中央音乐学院与北京舞蹈学院舞蹈音乐编创高端人才培养项目成果
北京市教育工作委员会与北京市教育委员会资助

音舞集
(2013~2018)

粟国光　摄影

中央音乐学院出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

音 舞 集

（2013 ～ 2018）

粟国光 摄影

中央音乐学院出版社
·北京·

图书在版编目（CIP）数据

音舞集：2013～2018／粟国光摄影. —北京：中央音乐学院出版社，2019.4

ISBN 978-7-81096-985-7

Ⅰ.①音… Ⅱ.①粟… Ⅲ.①舞蹈—舞台摄影—中国—现代—摄影集 Ⅳ.①J425

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 052792 号

YINWUJI

音舞集（2013～2018）　　粟国光摄影

出版发行：中央音乐学院出版社

经　　销：新华书店

开　　本：787mm×1092mm　特 8 开

印　　张：26　　字数：118.8 千字

印　　刷：中煤（北京）印务有限公司

版　　次：2019 年 4 月第 1 版　　2019 年 4 月第 1 次印刷

书　　号：ISBN 978-7-81096-985-7

定　　价：198.00 元

中央音乐学院出版社　北京市西城区鲍家街 43 号　邮编：100031

发行部：（010）66418248　66415711（传真）

2011 年起，在北京市教工委、市教委的支持下，中央音乐学院与北京舞蹈学院联合创办了“协同创新培养高端舞蹈创编人才计划”培养项目。

项目定位于硕士和博士培养，两校聘请高水平的音乐、舞蹈艺术家组成双导师，以编创实践指导为主，同时兼顾理论和内在素质的培养，将音乐与舞蹈教学交叉融合，以创新模式探索拔尖艺术人才培养，适应人文北京、首都文化艺术创新发展需要，服务于国家文化教育事业发展需要。

2018 年是项目的第 6 年，《音舞集（2013 ～ 2018）》通过摄影艺术所定格的一个个惊心动魄的瞬间，回顾这一项目取得的美丽成果。

项目负责人
郭淑兰

艺术指导
俞峰　郭磊

总监制
赵旻　王旭东

项目执行
郭文景　秦文琛　丁凡　徐颃
胡淮北　万素　张建民

项目协调
郝维亚　宋慧文　徐颃
陈泳钢　李听非　欧阳吉芮

序

为适应国家创新发展战略需求，积极探索拔尖创新艺术人才培养模式，主动服务国家以及首都文化艺术发展对拔尖创新艺术人才的迫切需要，中央音乐学院和北京舞蹈学院时任党委书记和校长联合向北京市教工委和市教委提出“协同创新培养高端舞蹈创编人才计划”项目的申请。当时两委领导高度重视，并予以大力支持。2011 年两校开始启动此项目，具体由中央音乐学院作曲系和北京舞蹈学院编导系落实人才培养计划，两校学位办和研究生部组织协调有关项目实施任务。经过几年相互协调配合、持续不断地探索实践，现已取得了可喜的成果。据统计，已培养出舞蹈音乐作曲硕士生 53 人、博士生 8 人，创作出六季《音舞集》共 60 多部原创舞蹈音乐艺术作品、1 部大型舞剧《古漠边城》、2 部中型舞剧《青花语》《梦易安》。其中，《汉优戏鼓》《青梅·煮酒·英雄》《偶娃的童话》等 10 部作品获得华北五省一市舞蹈比赛一等奖、二等奖。数百位舞蹈表演专业学生和几十名音乐表演学生参与该项目原创作品的展演活动，除在两校展演 6 场外，还在国家大剧院、北京音乐厅举办了 6 场优秀作品展演，获得社会和学术界的一致好评。特别是从该项目中两校协同培养的舞蹈音乐创编人才走出校门后脱颖而出，如作曲博士生田田，硕士生陈哲、柳琳；编导专业的硕士生王天佑、王黎、高琳菲等分别被中央音乐学院、北京舞蹈学院、中央民族大学、华南师范大学等高校聘为教师，他们创作的作品又相继获得大奖，如田田作曲的舞剧《极》获文化和旅游部优秀剧目奖，高琳菲编创的《情系蓝花花》获香港紫荆花杯国际舞蹈大赛金奖，体现出这些毕业生较传统模式培养的人才在舞蹈音乐编创能力上更具有优势。

近日，具体主持实施该项目的郝维亚教授将该项目实践成果编集成书，比较全面系统地总结两校创新培养高端舞蹈创编人才的实践经验，探索音乐与舞蹈融合培养拔尖创新艺术人才的路子，并让读者从中了解到这一人才培养模式的以下独特性：

一、舞蹈与音乐交叉融通教学

培养创新艺术人才的核心是抓住教学这个中心。该项目从教学入手，选择音乐、舞蹈在校硕士、博士研究生为培养对象，打破过去音乐与舞蹈单一培养模式，实行音乐与舞蹈专业教学交叉融合。针对舞蹈编导专业学生，着重培养其音乐素养；针对作曲专业学生，着重培养其对舞蹈动作的感知、审美和调控能力。为此，两校专门聘请知名教授开设了符合舞蹈音乐创编人才培养需要的互补性精品课程，其中音乐类课程在中央音乐学院开设，主要有《音乐分析导读》（贾国平教授）、《经典舞剧分析》（郝维亚教授）。舞蹈类课程在北京舞蹈学院开设，主要有《中外舞剧概论》（于平教授）、《舞剧与舞蹈创作原理》（万素教授）、《中外舞蹈创作艺术经典研究》（肖苏华教授）等。进入该项目培养的学生一起上课，共同探讨。此外，依托两校每年举办的北京大学生舞蹈节和国际作曲大师班等国际性平台，邀请国内外专家开设创作和分析的大师班，拓展学生的学术视野，进一步提高学生的理论素养。

在授课形式上采取理论课集体讲授与个别课（创作技法）相结合，集体训练与编创艺术实践相结合的方式。同时实行双导师制，聘请高水平的音乐、舞蹈艺术家为导师，共同指导学生艺术实践。

二、舞蹈与音乐专业学生协同创作

中央音乐学院与北京舞蹈学院有着优良的合作传统。20 世纪五六十年代，北京舞蹈学院与中央音乐学院的作曲家合作创作了中国舞剧《鱼美人》和芭蕾舞剧《红色娘子军》，创造了 20 世纪中国艺术史上的辉煌，影响深远。一些脍炙人口的段落《珊

需要全本请访问 www.ertongbook.com

瑚舞》《蛇舞》《快乐的女战士》等，至今仍活跃在舞台上。

艺术创作实践表明：高质量的舞剧创作首先要有高质量的舞剧音乐，音乐与舞蹈相伴而生，互融共兴。世界上许多成功的舞剧作品无不印证这一点。前有柴科夫斯基的《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》，后有斯特拉文斯基的《火鸟》《春之祭》。然而遗憾的是，当前我国舞蹈音乐正趋于枯竭的尴尬境地，缺乏专门为舞剧或舞蹈量身定做的音乐。舞蹈编导很多时候只能根据舞蹈需要，剪辑拼接一些电影、动漫音乐等作品来创作新的舞蹈作品。这样的作品，破坏了音乐发展的内在结构与逻辑，影响了乐舞共同努力通过塑造鲜明、有说服力的形象来展示表现的内容，很难成为经典作品。

此项目创意的初衷，就是要传承两校精诚合作的优良传统，音乐与舞蹈协同创新，再造历史辉煌。在当前艺术协同创新发展的大环境下，从舞蹈音乐的现实需要出发，寻找新的契合点，通过培养复合型艺术人才，达到编舞与作曲共同构思整个作品的目的，创作出高峰艺术作品。此项目的实践，使作曲学生对舞剧音乐产生兴趣，掌握舞蹈创作规律，如舞蹈板式、节奏、造型、气口等特性，关注舞蹈创作，培植原创舞蹈音乐创作。另一方面，加强舞蹈编导学生的音乐素养，了解音乐作品的内涵特性，不去破坏音乐结构，不简单满足编舞的几个八拍，从而真正以舞蹈音乐人才培养两极源头的融合去解决问题，为未来创作无愧于时代的优秀舞蹈艺术作品打下良好的基础。在此项目实践过程中，两校通过“艺术沙龙”，让舞蹈编导和作曲专业的学生自由结对，在双导师的指导下，合作探索新作品的编创。同学们经历了创作和排练的一次次灵感的碰撞和内心的挣扎，一次次情感的磨合与锤炼，在不断自我否定和妥协中逐渐成长，掌握了协调与统筹的能力，从争执到和解、突破，再到成熟，共同携手摸索开创出协同创作和协同育人的新模式。

三、舞蹈音乐创编演一同呈现

参与该项目的学生创作的作品丰富多彩，有独舞、双人舞、三人舞和舞剧，涵盖了中国古典舞、中国汉唐舞、中国民族民间舞，以及现代舞等多种风格，结构新颖严谨，题材内容广泛，涉及历史、民族和都市生活等等。作曲学生创作的舞蹈音乐，充分体现出先锋性和多元化的高水平创作，音舞结合，相得益彰，体现了当代青年艺术家在舞蹈、音乐编创方面的才智和创造潜力。这些作品的展示采用了不同以往的全新模式，作曲、编导创作的作品，由两校在校的舞蹈和音乐表演的学生同台表演，同时配合先期制作好的音响，由中央音乐学院电子音乐制作专业的学生现场操控。这种舞蹈与音乐表演、电子音乐三维融合，实时呈现视觉上动态的舞蹈与静态的音乐，两者之间形成了鲜明的对比。舞台上，音乐与舞蹈融入同一个画面，达到了视听的高度结合。作品表演结束，作曲、编导、演员一同出镜亮相谢幕，极大地彰显了协同创新的仪式感，从中可以看到这些青年才俊在相互碰撞中迸发出的旺盛创造力。

我反复认真阅读本书中的项目实践成果，深感此项目是当前深化教育改革创新的一项富有成效的、有益的大胆实践。只要两校坚持扎实地推进这项改革创新的项目，我相信，在北京市教工委、市教委的持续支持下，在接续进行的第二期项目实践中一定会取得更显著的成果，一定会涌现更多拔尖人才和高峰舞蹈音乐作品。

在本书付梓之际，应邀写出以上文字，是为序。

郭淑兰

2018 年 12 月 24 日

永咏其声，舞动其容。音舞集作为综合艺术形式，是学生创新发展的实验沃土，也是学科整合共同的成功尝试。

赵旻

2018.12.12

强强联手共建音乐舞蹈学科，
协同创新同育拔尖人才。

王次东
2019.1.

从《鱼美人》到《音舞集》，北京舞蹈学院和中央音乐学院结下了60年深厚的友谊。

致敬历史，传承友谊血脉；立德树人，共育艺术英才。

郭磊
2019.1.

粟国光，云南人，舞台艺术摄影师。致力于舞台艺术摄影 10 余年，与国内知名导演、作曲家、演奏家，以及顶级艺术高校、艺术院团合作摄制的音乐会及舞台表演艺术作品，先后荣获中国金唱片奖、国家“五个一工程”奖、全国艺术节文化奖等，参与国家艺术基金扶持项目 30 余项。

2009 年参与创立祥云印象（北京）文化传播有限公司，致力于音乐及舞台表演艺术的呈现。目前为止，完成艺术创作纪录片多部，已摄制大型音乐会 2000 余场，歌剧、音乐剧、舞剧、话剧、戏曲等剧照作品 50 余部。

目录

第一季

2 光阴的故事
4 A beam of light
7 母亲
8 梅·枝
10 生命·大地
12 寻梦
15 失去和拥有
16 水云间
21 凤鸣朝阳
22 渴望
24 蜕

第二季

29 女书人的零辄（na zhe）
32 往事再提
34 汉优戏鼓
37 却上心头
38 偶娃的童话
43 花儿都到哪去了
44 那一天
48 寻找白露
52 青梅，煮酒，英雄
54 回不去了
60 马嵬坡·带雨梨花

第三季

66 倒影
68 葡萄长带舞胡旋
70 易水歌
74 我的筝儿，我的孩儿
76 我和爸爸
80 西施响屐舞
84 琴·唤
86 青树

第四季

90 行歌
93 风中的胡杨
95 神人畅
96 戏舞汉剑
98 沅芷醴兰
100 羲之兰亭
102 阵头
105 一语茶香
109 路
110 雨霖铃
112 哈拉角勒哈
115 俺家门口前看大戏

第五季

118 《黄土歌谣》选段——守苍凉
122 清气梅骨
124 看着他们的他
128 韶光碎
131 连城
132 游园
134 坼晓风
136 山傣女人
138 日常所需

第六季

148 万影皆因月
150 佴尔飒
153 踏秋
154 如·来
165 凤求凰
167 茧
174 对酌
178 愔
180 西口
185 野草
188 妇

合影

191 合影

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一季

光阴的故事

编导：许笑傲　王丹

作曲：林昶

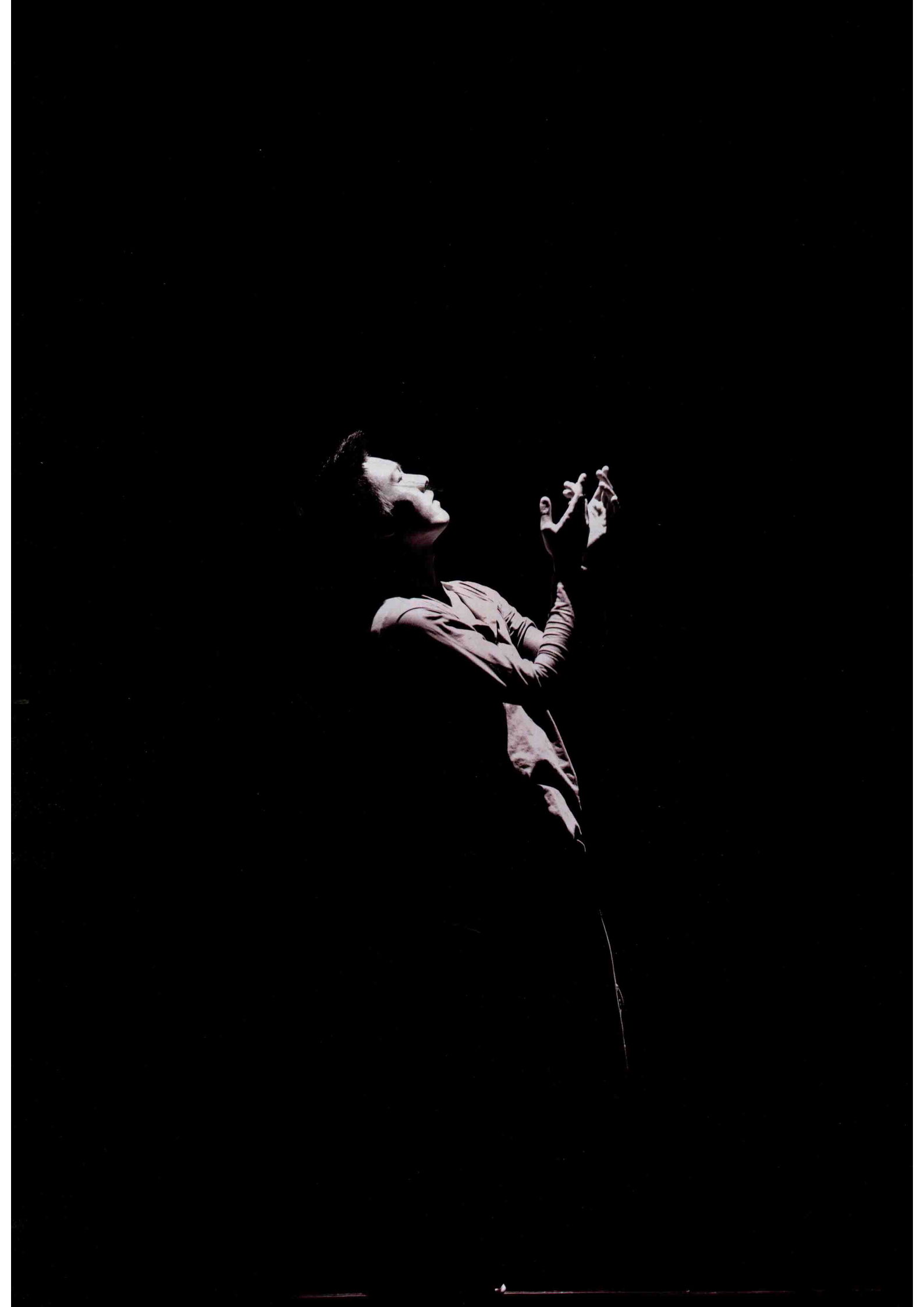
演员：杨卫佳　貌昱

A beam of light

编导：范雷
作曲：田田
演员：范雷

需要全本请访问 www.ertongbook.com