

舞蹈创作中音乐与舞蹈的相关性分析

宋本勇

青岛市黄岛区茂腔艺术传承中心

[摘要] 艺术的发展很大程度上是围绕着“创作”进行，舞蹈与音乐作为最古老的艺术门类，始终是反映人类社会和现实生活的有力“证据”，而随着科技的发展，创作有了新的手段和理念。与此同时，舞蹈与音乐艺术也进入了现代语境中，两者有着相似的创作理念和思维，同为表情艺术，它们在创作中还有更为深入的联系。因此，笔者在本文就现阶段舞蹈创造中音乐以及舞蹈的相关性进行了一定的分析，以供参考。

[关键词] 舞蹈创作；音乐；舞蹈；相关性

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.03.200

1 简论音乐与舞蹈的两大相互关系

首先来说，音乐可以在客观上提升人类的精神思想层面，可以完美地让舞蹈的艺术性得到良好的发展和传承。人类能够在艺术的发展过程中从多个层面体会到艺术的精髓和魅力，并且能够通过不同类型的音乐提升舞蹈的表现力及感染力。音乐堪称舞蹈创作发展过程中一种最重要的辅助力量及推动力量，这种力量具备堪称艺术中的巨大宝藏，不但审美特色鲜明，而且在某个层次上讲，音乐能够代表一个民族艺术的发展简要历史，舞蹈和音乐达到一定程度上的完美结合，能够有效地提升舞蹈艺术效果，毫不夸张地讲，舞蹈的发展和音乐之间的联系为相辅相成互相促进；其次，音乐对于舞蹈创作过程起到积极的促进推动作用，在日常的舞蹈创作过程中，音乐的意义和作用体现的异常突出。据笔者调研，不同音乐形式对于舞蹈而言，能够产生不同的艺术作用和艺术效果。两者之间的有机融合能够全面迅速地让艺术效果得到迅速提升。

2 舞蹈创作中音乐与舞蹈的相关性

2.1 节奏一致

音乐与舞蹈这两种艺术形式都具备节奏性的共同特点。因此，在舞蹈创作中，无论是舞蹈动作的设计，还是动作呈现的速度等方面，都需充分考虑到音乐节奏，确保舞蹈动作与音乐节奏保持一致。音乐作品通过和声、音调、韵律要素去呈现艺术效果，在舞蹈创作中，需充分了解音乐各艺术构成要素的特点，放大舞蹈动作、音乐在节奏感上的互通性，更利于放大舞蹈表演的艺术效果。音乐和舞蹈的节奏感强，而舞蹈动作的节奏变化，主要取决于情感表现的需要。两种艺术节奏要素的展现形式不同，但存在密切的相关性。借助舞者的动作能够实现音乐艺术节奏性的变化，而舞者对节奏的控制能力，也充分体现出了舞者对音乐的感受力、肢体协调能力等艺术功底，需借助音乐节奏强化舞蹈表演的律动性。这就需要舞者充分掌握舞蹈、音乐两种艺术形式的节奏韵律变化，深入理解音乐的律动性，借助舞蹈的节奏性放大音乐的旋律性；利用音乐的节奏性推动舞蹈节奏的韵动变化，发挥两种艺术节奏性的相辅相成作用。如利用长笛节奏

的跌宕起伏，体现出民族舞蹈表演动作的轻重缓急，利用音乐节奏突出舞蹈作品的律动性，肢体动作的节奏掌握促使长笛的艺术效果更加突出。节奏可展现音乐作品内容的情感起伏，在舞蹈创造中，可借助舞蹈动作展现出音乐作品本身所想要传递给听众的想法和情感。由于舞蹈动作本身具有多变性这一特点，通过这一特点能够将音乐中所想要传递出的思想感情以更加鲜明的态度展现到观众面前，突出情感表达的整体质量。与此同时，舞蹈动作也能够促使抽象的音乐艺术更加的具体化、更加的形象化，可以进一步地展现舞蹈创作过程中的创作质量，结合不同音乐本身的节奏内涵进行展现，也能够进一步地让人们感受到音乐节奏与舞蹈配合之间的可行性及必要性。编导在舞蹈创作的过程中，需要引导表演者结合自身的舞蹈动作，深入理解舞蹈动作中所蕴含的音乐内容，并且掌握音乐作品的歌词、曲目所展现的艺术性，能够帮助表演者更好地去揣摩不同作品所想要展现出来的情感内核，结合音乐作品以及自己所需要演出的场景，让舞者能够对情感内涵有更加深入的理解，唯有表演者深入理解音乐的表现形式，多角度把握音乐的情绪色彩，才能强化情感体验，将音乐的艺术性融入舞蹈动作中，以达到预期的舞蹈表演效果。

2.2 舞蹈和音乐都具有优美的抒情性

从概念上来说，音乐和舞蹈隶属于两种不同类别的艺术。广义上来说，这两种艺术形式在艺术效果展现的过程中都具备非常优美的抒情性，两者都是通过相对独特的艺术形式将创作者的思想、情感及态度完美呈现。换句话说，在艺术领域内，音乐与舞蹈存在非常大的关联性。音乐与舞蹈在共同作用下能够互相促进、互相映衬、互相补充。据笔者分析，对于现阶段的舞蹈创作而言，舞蹈艺术在某种程度上必须要借助一定的情景和场景来完美实现，表演者在表演过程中借助一定特定的肢体运作充分展现情感和心理变化，音乐这种艺术形式能够更加形象且生动地展示出人物特点、特征及特色，音乐与舞蹈进行完美融合和完美叠加，能够在一定程度上展现出舞蹈创作者的精神境界和艺术追求。值得注意的是，舞蹈与音乐之间不是独立且对立的，两者之间能够互

相包容、互相促进,音乐在客观上能够突出舞蹈的艺术表现力和感染力;通过舞蹈各种动作的直观展现,音乐所想要表达的各种情感完全能够得到具体化实施。

2.3 中心内容统一

艺术都是相通的,尤其是音乐与舞蹈两种艺术形式,都能够表现出共同的中心内容。在创作过程中研究不同音乐形式的特点,是舞蹈创作必不可少的环节,需充分把握两种艺术形式风格的统一性。舞蹈作品需借助音乐放大感情的具体化,以生动形象性的塑造舞蹈作品角色,保证舞蹈表演的多感官体验效果。

2.4 节奏互动性

从节奏层面上来说,和舞蹈表演相比,音乐的节奏性更明显,二者都有节奏,是不可缺少的要素。在跳舞时,动作形态都有节奏,为了更好的展现舞蹈表演效果,就要合理地选择背景音乐,确保其与动作相适应。因此,舞蹈表演是音乐节奏的一种载体,通过这种方式,让节奏变得直观。此外,音乐节奏的应用,有利于完整地完舞蹈动作,提升表演效果。音乐节奏的变化,能够让舞蹈表演中的长短、切分、轻重、延伸、顿挫以及强弱等更有力度,对比鲜明,单纯的节拍和节奏以及通过乐句划分的节奏,这些都会给舞蹈动作带来影响,产生心理暗示。而舞蹈的节奏可以通过形体动作进行展现,同时和外在音乐节奏相符,构成有机整体,提升舞蹈表演的趣味性和生动性。

3 舞蹈与音乐的差异性

尽管舞蹈与音乐存在密切联系,然而,从本质上看,二者之间仍然存在一些差异。舞蹈是一种行为艺术,主要借助表演者肢体动作与行为变化呈现出来;音乐则是借助声音表现出来,通过对音符与节奏的应用,将某种氛围营造出来,借助音乐中音调与旋律,人们能够感知其中情感。表演实践中的舞蹈和音乐都存在一定不足,单一的表演音乐或者舞蹈都不够完美,舞蹈虽然能将优美的肢体动作形象表现出来,但是过于单薄,仅仅具有某种视觉效果,无法对观众精神层面需求进行满足。音乐这种艺术具有抽象性,表演过程中的听众仅能依靠听的方式对音乐中的情感进行感知,无法看到跳跃音符,也不能看到音符构成的画面。因此,必须有机结合舞蹈和音乐,促进舞蹈艺术的形成和发展。

4 舞蹈创作中音乐与舞蹈的有机融合

对于人类而言,早期劳动过程中,巨大物质财富获取积累到一定程度之后,人类追求的东西就转变为精神财富,在此背景下,舞蹈和音乐由此产生。研究我国早期典籍可知,早期人类能够接受作为统一体的音乐和舞蹈。完成于春秋时期的《诗经》也对早期人们生产与生活进行过详细记载,他们借助舞蹈与音乐,将自己对生命与生活的感悟表达出来,在一些重要活动,如庆典、祭祀中广泛应用歌舞。在时代进

步、社会发展背景下,进一步增强音乐与舞蹈之间的联系,音乐和舞蹈在我国唐王朝时期发展到最高峰,以唐玄宗《霓裳羽衣曲》为例,这是有机结合音乐与舞蹈的成功代表作。而到了近代,我国近现代舞蹈艺术在国外因素影响之下,改变了表现形式,但是音乐与舞蹈的有机融合始终未变。舞蹈一旦与音乐分离,就会缺少丰富色彩,不管是有声无形或者有形无声,都会在可观赏方面表现出不足,必须有机融合二者,才能实现优势互补,提高舞蹈艺术表现力,增强舞蹈艺术观赏性,将生命力与灵性赋予到舞蹈艺术表演中。此外,可以通过三种方法同步创作舞与乐,其一,以舞蹈框架为依据将音乐创作出来,要求以脚本舞蹈框架为前提。其二,舞蹈者以音乐作品为依据开展编舞工作,若有问题出现,则改变舞蹈,不更改乐曲,这是一种先乐后舞方法。选择这两种方法的任意一种实施编曲编舞操作,能够使舞蹈与音乐保持一致性。比如,在第一种创作方式中,以舞蹈框架为依据,支持并创作音乐,音乐为舞蹈提供服务,受到舞蹈牵制,音乐也会制约舞蹈,舞蹈局限性会影响音乐表现力,使音乐表达方式停留于表面,这种方式实际是同时利用音乐和舞蹈。第二种方法则对立与第一种方法,是音乐服务于舞蹈,音乐制约舞蹈,这种方法的明显不足就是容易使观众产生误解,认为舞蹈是图解音乐的表现,也会出现舞蹈动作无法将音乐内涵充分表现出来的情况,造成音乐不合理、离弦跑调情况。第三种方法是一种随意运动方式,舞蹈并不全程跟随音乐,音乐也不会完全制约舞蹈,整个过程都具有随意性,这是群众舞蹈中最为常见的一种创作方式,能够很好满足娱乐性项目需求,然而,在大型舞蹈演出方面就会表现出力量不足,甚至出现文不对题情况。

5 结语

舞蹈是一种通过人类的肢体所表现出的运动艺术,发挥舞蹈与音乐的优势协同效应,更利于烘托情感氛围,从而引起共鸣。这就需要艺术家充分把握音乐与舞蹈的关系,理解两种艺术在表现方式等方面的相关性,确保舞蹈动作与节奏、旋律等音乐结构艺术要素间密切贴合,为现代精神文明建设的发展做出突出贡献。

参考文献

- [1]白冰洋.舞蹈创作中音乐与舞蹈的协调融合[J].青春岁月,2019,(11):24.
- [2]李丹丹.舞蹈创作中音乐与舞蹈的相关性分析[J].北方音乐,2018,38(22):238-239.
- [3]王欢.舞蹈创作中音乐与舞蹈的协调融合[J].智库时代,2017,(10):241+243.
- [4]施芳国.舞蹈创作中音乐的作用及关系分析[J].戏剧之家,2015,(12):146.