

浅析舞蹈作品中舞蹈与音乐节奏的关系

——以古典舞《吉祥天》为例

◆罗惠娴

(四川师范大学舞蹈学院 四川成都)

摘要: 本篇论文以古典舞《吉祥天》为例, 分析在舞蹈作品中舞蹈与音乐节奏的关系。笔者从舞蹈作品出发在三个层面上分析音乐节奏进行分析, 首先分析作品节拍与节奏之间的关系, 分析作品中的节拍类型与节奏相呼应, 带来的听觉效果; 然后分析舞蹈风格和节奏的关系, 从舞蹈动作分析, 动作的质感、形象、风格与不同节奏之间配合带来视觉效果与情绪体验; 最后对作品中的主要元素节奏进行多层次对比, 分析舞蹈动律与音乐律动之间的关系。

关键词: 节奏; 舞蹈; 风格

一部优秀的舞蹈作品给观众带来的是一场视听盛宴。舞蹈带给人美的享受, 动人的舞姿能让人体会到人体带来的美感, 但与之相匹配的音乐才能打动人的内心。在舞蹈作品中, 音乐的作用是必不可少的, 在舞蹈创作之初, 音乐的旋律节奏决定舞蹈的风格, 舞蹈根据音乐的变化而变化, 其中节奏不仅是音乐的重要因素也是舞蹈风格多变的来源之一。笔者以古典舞《吉祥天》为例, 结合舞蹈动作对其中音乐的节奏进行分析。

一、古典舞《吉祥天》作品介绍

古典舞《吉祥天》是第十一届桃李杯优秀的舞蹈作品, 由编导欧思维编排、演员刘璇表演舞蹈作品, 这个作品属于古典舞的敦煌类别, 带有敦煌特有的神秘色彩, 以独舞体裁表现的是“飞天”的形象。该作品以音乐为分段点, 以递进的形式音乐从弱到强分为 ABC 三段式, 与之相呼应的舞蹈部分也是一种递进形式, 飞天的形象慢慢铺开, 把“飞天”感觉展现在人们眼前。

二、舞蹈作品节奏与节拍的关系

在音乐中, 节奏和节拍是两个不同的概念, 节奏存在于节拍之中; 节拍也离不开节奏。两者相辅相成共同构成音乐的骨架, 来支撑音乐的律动。在舞蹈作品中以音乐的节拍为主, 同时根据音乐的节奏变化设计舞蹈动作。在古典舞《吉祥天》的作品中, 根据音乐与舞蹈变化分为 ABC 三段, 每一段的音乐、舞蹈风格、情绪都有明显的区别, 且这三段之间有明显的递进关系, 围绕舞蹈的主题“飞天”做不同的变化。在舞蹈开始的 A 段分为两种节拍, 一种是舞蹈的引入部分为自由拍子, 没有规律性, 这种拍子的选择可以烘托出舞蹈的神秘感, 刚好与舞蹈主题相符; 一种是 A 段的后半段是 4/4 的复拍子, 把主题旋律反复体现, 其中的节奏型有二八拍和二拍子; 在舞蹈作品的 B 段, 舞蹈整体氛围较欢快, 在音乐的节拍上也由原来的 4/4 复拍子转为 2/4 的单拍子, 但 B 段也分为了两小段, 在 B 段开始的节奏型以每小节三个连续的前八后十六和一个四拍子为主, 且一直重复, 在 B 段的后面的节奏性有每小节三个连续的前附点和一个前八后空拍子为主且重复, 整个 B 段的拍子节拍是相对频率较快的 2/4 单拍子和节奏型附点以及前八后十六密集的快节奏, 烘托出舞蹈在 B 段的欢

快的气氛; 而在舞蹈作品的 C 段是整个舞蹈的高潮, 表现的是终于飞升上天的情景。整个段落都是大气的氛围, 在音乐上也跟着舞蹈的调整而做了改变, 在节拍上为 4/4 的复拍子, 节奏型为四拍子和二拍子为主, 在作品的后半段更是加入了人声也是以四拍子和二拍子为主, 给人一种遥不可及的感觉。

三、舞蹈作品风格和节奏之间的关系

舞蹈作品风格除了舞蹈语汇相关外, 也和音乐的处理有关, 在对节奏的处理上也和舞蹈风格息息相关, 舞蹈《吉祥天》是古典舞流派中的敦煌派, 这一类型的舞蹈大多以神秘、空灵的音乐为主, 舞蹈动作以大气为主, 在这部作品中的节奏和节拍都较为单一, 是为了体现敦煌舞这种神秘的飞升的舞蹈主题风格, 以 B 段为例, 在 B 段中的节奏型以前八后十六和附点节奏型密集的段落, 在敦煌舞的表现中也不会脱离其风格特征, 一直保持在敦煌舞特有的三道弯的基础上根据节奏的变化做头的摆动或手型的变化或脚位的左右摆动, 使舞蹈肢体动作在展现其修长的四肢的基础上, 也能体现动作的灵巧和欢快的气氛。

四、舞蹈作品的主要节奏型及多层次对比

在这部舞蹈作品中主要以二拍子、四拍子、二八拍、前八后十六拍、前附点为主的节奏型, 不同的节奏型其动作设计也极不相同, 例如在 C 段作品中有一段舞蹈动作音乐是八拍的以四拍子为一拍节奏, 为了体现舞蹈人物在最后一步一步飞升上天的一种雍容华贵的质感, 编导根据这段的节奏设计舞者脚下以左右交换一拍踩点为主, 而上半身的肢体以两拍一换前后为主, 舞蹈动作与音乐节奏相契合给人一种大气磅礴, 缓缓徐来的仙者气质; 在作品 B 段中的节奏型是以前八后十六的节奏型为主, 节奏相对较快, 在动作的设计方面动作较 AC 两段都更复杂多变些, 前八后十六的节奏型在音乐上的感觉是前慢后快, 但在这个舞蹈作品中这里的设计是以前慢后快的方式来处理, 这样与音乐形成一种反差能让动作的留白更多, 给人一种形止而神未止的感觉。节奏型的不同给舞蹈的动作带来更多的可能性, 丰富舞蹈的肢体语言, 使舞蹈语汇在保留风格性的同时有更多的发展, 也使舞蹈形象更为饱满。

参考文献:

- [1] 李重光. 音乐理论基础[M]. 人民音乐出版社, 2011.3:42-45
[2] 朱令、胡伟. 古舞探径[M]. 首都师范大学出版社, 2013. 6:84-89

作者简介: 罗惠娴, 女, 汉族, 湖南湘乡。学历: 硕士研究生, 研究方向: 舞蹈表演与编导, 单位: 四川师范大学舞蹈学院。

