

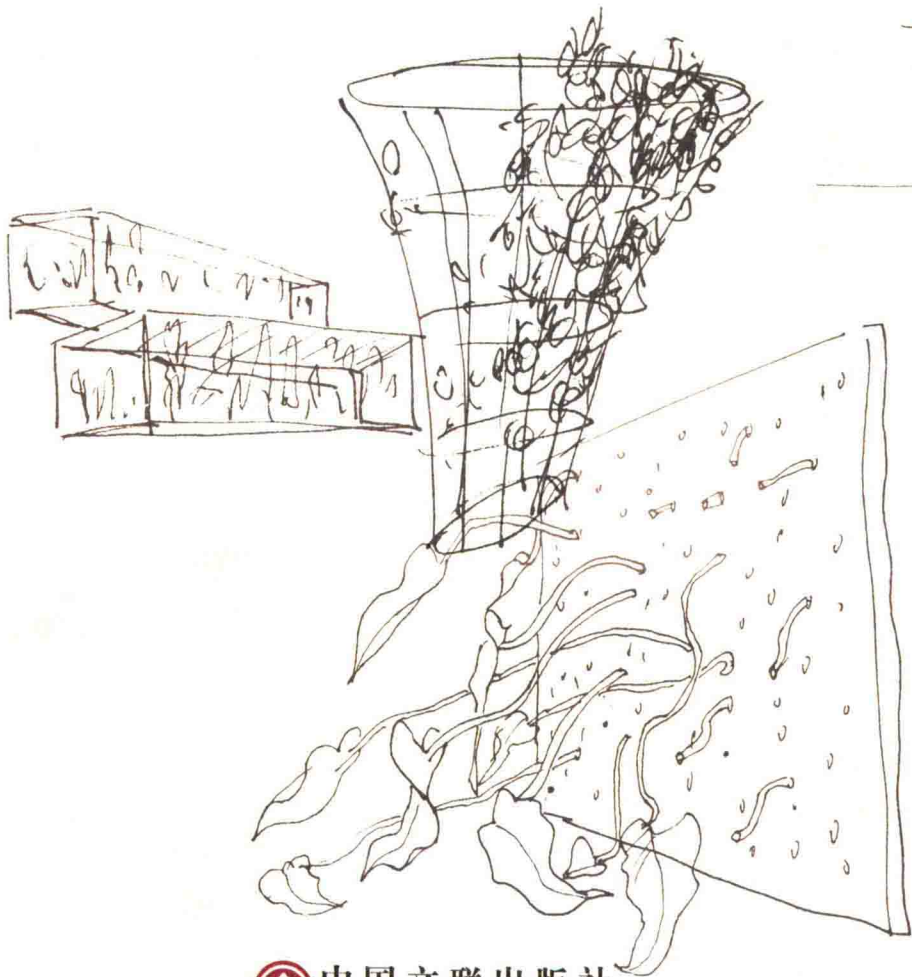
北京舞蹈學院

科研基地建设——科技创新平台项目资助

教材

音乐在空间中的构成

周立新 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

教材

音乐在空间中的构成

周立新 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐在空间中的构成 / 周立新著. - 北京: 中国文联出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5059-8597-1

I. ①音… II. ①周… III. ①歌舞剧 - 歌舞音乐 - 研究

IV. ①J617.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 043190 号

音乐在空间中的构成

著 者: 周立新

出版人: 朱 庆

终审人: 奚耀华

复 审 人: 王东升

责任编辑: 周小丽

责任校对: 彭志敏

封面设计: 周立新

责任印制: 周 欣

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-65389141 (咨询) 65067803 (发行) 65389150 (邮购)

传 真: 010-65933115 (总编室), 010-65033859 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn zhouxl@clapnet.cn

印 刷: 北京市庆全新光印刷有限公司

装 订: 北京市庆全新光印刷有限公司

法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 787×1092 1/16

字 数: 120 千字 印张: 7.5

版 次: 2014 年 4 月第 1 版 印次: 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5059-8597-1

定 价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

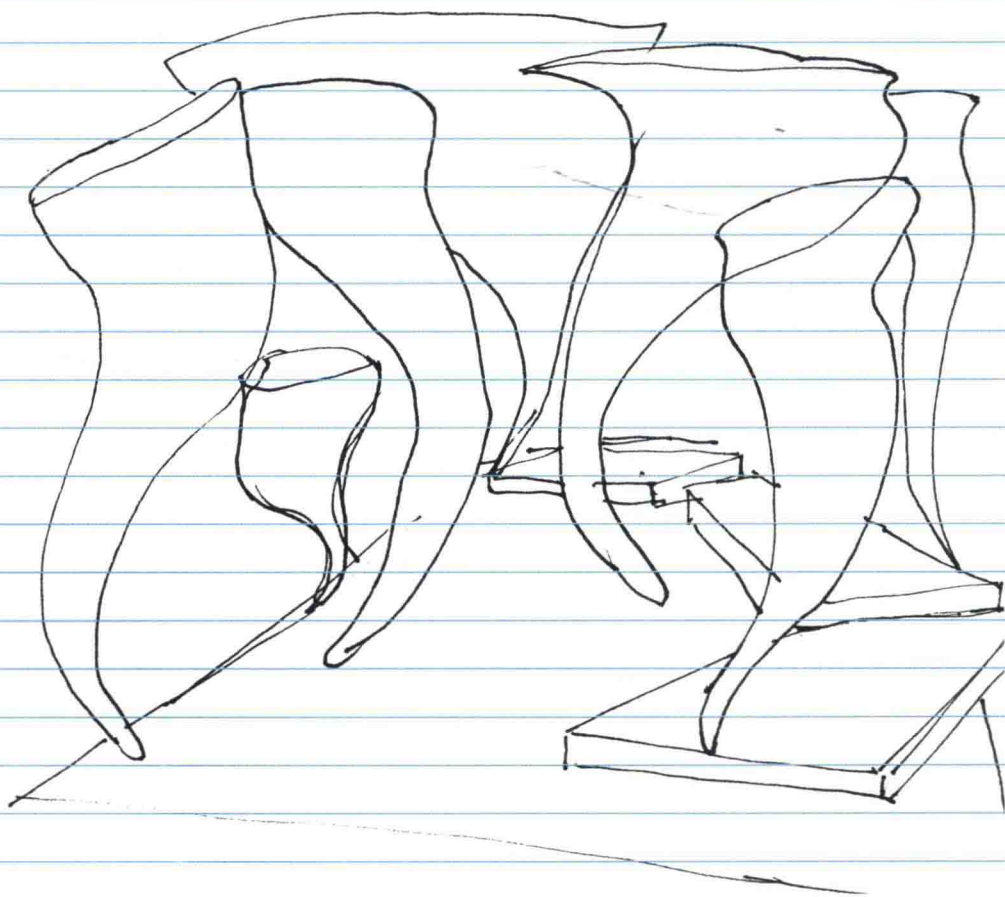
前言

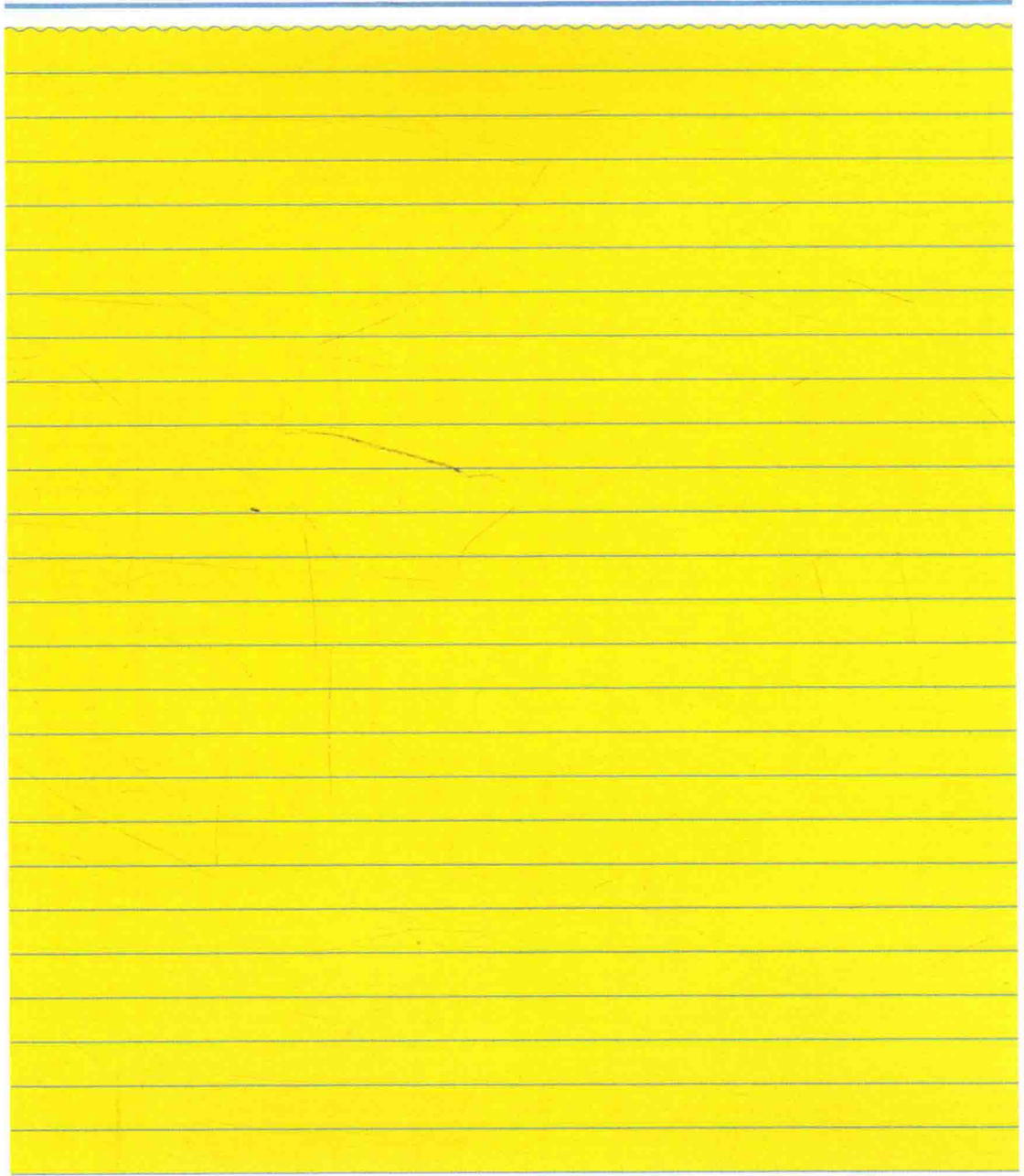
《音乐在空间中的构成》教材是在北京舞蹈学院2009-2010年，院级优质课程《音乐在空间中的构成》的基础上建立起来的。北京舞蹈学院艺术设计系舞台设计专业的专业特色是，以学院的舞蹈文化优势为依托，以歌舞剧设计为主导，以大舞美专业概念为基础，强调专业实践平台，构建英才教学模式。对歌舞剧表演形式的认知与把握，尤其是对以舞蹈、舞剧所特有的表现语汇的了解，是本专业学习的一个前提。在此基础上如何调动视觉造型因素，如何恰当、准确地表现歌舞剧所需的环境气氛以及独特的空间情绪，成为该专业学习过程中首先要解决的课题。《音乐在空间中的构成》课程的设立，旨在强化舞台设计专业的专业特色，针对歌舞剧舞台设计的要求，着重训练学生的空间意识、材料的表现意识以及对抽象的音乐情感转向空间视觉表达的能力。《音乐在空间中的构成》课程源自中央戏剧学院舞台美术系《音乐小品》课程，以及俄罗斯圣彼得堡戏剧艺术学院舞台美术系《音乐构成》课程的基础上，形成和发展而来的。结合舞蹈学院舞台设计专业的特点，在强化音乐与视觉造型之间的联系、强化造型形象的视觉冲击力和强化材质的表现力方面，作了全新的诠释与突破。其中针对歌舞剧舞台呈现的独特性，有侧重地加强了理论和实践的诠释与训练，有意识地避免了一些与本专业特色无关紧要的内容。舞台设计专业的学生，特别是经过了舞台设计基础一些元素训练的课程后，通过此教学阶段的学习和实践，能够较为迅速和全面地掌握该课程所要求的思维能力与表现技能，为进入歌舞剧的舞台设计打下牢固的基础。

世间万物都有自己的形态，假如我们增加些什么，那么它们就会在其他方面减少些什么；假如我们减少些什么，那么它们就会在另一方面增加些什么。如果我们知道增加或是减少什么会带来对应的减少或是增加，那么这就是艺术了。形象造型和材料质感在立体三维空间中更加符合上述规律。它们的增减、强调与弱化、夸张与内敛无不凝聚着一种智慧，这种智慧是来自对视觉造型领域的认知、感受和表现的能力。然而这种艺术的感知和表现能力是可以通过学习得来的，本教材着重对空间的概念、形象造型的构成、材料的表情以及音乐的抽象符号等进行了较为详尽的阐述，同时配以大量图片和习作加以佐证说明，不但能使舞台设计专业的学生进行深入的学习和探讨，同时也使其他设计专业类的学

生、甚至是姊妹艺术类的学生都会便利地从中汲取营养，从而拓展形象思维的能力和加强审美意识。

需要说明的是，本教材属原创类教材，其中在一些概念的阐述方面以及用词准确度等方面不乏问题的存在与瑕疵，希望广大老师和学生给予指正。

目录

前言	1
第一章 《音乐在空间中的构成》课程概述	1
1、课程设置的目的是	1
2、课程的学习重点与难点	3
3、课程进度与学习步骤	4
第二章 音乐基础知识	8
1、音乐构成的要素	8
2、不同历史时期音乐的风格、流派一览表	18
3、该课程所选择的音乐作品	24
第三章 空间与三维构成	27
1、空间的概念	27
2、空间与形态	29
3、三维造型构成	37
(1) 三维造型的概念	37
(2) 三维造型构成的要素及练习	38
(3) 三维造型的视觉关系	41
第四章 材质的情感表达	45
1、认识材质	45
(1) 视觉认识	45
(2) 触觉感悟	47
(3) 体验质感	48
(4) 材质的抽象体验	49
(5) 材质的语言	51
2、材质的五大表现要素	54
3、材质在三维空间造型中的表现方法	59
第五章 《音乐在空间中的构成》案例分析	65
1、音乐的空间体现案例分析	66
2、情感关键词的空间体现案例分析	92
结束语	109
参考文献与鸣谢	112

第一章 《音乐在空间中的构成》课程概述

我们知道音乐通过其特有的表现形式可以表现出丰富的情感，比如忧郁的、欢快的、激昂的、宁静的等等。也可以说音乐就是表现某种情调的，正是这种情调，通过我们的听觉使我们感动。而对于这些情调的认知有的是在历史中形成的，有的是艺术家赋予的，但都体现于作品的形式中。正是这些和艺术作品的形式联系在一起的情调，使我们在相信自己的听觉的同时被我们自己所“加工”过的情绪所感染。这个“加工”的过程是复杂的而且是感性的，在某种程度上说，它是抽象的。它使我们虽然“看不懂”艺术品的内容，却仍然能够欣赏它们，甚至被它们所感动，它——音乐作品，把我们的情感对象化了。

在造型领域也是如此，图案、纹饰、抽象绘画和抽象雕塑，它们也都总是有着各自的情调：高雅、朴拙、优美、雄壮、粗犷、细腻、轻柔、厚重等等。他们同样表现与传达着某种情调的形式。

通过听觉与视觉，虽然同样能使我们感受到一种情绪或是一种思想，但通过不同的感官所传达到我们大脑中的信息，是完全不同的形式，虽然感受到的情感或许相同。阿恩海姆在《艺术与视知觉》中所说：“艺术形态永远不是对于感性材料的机械复制，而是对于现实的一种创造性把握。它把握到的形象是含有丰富想象性、创造性、敏锐性的美的形象。”美的形象存在于我们的感知中，我们或许听到它、看到它或许感受到它，能否在如此诸多的感知中建立一座桥梁，通过这座桥梁我们能够做到，使抽象具象化；使情感可视化。

1、课程设置的目的地及特色

通过对音乐的听觉感受，以在空间中构建立体造型的形式，实现准确表达音乐本身的旋律、节奏、情绪以及思想之目的。训练学生能够敏锐地从抽象的听觉符号转化为可视的立体空间造型的能力。

我们知道，舞蹈是于三度空间中以身体为语言作“心智交流”的人体运动表达艺术，一般有音乐伴奏，以有节奏的动作为主要表现手段的艺术形式。她是以经过提炼、组织、美化了的人体动作为主要表现手段，表现人们的情感和思想。它是一种综合了听觉(时间性)和视觉(空间性)的表演艺术。

舞台美术设计的职责就是为演出塑造视觉造型形象和营造戏剧气氛。那么如何准确而有效地做到这点，尤其是对舞蹈、舞剧特有的造型语汇的把握，是设置此课程的基础，也是目的之一。该课程的关键是抓住了舞蹈与视觉造型之间的一个“媒介”——音乐。通过对音乐，这个起到桥梁作用的媒介的研究与练习，使我们能够较为直观和准确地理解抽象感受与视觉传达之间的关系，开拓造型领域的表现手法，从而为“看懂”舞蹈作品并为之提供造型表现，打下坚实的基础。

本课程的教学特色是，通过该课程的开设与实践，在使我系舞台设计专业的专业特色更加明确的前提下，狭义地讲在培养学生音乐感受方面以及动手、动脑能力方面都得以提高和锻炼；广义地讲该课程提供了一种本专业教学的思路，那就是充分开发、调动和提高

每一位学生不同的艺术感受力。使他们从相信自我的感受开始，上升到主动提高自我艺术素养和主动汲取各类专业知识的层面上来，从而不断提升自我艺术感受的品位。这是为将来他们形成各自的艺术个性与创作风格，提供了一种可能，开辟了一个新的天地。

2、课程的学习重点与难点

(1) 如何“听懂”所提供的音乐作品。

本课程所提供的音乐作品分为两类，一类是脍炙人口的世界名曲；另一类是受众面很小的音乐作品。第一类名曲的提供目的在于解读音乐作品，而第二类音乐作品是让学生抛开对一部音乐作品的理性分析，直接用心灵去感受的作品。而这第二类作品正是该课程训练和作业练习的重点。通过基础音乐知识的学习，尤其是欣赏和分析著名音乐家的代表作，可以使学生较为理性地欣赏一部音乐作品。然而能否真正独立地捕捉到音乐作品的灵魂，也就是说，真正感受到其中的情感和思想，是进行此作业的重点也是难点所在。

(2) 正确地感受音乐的旋律、节奏和情绪。

通过对音乐常识性的了解，不难理解什么是音乐的旋律、节奏和情绪。但是由于每个人的生活和教育背景不同、个性的差异和听音乐时的心境不尽相同等原因，直接导致对同一部作品产生不同的感受。这种差异性会使作业的完成产生截然不同的效果。如果对音乐作品的情感捕捉能够在节奏和情绪的基础上，感受较为明确，很有可能产生形象感，那么我们可以说这就是正确的感受；如果对音乐的感受不是很明确，或是飘忽不定，甚至越来越抽象越来越费解，那么该练习就很难再往下进行。我们所要求的“正确”不是一般意义上，对一部音乐作品的风格、内容以及表现形式的所谓正确解读，而是通过听音乐，感受到一种情绪，而使这一情绪明确化，这是我们所应该做到的“正确”。因此，作为教员正确的引导是学生能够正确地感受音乐的关键。恰恰这种引导与感受也是该课程教学的难点和重点。

(3) 将对音乐的理解和感受外化为造型形象。

这个部分应该是此课程教学以及训练的重点所在。因为无论对一部音乐作品理解与体会有多么准确和深入，它毕竟只是我们头脑中的一个抽象感受，这是和音乐的本体属性分不开的。然而，我们要做的是，将这一抽象的感受看成是一粒即将发芽的种子，它将在我们的心里发芽，在我们的眼前开枝散叶。这个阶段锻炼学生们从抽象的思维、感受，转化为具体的形象的能力。使心灵与现实之间建立一种可相互沟通与联系的渠道。先后通过对形象种子的肯定、深入挖掘、确立造型形象、空间结构、材质赋予等步骤完成。无论是对构思启发的方式上还是课时量的分配上，此部分都是重中之重。

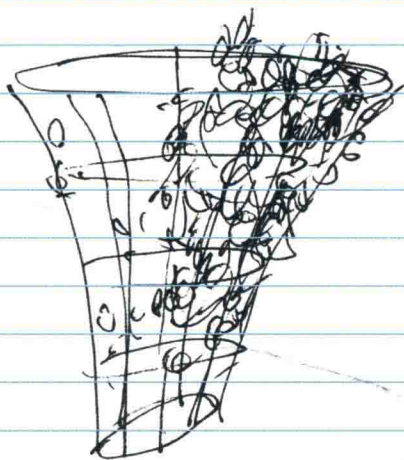
(4) 将外化的形象在舞台空间中组织和构成，使之成为符合舞台空间要求的、符合音乐本身旋律、节奏、情绪以及思想的空间造型。

作为体现环节，难点和重点在于把握舞台行动空间的准确性上。首先我们要明确的是，作业最终的形式不是一件简单的装置作品。而是符合舞台空间比例的、提供人物行动可能的空间造型。因此，在构成造型形象和组织空间方面，要做到，即要符合人的标准衡量尺度与行动空间的要求，又要符合外化了的“音乐”在节奏、情绪以及思想方面的造型要求。

3、课程进度与学习步骤

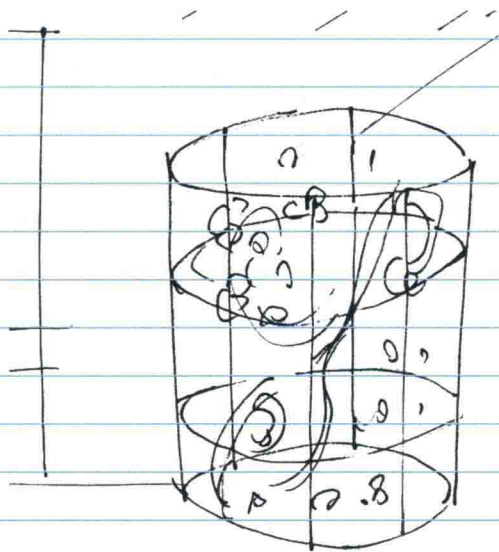
(1) 8课时。课堂讲授音乐的基础知识。着重从音乐的三大要素入手，使学生对音乐有一个初步的认识。随后从古典音乐到现代音乐，按照时间的顺序讲授并欣赏不同风格流派的音乐作品。通过这个阶段的学习，使学生们建立对音乐的基本认识，并了解音乐的表现语汇，提高对音乐的欣赏能力和审美素养。本课程同时提供一份音乐作品目录，供学生课下大量地搜集与欣赏。

(2) 8课时。课堂讲授与学生草图练习相结合的行课方式。着重对空间概念、空间造型以及三维造型的表现形式，进行详尽的讲解，同时针对一些能够表达情绪与意义的造型元素

进行草图构思练习，使学生掌握空间造型的一般规律和表现手段，加深三维空间意识以及明确和掌握空间造型与情绪表达的意义和一般方法。

(3) 8课时。对材质的认识主要通过课堂讲授与动手实践相结合的方法。首先让每一个人重新认识材料，发现不同材料所具有的不同表情。收集各种材料并进行对比，体会材料的表现力，感受不同材质所特有的情绪。要求课下做大量的材料收集、对比、重组、变异等练习。

(4) 8课时。欣赏四部音乐作品。它们均不是所谓脍炙人口的名曲，对于大多数同学最好是第一次聆听。目的是使学生抛开对该音乐作品的理性认识，以原始纯真的心态去感受音乐本身。四部音乐作品在节奏上有明显区分，在旋律上有的柔美抒情，有激烈强劲，目的是使学生能够较准确地捕捉到音乐特色，从而较明确地感受到某种情绪。在明确了音乐旋律节奏的基础上，体会音乐的情绪，或凄婉、欢乐、压抑、愤怒，逐渐强化这一感受，使之非常的鲜明化并能试着联想出某种造型形象感来。

音乐在空间中的构成

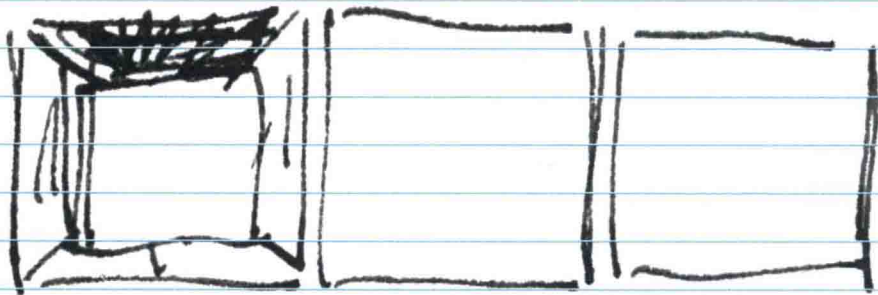
(5) 16课时。方案构思阶段。带着对音乐感性的认识、带着对音乐情绪的深刻体会，试着同视觉造型联系。在视觉形象当中，找到有着同样能够表达这种心理感受的造型形象；找到能够鲜明表达这种情绪的材质。将这种赋予了材质的形象造型，构成在空间当中，使之符合立体空间造型的规律，同时符合舞台空间的限定。这个过程是一个创造的过程，它实现了从抽象的感性认识到具体的形象表现的蜕变。学生将在这一学习过程中，在对音乐、空间、材质有一个较全面认识的基础上，主动地调动一切因素来进行视觉造型的传达表现。

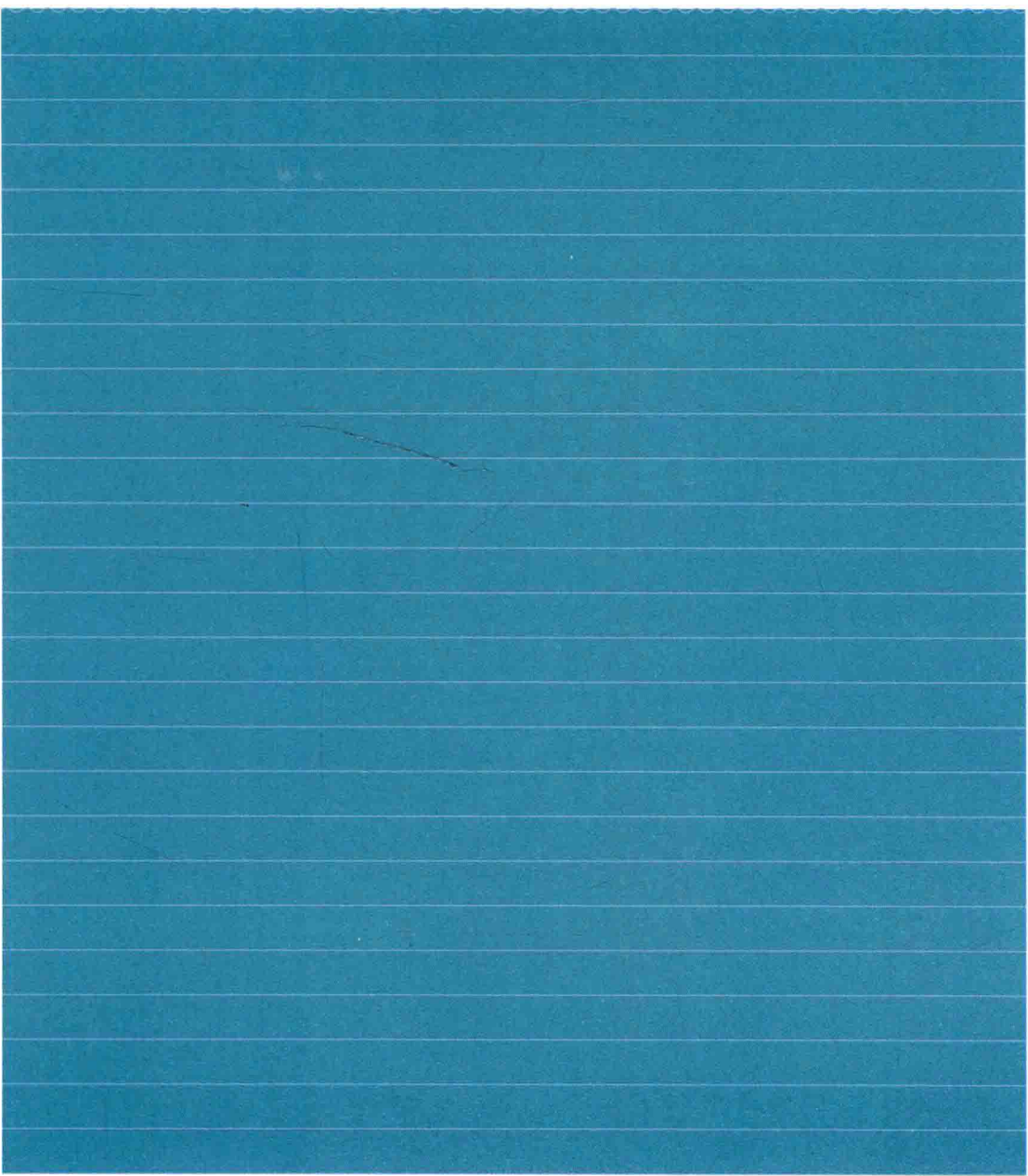
(6) 16课时。作业完成阶段。具体要求：

A 以案头模型的方式，在符合舞台空间尺度的限定内以1:50的比例呈现。

(模型的材料、色彩均不限；对实际剧场假定性的因素不做要求。)

B 每位同学选择两种不同节奏的音乐作品作为练习作业。要求作业准确表达音乐作品本身的节奏、韵律和情绪。

第二章 音乐基础知识

音乐是一种无须翻译的世界语言。我们尽可以把音乐看成是人类感情世界角角落落的一面面镜子。浩如烟海的音乐文献绝不是空洞的音响游戏，存在于这些美妙音响背后的，是人类对感情世界的探究，对心灵世界深刻精妙的揭示。

从巴赫生活的年代至今，已有约三百年的时间了。与几百年来外部世界的巨大变化相比，人类感情形态的变化是相对稳定的。贝多芬在谈到自己的《庄严弥撒》时曾说：“出自心灵，但亦能达到心灵。”音乐是诉诸人心的艺术，那是纯净心灵的天籁之音，使我们必须用心灵领受。深刻而细腻地领略音乐的意境是我们这个练习的第一步。

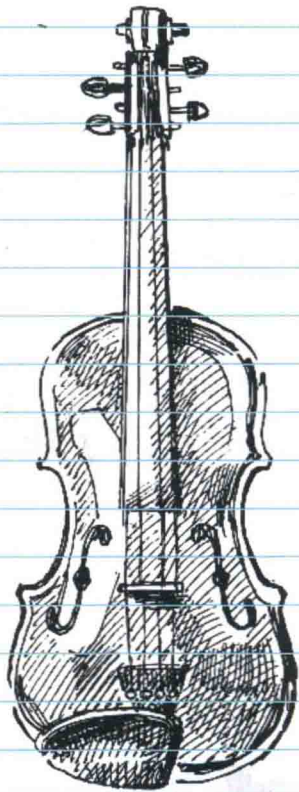
1、音乐构成的要素

音乐最基本的要素是旋律、节奏和和声。

旋律 (melody) 也称作曲调，是一连串乐音的有组织的进行。

与其他要素相比，旋律在音乐中的地位最突出，自然也就是最主要的表现手段。可以说，任何人在听了一首作品之后，首先记住的就是旋律，它是可以由我们哼唱出来的，而其他要素如单纯的音区、力度、节奏，离开了旋律，简直就无法独立存在，所以有人说，旋律是音乐的灵魂。不过，在有些音乐中，旋律并不占有至高无上的地位，比如二十世纪的一些新颖独特的作品，是以音色为主要的构成因素，而非洲的鼓乐则主要是由各种节奏组合而成的。限于篇幅的原因，本节内容不涉及这一类特殊的音乐。

旋律和我们的日常语言关系十分密切，最早的音乐，其旋律的曲折变化，是依附于语言本身的，可以说，它就是将语言中的音高加以夸张得来的。比如我们中国人的吟诗，就是将诗句用较为音乐化的调子朗读出来，西方古老

的圣咏也是这样。后来渐渐地有了不依附于语言的音乐旋律，但如果仔细想想，这些形态各异的旋律仍然和语言有着深层的关系，比如曲折婉转的旋律，有如亲切的谈话；短促有力的旋律，很像是命令或惊叹的口气；下行的旋律就如同我们日常生活的熟悉的叹气声，它往往用来表现哀伤的哭泣或沉重的叹息。

正因为旋律具有情感色彩，它能引起人们情感上的共鸣。作曲家就利用这一特征，来写作表现各种各样情绪的旋律。如贝多芬（Beethoven）第五交响曲末乐章的开始部分：

曲例一：贝多芬第五交响曲末乐章主题

它的旋律是由主和弦分解而成的号角音调，棱角分明，具有英雄气概。这种旋律特性是贝多芬作品的一个鲜明标志，是他的个性语言。

再举一个例子，这是柴可夫斯基（Chaikovsky）的第六“悲怆”交响曲的末乐章主题，以下行音调为主，听上去有如哭泣一般：

曲例二：柴可夫斯基第六交响曲末乐章

用来描绘悲怆情感，这旋律是非常贴切的。而在这部交响曲的第三乐章，柴可夫斯基描写的是年轻时的奋斗，它的旋律则是另一种形态，高亢铿锵，富有阳刚之气的：

曲例三：柴可夫斯基第六交响曲第三乐章

这条旋律显示出的是奋发向上的精神，它也有类似于贝多芬的号角音调的特征。

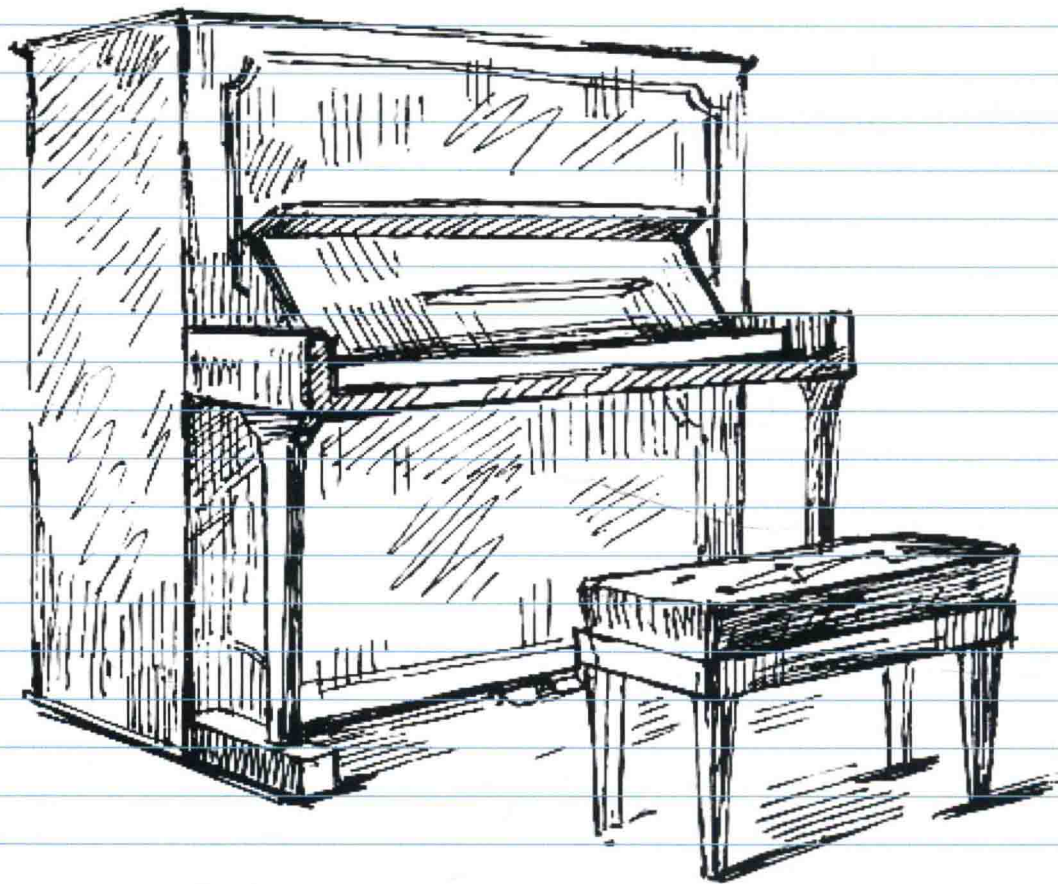
我们再来分析两条旋律，选自柴可夫斯基的幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》。这是受莎士比亚的同名戏剧故事启发而作的，讲述了一对相爱的年轻人因家族的仇恨不能结合，最终双双殉情的悲剧故事。剧中的两个主题就是“恨”与“爱”。作曲家柴科夫斯基用生动的笔法描绘了这两种截然不同的情感：

曲例四：《罗密欧与朱丽叶》主题1

曲例五：《罗密欧与朱丽叶》主题2

显而易见，第一条旋律是用来描绘仇恨与斗争的，它棱角尖锐，音符短促，节奏十分不稳定；而第二条旋律舒展、歌唱性强，听上去很深情，可以想像它是描绘爱情的。从这一点上我们可以看出旋律与语言的密切关系，也由此得出结论：听者应该能够从作曲家的旋律中听明白他所想要表达的情感。

作曲家的创作个性在旋律中的表现是很鲜明的，不同的国家、民族又有不同的旋律特色，正如它的人民有不同的文化背景和个性一样。而且各个时代也有自己的时代特征，比如我国的抗日歌曲，就反映了特定年代人们的思想感情。民歌和戏曲、说唱音乐，也有其旋律特色，京剧的高亢昂扬和江南越剧的委婉秀丽，是很有代表性的。

在一部大型作品中，往往要用很多种性格不同的旋律，他们形成对比和发展，使音乐向前推进。比如前面提到的柴可夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》，两条主题旋律在后面都有