽民 主编

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈音乐基础理论及其应用/张丽民编著. - 北京: 中国经济出版社, 2009. 9

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9461 - 4

I. 舞… II. 张… III. 舞台演出—音乐—研究 IV. J619

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 150708 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 孙岩 (电话: 010 - 68359418)

责任印制: 张江虹

封面设计: 王明月

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: 185mm × 260mm

印张: 13.75 字数: 216 千字

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印次: 2009 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9461 - 4/J · 1

定价: 29.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

《舞蹈音乐基础理论及其应用》

课题性质：北京舞蹈学院科技创新平台项目

课题负责人：张丽民

课题研究成果：张丽民、李莘、韩晓彤

课题成果：《舞蹈音乐基础理论及其应用》教材

《舞蹈音乐基础理论及其应用》

主编：张丽民

编委：韩晓彤、李莘

内容分写：

张丽民：第一章音的基本要素

第二章记谱法

第三章节奏节拍

第六章大调式与小调式

韩晓彤：第四章音程

第八章和弦

第九章移调与调性变换

李 莘：第五章音律

第七章中国民族调式

第十章音乐的速度与力度

第十一章装饰音

前 言

优美的舞蹈离不开动听的音乐,音乐能使得舞蹈会唱歌,舞蹈能使得音乐看得见,两者之间密不可分相互依赖。前苏联舞蹈理论家扎哈诺夫曾经说过“音乐是舞蹈的灵魂”更能说明音乐对舞蹈的重要性,这一点从事舞蹈创作、表演、教学的业内人士会深深的领会这句话的价值,因此,系统的学习音乐基础知识对舞蹈专业来说尤为重要。

舞蹈艺术是一个庞大的艺术体系,而舞蹈音乐是这个体系中的一个重要分支,舞蹈音乐基础理论又是这个分支中的一部分。几十年来舞蹈艺术发展迅猛,而舞蹈音乐理论领域却始终很少有人涉足,这与舞蹈艺术的繁荣发展极不协调。因此,我们针对舞蹈专业的学习者进行舞蹈音乐基础理论研究是非常有意义的学术活动。

本书结合舞蹈学院学生实际现状和舞蹈专业的需求,编写了适合舞蹈专业学生学习的《舞蹈音乐基础理论及其应用》,本书结合大量舞蹈音乐作品,让音乐中的各种现象与舞蹈作品相结合,选取经典的舞蹈片断,让学习者通过观看、听和视唱,了解这些音乐现象在舞蹈中是如何应用的,从而加强学习者的感受和认知,然后再深入理论学习,提高学习者对音乐的理解能力、辨别能力、表述能力,使之将来能够更好的为舞蹈创作、表演、教学所用。

我国从事舞蹈专业学习的人数众多,但是适合舞蹈专业学习的音乐基础理论书籍还是一个空白,这本书的出版有着非常大的实用价值,特别是在我国建国 60 周年出版更具有历史意义,这也是我们二十多年来从事舞蹈专业音乐理论教学的归纳和总结。

《舞蹈音乐基础理论及其应用》本着深入浅出的理念,既通俗易懂解,又要达到高度的专业水平;同时注重本书的科学性、知识性、实用性。

基础理论及其应用

目 录 ■ CONTENTS ■

第一章 音的基本要素	1
第一节 噪音与乐音	3
第二节 乐音的基本性质	3
第三节 音的常用概念	6
第四节 音的分组	6
第二章 记谱法	9
第一节 记谱法的历史	11
一、外国记谱法发展历史	11
二、中国记谱法发展历史	12
第二节 五线谱	14
一、五线谱的线与间	15
二、谱号	15
三、五线谱中的基本名称	19
第三节 音符	19
一、常用音符	20
二、音值的基本关系	20
三、音符构成	21
四、音符写法	21

第四节 休止符	22
一、常用休止符	23
二、休止符的基本关系	23
第五节 附点	24
一、附点音符	25
二、附点休止符	25
第六节 音乐中常用记号	26
一、变音记号	26
二、连线	29
三、延长号	32
四、断音奏法	33
五、省略记号	34
第七节 五线谱与简谱	36
作业	38
 第三章 节奏 节拍	 41
第一节 节奏 节拍	43
一、节奏、节拍	43
二、节奏型	44
三、节拍分类	45
四、常用拍子的强弱规律及拍子的打法	46
第二节 弱起小节	48
第三节 切分音	50
一、跨小节的切分音	51
二、一小节之内的切分音	52
三、一拍之内的切分音	53
四、其它方式	53

五、切分音的写法	53
第四节 连音符	54
一、三连音	54
二、五、六、七连音	55
三、二、四连音	57
四、连音符的写法	57
第五节 其它拍子	58
一、变换拍子	58
二、一拍子	58
三、散拍子	59
四、戏曲音乐中的板眼	60
第六节 音值的正确组合法	60
一、单节拍的音值组合法	60
二、复节拍的音值组合法	62
作业	64
第四章 音 程	67
第一节 音程及相关概念	69
一、音程	69
二、旋律音程	69
三、和声音程	70
四、度数	71
五、音数	72
六、音程的性质	73
第二节 基本音程	74
一、基本音程	74
二、自然音程	76

三、变化音程	76
第三节 音程的扩大与缩小	76
一、音程的扩大与缩小	76
二、调整音程的方法	77
第四节 单音程和复音程	77
一、单音程	77
二、复音程	78
三、复音程的命名法	78
第五节 音程的协和度	79
一、协和音程	79
二、不协和音程	80
第六节 音程转位	81
一、音程转位	81
二、音程转位以后出现的现象	81
第七节 音程在舞蹈音乐中的表现	82
第八节 音程的识别与构成	86
一、单音程的识别	86
二、单音程的构成	88
三、复音程的识别	89
四、复音程的构成	89
作业	90
 第五章 音 律	 91
第一节 十二平均律	93
第二节 五度相生律	94
第三节 纯 律	95
第四节 二十四不均匀律	95

第五节 各种律制的应用问题	96
第六节 自然半音和自然全音 变化半音和变化全音	97
第七节 等 音	97
第六章 大调式与小调式	99
第一节 调 式	101
第二节 大调式	101
一、大调式音阶	102
二、大调式音阶写法	103
第三节 小调式	108
一、小调式音阶	108
二、小调式音阶写法	110
第四节 大调式与小调式曲目分析	113
作业	116
第七章 中国民族调式	119
第一节 五声调式、六声调式和七声调式的特点	121
一、五声调式的特点	122
二、六声调式的特点	126
三、七声调式的特点	127
第二节 五声调式、六声调式和七声调式音阶的计算方法	128
一、五声调式音阶的计算方法	129
二、六声调式音阶的计算方法:	130
三、七声调式音阶的计算方法:	130
第三节 五声调式、六声调式和七声调式的分析方法	132
一、五声调式的分析方法:	132
二、六声调式的分析方法:	133

三、七声调式的分析方法	135
作业	138
第八章 和 弦	143
第一节 和弦及相关概念	145
一、和弦	145
二、和弦音	145
三、分解和弦	145
第二节 三和弦	146
一、三和弦	146
二、三和弦各音名称	147
三、三和弦分类	147
第三节 七和弦	148
一、七和弦	148
二、七和弦各音名称	148
三、七和弦分类	148
第四节 和弦转位	150
一、和弦转位	150
二、三和弦转位	151
三、七和弦转位	152
第五节 大小调式中的和弦	154
一、和弦在调式中的标记	154
二、大小调音阶各音上构成的和弦	155
三、大小调式中和弦的类别	156
第六节 和弦在舞蹈音乐中的表现	158
一、和弦的协和度	158
二、和弦在舞蹈音乐中的表现	158

第七节 和弦的识别与构成	163
一、三和弦的识别与构成	163
二、七和弦的识别与构成	164
作业	166

第九章 移调与调性变换..... 167

第一节 移调	169
一、移调	169
二、移调的目的	169
第二节 移调的方法	176
一、只改变调号的半音移调(增一度移调)	176
二、根据指定的音程度数移调	177
三、改换谱号的移调	178
第三节 调的关系	179
一、近关系调	179
二、大小调式的近关系调	179
三、民族调式的近关系调	180
第四节 调性变换	180
一、调性变换在舞蹈音乐中的作用	180
二、调性变换的分类	181
第五节 调式交替	181
一、大小调式的调式交替	181
二、民族调式的调式交替	182
第六节 转调	182
一、调式不变,主音改变的转调	183
二、主音不变,调式改变的转调	183
三、主音及调式同时改变的转调	184

四、临时变音记号转调	184
作业	185
第十章 音乐的速度与力度	187
第一节 音乐的速度	189
第二节 速度在音乐表现中的意义	190
第三节 音乐的力度	191
第四节 力度在音乐表现中的意义	192
第十一章 装饰音	195
第一节 倚音	197
第二节 波音	199
第三节 颤音	200
视听目录	202
后记	206

基础理论及其应用

第一章

音的基本要素

音乐中的基本要素组合成美妙的音乐,它构成了音乐的风格特征,这些基本要素与舞蹈的创作、表演息息相关,为舞蹈提供了丰富的舞蹈韵律与动作指向,为舞蹈的创作、表演奠定了基础。舞蹈专业人才首先要认识这些音乐中的基本要素,了解它在舞蹈中所起的作用,从而能够辨别舞蹈音乐作品中所出现的各种音乐现象,为其舞蹈与音乐的结合提供理论依据。

第一节 噪音与乐音

我们随时都会听到各种声音,音是怎么产生的呢?音是由于物体的振动而产生的,物体作不规则的振动被称为是噪音。在自然界中,我们会听到各种各样的声音:动物的鸣叫声、汽车的喇叭声、电闪雷鸣声、人的呐喊声等等,这些生活中常见的声音都被称作噪音。随着音乐文化历史的发展,对于自然存在有的有着实用功能的声音,既不悦耳也不动听,也曾被 20 世纪西方现代派的音乐家所使用,他们追求新奇和偶然性,形成了自己的流派,如:偶然音乐、具体音乐等乐派,这些音乐的探索艺术价值并不高,留传也不广,但作为曾经出现的音乐现象留名于音乐史中。

我国民间音乐大量使用的打击乐器,如:锣、钹、梆子、鼓等,它们所发出的声音也被视作噪音。这种噪音使用得当,也是具有非常丰富的艺术表现力的,如民间器乐曲中欢庆的乐曲,如果没有锣鼓就无法营造那么热闹的气氛。中国的戏曲从开场到剧终,一刻都离不开锣鼓的伴奏,人物形象的塑造、细腻的内部活动、动作的威武强悍,以及唱、念、做、打,时时刻刻都需要锣鼓的伴奏才能实现。当然噪音用在音乐中还是有选择的。

物体作规则的振动被称为是乐音,如:二胡、琵琶、小提琴、钢琴等乐器所发出的音都是乐音。这些乐器经过人类长期不断的完善,发音体有规律的振动之后,能产生具有固定音高的音,形成非常悦耳的声音,被作曲家用来表达各种思想感情。

第二节 乐音的基本性质

每一首舞蹈音乐都有其表达的音乐内容,每一首乐曲都包含乐音的四个基本

性质:高低、强弱、长短、音色。

音的高低 在我们所听的乐曲中,没有一首乐曲从头至尾都是在一个音高上,乐曲的旋律就像延绵起伏的高山,千变万化优美动听,如果一首乐曲从头至尾都在一个音高上(如例2),那样的乐曲一定极其乏味,无人欣赏。因此,音的高低是乐曲最重要的基本性质之一,乐曲旋律没有高低的变化,那就不是这首乐曲的内容了。以舞剧《红色娘子军》中的主题曲“娘子军连歌”为例,乐曲旋律片段如下:

例 1

舞剧《红色娘子军》连歌片段

如果我们把这个主题旋律变成音高一样,会是什么样的呢?

例 2

我们唱的只是节奏,音乐没有了高低,音乐原来的内容就不存在了。因此,音的高低在音乐中至关重要。

音的长短 在我们所听的乐曲中,没有一首乐曲从头至尾,音都是一样的长短,如果一首乐曲音的长短都是一样的,这首乐曲一定非常呆板。因此,音的长短也是乐曲最重要的基本性质之一。我们还是以《红色娘子军》的连歌为例,如果把它变成音的长短都一样后,大家唱一唱是什么效果?

例 3

唱出来的乐曲已经不是《红色娘子军》连歌了,新的乐曲简单的没有什么艺术价值。因此,音的长短在音乐中至关重要。

音的强弱 在我们所听的乐曲中,没有一首乐曲从头至尾都是在一个极强或者是极弱的力度上进行的,因为没有一首乐曲从头至尾音乐的强弱都是一样的,