

中国古典舞伴奏分析

王晓萍

(四川音乐学院舞蹈学院 四川 成都 610000)

[摘要]中国古典舞的各类元素组成中,音乐占据了不可忽视的重要地位,将中国古典舞与音乐伴奏相协调统一可以将两者充分契合,以相辅相成的优势实现艺术的最终呈现。钢琴伴奏是在中国古典舞音乐伴奏中应用较为广泛的形式之一,钢琴乐器自身的音乐质感和弹奏色彩的多样性使其能够充分融入中国古典舞的表现中,从而推动中国古典舞的艺术进步。

[关键词]古典舞;钢琴伴奏

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.1107

无论是从创作还是演奏的角度来说,如果音乐不能与舞蹈融为一体,那么也就失去了存在的意义。努力在舞蹈语汇中体会和探究原理,才有可能找到音乐与舞蹈沟通的桥梁,将音乐与舞蹈融合为一个整体,使音乐可以“看得见”,而舞蹈也能“听得到”。当音乐自有的律动性和情感表达与舞者内心的律动感受,以及艺术情感需求达成一致时,才能够获得比较理想的“舞乐合一”的效果。

一、中国古典舞课堂音乐的文化价值、艺术价值和实用价值

中国古典舞承载了中国传统文化的精髓,用于课堂训练的音乐也应该扎根于深厚的中华文化当中。在每天的课堂上,给学生以潜移默化的美学和文化熏陶,在点滴中探求中国古典舞音乐文化之路。诚然,传承与发展是个永恒的命题,教师在引用、借鉴前辈们多年积累下来的丰富经验的同时,也可以进行新的探索,创作更多的具有针对性的课堂训练音乐作品,以呈现出比较新鲜的艺术效果和旺盛的艺术生命力。舞蹈钢琴伴奏音乐不附属于舞蹈,而是在音乐性、审美性、思想性等多维度的教学中,体现出艺术指导的重要价值。在课堂教学中,钢琴伴奏以音乐作为学生“听觉上的指挥”,具有一定的独立性。同时,更有跨越两个专业的特殊性。钢琴伴奏一定要尊重舞蹈的规律和舞蹈教师的教学意图,重视学生在不同训练过程中的需求,用音乐伴随学生共同成长。

二、中国古典舞中钢琴伴奏方法的探析

(一) 统一协调

中国古典舞的艺术特点就是具有中国古典的气韵,能够让人在观赏中感受到中国传统古典艺术的美感,因此,钢琴伴奏在中国古典舞的配合中,也要突出中国古典艺术的氛围,保证两者能够在中国古典舞的表演过程中保持风格的统一和整体风格的协调,从而便于学生在中国古典舞表演过程中的感觉投入,提高学生的舞蹈能力。首先,教师要在指导学生练习中国古典舞时,详细讲解基本功中所含有的古典舞艺术特征,能够使学生加深对古典气息的理解,从而将艺术的古典感带入到钢琴伴奏的配合中,强化学生的艺术感觉。同时,教师在选取钢琴伴奏曲目时,要进行有效地挑选,保证曲目的音调与节奏停顿能够与学生的中国古典舞基本动作的停顿相统一,带动学生迅速进入到中国古典舞的表演过程中,将中国古典舞表演融入营造的古典环境中,提高学生对中国古典舞的情感把握。比如,教师在指导学生进行“把杆训练-腰组合”的中国古典舞基本动作学习时,可以选择具有较强节奏感的钢琴演奏曲目,使学生能够跟随音乐的节奏律动进行肢体动作的控制,从而帮助学生保持后背的绷直状态完成移动动作,提高学生的肢体控制能力。

(二) 逐步推进

由于学生中国古典舞学习表演能力的不足,教师在进行中国古典舞表演的指导教学过程中,要结合学生的学习阶段和知识接受程度,将教学课程和教学难度分为不同的等级和阶段,并将不同的教学阶段搭配不同的钢琴伴奏,由简到繁、由易到难的逐步推进钢琴伴奏的曲调与曲风,能够使学

生在等级逐渐提高的难度中,增强自身的基本功,夯实舞蹈基础。比如,教师在引导低年级的学生学习中国古典舞的基本功时,可以引入曲调较为悠长、节奏清晰以及旋律变动较少的钢琴演奏曲目,并尽量选择较为演唱的曲目,从而能够便于学生感受到钢琴伴奏;而在引导高年级学生进行中国古典舞的基本功训练时,教师可以相应的选择曲风较为浓烈、节奏感强以及旋律变动较快的曲目,从而在变化的音乐伴奏中,增强学生的舞蹈反应能力,提高学生在不同风格的音乐中的舞蹈表现,进一步强化学生在舞蹈动作与周围环境中的统一,从而促进学生的能力效率提高。

(三) 深度结合

要强化钢琴伴奏在中国古典舞基本动作表演中的有效应用,就要保证将钢琴伴奏与中国古典舞深度结合,将两者艺术高度达到同一水平,在两者的切入点进行舞蹈的训练与音乐的弹奏,能够使两者保持相互促进和相辅相成的共同进步的关系。比如,教师在运用四二节奏的钢琴伴奏时,可以在该音乐片段将舞蹈改编入翻身、旋转的舞蹈动作,能够以这种高难度的舞蹈动作提高学生的动作敏感性和灵活性,增强学生的舞蹈基本能力;同时,教师也可以根据中国古典舞的表演动作选择适配度较高的钢琴伴奏曲目,如在训练蹲、立、转的一系列连续动作时,教师可以选择四四拍、四二拍的慢弹曲目,通过钢琴音乐由弱到强的变化,使学生能够把握动作的转变,能够流畅地完成一连串的舞蹈动作。

(四) 灵活多变

随着现代社会在艺术领域的发展,中国古典舞融入了一定的现代舞思想,为中国古典舞的整体表演带来了新的艺术内涵和表现形式,因此,学生在进行中国古典舞的表演过程中,要保持开放的思想态度,根据舞蹈的动作灵活调整钢琴曲目,并适当改变钢琴演奏曲目,使中国古典舞具有多变的特点,从而实现长期发展。比如,在进行中国古典舞的表演与学习时,可以引入传统戏曲、现代歌曲以及民间曲目等,在不同的伴奏曲目中为中国古典舞的表演提供多种感情,能够使学生把握不同感觉的中国古典舞表演,从而强化学生在舞蹈中的多种表现能力。

三、结语

中国古典舞作为一门重要的舞蹈艺术组成部分,要提高在中国古典舞表演中的艺术呈现效果,可以将中国古典舞与钢琴伴奏相结合,以相辅相成的优势实现学生中国古典舞能力的提升。教师和学生可以通过两者的协调统一、进行逐步推进、深度结合、类型多变以及加强感情渗入等方式,将钢琴伴奏与中国古典舞表演充分融合在一起,加深学生对中国古典舞的艺术理解,从而进一步推进学生在中国古典舞中的能力提高。

参考文献

- [1]姜玲玲,沈健.论中国古典舞基本功训练的钢琴伴奏[J].北方音乐,2011(11):78.
- [2]许诺.中国古典舞基本功训练课钢琴伴奏音乐的美学探析[J].舞蹈,2017(09):67-68.