舞蹈演员的音乐修养探思

龚佑梅

（湖南常德石门县荆河戏剧团　湖南　常德　415300）

[摘　要] 舞蹈是一种视觉表现艺术，同时舞蹈与音乐之间也有着不可分割的联系。作为一名舞蹈演员，必须要正确认识到舞蹈与音乐之间的紧密关联，在提高舞蹈动作技巧的同时，还要注重音乐修养方面的培养，这样才能增强自身的舞蹈表现力，为广大观众展示出技术更加精湛的舞蹈作品。在对舞蹈演员进行专业训练的过程中，除了舞蹈技巧之外，还要注重节奏、音乐鉴赏力等音乐感的训练，从而有效培养他们的音乐修养，提高舞蹈艺术表现力。笔者主要针对舞蹈演员的音乐修养进行了思考，希望对提高舞蹈演员的专业能力有所帮助。

[关键词] 舞蹈演员；音乐修养；节奏；音乐鉴赏力

引言

舞蹈是一个]综合性表演艺术，它是由文学、音乐、美术、戏剧表演等方面组成。因而，要求演员除必需具备舞蹈表演最基本的身体素质（力量、柔韧、协调、灵敏等）和高度的技巧外，还应该具备以上各方面的知识和修养。其中，和舞蹈表演关系最密切的是音乐。只有对音乐有较为深刻的理解，才能有很好的舞蹈感受，才可能创造出优美动人的舞台形象，也才能由此引起观众的精神共振和心灵共鸣，真正实现舞蹈艺术的审美和社会价值。

一．音乐感是舞蹈表演的重要技巧

音乐感对舞蹈表现有重要作用，是舞蹈表演的重要技巧。舞蹈是以肢体动作的形式来抒发情感的，是一种最能够表现强烈情感的艺术形式，但是单一的舞蹈动作并不能称其为艺术，而应该是有规律的、优美的动作，也就是说，如果是那种无规律的、没有音乐伴奏的动作，也就不是舞蹈了。音乐感，是一种对音乐的理解和体现，属于音乐才能，缺少音乐感的舞蹈动作是冷冰冰的，没有情感和灵魂的，无法为观众带来美的艺术享受，更是不能体现激发想象、陶冶情操、升华情感的重要功能[1]。舞蹈演员的舞蹈感固然重要，实际上舞蹈感与音乐感之间是紧密联系的，要想成为一名优秀的舞蹈演员，不但要表现出娴熟高超的舞蹈动作，还要将音乐内涵情感注入其中，以形体动作的形式将音乐感受具象化，这样的舞蹈演员说明具有很高的表演技巧和艺术修养。例如，俄罗斯的加琳娜·乌兰诺娃被称为世界级芭蕾舞大师，就是具有非常卓越的戏剧才能和音乐感，将舞蹈、音乐有机结合起来，将芭蕾舞带入了更加美的境界中。

二．节奏——音乐和舞蹈的共同基础

节奏是舞蹈动律的基础，也是舞蹈的三大要素之一。音乐节奏的作用，就是用有序的、有目的的节奏、旋律把本来无序的、盲目的、无意义的、机械的（物理的）、本能的（生理和部分心理的）动作组织起来，成为有序的、有目的的、有意义的、多姿多彩的情感动作，也就是舞蹈艺术。由此看来，舞蹈是离不开音乐节奏，音色、音响的。所以说，节奏是舞蹈的基础。当然，节奏感也是音乐的基础[2]。随着音乐节奏的变化，舞蹈动作才会出现各种变化与延续，表现出多种造型和舞姿。即使是像傣族的象脚鼓舞这样，虽然没有音乐的旋律，但同时也是按照一定的节奏有规律地做着动作，或高或低，或快或慢，体现着节奏在舞蹈中不可忽视的地位，如果没有了统一的节奏，也就不可能展示出整齐有序的舞蹈动作。节奏是音乐的筋骨，可以有效组织音乐，同时舞蹈又是靠音乐来组织起来的，是舞蹈动作和情感表现的基础，舞蹈需要根据音乐节奏的速度和强弱来表现动作和情感的力度。如果节奏是强有力的，那么舞蹈情感就会呈现出豪迈、威武和坚定；如果节奏急促快速，就会表现出欢快活泼的舞蹈动作；如果节奏缓慢轻柔，舞蹈动作也是抒情和柔美的。可见，音乐节奏在舞蹈艺术中有着重要的功能，通过晶粒度、速度和幅度的不断变化，使得舞蹈的动作和姿态表现更具情感。

三．音乐鉴赏力——音乐感的体现

人们对音乐作品的理解和感受，是和各自的人生经历、文化修养、心理状态、美学素养、审美能力分不开的。一首乐曲，可以因和声、织体的不同而产生不同的情感效应。同样，一首乐曲也会因人们不同的心理类型、职业性质、文化修养和当时的心情而引起千差万别的反应，产生迥然不同的情感体验。因此，对音乐的领会和理解程度、鉴赏能力和审美能力，反映出听者的音乐素养和全面修养。人们对音乐的感受、理解能力并不是天生具有，一成不变的，它完全可能在有意识的训练中，在各方面的修养配合下，逐步得到发展和提高。鉴于舞蹈艺术的综合性，平时可以有意识地学习和增加一些文学、绘画、音乐知识，多听音乐，加深对音乐作品的理解，并将理解融入对乐曲.本身的感知、情感体验之中。在舞蹈训练中，要注意发展音乐和舞蹈之间情绪和情节上的联系，发展音乐和舞蹈之间在节奏上的联系，在提高舞蹈技巧的同时，也要注意培养和提高音乐节奏感。当然，这种节奏感不仅仅是把节奏当成动作时间的准确计算，而是把节奏的内在感情当作舞蹈动作的一个富有表情（这里指的表情，不是那种将喜、怒、哀、乐表现在面部，而是通过动作或音符来表达感情，反映内心世界）的构成部分[3]。为此，在平时对舞蹈演员进行训练的过程中，不应该只关注他们的肢体动作，而是要将每个舞蹈动作的表现都建立在对音乐的深刻理解基础之上，将每个动作都变得充满情感，这样的舞蹈表现才会更有激情，塑造出感人的形象，确保更高的舞蹈表现力，真正通过舞蹈动作“跳出”音乐内涵，切实提高舞蹈演员的音乐修养。

结语

总之，音乐修养是舞蹈演员应该具备的一种重要专业素质，在实际的舞蹈教学和训练过程中，应该重视做好音乐感方面的教育，确保舞蹈演员真正将舞蹈与音乐融合到一起，这样才能真正艺术专业能力上得到升华。

参考文献

[1]何晨.“境界”的超越——略论舞蹈演员的音乐修养[J].民族艺术研究，2018（10）：50-51.

[2]邢蕾.舞蹈演员的音乐修养[J].西江月，2017（02）：96.

[3]赵叶香.试论基础舞蹈演员的艺术修养[J].音乐时空，2018（07）：125.

文艺思想的重大意义与新时代美术发展特色

关华君

（辽宁省盘锦市兴隆台区教育局　辽宁　盘锦　124010）

“中国特色社会主义文化，源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践。”文艺思想，源自于中华优秀传统文化和中华美学精神，植根于繁荣发展新时代中国特色社会主义文艺伟大实践。高瞻远瞩，立足中国，放眼世界，统观大势，吸吮着中华优秀传统文化和中华美学精神的丰富营养，紧密联系新时代中国特色社会主义文艺实践的新矛盾、新问题，科学、辩证地提出了成体系的新思想、新观念。“要坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，不断铸就中华文化新辉煌。”

一、问题的提出

“要繁荣文艺创作，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。发扬学术民主、艺术民主，提升文艺原创力，推动文艺创新。”这就为新时代中国特色社会主义文艺的性质与任务、内涵与主旨、标准与生态、道路与方向、继承与创新、人才与队伍等重要课题指明了方向，绘就了蓝图。

“文化”作为非物质文化遗产的本质，为其赋予了永恒的价值。

国家高度重视传统文化和非物质文化遗产的保护和传承，截至2013年12月，中国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录项目总数已达37项，成为世界上入选“非遗”项目最多的国家。

我们要保护非物质文化遗产。之所以要保护，不是因为好看，而是因为有用！民族非物质文化遗产，包含着难以言传的意义、情感和特有的思维方式、审美习惯，蕴藏着传统文化的根源，保留着形成该民族文化的原生状态，是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现。

教育承载着国家的命运和民族的兴衰。教育部曾经开设重点课题“非物质文化遗产校园传承研究”，旨在以继承、弘扬中华民族优秀文化的高度，培养师生欣赏、认同本民族文化的意识，提高非遗校园传承的责任感和使命感，提升师生传承中华民族精神的文化自觉和文化自信。这再一次强化了非物质文化遗产保护“从娃娃抓起”的理念，传承和保护好非物质文化遗产，使中、小学在继承优良传统文化的基础上，培养师生对非物质文化遗产传承与保护的兴趣，形成具有鲜明特色的校园文化，为广大师生创造优良的人文环境与和谐的发展氛围。

二、解决问题的过程与方法

盘锦市共拥有34项国家级、省级、市级的非遗项目，其中国家级项目：古渔雁民间故事，蕴含着丰富的美育能量。把家乡辽河口文化中的古渔雁故事进行传播，让学生更加了解自己的家乡民间文化，树立民族自豪感和热爱家乡的情怀。同时，非物质文化遗产滋养文艺创作。从古渔雁民间故事中提炼题材、获取灵感、汲取养分，把中华优秀传统文化的有益思想、艺术价值与时代特点和要求相结合，运用同是非遗的连环画的艺术形式进行当代表达，孕育出一批底蕴深厚、涵育人心的优秀文艺作品。

我们四年来选择了连环画这种艺术形式来助力小学美术教学，以美术课堂为平台，宣传盘锦市的国家级非遗项目：古渔雁民间故事。古渔雁民间故事是产生和流传于辽宁省盘锦市大洼县辽河口海域的二界沟一带，以渔业文化为基础的汉族民间传说故事。具有重大的历史价值、科学价值、文化价值和现实意义。在2006年，古