

Wuju Yinyue Yanjiu

舞剧音乐研究

张丽民◎著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

Wuju Yinyue Yanjiu

舞剧音乐研究

张丽民◎著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

舞剧音乐研究/张丽民著. - 北京: 中国经济出版社, 2009. 6

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9219 - 1

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 062087 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: 28.75 字数: 450 千字

版 次: 2009 年 6 月第 1 版

印次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 3000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9219 - 1/Z · 905

定价: 72.00 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电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

前 言

中国是一个历史悠久幅员辽阔的文明古国,历史上每个时期都有多种艺术形式伴随历史发展而存在着。舞剧自从 20 世纪由西方传入中国以来,它在这片古老的沃土里生根开花,特别是近 60 年来,舞剧创作十分繁荣,不仅数量大,题材范围也很广泛,它与中国传统民族艺术形式相结合,创作出来的舞剧千姿百态,成为世界上独一无二具有民族特色的中国舞剧。

舞剧是舞蹈中的最高形式,它高度地概括了舞蹈艺术的各个方面;舞剧音乐也是音乐中的高级形式,它们都具有极高的艺术价值。音乐是舞蹈的灵魂,舞蹈的创作和表演都是与音乐相结合来进行的,因此,我们对舞剧音乐进行分析,进行总结性的研究是非常必要的,也是历史负于我们的神圣使命。

本书从众多的舞剧中,挑选出具有代表性、具有历史意义、影响大的作品做为研究对象,如第一部真正意义的中国舞剧、第一部少数民族题材的舞剧、第一部芭蕾舞剧等,从而能更清楚的看出我国舞剧发展的历史变化。同时把舞剧《红色娘子军》、《天鹅湖》这两部中外最有代表性的名作,进行更为详尽的总谱分析,从而能更加清楚的认识音乐与舞蹈之间的相互制约、相互依赖的紧密关系,更清楚的看出前人在音乐、舞蹈上的创作思路,以及它们的成就与局限。

每一部舞剧创作的时代不同、题材不同、作曲家不同、编导不同、演员不同,因此,每一部舞剧都有自己独特的艺术特征。这也决定了研究者研究每一部舞剧音乐的入手点不同,研究方式不同,侧重点不同,总之是根据每部舞剧的音乐特色来进行。

本书结合从事艺术学习的需要,将与舞剧音乐相关的知识尽量全面细致的加以介绍,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。

目 录

第一章 概述 / 1

第一节 中国舞剧发展简述 / 1

第二节 舞剧分类 / 4

一、古典舞剧 / 5

二、芭蕾舞剧 / 5

三、现代舞剧 / 5

四、舞剧的创作模式 / 6

第三节 关于舞剧的音乐 / 7

一、音乐、舞蹈与戏剧的关系 / 7

二、舞剧中的音乐段落 / 8

1. 序曲 / 8

2. 独舞 / 9

3. 双人舞 / 9

4. 变奏 / 10

5. 三人舞、四人舞 / 10

6. 群舞 / 11

7. 性格舞 / 12

8. 幕间曲 / 12

9. 哑剧 / 12

10. 终曲 / 13

- 7. 短笛 Piccolo (吹孔气鸣乐器) / 24
- 8. 双簧管 Oboe (双簧气鸣乐器) / 24
- 9. 英国管 English horn (双簧气鸣乐器) / 24
- 10. 单簧管 Clarinet (单簧气鸣乐器) / 24
- 11. 大管 Bassoon (双簧气鸣乐器) / 25
- 12. 圆号 Horn (唇振动气鸣乐器) / 25
- 13. 小号 Trumpet (唇振动气鸣乐器) / 25
- 14. 长号 Trombone (唇振动气鸣乐器) / 25
- 15. 大号 Tuba (唇振动气鸣乐器) / 25
- 五、总谱 / 26

第二章 《宝莲灯》 / 28

第一节 作曲家张肖虎生平 / 28

第二节 创作背景 / 29

第三节 音乐分析 / 31

《宝莲灯》舞剧音乐主题 / 32

序奏 / 33

三圣母独舞 / 35

庆贺场面 群舞 / 36

扇子舞 群舞 / 37

花棍舞 群舞 / 38

三圣母与刘彦昌 双人舞 / 39

大群舞 群舞 / 40

蹴球舞 独舞 / 41

沉香梦母 双人舞 / 42

第四节 评论 / 42

第三章 《五朵红云》 / 45

第一节 作曲家彦克生平 / 45

第二节 创作背景 / 47

第三节 音乐分析 / 48

《五朵红云》舞剧音乐主题 / 49

团聚舞 双人舞 / 54

囚笼舞 独舞 / 54

公虎舞 独舞 / 54

找党舞 独舞 / 55

织裙舞 群舞 / 56

舂米舞 群舞 / 57

红云之歌 群舞 / 58

暴动舞 群舞 / 59

篝火舞 群舞 / 61

鼻箫舞 群舞 / 61

战斗舞 群舞 / 62

迎风上山 群舞 / 62

狂欢舞 群舞 / 63

第四节 评论 / 64

第四章 《鱼美人》 / 66

第一节 作曲家杜鸣心生平 / 66

第二节 创作背景 / 68

第三节 音乐分析 / 70

《鱼美人》舞剧音乐主题 / 70

海边的黎明 / 71

鱼美人舞 独舞 / 71
猎人舞 独舞 / 72
人参舞 独舞 / 72
水草舞 群舞 / 72
珊瑚舞 群舞 / 73
鱼美人和猎人舞 双人舞 / 74
婚礼场面舞 群舞 / 74
喜庆舞 群舞 / 75
贝壳舞 群舞 / 76
三女妖舞 三人舞 / 76
蛇舞 独舞 / 77
二十四个鱼美人舞 群舞 / 77

第四节 评论 / 78

第五章 《白毛女》 / 80

第一节 作曲家严金萱生平 / 80

第二节 创作背景 / 82

第三节 音乐分析 / 84

《白毛女》舞剧音乐主题 / 84

序曲 / 86

序幕 压不住的怒火 / 86

北风吹 独舞 / 90

窗花舞 四人舞及独舞 / 90

阶级情义深 独舞与双人舞 / 91

仇恨怒火燃胸怀 独舞 / 91

红头绳 双人舞 / 92

逼债 双人舞 / 93

- 哭爹爹 独舞 / 94
- 大春举斧 独舞 / 94
- 投奔八路军 独舞与群舞 / 94
- 冲出虎狼窝 独舞 / 96
- 盼东方出红日 独舞 / 97
- 欢迎子弟兵 群舞 / 98
- 宣传群众,组织群众 独舞与群舞 / 99
- 太阳出来了 独舞与双人舞 / 100
- 第四节 评论 / 101

第六章 《红色娘子军》 / 104

- 第一节 作曲家吴祖强生平 / 104
- 第二节 创作背景 / 105
- 第三节 舞剧总谱分析 / 107
- 《红色娘子军》舞剧音乐主题 / 107
- 序曲 / 109
- 吴清华冲出虎口 叙事性舞 / 109
- 宁死不做奴隶 独舞 / 110
- 茫茫黑夜何处奔 独舞 / 111
- 常青指路 二人舞、三人舞 / 112
- 娘子军操练 独舞、群舞 / 114
- 赤卫队员五寸刀舞 群舞 / 116
- 军民联欢 群舞 / 117
- 清华参军 独舞 / 118
- 黎族舞 群舞 / 121
- 红军攻占匪巢 群舞 / 122
- 常青号召,开仓分粮 群舞 / 122

- 革命真理永放光芒 独舞 / 123
- 清华、连长打靶 双人舞 / 124
- 女战士和炊事班长的舞蹈 群舞 / 124
- 斗笠舞 群舞 / 125
- 军民联欢 群舞 / 126
- 常青奋战群匪 独舞、群舞 / 127
- 过场 排山倒海乘胜追击 群舞 / 128
- 大义凛然,英勇就义 独舞 / 128
- 踏着先烈的足迹走 群舞 / 129

第四节 评论 / 129

第七章 《天鹅湖》 / 132

第一节 作曲家柴科夫斯基生平 / 132

第二节 创作背景 / 134

第三节 舞剧总谱分析 / 137

《天鹅湖》舞剧音乐主题 / 138

序曲 / 139

开场场景 / 140

村民圆舞曲 群舞 / 141

引子与柔板 三人舞 / 144

变奏1 村女独舞 / 145

变奏2 王子独舞 / 146

变奏3 村女独舞 / 146

尾声 村女舞 / 147

行动的步伐 叙事性场景 / 148

综合段 群舞 / 149

叙事性场景 王子独舞 / 150

- 天鹅圆舞曲 群舞 / 151
- 场景 奥杰塔和王子双人舞 / 152
- 四小天鹅舞 四人舞 / 155
- 三大天鹅舞 三人舞 / 156
- 尾声 群舞 / 157
- 西班牙舞 独舞 / 158
- 那不勒斯舞 独舞 / 159
- 匈牙利舞 独舞、群舞 / 160
- 第四节 评论 / 162

第八章 《睡美人》 / 165

- 第一节 创作背景 / 165
- 第二节 音乐分析 / 167
- 引子 / 167
- 进行曲 叙事性 / 168
- 六人舞及变奏 / 168
- 花之圆舞曲 群舞 / 169
- 情节舞 四王子舞 / 169
- 四人舞及变奏 / 170
- 穿靴子的猫 双人舞 / 170
- 四人舞及变奏 / 170
- 辉煌圆舞曲 双人舞 / 171
- 第三节 评论 / 171

第九章 《胡桃夹子》 / 173

- 第一节 创作背景 / 173
- 第二节 音乐分析 / 175

序曲 / 175
进行曲 / 176
舞蹈场面 / 177
雪花圆舞曲 / 178
糖果仙子舞 / 179
巧克力糖舞 / 180
咖啡舞 / 180
茶舞 / 181
特列帕克舞 / 182
牧童舞 / 183
百花圆舞曲 / 184
双人舞 / 185

第三节 评论 / 186

第十章 专题讨论 / 188

一、戏剧与舞蹈的关系 / 188
二、舞剧中的叙事及叙事场面的音乐 / 190
三、作曲家与舞剧音乐的创作 / 191
四、现实生活与舞蹈结合的尺度 / 192
五、音乐结构与舞蹈结构 / 193
六、舞剧音乐的主题重复 / 194
七、巧妙运用乐器特性 / 195
八、标新立异 / 196
九、歌曲在舞剧中的运用 / 197
十、技巧与人物、戏剧的关系 / 198
十一、编导与音乐 / 199
十二、音乐中的舞蹈元素 / 200

十三、舞蹈的抽象性 / 201

十四、舞剧的剧本 / 202

十五、舞剧的剧本可提供舞蹈语汇相关信息 / 203

十六、如何看待不同时期的舞剧 / 204

十七、重视中国传统艺术 / 205

十八、欣赏者的审美经验 / 206

附录一 / 209

附录二 / 355

参考文献 / 443

后 记 / 444

第一章 概述

第一节 中国舞剧发展简述

舞剧起源于文艺复兴时期的意大利,意大利文为 Balare,即跳舞的意思。舞剧是以舞蹈为主要表现手段,综合了戏剧、音乐、美术、哑剧等形式,是一种综合性的舞台艺术。在西方舞剧称为芭蕾(Ballet),芭蕾在西方经历了几个世纪的发展,到16世纪才逐渐成熟。最初的芭蕾是在宫廷范围内表演,是贵族的专利,后来才从宫廷走向剧场,平民们才能欣赏。在西方发展了四百多年以后,20世纪开始传入中国,这时的芭蕾已经发展的十分成熟了,成为世界各国人民喜爱的艺术形式。

在20世纪初,中国随着“五四”新文化运动的展开,西方各种艺术形式开始传入中国,如:电影、话剧、音乐、舞剧、绘画、文学等。当时有一些国外的芭蕾舞团陆续来中国演出,过了约四十年才出现了吴晓邦、梁伦等人的舞剧创作,当时由于连年战乱,舞剧创作和表演的基础比较薄弱,能够欣赏这种艺术形式的人也不多,所以创作出来的作品影响不是很大,虽然在中华人民共和国成立前已经创作出了十部舞剧,如《虎爷》、《宝塔牌坊》、《五里亭》等,但应该说还是处在探索阶段。

中华人民共和国成立以后,中国的各种艺术形式蓬勃发展起来,舞剧也进入了创作繁荣时期,六十年的发展历程,创作出了约几百部各种类型和体裁的舞剧(不同的书籍统计的数字差异很大,有的一百多部,有的三百多部。),这些舞剧从时间上来划分大致分为六个阶段:

第一个阶段(1949—1956)中华人民共和国刚刚成立,无论在政治上还是经济上,都是在初步建设当中,但是人们的工作热情和焕然一新的精神面貌却是从未有

过的。当时从事舞蹈事业的人不是很多,专业基础也不是很雄厚,他们一方面要学习西方舞剧的先进经验,另一方面要更好的掌握民族民间的舞蹈形式。

如何发展新中国的舞蹈或舞剧,大家还不知道应该如何去做。舞蹈家们首先明确的是要使舞剧有活力、有观众,确立题材选择原则,那就是选择一些发生在人们生活中所熟知的事情作为题材,所以当时的舞剧题材大多都是与现实生活有关的内容,这些舞剧主题相同,但形式各异,基本上取决于各创作人员自身的专业所长、审美追求、生活经历,其中影响较大的有:《和平鸽》、《罗盛教》、《旗》等。

第二个阶段(1957-1966)随着国家对文艺事业发展的重视,专业舞蹈队伍不断壮大,创作人员对舞剧创作的认识不断提高,以及广大人民群众对舞蹈艺术的了解,中国舞剧的创作进入了初建成型和繁荣发展的阶段。国家聘请前苏联的舞蹈专家,不仅教授舞蹈技巧,同时还排练世界名著,专门设立编导培训班,为中国未来舞蹈艺术事业发展奠定了坚实的基础。这个时期从事舞蹈专业的人们,不仅创作热情高,而且富有奉献和探索精神,因此,当时人们竭尽全力的去为发展中国的舞剧事业而奋斗。

中国的舞剧编导们在确立要为广大众所能欣赏的艺术形式的前提下,进行选材,确立模式,进行多种多样的创作实践。从现存的数量、题材、体裁来看,这些作品都具有开创性,至今看起来仍然具有很高的艺术价值,在中国舞蹈史中占有重要地位。如《宝莲灯》、《小刀会》、《五朵红云》、《鱼美人》、《红色娘子军》、《白毛女》等。

第三个阶段(1967年-1976年)此阶段属于文化大革命时期,这十年对于中国舞剧发展来说是受到严重影响的,一切创作不能按照艺术的创作规律来进行,而是按当时的政治需要或某个人的意见去选材,去进行艺术创作,舞台的主角都必须是革命者的形象,很多题材都是女主角为主,并且把一些戏定为样板,让全国各地的工人、农民、战士、学生去学习,去表演,《红色娘子军》、《白毛女》就被树立为样板。

特殊的历史背景,产生了特殊的艺术作品,形成特殊的艺术特点。在这十年间,舞剧创作题材单一,舞剧的艺术倾向大众化,舞剧创作的出发点和欣赏的目的不是从真正的艺术创作出发,而是为政治服务,教育的作用放在首位,因此,这一时期创作的作品有很明显的政治色彩和大众审美的品味。

这样的社会环境也使得这时期的作品具有其特殊性,其一,由于有政府的大力

支持,某些方面的艺术成就还是很高的;其二,舞剧的普及程度也是前所未有的,以后也不可能超越的,这些舞剧(包括上个阶段的部分舞剧)大多被拍成了电影,使广大民众都能欣赏到这些舞剧艺术,由于舞剧被拍成了电影,人们常常会多次重复观看,因此,这些舞剧在当时影响非常大,真正做到了深入人心,确实强化了大众对舞剧的认识,人们在有多少娱乐活动的生活中,只能欣赏这些具有中国特色的舞剧,甚至很多普通的民众都在学习模仿跳这些舞剧片段,这样的状况在舞剧发展史中都是极少有的。不管这些舞剧在艺术上成就如何,仅就它们在中国民众中的影响,是任何时期的舞剧都无法比的,因此,这些舞剧在中国舞蹈史中是占有特殊地位的,至今有些剧目重新上演后,观众们仍然乐于欣赏;其三,这一时期舞剧创作数量非常有限,只有少数的几个样板戏。

第四个阶段(1977年—1989年)中国进入到了改革开放时期,艺术家在创作上不再受什么制约了,他们可以按照自己的意愿,按照艺术的创作规律,充分发挥自己的艺术才能进行创作,舞剧创作的黄金时期已经到来,因此这个时期不仅舞剧创作数量大,涉及的题材范围也很广,有表现历史事件,有取材古今文学名著,有表现少数民族生活,还有一些历史传说故事等。

舞剧创作者们开辟新的舞蹈语汇,新的结构方式,不再受传统的原则束缚,舞剧艺术向着多元化方向发展着。代表剧目有:《文成公主》、《奔月》、《红楼梦》、《鸣凤之死》、《丝路花雨》、《祝福》、《木兰飘香》、《铜雀伎》、《卓瓦桑姆》、《珍珠湖》等。从80年代中期起,一批“新潮”作曲家介入舞剧音乐创作,引起从观念到技法上的巨大变革。在《窦娥的呼唤》、《秦王扫六合》、《黄土地》、交响舞剧《无字牌》等作品中,他们运用现代观念、思维和技法,用音乐对舞剧主题作了新颖独到的阐释,令人耳目一新。

第五个阶段(1990—1999)这个时期我国的舞剧创作已经十分成熟,他们的创作更具有主观性、艺术性,演员们的表演技巧和艺术表现力也都十分出色,特别是中国社会与国际文化交流的日益频繁,中国已经成为一个国际化的国家,因此,舞剧编导们的眼界已不仅仅局限于中国本土的创作资源,他们与世界潮流相结合,创作思维与时俱进,创作手法独特新颖,创作出来的舞剧更具有世界性、民族性、时代性。这时期的舞剧音乐更具有崭新的鲜明的民族个性,显示着音乐创作的勃勃生机。代表