

试论舞蹈编创中音乐修养的重要作用探析

宋 艳

菏泽学院音乐与舞蹈学院 山东菏泽 274000

摘 要: 良好的音乐修养可以促进自身综合能力的快速提升,也是舞蹈创编人员所需要具备的基础能力之一,所以在舞蹈创编过程中音乐修养占据着极为重要的作用,不仅可以推动舞蹈编排的顺利发展,还可以使二者之间的协调性优势得到全面的凸显。因为舞蹈与音乐虽然是两种差异较大的艺术形式,但仍然存在较多的共同之处,不仅拥有真挚情感的表达以及特色节奏的处理,还可以在创新利益的真实情境当中,为受众群体提供身临其境的艺术体验。因此需要明确舞蹈创编的发展方向,借助多元化的创编技法完成对应的创编任务,达到提升音乐修养的发展目的。

关键词: 舞蹈创编;音乐修养;重要作用

引言

舞蹈作为综合类的艺术科目,在现今的社会当中得到了社会群体的广泛认可,舞蹈和音乐是密不可分的艺术表现形式,舞蹈作为人类最早的行为艺术形式,其中包含了很多的音乐元素。任何一个舞蹈和任何一个舞者,都需要根据音乐节奏来设定舞蹈动作,从而展现出独特的艺术情感,所以舞蹈创编人员需要具备较强的音乐修养,在曼妙的舞姿当中突出音乐的核心思想。另外,音乐可以使舞蹈的感情色彩更加丰富,帮助受众群体理解舞蹈的内容,使得舞蹈显得更加具有生机和魅力,有利于拉近观众与舞蹈演员之间的距离。

一、音乐修养的基础简介

音乐修养包括乐理视唱练耳、节奏训练等相关内容的知识掌握情况,是一套比较系统化的理论知识结构,也是各大艺术院校当中入校必考的内容。所以对学生进行音乐修养的培养,可以让学生更加快速的了解音乐的核心价值,从而在丰富情感、提升社会组织能力的同时,获得个人综合能力的全面提升收获。现在我国各级艺术院校和师范院校的音乐系当中,都开始增加了器乐考级

的内容,其中所配套的视唱练耳、读谱、节奏、和声、写作、音乐欣赏和音乐史了解等方面的理论知识,都是决定学生音乐修养水平的重要组成部分^[1]。

音乐修养的训练主要分为三个不同的部分,首先是锻炼借助注意力的集中锻炼以及知觉和动作的配合与协调锻炼,在演奏乐器的过程中需要集中注意力,在简单的乐曲也会有低音、旋律、肢体等不同的音乐成分。除此之外,还会加上音高节奏音量、音色、演奏方法等不同因素的配合,因此比较完整的弹奏一首乐曲必然要拥有较为集中的注意力和过硬的心理素质。应当通过知觉与动作的配合训练方式,使演奏人员了解到演奏音乐靠的是感觉,通过以上基础性的讲解方式,才能使演奏者了解到更高层次的情感和意境。所以良好的音乐演奏是这些不同知觉与动作巧妙且天衣无缝的配合与协调,不是单纯的智力开发、也不是体力或是灵敏,是在音乐教育过程中完成时间、空间、观念的拓展目标。

二、舞蹈创编的结构样式

舞蹈创编是需要专业舞美对舞蹈内容进行编排设计的过程,无论是背景音乐还是肢体动作,每一个细节都要做的近乎完美,才能体现出更加突出主题意境的舞蹈作品。所以舞蹈者的思想传达和观众的体验之间拥有极为密切的联系,舞蹈创编的结构相对较为复杂,主要划分为情节式结构舞剧、情景式结构舞剧、抒情式结构舞剧、音效式结构舞剧等类型。

(一) 情节式结构舞剧

《幻茶谜经》就是情节式结构舞剧的代表类型,人物和事物之间的关系会凸显主题的立意,在特定的人物关

课题: 山东省教育厅2022年本科教学改革研究项目:基于“学科融合助教、教学相长促学”理念的舞蹈学“艺术工作坊”课堂教学模式研究,项目编号:M2022133

作者简介: 宋艳,1980.03,女,汉族,山东成武,学历:本科,学位:硕士,菏泽学院音乐与舞蹈学院,副教授,中国舞蹈教学与编导。

系、事件、背景和冲突矛盾等因素设定完毕之后,借助戏剧性的情节和结构舞蹈来体现其中跌宕起伏的剧情变化。从艺术表现形式上划分《幻茶谜经》的舞美设计具有一种神秘主义的气质,舞剧刚开始就会给予观众如梦似幻、无法自抑的神秘气息,仿佛能够将受众群体坠入到幻茶的时空当中,会给予观众如痴如梦、半醉半醒的沉迷体验^[2]。

（二）情景式结构舞剧

情景式结构舞剧主要是通过揭露礼仪、历史、文化背景以及人文风情的特色内容,运用绚丽的舞台背景作为烘托所设立的舞蹈,会深度挖掘当地的文化背景,以此展示地域人文风情和精神面貌。情景式结构舞剧拥有道具精良、背景庞大、结构紧凑、舞蹈演员、演技生动逼真等特征,会运用艺术化的表现形式展现出对各地区人文生活的加工提炼。在小说、电视剧、电影等现有题材的基础上进行二次的艺术创作,使受众群体可以更加全面的了解各地区的人文风貌。

（三）抒情式结构舞剧

抒情式结构舞剧当中,最常见的是以客观世界的表达方式来达成情感宣泄的目的,会从点、线、面多个角度来对故事进行全面阐述,使受众群体可以更加感同身受主角的心态变化。例如:《无人知晓》这部舞剧当中整个演员的身体语言较为丰富、生动,塑造了一个彻夜难眠、孤独痛苦的流浪者形象。另外,演员的服装造型、眼神、表情和动作编排无疑展现出人物的内心痛苦和焦虑,虽然时长较短,但是却拥有清晰的结构和紧凑的剧情。在一次又一次地面翻滚、歪着肩膀向后行走的动作当中,体现了角色人物生活压抑中无奈挣扎的心理变化。

（四）音效式结构舞剧

音效式结构舞剧是在舞蹈创编的过程中,将现有的音乐内容和主题形象转化成为具象化的舞蹈形象,使两种不同的形象融为一体,并且给予受众群体视觉和听觉的冲击。并且在统一的舞蹈作品当中展现出全新的艺术特色,以完美的音乐作品为依据进行创编的音乐舞剧,更加全面凸显了中国古代特色的内涵。在深度分析编排结构和曲调变化时,就可以更加全面的了解演绎、处理音乐方法的重要性,可以让受众群体更加全面的认真聆听。创编者会根据音乐的旋律节奏创造出符合主题的优秀流畅舞蹈动作,给予受众群体声与形的融合视听盛宴。

三、音乐修养和舞蹈创编的必然联系

音乐修养可以促进舞蹈创编的顺利实施与发展,因

为舞蹈表现缺乏音乐的配合,就如同无声的电影一般、无法使受众群体感受到其中的魅力,因此音乐修养的高低标准与舞蹈演员的曲目创编质量有着极为重要的关联。可以通过科学、合理的创编方式促进二者之间的合一进步,舞蹈演员会在舞台当中进行表演,将音乐当中所蕴含的真实情感与舞蹈动作的方式呈现出来,让观众从视觉和听觉等方面产生对作品的深度感受^[3]。

虽然音乐和舞蹈是差异较大的两种不同的艺术形式,但二者之间的共同之处极为明显,音乐表达的情感是艺术最基础、最原始的形式,因为有了情感之后才会出现更加富有感染力的舞蹈动作,让观众充分体会到艺术的感染力和表演当中所蕴含的美感。所以进行舞蹈创编之前首先要挑选适合的音乐,将音乐风格和情绪的感染方向作为舞蹈创编的基调,持续增加快慢、强弱各不相同的舞蹈动作,使其可以与音乐进行完美重合,从而达到扣人心弦的舞蹈效果。

动作节奏和音乐节奏的碰撞是极为重要的基础部分,一般的音乐都会有两个或两个以上的配器组成,不同的配器会通过节奏的交织处理方式,构建出更加动听的音乐类型。动作创编时如果只是平均理解音乐的节奏,就会使舞蹈动作更加平淡、没有亮点,所以需要根据音乐的轻重缓急设计舞蹈动作,才会使艺术作品更加具有亮点和特色。除此之外,在创编舞蹈时还要基于道具的需求来进行音乐的优化和修正,快速建立起明确的舞蹈形象,持续增强舞蹈形象的感染力,充分把握音乐当中所蕴含的特点,使其从音乐素养、想象力、创编技术与舞蹈的形式方面都得到全面的提升。

四、舞蹈创编过程中音乐修养的重要作用阐述

（一）设定明确的舞蹈作品风格基调,提升舞蹈作品的表达效果

舞蹈可以给予人更加良好的视觉享受,而音乐则可以带给观众心理上的放松,将二者进行深度融合可以快速提升舞蹈的表达效果。因为具备较强的音乐修养,可以更好的完成舞蹈创编的相关工作,所以良好音乐修养是优秀舞蹈创作的核心基础。在此过程中,首先需要确定明确的舞蹈作品风格基调,快速提升舞蹈作品的表达效果,给予观众更加深临奇境的感受。在舞蹈艺术当中,动作语言和音乐语言共同承载着彼此的表现任务,如同同一条铁路上并肩而行的两根铁轨一样,向着创造的预期目标而奔驰前行。所以,音乐、舞蹈的空间属性和时间属性需要将其进行巧妙融合,才可以切实发挥彼此之

间的独特优势,为此在进行舞蹈创编时需要通过融合发展的角度促进教学质量的快速增长^[4]。

在风格和基调确定之后将人物的情感变化和心理运动,借助对应的舞蹈动作表现出来,极大程度提升舞蹈的观赏性,使其可以呈现出更加优质的成果。例如:著名经典芭蕾舞剧《天鹅湖》当中四小天鹅的片段,在进行创作时,柴可夫斯基是作曲人设计四小天鹅时,意在突出活泼生动的旋律,所以与创编者比基帕伊万诺夫进行了充分的交流。这部舞台剧在1878年问世,描述了浪漫而美丽的神话情节,一个住在山上名字叫做特洛巴尔特的邪恶魔鬼,把漂亮而善良的公主奥杰塔用魔法变成了一只白天鹅,之后公主奥杰塔变成白天鹅在湖边休息时,一个名叫齐格弗里德的王子到湖边狩猎。

经过一系列的故事情节之后,名叫齐格弗里德的王子自称爱上了奥杰塔,但奥杰塔却告诉王子说,忠贞不渝的真爱才能破除这个邪恶的魔法,让自己变回人形。当邪恶的魔鬼知道这件事情之后,就想方设法的破坏他们的爱情,最终在勇敢殊死搏斗之后,王子帮助奥杰塔恢复了人形,也展示出正义和忠贞不渝爱情把恶势力打败的伟大情感。所以在舞台剧动作创编时,更加注重运用轻快交叉的步伐来展现出巧妙音乐情感的变化,使舞蹈的节拍动作都更加贴合音乐情绪,所以增加了较多戏剧化和具有民族特色的舞蹈动作。因此良好的音乐素养可以提高舞蹈的质量,让舞蹈动作更加有序化的推进,全面展示出音乐的戏剧性特色和民族性特色。

(二) 通过音乐渲染突出舞蹈作品的鲜明立意,快速提升与观众之间的共情效果

无论是音乐还是舞蹈的艺术作品最终的目的都是为了向观众传递作品当中所蕴含的思想情感,所以舞蹈艺术在创作时需要根据音乐的主题变化进行动作的合理化设定,重点突出舞蹈作品的情感。所以在创编时建议选择更多类型和多种格调的音乐作为主题立意的渲染辅助音乐,促使观众更加深入全面的了解音乐作品。使其在观看舞蹈作品时拥有更加深刻的心灵触动,不断提升与观众之间的共情效果,引领观众走入到舞蹈当中,内心的压力得以释放。音乐不仅具备打动人心的优势,还可以更好的辅助舞蹈的创编工作,二者之间是相辅相成、完美融合的关系。例如:《苏区母亲》是第十二届中国舞

蹈荷花奖的获奖作品,其中对于《八子参军》的真实事迹进行了致敬和升华。

舞蹈当中描绘了苏区一位伟大却又平凡的母亲送子参军、保家卫国的心理变化,她首登祈愿盼子归来,愿中国山河无恙,借助舞蹈为这位母亲献上了生命的颂歌。乐曲响起时悠扬的乐声,伴随着清冽的水声相继而来,把我们徐徐拉回到那个战争革命的时代,舞者一袭蓝装青丝白发、一举一动皆具情怀,表达出对于参军儿子的满眼牵挂。随着整齐划一的旋转、翻阅、起坐、后仰等高超技艺的交替表演,将充沛的内心情感与悲壮的音乐进行交融,一个个年轻的舞者用尽自身的力量去描绘出那位母亲盼着儿子归家的心情^[5]。这场出色的演出不仅归功于创造性的编舞,更重要的是音乐和舞蹈的完美融合,带给观众更加震撼的演出效果。如果缺乏音乐素养就无法达到具有影响力的演出效果,所以更加展现出舞蹈创编与音乐修养之间的必要联系。

结论

综上所述,在舞蹈创编过程中音乐修养是极为重要的组成部分,演员既是舞蹈的承载者、又是音乐情感的表述者,舞蹈会在音乐的助推之下,借助演员的肢体动作达到不同凡响的表演效果。具有较强的音乐修养,可以逐步增强演员的信念感,使其可以更好的塑造角色,所以在日常创编时舞蹈创编人员需要积极提升自身的音乐修养。在培养健康音乐审美的基础上,将音乐和舞蹈两大元素进行完美重合,进而为观众呈现更加完美的视听盛宴。

参考文献

- [1] 张译木,孟诗瑶.音乐修养在舞蹈编导中的重要性思考[J].北方音乐,2020(7):235,237.
- [2] 龚佑梅.舞蹈演员的音乐修养探思[J].文渊(高中版),2020(1):860.
- [3] 林华.音乐修养在舞蹈实践中的重要地位[J].文苑,2021(27):41-43.
- [4] 刘路子.试论音乐结构对舞蹈作品创编的启示[J].河北画报,2022(9):121-123.
- [5] 姚明君.舞蹈创作中关于音乐编创的措施[J].北方音乐,2020(23):16-18.