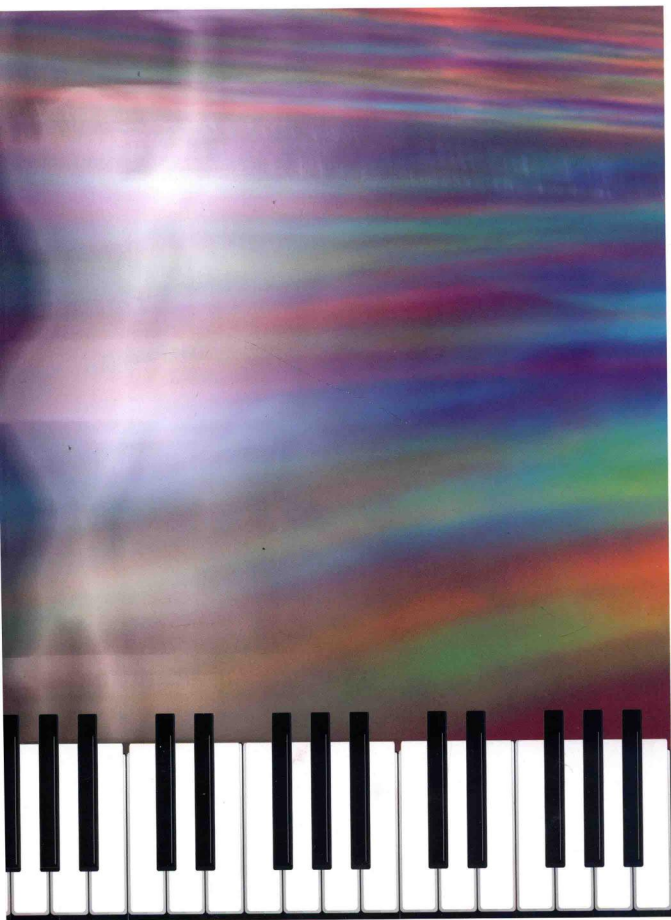

芭蕾舞基本功训练钢琴伴奏曲集

东
北
师
范
大
学
音
乐
学
院
舞
蹈
通
用
教
材

1

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

徐丽丽 张 慧编

东北师范大学音乐学院舞蹈通用教材
芭蕾舞基本功训练钢琴伴奏曲集 · 1

东北师范大学音乐学院舞蹈通用教材编委会

顾问:

尹爱青

主任:

刘 炼

主编:

周 宏

副主编:

孙慧佳

编委:

刘 炼

周 宏

孙慧佳

谢 飞

侯 琛

范晶晶

徐丽丽

张 慧

王艺锟

王金凤

高 鑫

李建勋

李杉杉

徐丽丽 张 慧编

图书在版编目 (CIP) 数据

芭蕾舞基本功训练钢琴伴奏曲集 1/徐丽丽、张慧编 -

上海: 上海音乐出版社, 2013.4

东北师范大学音乐学院舞蹈通用教材

ISBN 978-7-5523-0145-8

I. 芭… II. ①徐… ②张… III. 钢琴曲 - 中国 - 选集

IV. J647.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 035030 号

书 名: 芭蕾舞基本功训练钢琴伴奏曲集 1

编 者: 徐丽丽 张 慧

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 崔 晶 云昊泓 (见习编辑)

封面设计: 王建纲

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×935 1/8 印张: 17 乐谱: 136 面

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0145-8/G · 0034

定价: 40.00 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

看着面前《东北师范大学音乐学院舞蹈通用教材》的书稿,思绪难平。不禁回想起十三年前,时任东北师范大学音乐学院院长的我,开始了舞蹈编导专业的申报和建设,从那时起,舞蹈专业的发展在东北师范大学音乐学院的学科建设史中开始有了记录。

十三年,对于一个学科的发展虽不算长,但现在的东北师范大学舞蹈专业不仅设有中专、本科、硕士、博士四个培养层次;并在国内外重大比赛项目中摘金夺银,被界内誉为“东师舞蹈现象”。同时,以“探究题材,突破创新”的创作理念,“注重历史,关注现实”的创作思维,“以情作舞,以舞传情”的创作风格,使学科建设逐渐形成了体系和特色;这套教材就是标志。

这套包括十二册的系列教材,不仅有作为舞蹈编导专业课和专业基础课使用的训练内容;还有相应的伴奏教材;同时还包括关于中国东北少数民族萨满舞蹈的教程;还特别考虑了师范大学教师教育的背景,撰写了切合高师舞蹈教育和音乐教育专业特点的教材。更值得一提的是,《舞蹈精品赏析》中选用的范例,全部来自于东北师范大学舞蹈系师生的获奖创作作品。

因此说,这套教材不仅具有系统性、多元性,同时也应合了目前中国高等教育中舞蹈课程与教学的需求,具有实用性和操作性。参加此套教材编写的作者,均为东北师范大学舞蹈系教师,他们为此付出了很多心血和劳动。

期盼业界同行给予关注和指导,也希望这套教材能对中国高等舞蹈教育的发展做出贡献。

借此机会,特别感谢上海音乐出版社的费维耀社长和编辑们,正是在他们的支持下,才会有这套教材的诞生。

最后,我还是要由衷地感谢我的老师们,谢谢你们的工作和努力!

我爱你们!

是为序。

2013年3月于长春净月

前 言

我国从1954年北京舞蹈学校建校起,开始有了专业舞蹈规范教育,与世界发达国家相比,我国的学制式舞蹈教育起步较晚,仅有50多年的历程。而舞蹈高等教育则经历了更短——仅30多年的发展时间。作为舞蹈教育过程中不可缺少的辅助科目——钢琴伴奏开展得更晚,发展也相对缓慢。

舞蹈教育发展之初,由于忽视音乐对舞蹈训练的重要作用,且师资力量匮乏、师资水平有限,国内早期只有少数几所舞蹈专业院校有意识、有条件配备钢琴伴奏,导致关于钢琴伴奏的音乐教材极其缺乏。随着我国改革开放,经济快速发展,社会和国家对舞蹈专业学生全面文化艺术素质的培养要求越来越高,尤其对与舞蹈息息相关的音乐素质的培养提出了更高的要求。自上世纪90年代以来,我国的高等教育朝着多元化的方向发展,各个学科之间越来越有融会贯通的趋势,许多新的学科应运而生,我国的舞蹈教育也开始向着多元化的方向迅猛迈进,许多综合性大学(包括师范院校)的艺术学院都相继创办了舞蹈专业。但综合性大学中的舞蹈教育,与专业舞蹈院校相比,由于师资、生源以及学生就业方向的不同,其培养目标、教学大纲与课程的设置都有所差异。综合性大学应当借鉴专业院校的舞蹈教学经验,遵循舞蹈教育强调过程性与实践性的教学规律,发挥综合性大学其他学科教育资源共享环境的优势,努力培养出全面的具有综合素质和能力的人才。所以,在研究和借鉴专业舞蹈院校原本并不多的各类舞蹈教材的基础上,编写出符合综合性大学舞蹈教育的教学特点与培养模式的舞蹈教材显得尤为迫切,其中对舞蹈钢琴伴奏音乐教材的需求也日趋增长。

本书是在总结自己多年从事舞蹈钢琴伴奏工作经验的基础上,反思这些年工作中曾出现的问题与不足,编写了这本舞蹈钢琴伴奏教材。通过总结与反思,一是使自己的教学思路、伴奏方法得到很好的梳理,进而更好地指导今后的教学;二是希望能给其他从事舞蹈钢琴伴奏的教师以借鉴,或是给正在进行舞蹈学习的学生以音乐的启迪。即便是高师院校的舞蹈专业,由于不同地区教学水平的差异或不同学校培养方向的特殊性,其教学大纲及课程的设置也肯定不尽相同。所以本书不见得能受之于大众,但倘若读过后能有人从中获益或是其中几点能给人以启迪和借鉴,就有其存在的价值。

此教材是在本人历经东北师范大学舞蹈系建系这十多年的教学经验基础上,主要按照本校课程设置的内容创编的。此书更适用于综合性大学,尤其是高师院校的芭蕾舞基本功

训练的课堂教学。但舞蹈钢琴伴奏具有即兴性和灵活性的特点,经验丰富的钢琴伴奏教师既可以从中根据不同舞蹈教师编排的不同动作组合,将伴奏音乐适当调整以适合此动作节奏与韵律的需要,又可以改变整体的速度以适应低年级及幼儿。同时还可以变化左手的伴奏织体以丰富音乐的色彩,达到高年级或专业舞蹈院校学生的训练目的,并让学生感受到音乐与舞蹈相结合所产生的美的享受。因此,此书用法得当,也将适用于业余班、舞蹈中专或是专业院校的芭蕾舞基本功教学训练。

本书乐曲的旋律一部分节选自著名声乐曲,一部分节选自器乐名曲,其中钢琴小品多见。如此选择芭蕾舞基本功训练的音乐,原因如下:其一,芭蕾如同美声唱法、西洋乐器,是由欧洲转入我国的,并不是我国本民族历史传承和遗留下来的,所以它有它所在国家和流派的深层文化艺术底蕴,尤其芭蕾在动作、韵律、风格上的特点,与欧洲当时文化背景下建立西洋大小调式和主调古典音乐的风格是相统一的。因而选取外国的声乐曲和器乐曲片段是比较适合的。其二,有些乐曲仅是其中一乐段符合舞蹈动作节奏和韵律的特点,所以只针对性地为这一段旋律进行了编配,并对原曲中伴奏织体和一部分和声编配都进行了相应改动。同时根据芭蕾舞基本功训练中动作组合的长度对乐曲的结尾旋律或予以加长、或予以缩短以达到整曲乐句的方整。

本书有别于以往一些基本功钢琴伴奏曲集,写作特点如下:其一,本书主要是针对高等师范院校和一般综合性大学舞蹈专业的教学特点来编写和整理的。高等师范院校和一般综合性大学舞蹈专业的课程设置、培养方向都不同于专业舞蹈院校,以往照搬照抄专业舞蹈院校的教学方法或完全使用专业舞蹈院校的教材,已经不符合高等师范院校和一般综合性大学舞蹈专业的教学规律,更不能满足现在社会对舞蹈人才多元化的标准和需求。所以此书的编写既适应了当今时代的要求,又填补了高师舞蹈钢琴伴奏教材的不足。其二,在每种动作前和每首乐曲后增添了简要说明与演奏提示,分析了每种芭蕾舞动作的特点,对该种动作在选择音乐和为其伴奏时应注意的地方,如音乐的速度、节奏、重音、连奏与断奏的处理、音色的变化以及伴奏时应表现出的音乐风格、呼吸气口等进行了清晰的讲解;还有如舞蹈教师在动作编排中临时变换动作节奏和动作之间的衔接,伴奏者应对曲子作出哪些调整,也都在简要说明与演奏提示中进行了详细的讲解。这不仅帮助伴奏者更好地把握每首乐曲弹奏的速度、节奏、音色和风格特征,提高每堂课的教学效果和质量,如果广大舞蹈学生和舞蹈业余爱好者平时翻读,还能增强舞蹈学生和舞蹈业余爱好者理解音乐、欣赏音乐的能力,提高自身的音乐素质,更好地理解舞蹈动作与音乐语汇的关系。

对于不同舞蹈程度的学生,钢琴伴奏教师可以对本书进行灵活运用。业余班的小孩及

中专低年级的学生,由于年龄偏小,他们理解音乐的能力较差,常出现听不懂节拍、查不准节奏、不会听前奏旋律的状况。这时,钢琴伴奏教师可以从中选择旋律线条清晰、节奏简单、伴奏织体简洁明了的乐曲为其伴奏。同时,他们刚刚开始学习舞蹈,舞蹈程度属于初级阶段,舞蹈教师教授他们的舞蹈动作幅度也偏小、动作速率慢、节奏单一。所以给他们伴奏时,乐曲整体的速度可以放慢,让学生逐渐学会听节奏、查节拍,尽量使自己动作的呼吸与音乐的呼吸相吻合。对于中专高年级的学生及本科生,舞蹈教学则更加重视综合能力的训练,表现为动作幅度增大,动作节奏变化复杂,组合形式多样等特点。这时,钢琴伴奏教师选择的伴奏乐曲应具有与训练动作相适应的节奏变化、和声色彩变化以及相对复杂的曲式结构和伴奏织体。弹奏时整体速度一般要比低年级流畅,要根据每种动作的特点来改变每首伴奏乐曲的音色,并要把握好乐曲的音乐风格来辅助学生突出该舞蹈动作的风格,更要注意音乐内在韵律与呼吸气口同这些复杂动作的完美配合。对于音乐专业、初学即兴伴奏的学生,可以分析每首乐曲的和声编配和织体变化技巧,从而掌握即兴伴奏的一般规律。此外,还可把本书当作钢琴视奏教材,帮助学生提高钢琴视奏能力。

作者企盼本书能够为广大参与舞蹈教育的工作者顺利开展舞蹈教学提供有益的借鉴和启示,为舞蹈钢琴伴奏研究的促进和教材的丰富尽自己的绵薄之力。但芭蕾舞课堂音乐伴奏是一项艰苦的工作,寻找适合于每个动作特点的音乐并不是轻而易举的事情。这除了要求钢琴伴奏教师具有扎实的基本功、良好的音乐感,还要了解大量的舞蹈知识。因此,限于作者水平,缺憾、遗漏之处在所难免,虽尽了全力,却不敢言好,还恳请广大专家和同行们批评指导,多提宝贵建议。

最后,感谢东北师范大学音乐学院这么多年的关怀和培养,让我具备了一名合格教育工作者应有的素质和能力。感谢尹爱青教授、刘炼教授、周宏副教授对本书出版给予的大力支持,没有领导的指导和帮助,就没有此书的形成。感谢导师陈国红副教授多年来的谆谆教导,使我提高了专业水平、丰富了头脑、拓宽了视野。感谢这些年来同我并肩奋斗的同事们,给予了我音乐学习中未曾接触的知识 and 从未经历的感动——舞蹈带给人们的巨大震撼和精神享受!感谢李一白同学为本书出版前乐谱的输入与校对付出的辛勤劳动,特此致谢。

徐丽丽

2012年8月

目 录

序	尹爱青
前 言	徐丽丽

一、扶把训练

1. 擦地（五首）	1
BATTEMENT TENDU	
2. 蹲（四首）	9
PLIÉ	
3. 擦地（四首）	18
BATTEMENT TENDU	
4. 小踢腿（五首）	23
BATTEMENT TENDU JETÉ	
5. 划圈与下腰（五首）	29
RONDE DE JAMBE À TERRE ET PORT DE BRAS	
6. 单腿蹲（五首）	40
BATTEMENT FONDU	
7. 小弹腿（四首）	48
BATTEMENT FRAPPÉ	
8. 空中划圈（二首）	53
RONDE DE JAMBE EN L'AIR	
9. 小腿击打练习（二首）	55
PETIT BATTEMENT	
10. 控制（四首）	58
ADAGIO	
11. 大踢腿（五首）	65
GRAND BATTEMENT JETÉ	

二、中间训练

1. 手臂与腰的练习（二首）	71
PORT DE BRAS	

2. 擦地与小踢腿（三首）	76
BATTÈMENT TENDU;BATTEMENT TENDU JETÉ	
3. 控制（三首）	80
ADAGIO	
4. 大踢腿（三首）	86
GRAND BATTEMENT JETÉ	
5. 转的练习（四首）	89
PIROUETTE	
6. 大舞姿转（二首）	93
GRAND PIROUETTE	
7. 平转（二首）	96
CHAÎNÉS	
8. 旁腿转（二首）	98
GRAND PIROUETTE À LA SECONDE	

三、跳跃练习

1. 小跳（十首）	100
PETIT ALLEGRO	
2. 中跳（五首）	109
SISSONNE	
3. 大跳（四首）	116
GRAND ALLEGRO	
4. 行礼（二首）	123
RÉVÉRENCE	

一、扶把训练

简要说明:

1. 从把上到把下,每个动作前都写下了简短的文字说明,如下。同时,还在需要进行演奏提示的曲谱后添加了文字注释,方便读者更好地理解与运用。
2. 一位擦地动作缓慢,节奏平均,强调大腿至脚尖延伸的感觉。所以大多选用 $\frac{4}{4}$ 拍,节奏平稳,旋律起伏不大的音乐进行伴奏,伴奏音型一般运用分解和弦。弹奏时要求弹奏者速度不要太快,声音要保持连贯,柔和触键以求音色优美干净,力度适中,呼吸要尽量贯穿每个乐句的始终。

1. 擦地 (五首)

BATTEMENT TENDU

曲 一

福斯特曲

Andante

The musical score is written for piano and consists of three systems of staves. The first system begins with a treble staff and a bass staff. The tempo is marked 'Andante'. The second system starts at measure 2, and the third system starts at measure 5. The bass line provides a consistent eighth-note accompaniment, while the treble line features a melodic line with various note values and rests.

演奏提示：

注意第 11、12 小节左手的和声变化，可以稍加强调，以推动旋律的发展。结尾最后一小节的两个和弦即使有休止符，也不可弹得太短，手指虽然离开琴键，但呼吸与情绪不能断，要保持到最后一个终止和弦的出现。

曲 二

舒伯特曲

Andante

This musical score is for a piece titled 'Andante' by Franz Schubert. It is written for piano in G major and 4/4 time. The score consists of five systems of music, each with a treble and bass staff. The tempo is marked 'Andante'. The key signature has one sharp (F#). The piece begins with a treble staff melody and a bass staff accompaniment. The first system (measures 1-4) shows the initial theme. The second system (measures 5-8) continues the melody with some rests. The third system (measures 9-12) features a more active treble staff with eighth notes. The fourth system (measures 13-16) shows a continuation of the eighth-note pattern in the treble. The fifth system (measures 17-20) concludes the piece with a final cadence. Measure numbers 3, 7, 11, and 14 are indicated at the start of their respective systems.

曲 三

夏威夷民歌

Andante

2

6

10

14

演奏提示：

注意左手低音的保持和右手旋律声部的突出和连贯。

曲 四

G. 朗格曲

Andante

The musical score is written for piano and consists of four systems of music. The tempo is marked 'Andante'. The key signature has two flats (B-flat major or D-flat minor), and the time signature is 4/4. The score begins with a treble and bass clef. The first system (measures 1-4) features a melody in the treble clef and a bass line in the bass clef. The second system (measures 5-8) continues the melody and bass line. The third system (measures 9-12) shows the melody and bass line. The fourth system (measures 13-16) concludes the piece with a final chord in the treble and a bass line. The score is written in a standard musical notation style with a key signature of two flats and a time signature of 4/4.

演奏提示：

旋律声部从第 9-16 小节移到左手,这时要柔和触键,保持声音连贯,应弹奏出丰满、浑厚的音色。右手伴奏和弦不要弹得太短,可以运用非连音奏法来保持整首乐曲前后风格的统一。

曲 五

F. 弗洛托曲

Adagio

演奏提示:

这首乐曲是柔板,速度要慢些。注意附点节奏的准确弹奏。