

民族乐器在中国古典舞教学中的地位与作用

王 健

(惠州学院 广东省惠州市 516007)

【摘要】 本文主要讨论了民族乐器在中国古典舞教学中的地位与作用,此次研究通过查阅相关文献,为本文提供理论基础,文章强调了音乐与舞蹈的重要性,通过了解中国乐器在古典舞种的运用,提出了民族乐器在古典舞教学中能够引导学生情感走向,提高学生的艺术审美,通过学习民族乐器和古典舞,弘扬中国传统文化,增强学生的文化自信,陶冶学生的艺术情操,增加民族使命感,让中国文化源远流长,一直延续下去。

【关键词】 民族乐器;中国古典舞;传统文化

中国古典舞也就是古代舞蹈的现代演绎,由于很多舞蹈没办法传承下来,所以后世就根据历史文献的记载创造了古典舞,可见,中国古典舞中也蕴含了丰富的中国传统文化,而民族乐器则是生于民间,有着丰富的文化历史,同时也是对中国古代文化的历史传颂,二者在根源上不谋而合,在古典舞教学中融入民族乐器,能够帮助学生更好的把握古典舞的神韵,通过学习中国古代舞蹈,聆听古代音乐,能够深刻了解中国的传统文化,增强文化自信,增强民族使命感。

十五、“音”与“舞”的关系

音乐是时间艺术,它利用音乐的高低起伏和节奏的变化来表现的情感和内涵。音乐通过它的节奏和旋律,表达它的情感。舞蹈是空间艺术,具有视觉上的美感,通过有节奏的人体动作来表现角色的情感,抒发的对美好生活的向往和对凄惨故事的惋惜之情。可以说,音乐是舞蹈的灵魂,舞蹈是音乐的回声。

十六、民族乐器与古典舞的关系

中国古典舞是中国古代舞蹈的复兴,主要起源与民间舞蹈,古典舞中运用的音乐大多都是由民族音乐。古典舞就将“刚柔动静统一”,古人讲究刚柔并济,舞蹈是力与美的自然融合,充分体现了《周易》的“一阴一阳谓主道,刚柔相推而生变化”的哲学思想。古典舞的一动一静都彰显了古典舞蹈的气韵,而民族乐器中的吹拉弹唱都能满足中国古典舞的表演需求。民族乐器起源于民间,用各种乐器演绎不同的声音,音乐起初是模仿自然的声音,当用民间乐器演奏时,在空气中流动的是高山、是流水、是丝竹、是冬雪、是千古的生命,那份说不出、道不尽的感动,就是中国古典音乐之美。中国古典舞与民间乐器是相辅相成的关系,二者都来源于民间,共同演绎了人民的生活^[1]。

十七、民族乐器在古典舞中的运用

(一) 民族乐器的特征

中国民族音乐中不像欧洲的音乐一般有规律,主要是由点和线的结合,弹性的节奏组成。在音乐旋律中运用了类似“划

圆”的运动特点,与古典舞中的回旋相似。例如古典舞《书韵》,在古典雅致的音乐中把观赏者带到在书法世界中看一看,跟着音乐的节奏有时候像是飞驰的骏马腾空一跃,有时候像翩翩的蝴蝶张开双翅,有时候又好似随风飘零的树叶柔弱无骨……真可谓是“翩若惊鸿,婉若游龙”。朦胧间,感觉自己就是王羲之手下的一支笔,在天地间舞蹈,随风舞动,亦或是裙摆带起了风,在那一刻,所有的烦恼、喜悦、痛苦和激情都束缚在脚尖,舞步随着思想而运动,在急促的音乐中,舞步流畅;缓慢的音乐里,又悠然闲适,可以说是气象万千,萦绕眼前。《书韵》将李白的潇洒、裴浸的俊雅、张旭的洒脱都汇聚于此,将唐代的气韵融进音乐中,糅杂在舞步里。随着音乐的律动,把那个恣意张扬的唐朝呈现在世人面前。

(二) 不同的乐器具有不同的表现效果

中国民间乐器分为四大类:吹管乐、拉弦乐、弹拨乐、打击乐。包括琵琶、箜篌、阮、笛、箫、鼓、箏等等。民族乐器的种类繁多,各种乐器也有不同的声音特性。例如,打击乐器不仅是节奏乐器,每组打击乐器都可以独立演奏,它们在烘托音乐内容、推动戏剧情节和突出音乐的表达力方面发挥着重要作用。弹拨乐器的声音明亮清脆,还提供了两种弹拨的方法,用甲片或者拨子。由于发音优美,管弦乐器不仅具有极其丰富的表达力,而且性能高,艺术水平高。

敦煌飞天中,舞姬反弹的乐器就是琵琶,而小箜篌也在演奏《霓裳羽衣舞》时占据一席之地。再比如,在《春江花月夜》开头的部分,就以古筝悠扬的声音,随着舞者动作缓慢开场,而到了中间的部分,又加入了竹笛的声音,舞者的舞姿也变得欢快,生动起来,在结尾部分用古筝的声音将观众代入一个丰富的情感世界。随着乐器的不同,节奏的不同,舞者的舞姿也随着变化,用乐器带动着舞蹈的变化。

十八、民族乐器在中国古典舞教学中的作用

(一) 引导学生情感走向

中国古典舞是一种古代舞蹈的传承,由于舞蹈技法已经失传,所以舞蹈家们在研究古典舞时只能通过文献记载,用形体将神韵表现出来。所以在古典舞中也融合了许多现代舞蹈的表达方式。人接受信息的感官只有视觉是远远不够的,所以才需要通过听觉感官来体验舞蹈作品的内涵,不管是民间乐器还是

中国古典舞蹈都包含着中国的传统文化，而舞蹈在肢体表达上与乐器在击打吹拉的节奏上都保持着步调的一致性，中国民族音乐中包含的韵律与情感更是需要通过舞蹈的演绎才能更好的传达给观众。因此，在演绎中国古典舞蹈中，加入民族乐器的弹奏，能够更好的帮助学生理解和体会。丰富学生的艺术内涵，提高学生的艺术审美能力^[2]。

例如，唐代宫廷舞蹈《惊鸿舞》是唐玄宗的宠妃梅妃自创的舞蹈，玄宗曾夸赞“吹白玉笛，作《惊鸿舞》，一座光辉”。梅妃在席间吹笛，一曲罢，翩翩起舞，如惊鸿般轻盈，又如落梅般飘逸。通过舞蹈动作来模仿鸿雁展翅翱翔于天际的优美形象，在当时广为流传，但到如今已失传。再例如“墙头马上遥相顾，一见知君即断肠”其中的“墙头马上”是一部元杂剧，其中有民间乐器和中国古典舞蹈的身影，因为古典舞的来源就是从古代戏曲中加上更多的舞蹈动作而来的。

(二) 提高学生的艺术审美

音乐和舞蹈都是艺术的表达形式，中国古典舞作为一种清雅精致的艺术形式，通过舞者优美的舞蹈动作展现其充满韵味的古典舞。舞蹈是一场巨大的视听盛宴，欣赏舞蹈可以说是对艺术的朝拜，就是感受舞蹈的律动，感受音乐的力量，感受舞蹈动作粗犷、细腻、温柔、奔放、有力、优美、的能力，虽然大多数人都有能力，但这并不意味着他们已经具备舞蹈的鉴赏能力。鉴赏能力就是透过现象看本质，能够在欣赏舞蹈的过程中，通过人体不同的身体姿态了解不同地域和不同民族的文化历史，通过舞蹈动作感受时代背景和人文生活。

中国有着悠远的音乐历史，在中国河南省出土的贾湖骨笛是中国最古老的乐器，也是世界史上最早的可以吹奏的乐器。贾湖骨笛距今至少有一万年，时间跨度之大令人震惊，甚至比古埃及出现的笛子要找两千年，更是被称为世界笛子的鼻祖，中国的七声音阶因为贾湖骨笛的出现也提早了八千年！通过吹奏骨笛，将人们从现代社会拉到那个遥远的远古时代，笛声一响，像是看到了落日下，一只白鹤从天际飞过的嚎叫……这些传统的民间乐器都承载丰厚的华夏文明，器物有魂魄，匠人自谦恭。华夏文明需要我们来传承和发扬！

中国古典舞的教学除了要做到舞蹈动作的标准，最重要的是将传统文化进行诠释，为舞蹈注入灵魂，例如古典舞《楚腰》，它是一个典型意义上的中国古代舞蹈的现代诠释，《楚腰》将中国楚地文化独特的韵味用舞蹈动作展现出来。当时的楚地重视巫术文化，娉娉歌舞是楚人当时的潮流，所以，在《楚腰》一舞中，在配乐上与服装上都借鉴了巫楚文化，通过舞蹈动作将楚地文化传达出来。仿古，却不泥古；创新，却不媚俗。正是因为有了浓厚的文化底蕴作为支撑，立足于传统文化，结合现代审美，进行创新，在舞蹈编排与意蕴上都传达着神秘的楚

地文化^[3]。任何一个民族都十分珍爱自己民族的历史创造和历史成就，那是先辈们流传下来的经典，是一个民族的精神支柱，蕴含着丰富的文化内涵。

(三) 增强学生文化自信

通过学习民族乐器和中国古典舞，加强学生的文化意识，弘扬中国传统文化。时代的脚步一往无前，外来的西方文化与中国传统文化相互冲击，导致中国文化教育仅仅停留在书本上，而在现实生活中，学生们好像更喜欢西方的文化，乐忠于魔法和女巫元素。民族乐器和民族舞蹈成了古典艺术中的“小众”，殊不知在民族乐器和民族舞蹈背后的是中华上下五千年的文化支撑。不仅仅是喜爱民乐和古典舞的“小众”群体，作为每一位华夏儿女，肩上都担负着文化传承的重任，都有责任和义务弘扬中国传统文化。

南方科技大学在弘扬传统文化系列活动中带来传统乐器舞蹈《秋风词》，幽幽古琴声，轻轻吟诵调。学生们首先唱了一首《秋风词》，以独特迷人的方式表达了熟悉的古诗，激发了观众无限的向往。接着加入了丝竹的声音，伴随着古琴优美的旋律，全场鸦雀无声，琴的声音从耳边传来悠扬的旋律。当学生屏住呼吸投身古琴的声音时，只见舞者以优美的舞步和汉唐风格的造型映入眼帘，似乎让时间在此刻静止了，使人陶醉其中。古琴一直处于中国传统乐器的前列，自创立以来一直是古代文人优雅的乐器。古琴文化与其他传统乐器相比，不仅历史悠久，而且在相关文学、剧目积累、表演技巧、工艺与社会生活、历史、文学等领域都富含了无与伦比的人文精神^[4]。随着历史社会的发展和转型，古琴文化吸收了各个方向的精髓，其基础和内涵也变得更加深刻。它在继承中发展，在发展中继承。中国古典舞蹈是中国文化几千年来传播和延续，也是起源于中国土地上创作的一种全新的艺术作品。通过学习和表演中国古典舞蹈，不仅对中国戏曲有了更深刻的品味，同时还能感受中国武术的力量和风格。对于舞者来说，舞蹈是保持气质和接触艺术的一种方式。中国优秀传统文化是当代中国文化发展创新的基础，而传统乐器、中国古典舞蹈也是中华民族传统文化艺术的重要组成部分。文化的嬗变在碰撞中发生，也在融合中沉淀。历史也因此散发出巨大的魅力，令人心向往之。

结论：综上所述，民间乐器与中国古典舞是相辅相成的关系，古典舞与民间乐器所呈现给我们的史学和美学价值远远超过了其作品本身的艺术成就，它们在今天能够被重视，得益于国家的强大。民族是文化的主体，而文化是民族的灵魂，不管是民间乐器还是古典舞都是文化的载体，作为华夏儿女，弘扬中华文化是我们的使命，将中华文化永久传承更是我们每个人的责任。

参考文献

- [1] 罗扶. 民族音乐与民族舞蹈之间的关系 [J]. 艺术评鉴, 2018
- [2] 余霞. 展现民族气质神韵的中国古典舞 [J]. 百科知识, 2019: 7-8.
- [3] 唐雨森. 简析中国古典舞蹈楚国巫舞文化 [J]. 《戏剧之家》, 2018: 123-123.
- [4] 王誉晓. 弘扬民族文化聆听民乐经典——民族乐器走进校园 [J]. 北方音乐, 2018: 249.