

探究新时代高职院校中国古典舞基训 钢琴伴奏的现状及其改进措施

华 蕾

陕西艺术职业学院 陕西西安 710038

摘要:在新时代的背景之下,高职院校古典舞是属于舞蹈教学中非常重要的部分。古典舞教学不仅能够传承中华民族优秀的传统文化和还代表了舞蹈教学的水平。舞蹈钢琴伴奏是区别于钢琴独奏的一门专门的音乐表演艺术形式,它的主要任务就是服务于舞蹈训练,运用各种表现手段,根据舞曲不同的音乐特点,从旋律、节奏方面入手准确把握各种舞曲的创作风格。下文针对新时代高职院校中国古典舞基训钢琴伴奏的现状和优化策略进行探讨,希望能为各位同仁提供一点小小的帮助。

关键词:高职院校;中国古典舞;钢琴伴奏

在艺术领域中,舞蹈与音乐常被人们称作一对孪生姊妹。在舞蹈与邻近艺术的关系中,最近的邻居莫过于音乐了,它们不仅是合作关系,而且成为本体因素。舞蹈钢琴伴奏最大的特点是突出音乐的旋律起伏,不同于其他一些无主旋律的伴奏,恰恰相反,舞蹈伴奏的最大特点就是应突出音乐的旋律,它要求伴奏者掌握舞蹈组合的“旋律”“节奏”“韵律”“速度”“力度”以及气息,让动作和音乐有机地融为一体。作为新时代的高职院校教师要不断创新和改革教学方式,积极探索中国古典舞基训钢琴伴奏的优化策略,促进传统文化的传承与发展,进而帮助学生的全面发展。

一、目前中国古典舞课堂音乐教学的现状分析

(一) 曲目风格

中国古典舞课堂的音乐选择要慎重,它模仿但又区别于芭蕾舞基本课。中国古典舞建设之初,的确是借鉴西洋芭蕾舞的训练体系,但是,绝不是单一的模仿。简而言之,中国古典舞基训在日常课堂上就基本分为2个部分,一是表现技术技巧的能力训练,二是表现名族风格的身韵训练。由此可见,第二点是中国古典舞所特有的训练项目,它是区别于芭蕾舞基训课的主要特征之一,是有着强烈名族风格的训练。所以古典舞基训课与芭蕾舞基训课的互通在于,他们的训练目的其中一部分都是训练学生的技术技巧。而区别是,一方面,它是建立在浓厚的传统舞蹈美学基础上,加以戏曲、舞蹈、武术等名族元素为原则的中国舞。另一方面,是芭蕾和古典舞本身动作所塑造的音乐形象不一样。一言蔽之,芭蕾舞讲究开、绷、直。注意保持躯干正直,向上。而中国古典舞讲究的是圆、拧、倾。欲左先右,欲上先下。它与芭蕾的直立重心不同,中国古典舞更多的是在流水般的动作中找到运动的平衡。综上所述,二者的音乐选择区别是很大的,中国古典舞是我国戏剧家欧阳予倩先生于1950年才首次提出。伴奏多使用五声性和弦调式,旋律多为东方元素,而西方音乐的伴奏多为三度叠加。并且目前市面上芭蕾舞教材也相对比较多。比较起来,古典舞伴奏由于发展时间短可借鉴资料少等原因,所以古典舞需要伴奏者更多的即兴伴奏和改编能力。

(二) 师资方面

首先,钢琴伴奏使用的音乐自由灵活,舞蹈教师的基本功课程往往是根据学生的学习情况和能力来安排授课内容,并不是单一的每天重复。钢琴老师可以根据舞蹈老师的现场

要求,弹奏不同的曲目,并减少反复倒带的问题,节约时间和精力。

其次,钢琴老师是需要有丰富的即兴伴奏能力,比如,作复合训练的时候,钢琴老师可以根据动作调整音乐。甚至可以根据舞蹈老师的现场要求创造或是改编曲目。

再次,钢琴老师可以观察学生调整作品的长短,速度,乐感,节拍,呼吸。把上动作一般较为规整,因此可使用的音乐素材较多,基本可以像完成钢琴作品一样照本弹奏,但是每个老师的动作编排和学生的完成情况是绝不一样的,伴奏老师需要快速的察觉出学生完成动作的细微变化,对作品的气口,前奏长短,间奏衔接等进行适当调整,这不仅帮助学生完成动作,对课堂的训练效果也起到促进作用。所以钢琴伴奏在舞蹈课堂绝对不仅仅是辅助工具,它更是课堂的灵魂,在保障基训课顺利完成的同时,诠释作品激发舞者更多的情感,推动提高课堂质量。所以钢琴伴奏老师不仅需要高超的演奏技能,还需要改编作品和即兴伴奏的能力。从而帮助和激发学生表现出轻盈、优雅、舒展等不同的舞蹈姿态。

二、高职院校中国古典舞基训中钢琴伴奏的方法

(一) 统一协调

中国古典舞的艺术特点就是具有中国古典的气韵,能够让人在观赏中感受到中国传统古典艺术的美感,因此,钢琴伴奏在中国古典舞的配合中,也要突出中国古典艺术的氛围,保证两者能够在中国古典舞的表演过程中保持风格的统一和整体风格的协调,从而便于学生在中国古典舞表演过程中的感觉投入,提高学生的舞蹈能力。首先,教师要在指导学生练习中国古典舞时,详细讲解基本功中所含有的古典舞艺术特征,能够使学生加深对古典气息的理解,从而将艺术的古典感带入到钢琴伴奏的配合中,强化学生的艺术感觉。同时,教师在选取钢琴伴奏曲目时,要进行有效地挑选,保证曲目的音调与节奏停顿能够与学生的中国古典舞基本动作的停歇相统一,带动学生迅速进入到中国古典舞的表演过程中,将中国古典舞表演融入营造的古典环境中,提高学生对古典舞的情感把握。比如,教师在指导学生进行“把杆训练-腰组合”的中国古典舞基本动作学习时,可以选择具有较强节奏感的钢琴演奏曲目,使学生能够跟随音乐的节奏律动进行肢体动作的控制,从而帮助学生保持后背的绷直状态完成移动动作,提高学生的肢体控制能力。

(二) 逐步推进

由于学生中国古典舞学习表演能力的不足, 教师在进行中国古典舞表演的指导教学过程中, 要结合学生的学习阶段和知识接受程度, 将教学课程和教学难度分为不同的等级和阶段, 并将不同的教学阶段搭配不同的钢琴伴奏, 由简到繁、由易到难的逐步推进钢琴伴奏的曲调与曲风, 能够使学生在等级逐渐提高的难度中, 增强自身的基本功, 夯实舞蹈基础。比如, 教师在引导低年级的学生学习中国古典舞的基本功时, 可以引入曲调较为悠长、节奏清晰以及旋律变动较少的钢琴演奏曲目, 并尽量选择较为演唱的曲目, 从而能够便于学生感受到钢琴伴奏; 而在引导高年级学生进行中国古典舞的基本功训练时, 教师可以相应的选择曲风较为浓烈、节奏感强以及旋律变动较快的曲目, 从而在变化的音乐伴奏中, 增强学生的舞蹈反应能力, 提高学生在不同风格的音乐中的舞蹈表现, 进一步强化学生在舞蹈动作与周围环境中的统一, 从而促进学生的能力高效率提高。

(三) 深度结合

要强化钢琴伴奏在中国古典舞基本动作表演中的有效应用, 就要保证将钢琴伴奏与中国古典舞深度结合, 将两者艺术高度达到同一水平, 在两者的切入点进行舞蹈的训练与音乐的弹奏, 能够使两者保持相互促进和相辅相成的共同进步的关系。比如, 教师在运用四二节奏的钢琴伴奏时, 可以在该音乐片段将舞蹈改编入翻身、旋转的舞蹈动作, 能够以这种高难度的舞蹈动作提高学生的动作敏感性和灵活度, 增强学生的舞蹈基本功能力; 同时, 教师也可以根据中国古典舞的表演动作选择适配度较高的钢琴伴奏曲目, 如在训练蹲、立、转的一系列连续动作时, 教师可以选择四四拍、四二拍的慢弹曲目, 通过钢琴音乐由弱到强的变化, 使学生能够把握动作的转变, 能够流畅的完成一连串舞蹈动作。

(四) 感情渗入

中国古典舞作为一种艺术门类, 在进行舞蹈的表现过程

中, 必须加强表演者的感情投入, 从而能够提高艺术的共鸣感。学生在进行中国古典舞表演时, 可以选择节奏感较强、便于理解的钢琴伴奏曲目, 使学生自身能够在歌曲的辅助下, 加强对舞蹈表达内容的理解, 从内在情感中感知到艺术舞蹈内涵, 提高学生在中国古典舞基本功动作的学习和最终表演中的情感表达, 强化舞蹈的感染力。例如, 古典舞剧《黄河》就充分体现这一点。黄河是我们的母亲河, 对中华儿女来说意义重大, 它是民族革命精神的代表, 也浇灌着两岸的农田。舞剧中过钢琴伴奏形成了独特的氛围与恢弘的场面相契合, 使舞蹈气势磅礴, 表现了人们不怕困难, 用于抗争的精神体现的淋漓尽致。通过钢琴伴奏的渲染, 也强化了舞蹈的感染力, 使学生达到共鸣。

三、结语

总而言之, 新时代背景之下, 高职院校要提高在中国古典舞表演中的艺术呈现效果, 可以将中国古典舞与钢琴伴奏相结合, 以相辅相成的优势实现学生中国古典舞能力的提升。教师和学生可以通过两者的协调统一、进行逐步推进、深度结合、类型多变以及加强感情渗入等方式, 将钢琴伴奏与中国古典舞表演充分融合在一起, 加深学生对中国古典舞的艺术理解, 从而进一步推进学生在中国古典舞中的能力提高。

参考文献:

[1] 姜玲玲, 沈健. 论中国古典舞基本功训练的钢琴伴奏[J]. 北方音乐, 2020(11): 78.
[2] 田泾璇, 赵肖. 探究舞蹈钢琴伴奏在芭蕾舞和古典舞基本功训练中的选择和应用[J]. 北方音乐, 2020(08): 80.
[3] 林艳琀. 中国古典舞基训中钢琴伴奏的应用研究[J]. 大观, 2020(12): 50-51.

