

浅谈芭蕾舞舞蹈基训动作的点线结合与音乐的关系

孟庄园

海南省歌舞团

[摘要]舞蹈与音乐的密切关系从根本上说,是舞蹈离不开音乐,舞蹈总是在音乐的伴奏下展示出来。舞蹈与音乐共生存,不存在没有音乐伴随的舞蹈。原始的舞蹈也有敲击出来的节拍或歌唱相伴接合。

[关键词]芭蕾舞;音乐

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.537

在《乐记·乐象篇》中说:“诗,言其志也,歌,咏其声也,舞动其容也,三者本于心,然后乐器从之。”在汉代《毛诗序》中也讲了这个道理:“在心为志,发言为诗;情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”舞蹈界甚至有这样的说法:“音乐是舞蹈的灵魂,舞蹈是音乐的回声。”原苏联著名舞剧编导和舞蹈理论家扎哈诺夫也说过:“音乐——这是舞蹈的灵魂。音乐包含了并决定着舞蹈的结构、特征和气质。”中国舞蹈家吴晓邦在理论和实践两个方面都作了验证。他认为:“任何舞蹈在艺术形象上都必须通过音乐,才能把它的‘意思’完整地表现出来。”他还指出“就是一个无伴奏的舞蹈,虽然没有声音,但他从无声中也有一种节奏动作,会使人感到无声胜有声。”舞蹈和音乐不能分离。首先,舞蹈与音乐之间存在的共同点是节奏,这是它们结合的自然基础。舞蹈和音乐都有节奏,舞蹈更需要音乐来强化节奏感。原始舞蹈之所以一开始就与音乐结合在一起,根本原因在于节奏。从更深层的意义上看,人的有节奏的动作自然地要求音乐来配合,因此历代各种有节奏的集体劳动都有劳动号子。舞蹈作为一种感情冲动的自由的有节奏的动作表现,自然更加需要音乐的配合。当然,能够同舞蹈相结合的不是任何音乐,而是节奏比较鲜明的音乐。最容易而且必须结合在一起的还是舞蹈,原因也在于它们之间有着共同的节奏。其次,舞蹈与音乐的共同点是抒情性。舞蹈和音乐都直接表达感情,而且音乐的表达具有抽象性,它不会对舞蹈的具体表达产生重叠、矛盾或干扰,而可以与舞蹈结合得天衣无缝。再次,舞蹈和音乐都是在时间过程中展示的。这样它们才能够同步进行,结合在一起。

舞蹈需要音乐的激发与强化。离开音乐,舞蹈是难以充分表达感情的。音乐本来就有直接渗入人心的特点,欣赏者常常把音乐中表现的感情当作自己内心的感情来体验。舞蹈家对于自己表演的作品的组成部分的音乐当然有更深的感觉和理解。这种感觉和理解进一步激发起内心的感情,通过外在的形体动作表现出来。

杰出的舞蹈家乌兰诺娃在《一个舞蹈演员的自述》中说,她在扮演《巴赫奇萨拉伊的水泉》中的玛丽亚时,是把理解音乐作为“起点”的。她还说,好的音乐就是对自己“指示舞蹈动作的表情和意义”。音乐可以加强舞蹈的感情色彩,可以帮助理解舞蹈的内容,并且使舞蹈显得更加生动而有魅力。音乐能够直接打动观众的感情,这就等于在舞蹈与观众之间增加

了一条感情的纽带,使观众同舞蹈更加接近。舞蹈创作要对照音乐来进行。由于舞蹈与音乐有着共同的节奏、韵律和情感内容,而且是同步展示的,两者必须高度地协调一致。舞蹈作品不是把动作设计成之后,再配上音乐的,而是在进行动作设计之前就必须有音乐。舞蹈音乐的采用有两条途径,一是利用现成的音乐,一是为既定舞蹈的主题和情节创作的音乐。“舞蹈和音乐的任务是共同努力通过塑造鲜明、有说服力的形象来展示企图表现的内容,从总的方面来看,舞蹈音乐的最大特点应该是能尽力帮助舞蹈形象的塑造和确立,丰富舞蹈形象,加强舞蹈形象的感染力。舞蹈与音乐的结合形成完整的舞蹈艺术。舞蹈所表现的动作和姿态是世界万物中最美、最能打动人的动作和姿态,与之组织得最美、最动听的声音即音乐艺术相结合,将给人带来一种美妙的艺术享受,并从而产生社会作用,这是一种“天作之合”。

芭蕾舞基训是一门十分科学的形体训练,它在一系列长期的形体活动中形成良好的肌肉形态。如果我们把上述的“脚尖”等几个身体的末梢看成一个“点”,那么通过这个点带动肢体的运动就形成了舞蹈动作的线条。芭蕾基训正是沿用了这个点、线的结合来训练形体的。音乐中,节奏和旋律是两个非常重要的元素,它们与舞蹈中的点和线相对应:音乐中的节奏对应舞蹈动作的点,旋律则对应动作的线条。我们通过研究音乐与舞蹈点和线的对应关系,来指导学生聆听音乐,从而更好地表现舞蹈。

作为一名职业芭蕾演员转变芭蕾教学老师我,在教学中发现、芭蕾舞的学生跟其他同龄孩子相比较都具备较好的音乐感,这应该源于学习环境的熏陶——在他们的学习生活中,音乐无处不在。芭蕾舞者,要让肢体语言与音乐更巧妙融合,这需要有较高层次的音乐理解力和表现力,如何把对音乐的理解与感悟融入芭蕾舞姿中,从而达到完美、和谐、统一,笔者认为应从最基础的芭蕾基本训练课堂做起,从小就培养芭蕾学者的音乐修养。因此、我在课堂中指导学生用心聆听音乐,用芭蕾基本训练动作再现音乐旋律中的美妙。舞蹈与音乐的密切关系从根本上说,是舞蹈离不开音乐,舞蹈总是在音乐的伴奏下展示出来。舞蹈与音乐共生存,不存在没有音乐伴随的舞蹈。原始的舞蹈也有敲击出来的节拍或歌唱相伴合。

芭蕾与音乐就是一对关系密切的孪生姊妹,相辅相成,有许多相似之处。以芭蕾基训和钢琴演奏为例:芭蕾基训课上,老师都特别强调脚下的感觉,讲究脚尖的延伸;强调将重量放

到脚底，用脚背带动整条腿，展现大腿肌肉线条，这些是芭蕾的技术技巧。无独有偶，在钢琴演奏技巧中也注重指尖的站立和延伸。只有指尖站稳才能放松手腕、手臂，以达到手指的灵巧自如。如果我们把上述的“脚尖”等几个身体的末梢看成一个“点”，那么通过这个点带动芭蕾肢体的运动就形成了芭蕾动作的线条。芭蕾就是延用了这个点、线巧妙结合来训练芭蕾舞者形体的。音乐中、节奏和旋律是两个非常重要的元素，它们与芭蕾训练中的点和线相对应：音乐中的节奏对应芭蕾训练动作的点，旋律则对应动作的线条。我通过音乐与芭蕾点和线的对应关系，来指导学生聆听音乐，从而更好地让学生表现出芭蕾技术技巧。

在芭蕾基训课中，老师对每个动作的讲解都涉及其几何路线，即动作的起点和终点，这两个点总是和音乐的节奏点对齐。老师会告诉学生注意倾听音乐节奏，动作的点要和节拍点相吻合。以teudu这个动作为例：老师提醒学生注意思考脚尖（或脚跟）的运动方向，让动作的起止与音乐的节奏点相对应，这样将学生的注意力引到脚底，拉长大腿肌肉，将节奏准确地体现在芭蕾技术技巧中，不仅统一了动作，而且通过对节奏的关注，更好辅助学生加强对芭蕾技术技巧的掌握。这就是音乐节奏点与芭蕾动作点的结合，而要做到这点首先需要让学生“预知”音乐，即先有内心节奏才有动作体现。要让动作的起点、终点与音乐的节奏点统一，到了节奏点同时动作也到位，不能听见音乐才开始做动作，否则就晚了。要在思想上先有准备，思维要在行为之前，这就是“预知”音乐。苏联一位著名的芭蕾舞家曾经说过：“我总是在音乐前做动作，这样，动作才能与音乐很好地吻合在一起。”芭蕾舞老师总是强调“内心要先有节奏”，“要抢在节奏之前做动作”，就是这个道理。其次，随着学习的深入，训练学生适应复杂的节奏变化，提高他们的节奏感。音乐的节奏训练步骤与舞蹈基本训练步骤是一样的，节奏。

节奏可以统一动作、帮助学生更好地掌握技术要领。但如果一味地强调动作的点，而忽略了芭蕾动作中线条的体现，就如同没有生命力的音乐，呆板、生涩。音乐中的旋律是优美的，如同舞者曼妙的身姿。芭蕾舞中动作的起伏如果与音乐合拍，无疑如鱼得水、锦上添花。如果说前面所提到的节奏与点的结合，更多的是强调芭蕾舞者要跟上音乐步伐的话，那么这里就应该由音乐来跟随芭蕾舞者。

首先，音乐应力求与动作同呼吸，共起伏。这里以芭蕾基训中的plie为例：动作中有快有慢，它们可能四拍完成一次plie，可能两拍。而这时音乐就要“迁就”动作的变化，如果四拍完成一个动作，音乐就要四拍一次呼吸。其次，情绪的表达应力求统一。芭蕾动作中线条的起伏表达了肢体的情绪，这又与如何处理音乐旋律息息相关。以Adagio控制为例：它的动作性质比较抒情，每一组动作的组合就如音乐中的每个句子，它们有一定的逻辑关系，可以是渐进的、对比的。这时可将音

乐旋律的情绪处理、强弱变化与芭蕾动作线条的表达相结合，达到节奏的统一。再次，旋律风格应与动作性质统一。芭蕾基训中的每一个动作都有其不同的性质特点，如一位teudu较平稳、规整，而五位teudu就带着一点脆劲，应当说，动作是选择不同音乐风格的依据，音乐旋律应与每个动作一致。所以，引导学生仔细聆听音乐旋律的呼吸、情绪、风格，让音乐的旋律感染舞蹈者，使其线条更流畅，动作富有激情。

以上分别论述了音乐和舞蹈中的点和线，其实在实践中它们是结合在一起的。点的延续产生了线条，线条的形成必有起止，所以在芭蕾教学中突出音乐的节奏与旋律，并将其融入动作的讲解中是很关键的。学生入学伊始，在讲解单一动作时就应强调这一点，使其形成良好的听音乐的习惯，这也是提高学生乐感的必要手段。以刚开始学习小跳动作为例，在简单的分解动作练习中，虽然有许多的技术要点需要掌握，但提醒他们借助音乐节奏来统一动作是必不可少的。小跳的重拍在下，如果第一拍的后半拍起跳的话，我们可以要求学生将第二拍准确地踩在脚底下。同时要求他们根据音乐欢快、弹性的旋律特征，用情绪指导动作的表现。随着教学的深入，老师对音乐要求会更加复杂，学生对音乐的表达就会更加自如、准确。因此，叫学生听音乐要注意两个方面的问题，即如何让节奏点与动作吻合和如何让音乐的旋律指导动作而产生美感。

芭蕾舞课堂不是简单地叫学生要听音乐，是需要引导学生如何去听、运用、分辨音乐的节奏与旋律，让学生在音乐中实现掌握芭蕾训练动作的。使用一些“音乐化”的语言，比如“将重拍踩在脚底下”、“将节奏贯穿在动作中”——我们可以让学生在音乐的前奏里就进入角色，将表演融入音乐。在舞蹈课堂上提醒学生聆听音乐的节奏和旋律，它能指导其肢体的运动，同时帮助领会动作的要领，音乐是舞蹈老师的好帮手，舞蹈课堂脱离不了音乐，而在强调音乐时，一定要兼顾节奏和旋律，将其与动作的点和线结合，达到音乐和舞蹈的统一。

总之，音乐与芭蕾的结合是一个值得研究的课题，芭蕾动作中的点、线与音乐节奏、旋律的结合只是它的一个方面，但如果运用得当，相信会给芭蕾舞教学带来事半功倍的效果。节奏在芭蕾舞中似乎更多地涉及了动作中的“技术”问题，而旋律则是“感觉”问题，它们是芭蕾舞教学中两个重要的方面。让我们引导学生聆听音乐，从而赋予舞蹈以生命力和想象力。

参考文献

- [1] 浅谈艺术职校钢琴伴奏与舞蹈教学的有效配合[J]. 杨洋. 北方音乐. 2013 (03)
- [2] 浅谈钢琴伴奏在舞蹈基础训练课中的艺术作用[J]. 杨莹杉. 文学教育(中). 2011 (04)
- [3] 舞蹈教学中钢琴伴奏的作用[J]. 白松株, 刘航东. 艺术教育. 2011 (04)