

钢琴伴奏在舞蹈教学中作用的研究

曾小鸢

(海口经济学院 570000)

摘要:舞蹈伴奏是艺术与音乐的桥梁,它不仅具有丰富多彩、多变灵活等特点,而且还具备了独特鲜明而又强烈地表现形式。在舞蹈教学中运用钢琴伴奏能够有效提高学生学习和效果。本文从艺术学及心理学角度出发分析了如何将钢琴作为辅助手段来进行声乐课的设计以及教学方法上探讨其在课堂当中所起作用并提出相应对策建议:音乐与美术课程之间是相互促进、相辅相成,缺一不可舞蹈与音乐教学的结合,不仅能够使学生掌握更多、更加全面地声乐技巧,而且还能提高教师自身素质与综合素养。

关键词:钢琴伴奏;舞蹈教学;音乐素养

引言:舞蹈教学是一门艺术与音乐的综合,它不仅仅只是在课堂上进行学习,而是要通过肢体和声音、语言来表现人内心世界。随着社会经济水平不断提高而逐渐丰富起来的同时人们对精神生活也有了更高层次追求。因此为了满足不同阶层人群对于精神文化需求就必须运用多种形式手段将学生带入到一个充满活力又能激发出舞蹈艺术感染力的环境中去,从而达到培养他们审美意识与创造美的目的同时,舞蹈伴奏也是一门艺术教学,它不仅在课堂上进行音乐、美术的学习和创作还可以让学生们有更多接触与了解去感受音乐所表达出来的情感。

一、关于钢琴伴奏的重要性,与学校舞蹈课程的发展现状

(一)钢琴伴奏的意义

跳舞和钢琴伴奏就像是鱼与水一般,如果缺少钢琴伴奏,音乐就会缺少任何活力,如果缺少跳舞,钢琴伴奏就会略显空旷,唯有将二者融合到一块才能够如鱼得水,向我们更真实的表现出作品的内容。由于弹琴伴随是舞曲的基本旋律,所以音乐在编曲的时候通常都会根据钢琴伴奏的旋律点编曲,尽管弹琴伴随的曲风和我国民族的传统舞曲在风格上还是存在着一些区别,不过有些异国风格较弱的乐曲还是能够运用在一些舞曲中的,目前网站上已经有了《我国舞基本功练习弹琴伴随曲选》能够让我们学习。借助钢琴伴奏,舞者就能够闻歌跳起舞,把心中的情感借助音乐引爆起来,在学校舞蹈课程中,钢琴伴奏也能够让学习者找到音乐节拍点,所谓一理通百理,在学习者掌握了钢琴伴奏节拍点,之后再学习跳舞时也会比较轻松,能够有效提升教学效果^[1]。

(二)高校舞蹈教学现状

由于市场经济发展很快,人民的生存条件获得了很大的改善,不少人都在寻求精神上的享乐,舞蹈已变成了他们日常生活中的组成部分。目前,中国高等教育机构对舞蹈艺术教育并没有重视,而填鸭式教育也被大量运用在了舞蹈艺术教育之中,许多院校对舞蹈的培养往往单纯地只看其动作,使得他们过于注重动作的一致性,而忽视了舞蹈的实质。由于舞蹈是表现情感的艺术形式,而单纯的舞蹈形式是远远不能够形成舞蹈大家精神的,同时学校在舞蹈课程中关于伴奏的选取也较为随意,舞蹈老师往往会发挥伴奏的功能,引导孩子们舞蹈,使得孩子们忽视了舞蹈伴奏的意义,在实际的舞蹈表现中也很难发现旋律特点,不能把情感透过舞蹈形式表现出来^[2]。

二、钢琴伴奏在舞蹈教学中的意义

(一)营造学习氛围

很多院校在开展舞蹈课程中没有良好的教学气氛,其学习效果非常低。学舞要求他们的热情,只有他们认真地把自己融入到舞蹈学习当中,才能够真切感受到舞蹈的精髓。在钢琴伴奏下的学习也能够给他们提供愉快的舞蹈学习环境,因为钢琴伴奏形式相当丰富,在古代打仗前必先吹动号角以激励斗志,这点用在舞蹈教学上也是这样,学员们在钢琴伴奏中学习就可以释放精力,并专注在舞蹈教学

之中,从而有效地提升了舞蹈教学水平。

舞蹈教学应当是富于活力和激情的。钢琴伴奏可以使学生沉浸在音乐之中,理解音乐的内在意蕴,进而形成赋予舞蹈风格。所以利用钢琴伴奏可以打造良好的学习氛围,摆脱枯燥的教学模式,特别是舞蹈基础的教学当中,以芭蕾舞教学为例,传统的教学模式下就是将形体训练和舞蹈动作柔和在一起,反复训练某一个动作,并以教师的命令为准。这个方法没有说不好,只是要使孩子把舞蹈与声音充分的融合起来,才能产生自己的审美和听觉美感,表现声音中的美则更加难,如果老师作为钢琴伴奏,孩子随着伴奏的音乐和旋律来练习动作和身体,必可达到事半功倍的作用,同时也可让他们在快乐的气氛中完成学业^[3]。

(二)增加舞蹈节奏

跳舞的初期跳舞只是肢体音乐动作,更深一层面则是在思想感情上的表现,冰冷的舞姿往往无法让人体会到其含义。所以,舞者们常常需要借助钢琴伴奏给其跳舞营造一种气氛,让舞者动态的表达得更加灵活。学习中古筝是世界音乐之王,其所发出的声响更加纯净、透亮,也可以熏陶学习者的情操,而学习者经过长时间地在古筝伴随下的练习必然也可以培养自身气质,更易于把情感和舞姿融合一起,和古筝所伴随的旋律也更为配合。跳舞实际上也是利用具有节奏感的肢体动作来传达情意,节奏性非常重要,因为学习弹琴的时候音色非常明显,而且节奏感也非常强烈,学员在练习跳舞的步骤中根据聆听钢琴伴奏能够很迅速地找出跳舞节拍点,也因此学生在学中国舞蹈时候可以讲习将弹琴的旋律调的比较细腻、轻松,让学员迅速地加入到跳舞情境之中,在钢琴伴奏的引导下迅速把握跳舞的节拍点,让学员可以更轻松地完成跳舞练习^[4]。

音乐用美妙的韵律变化来表现美,传达其内在含义,同时给人思考与启发,而钢琴为世界音乐之王,因为它音质完美,和音织体丰富,所以有着丰富多彩的韵律变化,长时间听钢琴伴奏于学生而言,能够养成音乐感知能力以及对节奏的把控程度。很多音乐培训学校的钢琴伴奏,学生在听的过程中,一旦养成节奏感,就会跟着伴奏走,形成条件反射,并在后续的过程中逐步开始对音乐的内在意蕴以及审美需求展开追求,进而使学生从感性认知上升到更加深刻的理性认知和创作表演之中。对于学习舞蹈的学生而言,十分有助于音乐艺术修养的养成。

(三)提高学生的音乐素养

芭蕾舞专业的学员必须系统地掌握声乐,学芭蕾舞必须有相应的声乐素养。在钢琴伴奏中练习跳舞可以增强学生对歌曲的感知力,感受钢琴伴奏的旋律,提高学生的音乐素质。跳舞和歌曲是分不开的,所以学生在乐器上的认识提高对于掌握跳舞具有意义,因为许多学生在掌握跳舞动作后无法跟上伴奏的旋律,不能够把跳舞和歌曲紧密结合一起,影响跳舞表演,实际上跳舞也和唱歌一样,跟不上伴奏的旋律也会使个跳舞变得很乱。

教育过程中,用乐曲启发学生,音乐带动学生情感,而钢琴伴奏特别是优秀作品对学生情感的感染力量也是强大的,学生们借助对伴奏音乐的了解,就可以很快地掌握乐曲中的情感基调。进而快速调节状态进入歌曲意境状态,以便更好地掌握舞蹈所要表达的气氛,并用形体语言将其形象化。舞蹈也是很有感情的艺术,把个人思想与感情融合在形体语言之中,更富有艺术感染力,而情感的激发就需要音乐的带动。节奏、和声以及旋律是音乐表达人内心感情的关键要素,舞蹈则跟随节奏用形体语言来表达情感,体现音乐的内在意蕴,最终要带给观众完美的视听享受。从情感的角度来说,钢琴伴奏,要把音乐的情感内蕴发挥出来,进而使舞蹈充满感情色彩,并渲染和深化,使舞蹈更加感人。

(四)赋予舞蹈韵律、节奏和风格

以目前舞蹈教学的现状看,学生实际上是对节拍的掌控,而不是对韵律、节奏的把控,甚至还有对节拍轻重关系都不是很理解的。表现在舞蹈表演上,表演者举个手像是在抓空气,一投足像是踩在海绵上,重心不稳,力度不强,没有鲜明的风格,更多只是简单的模仿形似而神不似。节奏在音乐中是一种声音长短、速度、力度的组合,而且遵循一定的规律,并且在节奏框架下,灵活地组织元素来表达人的心理、情感。优秀的舞蹈演员,其每一个动作的衔接都带有内在节奏感。有内在节奏感的钢琴伴奏,并将其融入到学生的舞蹈之中,才能使舞蹈具有骨骼,使舞蹈动作连贯赋予韵律感、力量感等等,从而使舞蹈具有一定的风格。但是学生们对于节奏感的把握并不佳,因为舞者行动中缺乏的感觉,而行动间的连贯又不够自然,比如说在有些步伐太缓慢的时候,或者舞步的过渡又不够顺畅,缺乏了艺术效果,实质上也可以说是旋律性的不足,但是良好的钢琴伴奏可以赋予舞蹈演员们一个良好的旋律性,让学生的舞蹈演奏随着钢琴的韵律,并用心感受其所蕴涵的内心情感,从而自觉的将其融合在了舞步当中,才能使舞蹈具备艺术性。不同的舞蹈类型有不同的风格,教学中不难发现,教师教得认真,学生刻苦在学,但是舞蹈表演中总是似是而非,把握不到舞蹈风格的要领。如果钢琴伴奏得恰到好处,正确的引导了学生的形体语言,那对他们来说就非常容易把握住舞风,例如蒙古舞,表达了蒙古族宽广豪爽的情感和苍凉的,所以蒙古舞就是豪迈苍凉的,而如果钢琴伴奏者可以用宽广悠远、高亢的嘹亮音调将蒙古族长调地表现出来,以展示蒙古草原的景物、人情,那么舞者在其中经过细细品味,就一定可以正确的掌握舞风。

三、教学建议

综合上述内容来看,音乐和舞蹈是不可分割的整体,教学中选取恰当的钢琴伴奏对于舞蹈教学有着显著的促进作用,当然其对教师的要求很高,下文则结合具体的做法,提出一些建议。

(一)伴奏技法的选择

俄罗斯民间代表性舞蹈是性格舞中的一部分,是芭蕾舞中的一种类型,著名舞蹈作品如《天鹅湖》《睡美人》等。这些舞蹈热烈奔放,开朗活泼,音乐内容风趣诙谐,曲调明快,结构方整。从这些特点看,钢琴伴奏应考虑:旋律方面,大部分俄罗斯音乐中均包含舞曲音调或是抒情歌唱性。钢琴伴奏中,右手高音部分必须保持连续稳定的长音,而左手中低声部分则必须呈现圆润浑厚的声音,这样才能更加容易地抓住充满俄罗斯风情的节拍。而和声方面,从舞曲特性考虑,应多以二度至四五级的复合或叠置复调化建立和声,也必须考虑俄罗斯民族的性格特征,而左手多用快速复调化进行衔接,与迅速的切分节拍或和弦交互运用,以烘托舞曲氛围。而韵律方面,也必须考虑俄罗斯民族的音乐特点,在钢琴伴奏音上应选用自然、平稳、悠扬的韵律,而不要受到小节线和强拍的影响,又或是选用强调重音、雄浑有力的

韵律。就我国少数民族舞蹈教学而言,在舞蹈课程当中较为普遍的有汉族、藏族、维族、蒙古族等民间舞蹈,而各个民族的舞蹈音乐也各具特色。在民族舞教学当中古筝伴奏音的选择也非常关键,就韵律方面来说,如维族歌曲旋律的最大特点就是鲜明的切分韵律,所以在古筝伴奏音时左手的节拍织体应仿照维族手鼓,并搭配右手节拍,以表现出维族歌曲的风格,从而促使舞曲学习者跟随着乐曲表现维族舞曲的韵律。而不管国内或者海外的民族舞者,跳舞表情呼吸都是课程当中的重要教学内容,表情呼吸不到位,民间舞就会失其艺术性,动作就会没有表现力。那么钢琴伴奏就配以“呼吸”,以暗示学生。比如练习蒙古族舞蹈《柔臂组合》,在柔臂练习时必须深呼吸,为后续双臂的表演作好预备,而此时钢琴伴奏者也必须配以明显的气口,并演奏清晰正拍,以自觉的方式把握乐曲中第一节拍的出现时机,并保持沉稳的步伐与韵律的内在张力。在呼气中,弹奏圆润的声音,引起观众情感遐想,并使舞蹈动作更具有丰厚的情感内涵含义。

(二)钢琴伴奏教师应具备的能力

首先,钢琴演奏能力。相比独唱,钢琴伴奏是一种更为精致的技巧。伴奏教师应熟练掌握钢琴伴奏的技巧,包括触键方法、踏板运用方法、伴奏作品整体处理等,同时要能够灵活地运用,这是保证伴奏效果的基础。他不但要锻炼手指、力量和速度,而且还要多方面的培养学生综合弹奏技能,因此需要老师更加重视钢琴声音质量,以满足学生音质、音量上的要求,并提高音乐伴奏的艺术感染力和表现力。其次,掌握音乐形式的技巧。钢琴伴奏实质上是一种实践行为,反映了美学观念的逻辑思维。伴奏者既要掌握演奏技术,又要具备掌握音乐形象的能力,音乐是一种美的艺术,其内在意蕴需要伴奏者积极探寻,并在伴奏过程中扩展美的范畴,同舞蹈者一起,共同塑造符合音乐内在意蕴的艺术形象。音乐用旋律、节奏、和声等组合出各种意境,或是渲染某种氛围,同时抒发情感,在此基础上形成艺术形象。钢琴伴奏是教师的再创作,应融入教师的内在情感因素,把握住音乐形象,并用伴奏表现出来,进而引领学生情绪,使舞蹈教学更具效果。第三,理解作品的的能力。要求教师具备深厚的理论知识,文化素养,只有这样才能比较深入地理解作品的本质和内涵,同时也只有这样才能编排出与表演内容相适应的节奏、韵律。应深入研究舞蹈、音乐等艺术形式的表现手法、特点等等,进而全面地理解作品的意境以及情感,更好地发挥钢琴伴奏在舞蹈教学中的作用。

总结:在优美的钢琴伴奏中练习舞蹈可以培养学习者的艺术素质,迅速的融入音乐环境,提高素质。在当代,学琴已变成了许多舞剧的伴随音乐,比如芭蕾舞、古典舞、蒙古舞等等,虽然学琴也相当流行,但是学琴饭还是需要舞蹈教学中进行恰当的运用,老师们可以利用钢琴伴奏来创设良好的舞蹈教学环境,而学习者也可以利用钢琴伴奏来提升乐感,把思想与情感融合在舞姿之中,从而增强了舞姿表现力。舞蹈教育和钢琴伴奏相得益彰,能够显著提升学生的舞蹈学习效果,从而减轻了学习者的精神压力,也可以在舞蹈教育中进行更广泛的运用。

参考文献:

- [1]赵芸莹.浅谈舞蹈钢琴伴奏在舞蹈教学中的作用[J].尚舞,2022(10):92-94.
- [2]赵帅.钢琴伴奏如何更好的配合舞蹈教学[J].戏剧之家,2022(13):137-139.
- [3]李茜.高校舞蹈钢琴伴奏教学实效性研究[J].山西青年,2021(10):119-120.
- [4]郭琳.作曲技术理论在舞蹈教学中对钢琴伴奏的应用分析[J].尚舞,2021(05):88-89.