

《中国古典舞音乐研究：乐舞相融六十载精华录》 pdf epub mobi txt 电子书

《中国古典舞音乐研究：乐舞相融六十载精华录》是一部系统梳理与深入探讨中国古典舞音乐发展历程的学术专著。本书以新中国成立后古典舞学科构建六十余年的历史为经纬，聚焦于舞蹈与音乐之间相互依存、相互成就的共生关系，填补了该领域综合性研究的空白。它不仅是一部音乐研究著作，更是一部从乐舞一体视角出发，审视中国古典舞艺术本体发展与美学建构的重要文献。

全书内容宏富，结构严谨，主要分为历史脉络梳理、核心艺术特征分析、经典作品解构以及未来展望等部分。在历史追溯中，本书详细阐述了从古代“乐舞”传统到当代学院派古典舞体系建立过程中，音乐理念、创作手法与舞蹈语汇的同步演进。它特别关注了二十世纪五十年代以来，在挖掘戏曲、武术等传统文化精髓的基础上，舞蹈音乐如何从伴奏功能中升华，成为塑造舞蹈形象、推动戏剧情节、营造意境空间的核心能动力量。

在艺术本体研究层面，著作深入剖析了中国古典舞音乐的独特美学品格。这包括其对线性旋律美的追求，与舞蹈身韵“提、沉、冲、靠”等动律的呼吸同构；对音色、音腔的细致运用，以对应舞蹈动作的劲力与质感；以及节奏的弹性处理（如“猴皮筋”式的节奏）与舞蹈节奏“点、线、面”结合的完美对应。书中通过大量乐谱实例与舞蹈剧目分析，实证了“声韵”与“身韵”如何达到水乳交融的境界。

本书的显著特色在于其对代表性舞蹈作品与作曲家、舞蹈家的个案研究。它选取了六十年来不同时期的经典舞剧、舞蹈片段，如《宝莲灯》、《丝路花雨》、《黄河》、《扇舞丹青》等，解密其音乐创作背后的文化思考、技术手段与舞乐协同创作过程。这些分析不仅停留在艺术层面，也折射出不同历史时期的社会文化思潮对乐舞艺术的影响，使研究兼具深度与广度。

《中国古典舞音乐研究：乐舞相融六十载精华录》的学术价值与实践指导意义并重。它总结的规律与经验，为当代古典舞音乐的创作、教学与表演提供了坚实的理论参照。同时，本书也以开放的视野，探讨了在全球文化交流背景下，中国古典舞音乐如何在坚守本体美学特征的同时进行创新性发展。对于舞蹈、音乐领域的学者、创作者、教育工作者及资深爱好者而言，本书无疑是一部不可或缺的权威读本与灵感源泉，引领读者深入领略中华乐舞文化“形神兼备、情景交融”的永恒魅力。

《中国古典舞音乐研究：乐舞相融六十载精华录》是一部具有里程碑意义的学术专著。该书系统梳理了新中国成立以来古典舞与音乐相互融合、共同发展的历史脉络，填补了该交叉研究领域的空白。作者以六十载时间为轴，不仅详尽收录了各时期的代表性作品与理论成果，更从美学、史学、实践等多重维度深入剖析了“乐舞一体”的传统精神如何在现当代创作中传承与创新。其史料之翔实、视角之宏阔，使之成为舞蹈学、音乐学研究者不可或缺的参考典籍。

本书最大的特色在于其跨学科的研究方法。它并未将音乐单纯视为舞蹈的伴奏，而是作为舞蹈情感、节奏与意象生成的源泉与共生体进行探讨。书中通过大量经典舞剧、舞蹈片段的音乐分析，如《丝路花雨》、《黄河》等，具体而微地阐释了旋律、和声、配器如何与舞蹈动作、构图及叙事水乳交融。这种深刻而细致的解读，为艺术创作者理解与构建乐舞关系提供了极为宝贵的理论指导和实践范例。

从学术价值上看，该著作构建了一个清晰的中国古典舞音乐风格演进谱系。它将六十年的发展划分为若干关键阶段，并精准概括了每个阶段受社会文化、文艺政策及外来艺术影响所形成的独特乐舞风格。这种历史分期与特征提炼，不仅使庞杂的史料变得条理清晰，更有助于读者把握中国古典舞音乐从戏曲伴奏脱胎、到民族化探索、再到多元融合的内在逻辑与规律。

书中对传统音乐元素在现代舞蹈创作中的转化与应用，进行了富有洞见的论述。作者深入挖掘了戏曲、古琴、民间器乐等传统音乐资源，分析了其节奏型、曲式结构、音色特质如何被提炼、重组并融入

特别声明：

资源从网络获取，仅供个人学习交流，禁止商用，如有侵权请联系删除!PDF转换技术支持：WWW.NE7.NET

当代舞蹈音乐的创作语言之中。这部分内容深刻揭示了中国古典舞音乐文化身份的建构过程，对如何在全球化背景下保持民族艺术的本体性与独特性，具有重要的启示意义。

实践指导性强是本书的另一大亮点。它不仅是一部理论著作，更可视为一部创作指南。书中详细解析了优秀编舞家与作曲家合作的经典案例，总结了乐舞创作中从构思、编曲到舞台合成的有效经验与协作模式。对于当今舞蹈编导、作曲者以及艺术院校师生而言，这些来自一线实践的真知灼见，能够直接启迪创作思维，提升作品的艺术完成度与感染力。

该书的编纂体现了高度的严谨性与权威性。所引用的乐谱、历史文献、访谈记录等多为一手资料，并经过过去伪存真的考证。作者团队汇集了该领域的顶尖学者与艺术家，确保了内容的专业深度与广度。附录部分整理的历年重要作品名录、研究文献索引等，也为后续研究者提供了极大的便利，彰显了该著作作为工具书的实用价值。

在文化传播层面，本书起到了“立传”与“明道”的作用。它通过学术化的梳理，向世界清晰展示了中国古典舞音乐自成体系的审美追求与艺术成就。书中对“形神兼备”、“气韵生动”等传统美学范畴在乐舞中的现代表达的阐释，有助于国际学界深入理解中国艺术的精神内核，推动中国舞蹈文化更有效地走向世界。

然而，本书并非完美无缺。部分读者或许会感到，书中对近二十年来受现代舞、多媒体技术及流行文化影响而产生的、更具实验性的乐舞形态探讨相对不足。若能对当下前沿的创作实践给予更多关注，并展望未来发展趋势，全书的历史框架将更具动态感和前瞻性。但这并不影响其作为阶段性总结的厚重价值。

总体而言，这部著作是作者多年潜心研究的结晶，体现了深厚的学术功底与真挚的艺术情怀。它将分散的、感性的经验知识，升华为系统的、理性的学科理论，为中国古典舞音乐的创作、教学与研究树立了一个坚实的学术基石。其出版标志着相关研究从零散走向系统，从现象描述走向本质探寻，意义深远。

对于所有热爱中国古典舞与民族音乐的人士，《中国古典舞音乐研究：乐舞相融六十载精华录》都是一部值得反复研读的经典。它既是一部厚重的历史回顾，也是一把开启未来创作之门的钥匙。阅读此书，不仅能获得知识与启迪，更能深切感受到一代代艺术家为追求“无声不歌，无动不舞”至高境界所付出的智慧与匠心，其文化价值与艺术生命力必将历久弥新。

=====
本次PDF文件转换由NE7.NET提供技术服务，您当前使用的是免费版，只能转换导出部分内容，如需完整转换导出并去掉水印，请使用商业版！