

舞蹈音乐结构对舞蹈表演的影响探析

包蕾

(阿勒泰地区歌舞团 新疆 阿勒泰 836599)

[摘要]舞蹈是融合视觉以及听觉为一个整体的综合艺术结构模式,而音乐是舞蹈艺术表演中情感的化身,会直接影响到舞蹈的风格呈现以及情感表达,因此在对舞蹈进行编创时就需要密切关注音乐的主题变化、风格呈现以及语言的使用技巧的展现。但实际中有很多舞蹈的编创人员在编创舞蹈时,对音乐的合理性使用存在一定的困惑。基于此,以下对舞蹈音乐结构对舞蹈表演的影响进行了探讨,以供参考。

[关键词]舞蹈音乐结构;舞蹈表演;影响探析

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.2049

音乐与舞蹈动作是舞蹈艺术的核心要素,二者的关系密不可分,其中音乐是表达舞蹈作品艺术形象的重要推手,能揭示舞蹈主题,释放情感。舞蹈在表演时的情感变化与传递是通过音乐节奏的强弱与舒缓完成的。舞蹈的主要任务是通过身体动作、肢体语言塑造鲜明的舞蹈艺术形象,而音乐主要是通过声音的节奏、强弱辅助舞蹈塑造形象,没有音乐的参与,舞蹈情感呈现将大打折扣,所以,音乐的选择对于舞蹈来说非常重要,音乐素养也是作为一个舞蹈编创者所具备的基本或者必不可少的素养,要求舞蹈编创者必须掌握音乐的基本知识与技巧,才能既创造出优秀的舞蹈作品,又能提高自身舞蹈表演能力。

一、舞蹈音乐结构的具体分类

在研究舞蹈音乐结构的过程中,根据其结构大致可分为两种类型,即段落结构和旋律结构。在目前的舞蹈实际应用当中主要以段落结构为主,而段落结构又可以从四个方面展开划分,分别为一段式、二段式、三段式和交响式。一段式结构是建立在一个音乐主题上的最小舞蹈音乐结构单位,主要是对单一的性格和形象进行表现,具有较小的音乐规模,能够将一段完整的音乐思想表现出来。一段式节奏感较强,不仅会应用在小型舞蹈表演中,而且也经常会应用在群体舞蹈表演中;二段式同一段式比较,前者明显较后者更为复杂一些,是由两个功能不同的乐段结合而成,第一乐段是对乐曲的介绍,第二段可能是发展,它可以是完全一样或变化的。不同阶段中所用的音乐单位也不同,使用二段式的目的是使舞蹈内容通过侧面有层次性地展现出来,而且表演循序渐进展开,具有多样化特征,该艺术风格能够引导观看者感受到舞蹈表演的典雅庄重或活泼开朗;三段式是由三个独立乐段组成,而情境不同所展现的节奏变化也会不同,但是可以合理搭配和组合,三段式在当前舞蹈音乐中属于使用最为普遍的一种段式。使用三段式的过程中往往会加入某些元素,通过更加完整的方式将音乐思想表达出来,并展现出音乐的主题,达到首尾相互呼应的目的,为观看者呈现出音乐的特殊性;交响式的主要特征是交响性音乐结构,因此同样具备交响音乐作品中乐章型的结构特点。该结构通过交响音乐形式的展现,可以和舞蹈表演相得益彰,使舞蹈主题展示

过程中保持完整的结构和良好的逻辑性,给观看者带来一种全新的视觉冲击,而且观看者能够深深感受到舞蹈表演的魅力。

二、舞蹈音乐结构同舞蹈表演之间的相互影响

声乐是人类通过声音传递情感的一种艺术,声乐表演者本身就充当着“乐器”;舞蹈则不同,舞蹈是通过肢体语言和神情去传递思想情感的。舞蹈和音乐在产生之初便紧密关联,无论是上古时代的巫蛊仪式,亦或是《礼记》中对音乐和舞蹈的早期描述,均可从中看出舞蹈和音乐在历史发展过程中的紧密联系。要知道,音乐是人类精神的产物,舞蹈则是由情而生的,音乐和舞蹈在发展过程中是相互作用、相互影响的关系。从内容上去分析的话可以看出,舞蹈作品与声乐作品会受到主观客观条件的影响。主观因素指的就是创作人员和演员将自身情感通过作品创作、演绎来诠释出来的;客观因素指的就是音乐作品的创作要将社会生活作为基础,之后去表达作品内涵。总的来说,无论是音乐还是舞蹈,二者均源于客观生活,都是在现实生活基础上通过加工再创造而形成的艺术形式。艺术最终是为人们生活服务的,艺术反映的是创作人员对现实生活的态度和认知以及本人情感。所以从该层面去审视可看出,声乐和舞蹈的内容上具备着统一性特征。声乐和舞蹈,这两者在艺术形式的表现方面是互为补充的,声乐借助声音去表现,舞蹈借助肢体语言去表现,前者所呈现的艺术美会在时间的推移下将听众带入到音乐中来,后者则是通过变化动作,通过空间形式去吸引受众。声乐和舞蹈这两种艺术吸引人的方式各具特点,都会给人带来美的享受,舞蹈和声乐之间不同的艺术表现方式,给欣赏者带来的感官刺激也是不同的,将二者融合在音乐剧表演中,必定会呈现出非同凡响的艺术效果。

三、舞蹈音乐与舞蹈表演的融合策略

(一) 音乐剧表演中舞蹈表演的应用

舞蹈表演是音乐剧的三大元素之一,是音乐剧表演的主要表现形式。一是舞蹈表演能够丰富舞台画面,音乐剧的舞台画面丰富才能吸引观众去观看,而不停变换的舞蹈表演就是丰富舞台画面的关键,多样化的舞蹈表演风格能够避免观众形成审美疲劳。二是舞蹈表演能够生动地塑造人物形象,

通过不同的舞蹈动作刻画出不同的人物形象，并反映出人物的内心世界。比如，爵士舞可以表现人物的绅士风度、探戈可以表现出人物的妩媚以及华尔兹可以表现出人物的优雅气质等，细腻的舞蹈动作既可以刻画出主人公的正义凛然，也可以衬托出背叛者的卑鄙形象。三是舞蹈表演可以推动情节的发展。舞蹈表演精细的肢体动作可以形象地表达出人物的思想情感变化，烘托出音乐剧表演的主题思想，有利于推进故事情节的发展。由此可见，舞蹈表演是音乐剧表演的重要内容，多样化的舞蹈动作以及生活化的体态，很好地诠释了人物形象，丰富了音乐剧表演内容，进一步升华了音乐剧的表演主题。比如，在著名的音乐剧《猫》的表演中，由于本剧的主人公是猫，所以在舞蹈表演中要结合猫的动作和神态特点，比如身体轻巧、跳跃、攀爬等动作特点以及高傲、性感、多情的神态特点。本剧通过芭蕾舞、爵士舞、现代舞以及踢踏舞等不同类型的舞蹈形式刻画出了不同性格猫的形象，也体现出了猫在不同场景下的心情，使人们可以直观地了解不同猫的性格特点，丰富了舞台画面。

（二）正确看待音乐的特殊性

音乐是通过声音来直观反映的，音乐的节拍、节奏、音量以及特色都具有不同的意味，将其进行复杂的排列组合，形成一种有规律和组织音乐，能够带给人不同的感受。从物理方面来看，音乐对人的心理会产生相应的影响，这种影响有一些是稳定的，有一些是不稳定的，有一些是和谐的，还有一些是不和谐的。也就是说，音乐对人产生的作用，不仅仅包括物理方面的属性，同时也会产生心理方面的效果，但是无法向人传递具体的客观存在的事物和现象。从另一个角度来看，音乐虽然和语言类似，都属于一种声音的现象，但是两者之间同样具有区别：语言能够通过不同的文字组合来展现出一定的意思，表达出说话者的想法，因此语言具有与异性，但是音乐却没有这种语义性，只能通过人的主观感受和理解去思考其中的内涵。也正是由于音乐本身具有非语义性，在实际中表达作品内容时无法准确反映出现实生活中的一些客观存在的事物，人们只能通过感受当前的一些情感，或者是回忆过去的一些事物，去从中获得主观的情感体验，因此音乐所表达出的内容，实际上是一种想象和联想的内容。

（三）舞蹈段落结构中音乐的应用

舞蹈表演像是用语言表达内容，同样，音乐也能让人体会到“无声”语言，每一部舞蹈作品通过动作语言表达一种特定的情感，当它带着你进入其中境界时，就成功了，其中的悲与喜与你同在。音乐与舞蹈不是简单地节奏拼在一起，而是心心相印的伴侣，它们是相通的。音乐与舞蹈虽然在表演情感的形式上不同，但是舞蹈的段落结构方面更加体现了舞蹈与音乐相互联系的重要性。舞蹈的段落结构主要起

到促进表达的作用，要求音乐段落应与舞蹈段落达到完美结合才能体现音乐对舞蹈的烘托作用，从而形成多元化的舞蹈主题。

（四）注重细节，提升舞蹈表演的质量

舞蹈艺术本质是特定情感的有效传达的特殊艺术形式。很多舞蹈表演者不得其法，主要是在舞蹈及技术技巧运用方面不尽如人意。舞蹈技巧与舞蹈演绎的有效融合，才能增强整个舞蹈表演的艺术效果。好的舞蹈作品呈现离不开舞蹈技巧的运用，表演者要在舞蹈表演中巧用舞蹈技巧，注重处理好细节之处。也就是表演者在日常舞蹈技巧练习的过程中重视细节之处的把握及处理，比如一个手势、一个体态、一个眼神的巧妙处理，往往能够将某种情感或者角色表现出来，增加舞蹈表演的情感性或艺术性。表演者可以通过赏析音乐作品，研究作品之中的角色或者情节，明确角色特征或者情节所表达的情感，以此为切入点来思考和研究舞蹈技巧的运用，尤其是细节的处理，使得每个动作的接触点及时间点得到合理控制，如此肢体动作与音乐节奏相契合，且合理地控制肢体动作摆动幅度、表情及神态等，使得整个舞蹈动作流畅、协调且具有美感，能够将音乐作品的情感及意境淋漓尽致地表达出来。

四、结语

音乐剧属于“舶来品”，是否可以将其融入到中华民族元素中也是一种全新的研究主题，值得业界同仁探讨。音乐剧艺术表现形式，会随着大众文化诉求的变化和时代的变化而变化，声乐和舞蹈结合是大势所趋，并且拥有着良好的发展前景。音乐剧表演，离不开声乐，也离不开舞蹈，二者缺一不可，在这样的大环境下，身为新时期的艺术工作者，一定要不断探索和实践，将声乐元素和舞蹈元素更好地融合在一起，并为观众呈现出精彩绝伦的音乐剧演出。

参考文献

- [1] 龙江江. 浅析音乐结构与舞蹈表演的关系[J]. 尚舞, 2021(24): 101-102.
- [2] 方辛. 浅谈舞蹈音乐结构与舞蹈表演的关系与运用[J]. 艺术评鉴, 2021(22): 75-77.
- [3] 侯璐璐. 音乐在舞蹈中的价值体现[J]. 今古文创, 2021(44): 96-97.
- [4] 黄夏. 舞蹈表演实践与理论探究[J]. 明日风尚, 2021(19): 4-7.
- [5] 朱莹. 舞蹈编创中音乐选择的重要性[J]. 青春岁月, 2021(18): 62-63.
- [6] 宋宪宗. 试论舞蹈音乐结构对舞蹈表演的影响[J]. 明日风尚, 2016(11): 173.
- [7] 张璇. 舞蹈音乐结构对舞蹈表演的影响探析[J]. 教育教学论坛, 2016(10): 229-230.