

唱响生命的韵律——钢琴演奏对舞蹈韵律的充分诠释探究

邓一豪 王璐

江西工商职业技术学院 330200

[摘要] 钢琴演奏与舞蹈韵律同属于艺术领域的瑰宝，且二者之间的关系密不可分，舞蹈动作的韵律美建立在钢琴演奏的基础上，而钢琴演奏的韵律美又通过舞蹈动作得以展现。由此可见，钢琴演奏与舞蹈韵律是听觉与视觉的结合。因此在实践中探寻钢琴演奏与舞蹈韵律相结合的方法成了相关艺术工作者应当考虑的重要问题。本文分析了钢琴演奏在舞蹈表演中的应用途径及其诠释舞蹈韵律的策略，以期为同行业人员提供帮助。

[关键词] 钢琴演奏；舞蹈韵律；诠释

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.497

前言

钢琴演奏在舞蹈表演中扮演了重要角色，其具备较强的灵活性与实用性，能使舞蹈表演中的韵律美得以更为有效地展现出来。与此同时，舞蹈的韵律美也能为钢琴演奏注入鲜活的生命力。将二者充分结合，可使钢琴演奏与舞蹈表演具备的艺术魅力同时得以上升。在此环节中，钢琴演奏者与舞蹈表演者都应当对自身所处艺术领域不断进行探索，同时充分了解对方所处艺术领域的特点，在实践中积极探寻二者的契合点，使钢琴演奏与舞蹈表现之间能够互相影响，互相响应，互相促进，互相交融，二者共同造成出浓厚的艺术氛围，使彼此所处艺术领域中的精神与灵魂得以更好展现，从而使作品具备更强的生命力与艺术感染力。

一、钢琴演奏在舞蹈表演中的应用

在舞蹈表演中应用钢琴演奏，需要先对舞蹈作品具备的内涵加以分析，对其作品风格进行界定，此后以钢琴演奏特点为切入点，对自身演奏曲谱、演奏技巧、演奏力度等各方面进行选择，使其与舞蹈作品风格更为契合，以此将舞蹈作品的内涵展现给观赏者，最终达到提升舞蹈表演与钢琴演奏艺术魅力的目标，从而使作品传达给观赏者的感情更为强烈^[1]。

（一）钢琴演奏在古典舞中的应用

古典舞在一定程度上可代表我国传统文艺，其具备相对独立性，且表演风格鲜明。古典舞是基于传统戏曲与武术等表演形式而衍生出的一种新型表达方式。在其发展历程中，古典舞也在不断吸收更多艺术养分，对自身加以完善，因而新时期将钢琴这一西洋乐器与古典舞进行艺术碰撞，既是一项大胆尝试，也探索出了更为完美的艺术表达途径。将钢琴演奏应用于古典舞，可通过钢琴强弱音的变化激发古典舞内在情感的表达，同时使其中蕴含的魅力更为充分地展现出来。使观赏者在试听钢琴的同时与古典舞产生共鸣，从而达到身临其境地感受钢琴与古典舞碰撞出的艺术美感。在钢琴演奏中，古典舞随琴音变化而改变自身动作与身法，从而营造出新的情境，表达出

更为强烈的情感^[2]。

（二）钢琴演奏在民族舞中的应用

由于我国民族众多，民族舞也更具多样性，在不同地域中，民族舞的特色也不尽相同。钢琴演奏应用于民族舞能够让不同民族独具特色的节奏与曲调得以展现，从而使民族舞蹈的特征得以突显。在应用过程中，钢琴演奏者与舞蹈表演者都应当先对民族文化与历史文化加以探索，并以此为依据对舞蹈表现方式进行选择。在此基础上，应当意识到我国大部分民族舞蹈都与民歌紧密相连，因此在对民族舞进行配乐时应当充分结合与之相对应的民歌元素，在钢琴演奏中善用键控方法，以此表达民族音乐的内涵。与此同时，舞蹈表演者应当配合钢琴演奏旋律将民族舞蹈动作融入其中，使民族精神与民族文化通过音乐和舞蹈展现给观赏者^[3]。

（三）钢琴演奏在芭蕾舞中的应用

芭蕾舞是西方的舞蹈表演艺术，而钢琴作为一种西洋乐器，能够将芭蕾舞的独特气质展现得更为淋漓尽致，为观者呈现更为强烈的美感。在芭蕾舞中应用钢琴演奏，一般情况下选择西方音乐，使芭蕾舞中典雅与高贵的特点由音乐得以更为有效地激发。在芭蕾舞配乐中，钢琴演奏者应当对不同音节与速度都加以精准掌握，以此为芭蕾舞表演者营造氛围，使其将芭蕾舞的艺术魅力更好地展现出来^[4]。

二、以钢琴演奏诠释舞蹈韵律的策略

将钢琴演奏与舞蹈表演进行有机融合，能让双方具备的艺术魅力得以提升，同时使双方作品中蕴含的内在情感得以更为有效地彰显，为观赏者营造更为浓厚的艺术氛围，使其在自身观赏过程中充分与艺术对话，感悟其中的美。因而积极探索钢琴演奏诠释舞蹈韵律途径，并在不断实践中对其加以完善，是双方从业人员应当恪守的原则。

（一）钢琴演奏者更需提升专业素养

钢琴演奏在舞蹈表演中的恰当应用，能够起到诠释舞蹈韵律的作用，将其中的韵律更好地展现给观赏者，从而提升舞蹈

作品与钢琴音乐的艺术性。为达到这一目标，钢琴演奏者与舞蹈表演者都应当提升自身专业能力与业务水平，以此实现双方更为有效地结合，丰富各自作品中的情感，并对其加以融合。在此过程中，舞蹈表演者应当提升自身对音乐的敏感度，在自身表演过程中对音乐加以注意，而钢琴演奏者也需要提升自身对舞蹈作品的了解程度，对舞蹈作品所表现的形式与内容加以掌握，从而使自身演奏与舞蹈作品内涵更具契合度。在诠释舞蹈韵律的过程中，钢琴演奏者可根据舞蹈作品内容采取灵活的演奏方法，而不必拘泥于刻板演奏手法，甚至可对自身演奏能力进行即兴发挥，在舞蹈作品表演过程中予以积极配合，使舞蹈作品提升艺术魅力，为观赏者带来更大美感^[5]。

（二）钢琴演奏者需把握演奏特点

钢琴演奏具备强烈的节奏感，且音色响亮动听，旋律轻扬优美。一般情况下，钢琴演奏的特点有四种，即多音性、复调性、交响性与和声性。其多音性特点显示了钢琴音域的广度，无论演奏何种曲目，都能呈现出饱满而流畅的音乐。而其和声性则能够增强音乐作品的艺术魅力，复调性则是对不同旋律的结合，使其提升音乐表现力。在掌握钢琴演奏特点后，钢琴演奏者则需要在对舞蹈韵律的诠释过程中加以应用，使钢琴具备的特色在舞蹈作品中得以发挥，为不同题材的舞蹈作品创造不同的氛围^[6]。

（三）钢琴演奏者需激发舞者情感

人类的沟通渠道是丰富多彩的，不仅能够通过语言进行沟通，音乐与肢体表现也是沟通渠道中不可忽视的组成部分。舞蹈表演是以肢体动作与面部表情为依托传达舞蹈表演者情感的方法。而钢琴演奏的种类与风格更具多样性，不同音乐能够给人不同的感受，也将对舞蹈表演者的情绪带来直接影响。因此用钢琴演奏诠释舞蹈韵律时，钢琴演奏者应当充分重视舞蹈表演中蕴含的情感，尊重舞蹈创作者的初衷，以此为依据使自身演奏与舞蹈所表现的情感有机结合，从而才能促使舞蹈作品与舞蹈表演者想要表达的情感更为直观地表达出来。因此在演奏过程中，钢琴演奏者应当使自身演奏能够带动舞蹈表演者的情绪，助其对艺术氛围进一步完成渲染。而激发舞蹈表演者的情绪则需要钢琴演奏者本人与舞蹈表演者共同沉浸在音乐意境中，以钢琴演奏激发舞蹈表演者的创造性，从而使钢琴演奏能够有效填充舞蹈情感表达，使舞蹈情感表达方式更为细腻生动，以此提升舞蹈作品的艺术感染力与表现力^[7]。

（四）钢琴演奏者需满足舞蹈作品特点

在诠释舞蹈韵律的过程中，钢琴演奏者需要注意使自身作品与舞蹈作品的特点保持契合度，即钢琴演奏应当与舞蹈作品风格保持一致。为达到这一目标，钢琴演奏者应当对舞蹈形式与内容进行充分了解，并在此基础上对自身演奏曲谱进行深入分析，使自身作品的结构与舞蹈作品能够有机结合，从而将舞蹈作品创作者所要表达的情感加以延伸。舞蹈作品的内容与钢琴作品的内容之间互相作用，在钢琴演奏作品中，无论演奏速度或演奏力度、演奏情感表达等各方面，都应当与舞蹈作品主题相呼应，以此突出作品风格，使舞蹈与钢琴各自的魅力都得以彰显，从而为作品注入更强的生命力。钢琴演奏自身具备和声性，不同的大调与小调在自然音阶中都可构建7个3和弦，而这一特点正可在诠释舞蹈韵律中发挥重要作用。钢琴的和声性好比佐料，能使演奏更具韵味，在诠释舞蹈韵律的过程中也为其提供了更大的表现空间，从而充分调动舞蹈表演者的情绪，使其在表演过程中更具表现力。

结语

综上所述，钢琴演奏能够诠释舞蹈的韵律美，舞蹈表演也能够让钢琴演奏焕发新的活力，在实践中将二者进行有机结合能够同时提升二者的艺术感染力，为观赏者带来视觉与听觉的双重享受。为达到这一目的，钢琴演奏者与舞蹈表演者都应当在工作过程中不断深入探索，提升自身业务水平，以使钢琴演奏中蕴含的情感与舞蹈的表现力能得到更为有效地展现，从而使钢琴与舞蹈彼此交融，共同彰显艺术生命力。

参考文献

- [1] 郝羽琦. 钢琴即兴演奏在舞蹈表演中的重要性探究[J]. 大众文艺, 2021(17): 73-74.
- [2] 黄子书. 舞蹈基训中钢琴伴奏的相关探讨[J]. 山西青年, 2021(16): 77-78.
- [3] 李亮艺, 徐宝. 舞蹈音乐编创人才培养方案论略[J]. 四川民族学院学报, 2021, 30(04): 94-98.
- [4] 朱晶. 舞蹈表演中即兴钢琴伴奏的运用分析[J]. 艺术品鉴, 2021(23): 129-130.
- [5] 路建敏. 古典钢琴作品在当代的作用和地位[J]. 戏剧之家, 2021(23): 62-63.
- [6] 宋欣语. 论钢琴伴奏对舞蹈教学的重要性[J]. 戏剧之家, 2021(22): 126-127.
- [7] 辛欣. 钢琴作品中不同类型与风格的舞蹈元素[J]. 艺术大观, 2021(22): 37-38+63.