

关于中国民族民间舞蹈教学的钢琴伴奏的探究

金 玫

江苏省戏剧学校 江苏南京 210002

摘 要: 在中国民族民间舞蹈课堂中,钢琴伴奏不仅是基于钢琴演奏技艺的应用,也是为舞蹈教学与表演服务的重要环节。这一角色要求钢琴伴奏教师不仅要拥有坚实的钢琴演奏技能及丰富的音乐理论知识,还需深入了解舞蹈的基本训练动作、相关原理以及表现特色等多方面的实践和理论内容。对于民族民间舞的钢琴伴奏而言,能够精准地选取并改编适合的音乐素材是其不可或缺的核心能力之一。依据舞蹈教师的具体需求以及不同民族舞蹈形式和动作特点,钢琴伴奏者需创造性地编排适应于教学场景的钢琴伴奏曲目。

关键词: 中国民族民间舞蹈教学中的钢琴伴奏教师角色探讨; 钢琴音乐的选取与改编策略; 蒙古族舞蹈; 胸背动作

中国民族民间舞蹈作为中华文化的瑰宝,承载着悠久的历史 and 灿烂的文化遗产,拥有广泛的民众参与度。而被誉为“西洋乐器之王”的钢琴,尽管在中国的发展历程不过百余年,却以其宽广的音域和宏亮的声音特点赢得了国人的青睐,迅速普及开来。在实际教学活动中,钢琴伴奏被证明是满足舞蹈教育需求最为理想的选择之一。特别是将钢琴伴奏融入到中国民族民间舞蹈的教学中,这种做法是在考虑到此类舞蹈课堂教学的具体需要以及东西方音乐文化交流日益频繁的基础上形成的。作为一种新兴跨学科领域,中国民族民间舞蹈课堂上的钢琴伴奏结合了民族舞蹈与钢琴演奏两大领域的知识体系,它不仅基于扎实的键盘技艺之上,还直接服务于舞蹈教学与表演实践;要求从业者不仅要精通钢琴弹奏技巧及丰富的乐理知识,还需熟悉基本舞步训练、原理及其表现手法等相关内容。这一领域的兴起与发展,为中国钢琴伴奏艺术开辟了新的天地,在实践中展现出重要的价值,无论从理论还是应用层面都值得进一步探索。

对于民族民间舞蹈的钢琴伴奏教师而言,具备优秀的音乐选配与改编技能是不可或缺的基础能力之一。依据舞蹈教师的具体要求以及不同民族、舞种和舞蹈动作组合的需求,伴奏教师需要创作或调整适用于教学场景下的民族民间舞蹈钢琴伴奏曲目。然而,鉴于民族民间音乐的独特性质及其相关钢琴伴奏教材资源的相对匮乏,目前我国可用于支持舞蹈教育的此类音乐作品数量有限,远不足以覆盖实际教学中的广泛需求。因此,培养和发展针对民族民间音乐进行钢琴伴奏创作及改编的能力显得尤为重要,以期能够为舞蹈课

堂提供更加丰富且贴合实际需要的音乐支持。

本文我以近阶段我校影话科形体课堂教学的蒙古族舞蹈胸背动作的训练的伴奏音乐为例一起来研究一下如何选取和改编适合民族民间舞教学的钢琴伴奏音乐。

1. 蒙古族舞蹈胸背动作的要求和特点

胸背训练是蒙古族舞蹈重要的基础训练。在执行动作时,要求舞者能够灵活地控制胸背的收缩与伸展,并在整个过程中保持意识上的连贯性,注重动作呈现出柔和而连续的曲线美,从而达到舒缓流畅的表现效果。

2. 所用伴奏教材的分析

我校影视表演二年级的形体课训练内容主要是中国民族民间舞蹈的学习,目前选用的钢琴伴奏教材主要是北京舞蹈学院民乐队编著的《中国民间舞教材伴奏曲选》(人民音乐出版社出版)和裘柳钦主编的《中国民族民间舞曲选》(上海音乐出版社出版)。这些教材中的许多乐曲都是基于传统民间音乐经过艺术工作者改编而成的作品,代表了各民族文化的精华与智慧,深刻反映了其独特的文化特质和艺术风格,在舞蹈教学过程中扮演着不可或缺的角色。然而,值得注意的是,这些乐谱大多以单一旋律线的形式呈现,且至今尚未见到有较为完整地配上了伴奏部分的钢琴版本发布。因此,在实际的教学活动中,很大程度上依赖于教师们的即兴演奏来完成伴奏任务。此外,大部分收录于其中的作品结构相对简单紧凑,通常由4至8个乐句组成,这使得它们更适合用于初级阶段的动作练习;而在进入更高层次、更具风格化组合训练时,则显得难以充分满足复杂多变的艺术表达

需求。综上所述,当前国内的专业舞蹈教育机构在民族民间舞蹈课堂上可供选择的钢琴伴奏资源仍显不足。

3. 蒙族舞蹈胸背动作教学的伴奏音乐的选配,改编与弹奏

钢琴伴奏在与形体老师的合作中发挥着关键作用,旨在提升学生的舞蹈技巧。不论是基础训练还是复杂的组合练习,音乐与舞蹈都追求着相同的目标——即艺术表现力的和谐统一。以蒙古族舞蹈中的胸部和背部动作为例,为了更好地体现这一民族豪放、开阔的性格特征,选择那些节奏平稳且旋律流畅的音乐显得尤为重要。通常情况下,蒙古族长调民歌因其能够生动展现游牧生活特点而成为首选。这类歌曲以其自由的节奏、宽广的气息以及深沉的情感著称,并通过细腻独特的颤音加以装饰。通过课前跟舞蹈老师的交流、沟通,我选取了两首长调民歌作为本节课胸背动作训练的伴奏音乐。

3.1 胸背分解动作单一训练的伴奏音乐——《美丽的草原》

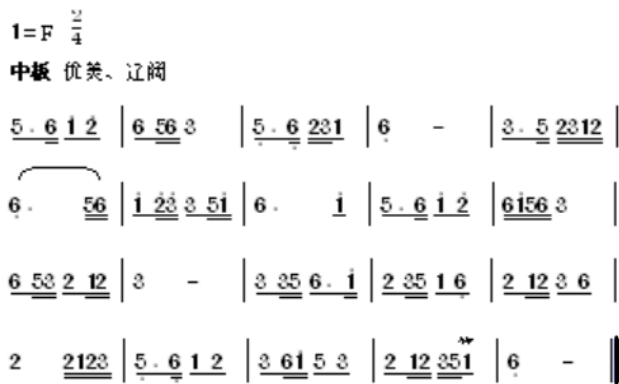


图 1: 美丽的草原

这是《中国民间舞教材伴奏曲选》中蒙族舞曲中的一首羽调式的长调民歌,4/4拍,速度要求中板,情绪要求是优美,辽阔,非常适合胸背动作的训练要求。根据情境表达的需要我在弹奏主旋律时适当地加入了一些装饰音,使原本稍显简单的旋律变得丰富起来,左手配备了能够体现五声民族调式特性的和弦来伴奏,主要采用的是能够把右手主旋律衬托得更为流畅的琶音奏法,辅用一点半分解和弦,使教材中这首只有单声部旋律的音乐变得丰满动听起来,很容易调动学生的舞蹈情绪,使他们能够在分解动作的练习过程中更容易抓住胸背动作的特点,帮助他们体会蒙族舞蹈的风格。

完成了编配工作之后在弹奏的过程中特别注意的几个

问题:

a. 节奏在舞蹈形象的塑造与表达中扮演着至关重要的角色。演奏时采用指腹轻柔触键的方式,能够更细腻地传达音乐的悠扬之美,同时需注意控制力度的变化,既要体现出旋律的流畅性,也要给予舞者一种张弛结合的艺术感受。

b. 左手在弹琶音时,注意手位迅速转移,手腕灵活的协调配合,才能演绎出流畅优美的音色。

c. 右手在演奏装饰音时,触键需表现出灵活性与敏捷性,以确保弹奏的声音既清晰又悦耳。

3.2 胸背动作组合训练的伴奏音乐——《这片草原》





图 2：这片草原

这是伴奏教材之外的一首当代蒙古族歌曲。是由著名蒙古族词作家、央视一级编导克明和著名蒙古族音乐家、国家一级作曲家乌兰托嘎共同创作的一首草原恋歌。该作品通过大草原上的湖泊、河流、山峦等美丽的自然风光，抒发了对草原的一片深情。一次偶然的机会听到著名歌手降央卓玛演唱这首作品，宽厚柔和的歌声，与歌曲唯美的词曲意蕴十分契合，令人无比沉醉。一直很想将它改编成钢琴曲，后来在一位专家朋友的帮助下完成了这个愿望并且一直收藏至今（上述乐谱）。

选用这首钢琴改编曲一是因为从分解动作的单一练习到组合动作的训练是一个由浅入深，由简到繁的一个科学性，系统性，连贯性的教学过程，组合训练主要是为了培养学生对于一组舞蹈动作的整体逻辑性和完整性的把握和表现能力，所以它的伴奏需要选用音乐结构更为复杂，节奏，力度更为多彩的音乐。二是该曲在旋律上采用了一系列上下行琶音形式的伴奏，使得高潮部分更加流畅动人，充满激情，能够很好地传达出胸背训练所需展现的那种舒展、豪迈及大气的情感特质。三是因为这是一首当代作品，它更顺应历史潮流、满足现代人审美需求和美学标准，因此非常适合作为影视表演专业的学生进行胸背组合训练的伴奏音乐。

做完改编工作之后在弹奏的过程中特别注意的问题：

a. 蒙古族舞蹈胸背动作的特点就是要做到舒展和流畅，学生通过身体呼吸的方式展现动作的延展性以及内在情感，在演奏过程中应注意恰当处理“气口”问题。

b. 经过改编的作品不仅具有强烈的装饰效果，还展现了宽广的音域和饱满且穿透力强的声音特质。为了让学生能够深刻体验到蒙古大草原那宏伟与豪放的气息，我在演奏中融入了一些特定的技术手法，例如通过震奏来增加音乐的表现力。在执行这种技巧时，上臂应当保持适度的松弛状态，随之下臂的转动自然地产生轻微震动；同时，由于大部分手

臂重量都集中在拇指上，因此在弹奏时需特别强调拇指的力量。这样快速切换于不同音区之间，可以创造出极具感染力的声音效果。

由此可见，中国民族民间舞蹈钢琴伴奏音乐的选取与改编不仅意义深远，而且充满挑战。作为奋战在一线的钢琴伴奏教师，我们肩负着重要的责任和使命，应当积极投身于民族民间舞蹈钢琴伴奏创作的研究之中。为了更好地完成这一任务，伴奏教师需要努力达成以下几个目标：（1）日常搜集伴奏素材：随着时代的发展，大量的民族民间音乐正日渐衰亡，为了能够满足课堂教学的实际需求并激发学生的学习兴趣，在日常工作中采取多样化的手段，如实地考察与民间采风等方法，广泛收集并记录保存现存的民族舞蹈音乐资料。（2）课前沟通，准备充分：课前主动积极地与形体老师多沟通多交流，准确理解形体老师下节课的教学目标，有的放矢地做好课前伴奏音乐的选配，改编以及练奏工作。通过运用科学合理的编配技术和演奏技巧，力求让改编后的钢琴伴奏能够最大程度地保留原有乐器的演奏效果，生动展现民族及民间舞蹈音乐的独特魅力。（3）课堂精准同步：课堂上积极主动地关注形体老师的教学环节，精确地理解形体老师课堂教学的每一个步骤、每一个对于伴奏老师的指令，密切关注学生在练习过程中的动作要求，律动发展及情感的变化，根据需求及时调整伴奏音乐的篇幅长短，节奏，速度，力度，以及弹奏音色，达到跟形体老师配合默契的目的。

在舞蹈艺术领域，音乐被视为舞蹈的灵魂之声，而舞蹈则成为音乐的具体表现形式。不论是音乐伴奏还是舞蹈表演，在整个教学流程中都占据着不可或缺的地位。钢琴伴奏之所以被定义为“伴”，很大程度上是因为它旨在衬托舞蹈，但这并不意味着舞蹈课程中的钢琴伴奏教师应当仅限于被动地参与其中；相反，他们需要增强自身的主动创新意识。民族与民间舞蹈的教学是舞蹈教育体系内极其重要的一环。为了更有效地利用钢琴伴奏促进民族及民间舞蹈的教学效果，钢琴伴奏教师应当积极探究舞蹈与音乐之间的内在联系，并通过多种渠道广泛搜集优质的民族民间音乐资料以丰富课堂伴奏内容，同时致力于提升对民族民间舞蹈配乐进行再创作的能力。选择合适的伴奏音乐时，应采用开放包容的态度，紧跟时代步伐，在继承与发展民族民间舞蹈音乐优良传统的基础上，准确把握民族音乐的发展方向 and 时代特征，熟练掌握当代民族民间音乐的语言表达方式，在伴奏音乐的

创编过程中展现其鲜明的时代特色。此外,还应持续深化专业知识的学习,提高个人的文化艺术素养,从而为培养更多优秀的舞蹈及表演艺术家做出贡献。

参考文献:

- [1] 北京舞蹈学院民乐队. 中国民间舞教材伴奏曲选 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1984.
- [2] 陈敏琳. 论钢琴伴奏在舞蹈基本功训练中的作用 [J].

星海音乐学院学报, 2003.

- [3] 张慧. 中国民族民间舞蹈课堂教学钢琴伴奏创编研究 [J]. 东北师范大学硕士论文, 2011.

作者简介:

金玫(1980—),女,汉族,江苏南京,江苏省戏剧学校(影话科),讲师,研究方向为音乐教育与钢琴伴奏。