

关于钢琴伴奏在舞蹈教学训练中的创新设计与实践

◎郭晓丽

摘要：众所周知，音乐对于我们来说是一种听觉艺术，而舞蹈带给我们的则是视觉冲击，所以说舞蹈钢琴伴奏就是一种综合性的艺术展现了。无论是舞蹈教学还是舞蹈表演，钢琴伴奏都发挥着重要的作用，通过好的钢琴伴奏不仅能够与舞者的动作进行完美的配合，而且还能够帮助老师顺利开展舞蹈教学。在舞蹈教学训练的过程中，钢琴伴奏不仅能够起到提醒学生以及老师舞蹈运动的节奏节拍的作用，还能够帮助学生投入其中，引领学生的情感，激发学生的创造力和灵感。基于此，本文对舞蹈钢琴伴奏的特点以及在舞蹈教学中所发挥的作用进行了概述，然后就此提出相关的训练方案建议，以供参考。

关键词：钢琴伴奏 舞蹈教学 创新设计

钢琴在乐器中占据很高的地位，被称为乐器之王，其具有很宽广的音域，表现力也非常丰富，所以，在舞蹈教学以及训练的过程中，钢琴贡献了不小的力量。优美的钢琴伴奏可以借助清晰的节奏以及优美的旋律引导舞者进行完美的表演，从而产生良好的艺术效果以及优异的视觉享受，而糟糕的钢琴伴奏也会成为舞蹈表演的一大败笔，所以，在舞蹈教学的过程中，不断提高钢琴伴奏的水平是非常重要的任务。

一、舞蹈钢琴伴奏所具有的特点分析

（一）以钢琴伴奏支撑舞蹈表演完成

从一定意义上进行分析，舞蹈与音乐是相辅相成，不可分割的，没有音乐伴奏的舞蹈表演是没有灵魂的，也是不完整的。舞蹈是基于伴奏所完成的，通过伴奏的音乐旋律，舞蹈变得有迹可循，有节奏可依，而且节奏的变化伴随着舞蹈的动作起伏所变化，可以让舞蹈的表演更加生动形象，进而引起观者的情感共鸣。所以说，舞蹈并不仅仅是单纯的肢体动作，舞蹈的表演更是舞者与观众进行情感交流的过程，而伴奏正是这一交流过程的桥梁，帮助舞者与观者进行沟通交流。众所周知，钢琴的音域是非常广阔的，音色也相对比较洪亮，所以在一些恢宏大气的舞蹈表演中钢琴伴奏就会成为首选。

（二）钢琴伴奏赋予舞蹈情感，引发观者共鸣

一个成功的舞蹈表演是需要多种因素的配合实现的，既要有优美的动作，也需要好的舞美效果予以配合，更是需要与舞蹈相匹配的传递舞者情绪的音乐伴奏给予

支持。而在众多的伴奏曲中，钢琴伴奏往往是人们的首选，这是因为钢琴是世界性的乐器，即使是不同国家的观众也可以通过钢琴的音乐表达感受到舞者的情绪与情感。正所谓，音乐无国界，音乐家有国界，说的就是这个意思。所以说，在进行舞蹈表演的音乐伴奏选择时，钢琴伴奏往往是当仁不让的首选，通过钢琴伴奏也会使整个舞蹈表演更加完整化，更加直观地向观众传达情感以及情绪，激发观众的情感共鸣。

二、在舞蹈教学训练过程中钢琴伴奏所发挥的作用

钢琴伴奏是纽带也是桥梁，通过它使音乐与舞蹈成为一个有机的整体，使舞蹈表演更加和谐、完美，所以说，对于舞蹈教学来说，钢琴伴奏是不可忽略的重要部分，同时，它也是艺术创作的重要的参与者。借助钢琴伴奏，学生的舞蹈动作能够得到更加充分的展示与表现，推动舞蹈教学的顺利开展。

（一）适时地给予学生节奏、节拍以及速度上的提示

对于舞蹈表演来说，节奏与节拍就是整个舞蹈的骨骼部分，如果学生对于节奏节拍没有清醒的认知，那么所呈现出来的舞蹈也将会是一盘散沙。所以说，在舞蹈教学的过程中，节奏节拍是非常重要的部分，舞者需要踩着节拍，按照规定的节奏与旋律进行动作的表达与展示。如果缺少了节拍，那么舞蹈的动作就很难达到标准要求；如果没有做到速度的适当控制，那么整个舞蹈就很难流畅地呈现出来；如果失去了节奏和旋律，那么舞蹈的呈现就

会干巴巴的，没有灵魂。所以，将钢琴伴奏融入舞蹈课堂的教学之后，钢琴伴奏会给予学生适时的节奏、节拍的提示，从而使学生的舞蹈动作更加标准化、规范化，使音乐的意境通过舞蹈动作得以表达。

（二）引导学生在舞蹈表演中进行情感的表达

钢琴中是有很多个音色的，它的从低到高的七个基本音是在不断地进行递进循环的，通过这些音色的变换，很多感受、感情都能够得到良好的传递。而舞蹈钢琴伴奏正是借助钢琴的丰富多彩的音色来传递内心的情感的。高校舞蹈与钢琴伴奏进行有机的结合，借助伴奏的多种音色的变换，跌宕起伏的旋律以及巧妙的和声等等，实现各种音乐元素的完美交织，这样就可以使学生的心灵得到撼动，同时促使学生的情感体验丰富多彩化，帮助学生，使他们的情感与音乐中所表达的情感进行交融，促使情感共鸣的产生，引导学生更好地融入到舞蹈表演的艺术氛围之中。此外，不同的钢琴伴奏，其所传达的情感也会有所不同，这些情感传达到学生的内心之后，就会引导学生做出不同的舞蹈动作，使其更好地将舞蹈与音乐进行有效的融合。

（三）激发高校舞蹈学生的创造力

优美的钢琴伴奏是艺术，优雅的舞蹈表演也是艺术，而艺术的创作需要灵感的碰撞，需要强大的创造力予以支持。借助丰富、优美的钢琴伴奏可以使学生对音乐的敏感度不断提高，舞蹈学生的音乐水平也会随之不断升高，在这个过程中还使学生的综合音乐素养得以培养，从而为学生今后的舞蹈创作奠定坚实的基础。技术是客观的，艺术是主观的，通过钢琴伴奏的

辅助, 学生在进行舞蹈训练的过程中会更容易地沉浸在音乐以及舞蹈的世界之中, 进行沉浸式的表演与体验, 而正是因为这种体验, 也会更有利于灵感的爆发, 从而使更多优秀的舞蹈作品被创作出来。

三、钢琴伴奏在舞蹈教学训练中的创新设计路径

(一) 增强舞者与伴奏者的合作意识, 使钢琴伴奏更好地服务于舞蹈教学

实际上, 舞蹈教学的效果以及舞蹈表演的艺术表现, 是与舞者和钢琴伴奏者之间的密切合作息息相关的。无论是对于舞蹈表演者还是钢琴伴奏者来说, 良好的合作意识对于舞蹈艺术的美感的提升都是大有益处的。所以, 舞蹈表演者与钢琴演奏者之间产生了良好的合作才能够更好地促进优秀舞蹈作品的诞生。所以, 在合作的过程中, 舞蹈表演者与钢琴演奏者之间应该多一份交流, 因为这是一个合作舞台, 并不仅仅是单独的音乐演奏舞台或者是舞蹈艺术舞台, 所以, 学生对于表演的欣赏也不会仅仅停留在舞蹈单独的美感或者是钢琴演奏上, 更多的观众会关注音乐与舞蹈的和谐感。当舞蹈表演者与钢琴伴奏者

之间拥有了默契的合作, 那么学生自身的艺术修养也会不断提高。所以, 在进行钢琴伴奏的艺术实践时, 钢琴伴奏者要注意舞者动作间的变换以及所传达的情感的演绎, 而舞者也需要根据钢琴伴奏的节奏节拍的变化调整自己的舞姿与动作, 只有这样才能使舞蹈教学的目标在二者的默契配合中顺利完成。

(二) 接触更多的优秀作品, 使其美学境界不断提升

各种丰富多彩的舞蹈演绎, 为观众呈现了更加多元化的美学意境。也正是因为舞蹈内容的丰富多样化, 所以与舞蹈动作相配合的钢琴伴奏也应该呈现出更深层次的美学内涵。这也就意味着, 我们需要尽可能地接触更多的优秀作品, 通过欣赏不同的优秀作品, 使自己的艺术实践不断得到充实, 从而为后续所服务的舞蹈作品增添色彩。通过给优秀的舞蹈作品提供钢琴伴奏, 可以帮助钢琴伴奏者汲取他人之长, 使自己的知识体系不断得到丰富。在舞蹈表演之中, 最为突出的就是身体“语言”的合理使用, 而钢琴伴奏就是通过旋律等使身体“语言”表达得更有美感, 所呈现出来的意境更美。此外, 舞蹈钢琴伴奏也

正是因为具备了这样的美学意义, 从而使舞蹈增添了一层韵律美, 借助舞蹈表演将这些无声的语言变得生动、有声起来。

(三) 借助钢琴伴奏使舞蹈的“形”与“神”的形象得以展示

在进行钢琴伴奏时, 要注意各种手段的合理使用, 通过这些使舞蹈形象更加丰富多彩化, 从而使更加鲜明的艺术形象得以塑造, 所以, 就需要对舞蹈钢琴伴奏中的“形”与“神”的结合进行有效的理解。在给舞蹈进行钢琴伴奏时, 钢琴伴奏中的音乐的节奏以及弹奏的技巧与舞蹈表演风格的融合就是所谓的“形”, 它们相互配合, 相得益彰, 促进色彩的共生。至于“神”, 说的就是表演时舞者与钢琴伴奏者之间的情感的交流、互动, 这两者都能够促进舞蹈艺术情感共鸣的产生。当然, 也需要注意良好的艺术氛围的营造, 使其促进内在的独特气质的形成。因此, 钢琴伴奏者要高度重视起“形”与“神”的有效结合, 从而使自己的艺术情感与舞蹈的表演技巧实现统一, 并使它们完美地呈现给观众, 达到更加极致的舞蹈与音乐的效果的展示, 使舞蹈的真正内涵得以体现。

其实, 我国的传统美学就非常注重“形”与“神”的相互结合, 而这种结合更是在音乐形象的塑造上形成了特有的审美标准。但是, 这种意识理念也应该贯穿于整个舞蹈形象的塑造之中, 以便于对舞蹈形象的塑造进行二度的艺术加工。所以, 在对舞蹈钢琴的伴奏进行艺术处理时, 钢琴的伴奏表演者要与舞蹈的表演者形成默契的配合, 从而使更多的艺术情感被激发出来, 烘托出更好的艺术氛围, 从而塑造出更加完美的艺术形象。在进行舞蹈教学时, 钢琴伴奏对于舞蹈艺术情感的表达很有益处, 也正是因为这一优势, 更多的应用于舞蹈形象的塑造被创造出来。通过音乐, 钢琴伴奏者可以使舞者内心的情感被激发出来, 从而使形象塑造方面的不足得以有效的弥补。与此同时, 钢琴的伴奏者对于舞蹈表演的情感变化也要进行准确的把握, 并使舞蹈形象所蕴含的情感变化在所演奏的旋律中能够得到体现。丰富多变的钢琴伴奏, 使舞蹈表演的“形”与“神”实现从内而外的共融, 当舞蹈表演者情感



在优美的伴奏音乐中被激发出来,使他们的肢体律动的表现力得以挖掘,促进舞蹈形象的艺术不断提升。

四、使高校舞蹈教学中钢琴伴奏水平不断提高的方法

(一) 培养钢琴伴奏师的专业技能,使其专业素养不断提升

钢琴伴奏师的专业素养在一定程度上影响着舞蹈教学的质量与效果,所以需要采取措施使钢琴伴奏师的专业素养不断提升,从而使钢琴伴奏更好地服务于舞蹈表演。首先可以加强钢琴伴奏师的视奏能力,这一能力的训练重点就是借助伴奏者对于键盘的熟悉程度,对脑和手的配合进行训练,以此来使大脑的反应速度得到提升,从而帮助伴奏者能够迅速地在键盘上找到曲谱上所标记的位置。此外,舞蹈教学还具有一定的灵活性与特殊性,所以,舞蹈老师很有可能会根据教学随时进行钢琴曲目的更换,这时就需要钢琴伴奏师拥有良好的专业素养,能够随机应变与之相配合。其次,还需要培养钢琴伴奏师的即兴伴奏的能力,使其能够更好地应对舞蹈教学过程中对于音乐伴奏所提出的高要求,从而使舞蹈教学的质量得以保证。最后,钢琴伴奏师还需要具备一定的扒谱能力,在进行舞蹈教学的过程中,有的舞蹈老师并不会使用教材上所指定的音乐,有时舞蹈老师所使用的那些音视频很有可能不能够被翻录,所以,钢琴伴奏师就需要对这些音频的旋律等进行记录,所以,钢琴伴奏师掌握良好的扒谱能力对于高校的舞蹈教学来说将会是很有益处的。

(二) 钢琴伴奏音乐的合理选择

对于学习舞蹈的学生来说,从他们所接触的第一节舞蹈课来说,钢琴伴奏就走进了他们的生活。所以,如果长时间的使用同一个曲调,那么学生就很容易产生厌烦情绪,从而使教学很难达到理想效果。因此,钢琴伴奏师需要进行伴奏音乐的及时更换,以此来激发学生的学习兴趣,使舞蹈教学变得生动有趣起来。此外,有很多舞蹈的伴奏曲是通过作曲家的作品进行改编之后创作出来的,这其中很多时候需要钢琴伴奏师进行再次的创作,以使其

更好地适应于舞蹈的风格以及特点。除此之外,对于伴奏音乐的选择也需要充分地体现其合理性,在选择时不应该仅仅局限于教材,很多教材以外的各种风格的音乐都是可以选择的对象,比如钢琴伴奏师可以从各种音视频素材中筛选与舞蹈动作情境等相符合的音乐,使其与舞蹈实现有效的融合,呈现出更好的视觉以及听觉效果。

五、结语

总的来说,舞蹈钢琴伴奏是一门综合性的艺术,它需要音乐与舞蹈的双重配合,才能够实现更好的视觉与听觉效果,使舞蹈表演更加完美地展现在大众面前,使舞蹈与音乐的情感充分地传达给观者。所以,在进行舞蹈教学的过程中,要注意钢琴伴奏音乐的合理选择,要确保伴奏音乐与舞蹈动作的有效融合,使其成为一个有机的整体呈现在大众面前。而且,钢琴伴奏师的专业素养对于舞蹈教学的质量与效果也有很大的影响,因此,要采取措施不断提高钢琴伴奏师的专业技能,通过训练使其视奏能力不断增强,与此同时还需要对其即兴伴奏能力以及扒谱能力等进行培养,使其能够在舞蹈教学的过程中做到随机应变,与老师相互配合,促进高校舞蹈教学质量的不断提升。[1][2]

参考文献:

- [1] 王博怡. 钢琴伴奏在高校舞蹈教学中的作用及方法探究 [J]. 戏剧之家, 2021 (29): 126-127.
- [2] 吕球. 钢琴伴奏与舞蹈教学的统一探析 [J]. 精品文艺, 2021 (3): 76-77.
- [3] 姜玲玲. 舞蹈钢琴伴奏的教学设计与实践研究 [J]. 神州, 2019 (2): 138.
- [4] 徐燕琴. 舞蹈钢琴伴奏的教学设计与实践研究 [J]. 大众文艺, 2017 (12): 226.
- [5] 徐嫣. 钢琴伴奏如何提升舞蹈课堂教学效果 [J]. 戏剧之家, 2019 (9): 190.

本论文作为课题项目: 钢琴伴奏在舞蹈教学训练中的创新设计与实践 (课题编号: jw20211035) 的结项成果。

作者简介: 郭晓丽, 女, 汉族, 1980年生, 河北省石家庄市人, 本科, 武汉体育学院音乐与舞蹈学在读硕士, 讲师。

作者单位: 河北传媒学院