

音乐对舞蹈创作与表演的作用和价值探究

文 / 郭 阳, 王连悦

众所周知,音乐与舞蹈相随相伴,二者之间具有紧密的关联。在我国音乐文化发展中,音乐与舞蹈相互渗透,相得益彰,各自突显自身魅力,又具有独立鲜明的艺术特征。舞蹈与音乐自诞生之日起,就建立了深厚的文化底蕴,各自具有特性,又相互作用,为彼此增添了丰富的艺术魅力。因此,对音乐在舞蹈创作和表演中的作用和价值探究,将有助于二者的渗透和促进,在丰富的艺术实践中展现舞蹈与音乐深度融合的价值。在本文的研究中,首先分析分析了音乐促进舞蹈艺术表达的积极作用,同时音乐也激发了舞蹈创作,对舞蹈形成具有启发意义。同时,音乐有助于舞蹈表演的情感渗透,拓展了舞蹈艺术多元化发展,为舞蹈艺术魅力的呈现,注入了丰富的艺术动力和创作源泉。

音乐与舞蹈形影相随,尤其是在舞蹈的创作和表演中,音乐发挥出了卓越的功能。没有音乐伴随的舞蹈艺术犹如缺少了灵魂,舞蹈肢体语言也会变得苍白,难以突显舞蹈艺术的情感色彩和思想主题。因而,探究音乐对舞蹈创作与表演中的作用和价值,将进一步突显音乐对舞蹈的艺术指导作用,

也促使我们能够舞蹈艺术实践中,重视对音乐的应用,进一步促进舞蹈艺术的表达。舞蹈在丰富的音乐衬托下,不仅丰富了肢体语言的表达色彩,也在情感渗透和文化渗透层面起到了不可忽视的作用。因而,音乐对舞蹈艺术创作和表演的辅助、提升、衬托作用,为舞蹈艺术魅力的升华起到了积极的影响,也增添了舞蹈艺术的审美特征。因而,在下文的研究中将进一步探索音乐在舞蹈创作和表演中的实际功用,突显二者不可分割的内在紧密关联,为深刻的音乐舞蹈文化审美塑造提供不竭的动力。

一、音乐促进了舞蹈艺术的表达

舞蹈表演是通过舞蹈动作、造型和技巧,再结合音乐、舞台等艺术形式,将一定的思想、情感转化为视觉上的肢体动作的综合性艺术形式。在舞蹈表演中,音乐起到了重要的桥梁作用,连接了舞蹈表演者和观众的情感,也反映了舞蹈编创者的思想境界和心理世界。所以,对于舞蹈表演者来说,音乐的内核既是舞蹈表演的重心,又是舞蹈表演的灵魂,所以舞蹈编创会充分把握音乐的旋律,将舞蹈动作与音乐的旋

律和节奏相互协调、互相渗透，使舞蹈的动作与音乐的节奏达到统一，展现出更加完美的舞蹈表演效果。舞蹈编创者从不同的音乐信息中获得灵感，根据音乐的旋律和节奏编创出舞蹈动作，形成舞蹈作品。在音乐的伴奏下，用丰富的身体语言来诠释姿态的美，赋予了舞蹈丰富的艺术生命力。舞蹈只有在音乐旋律的配合下，才能更好地将舞蹈编创者的思想和情感展示出来，提升舞蹈创作的审美意境。

音乐在舞蹈作品的创作和表演中犹如催化剂，它在不断地激发舞蹈表演者的情感表达，通过丰富的肢体语言来表达舞蹈的风格特征。在音乐的引导和烘托下，舞蹈的艺术表现色彩更加的突出，实现了舞蹈情与境的深度融合。在音乐营造的浓厚的舞台已经中，使舞蹈思想和主题得到了进一步的深化，对于舞蹈人物形象和个性的刻画也就更加的深刻，推动了舞蹈艺术的戏剧化、故事性的呈现。在音乐旋律和舞蹈动作协调统一的情况下，舞蹈表演者的情感才能被唤起，将自己的情感融进舞蹈表演中，观众才会产生共情心理，才能使整场舞蹈表演才算是真正获得成功。所以，优秀的舞蹈作品的舞台创作和呈现，需要有契合舞蹈风格和主题的音乐陪衬和烘托，实现舞蹈二度艺术创作的真实目标。而一场成功的舞蹈表演，更是离不开旋律优雅的音乐衬托，为人物丰富的塑造而增添色彩。观众也能在观赏舞蹈的时候，获得视觉和听觉上的双重享受，从音乐的画面感上升到内心的审美品味，实现音乐与舞蹈的深度艺术审美融合。

二、音乐对舞蹈创作具有启发作用

抒情是音乐和舞蹈的共有特性，舞蹈和音乐是对人的情感和思想进行细致刻画的一种艺术形式。舞蹈和音乐都有抒情达意，高度概括的特点，舞蹈更像是一幅幅写意画，而音乐的写意色彩更具有抽象性，两者都是用虚实结合的特点来反映生活，表达情感的。所以，这两种艺术形式不会对彼此形成干扰，并且能够结合得天衣无缝。舞蹈和音乐都是用于塑造艺术形象，音乐形象的塑造是通过旋律和节奏作用于人们的听觉，让听众根据个人的生活经验和人生经历产生丰富的艺术联想，从而进行情感活动；舞蹈则是通过一系列有规则、有一定难度性、技巧性的人体动作来塑造艺术形象的。所以，舞蹈和音乐有着共同的艺术塑造特点，都是用艺术的形式来表达创作者和表演者的思想和情感，共同进行艺术形象的丰富打造。舞蹈更加具象，比音乐更加的直观一些，所以两者之间需要配合，彼此衬托。舞蹈和音乐的艺术表现共性就是它们都是通过节拍和节奏进行组织，这也是两者结合的自然基础，舞蹈能够与音乐结合起来的根本原因便是节奏。节奏是音乐的本质结构，也是连接舞蹈动作的纽带，它决定了舞蹈作品的整体布局和风格韵律，显然音乐对于舞蹈艺术效果

具有深刻的影响。在整场舞蹈作品的表演中，舞蹈表演者动作的强弱、快慢的变化，都在为艺术形象塑造而服务，也是紧密配合音乐律动的体现，以使两者达到更完美的结合。

舞蹈表演就是完成舞蹈设计动作的过程，而优秀的舞蹈作品就是能够让舞者用肢体的动作将内心情感淋漓尽致地表现出来。而情感的酝酿自然离不开音乐的烘托，在音乐的作用下，舞蹈表演才能真正实现视觉和听觉的综合享受。舞蹈的种类很多，根据舞蹈风格分为古典舞、民间舞、芭蕾舞、当代舞、现代舞等等，根据反映现实和塑造形象的特点可以分为抒情、叙事、戏剧舞蹈等。不同的舞蹈艺术特性对音乐要求不同，所以舞蹈音乐的选择和编创也要符合舞蹈的风格和创作构思。在舞蹈动作的编创过程中，音乐的选择是非常重要的，音乐类型的不同甚至能够决定舞蹈作品的风格和节奏，也影响着舞蹈表演者在完成舞蹈作品时的姿态审美和情感特征，还有舞蹈动作强度的转化、气息的运用、姿态的柔美和或者松弛等，这些要素都与音乐的起伏、顿挫有着重要的关系。因而，音乐对舞蹈舞台表演和风格呈现具有重要的启发作用。

此外，音乐对于舞蹈的丰富呈现具有非常大的影响，所以在舞蹈艺术实践中要注重音乐色彩的变化。音乐旋律的起伏大，舞蹈动作也会随之变化，使舞蹈表演更具戏剧性和观赏性。音乐节奏规则，舞蹈动作的韵律舒缓，审美效果就会突出。所以，舞蹈离不开音乐的衬托，在舞蹈创作中要充分考虑到音乐的特性和要素。所以，加强舞蹈表演者对音乐意境美的体会，才能完成情景交融的高质舞蹈艺术呈现。舞蹈需要音乐的烘托，构造一定形态的艺术形象，还要创设特定的外部环境，用以触发人物的情感。而音乐又是舞蹈创作和表演的原动力，也是舞动形象行动的内在驱动力。除此之外，舞蹈的美还需要音乐来塑造，实现审美的升华，更加能够准确刻画出人物的个性和情感特点的形象，使舞蹈动作和姿态造型的动态组合更加生动。音乐使舞蹈表演实现了情景交融，将观众带入艺术表演的境界中，而这些意境结合自然离不开

音乐的启发和烘托，在音乐的启发下能够将舞蹈艺术表达得更深刻、更完美。

三、音乐有助于舞蹈表演的情感渗透

舞蹈编创会将自己的思想和情感注入舞蹈作品中，而舞蹈表演者则会用丰富的肢体表达，将舞蹈作品中的思想和自身的情绪表达出来。所以，无论舞蹈作品创作还是舞台表演，只有当一个人的情绪和情感被激发之后，身体的表达力会更丰富，动作便会自然而然地做出来，自然而舒畅。音乐作为舞蹈创作的依据，会催生出很多优美的舞蹈动作的产生。在舞蹈产生的最初阶段，古人在音乐节奏的敲击下做出很多肢体动作，逐步将音乐和情感融合在一起，于是舞蹈便产生了，可见舞蹈的产生和发展离不开音乐的促进。一场完美的舞蹈表演需要流畅的舞蹈动作，更离不开与之匹配的音乐旋律贯穿整个表演的始终。所以，舞蹈离不开音乐旋律的衬托，音乐是彰显舞蹈主题内涵的重要因素。当前，舞蹈创作和表演都离不开音乐，音乐优美的旋律能够启发舞者的思想，激发舞者的情感，才能指引他们创作出更多优秀的舞蹈作品。舞蹈表演者也根据舞蹈音乐来理解舞蹈作品中所蕴含的情感色彩，真正地将自己的情感和情绪融进音乐的境界中，使音乐与舞蹈得到了完美的融合。

要想完美地演绎一部舞蹈作品，不仅需要扎实的舞蹈基本功，还需要舞蹈演员本身的情感能够真正融入进去，能够体会到舞蹈艺术所要表达的情感和思想，才能将舞蹈作品的艺术内涵淋漓尽致地表达出来。而音乐能够起到唤起舞蹈表演者情绪的作用，调动他们丰富的艺术感受进行精彩的舞蹈表演。通过音乐的引导，舞蹈表演通过动静结合，伸展、收缩、打开、闭合等一系列身体动作，配合表情和神态将音乐的主题思想和情感内容表达出来。不仅呈现舞蹈表演者的舞蹈风格，也会唤起观众的情感共鸣。舞蹈是一种情感表达的形式，与音乐有着密切的关系，舞蹈表演的内容是否丰富与音乐结构的复杂程度也有关。

比如，一些情节类的舞蹈作品，情感呈多线索发展，音乐也会采用不同调式、节拍的变换来表现舞蹈所要表达的丰富情感。舞蹈音乐结构简单，舞蹈表演的动作也会比较单一，舞蹈音乐结构复杂，舞蹈表演的动作也会繁复，情感的呈现也会更加丰富。任何一种艺术只有赋予了充沛的情感，才会让最后呈现出来的作品生动形象，有人情味，更受欣赏者的喜爱。舞蹈表演者在音乐的衬托下，真正的投入自己的情感，才能把舞蹈作品的内涵演绎出来。所以，音乐则帮助舞蹈表演者更好地诠释舞蹈作品的内涵，激发内在的情感。当舞蹈表演者情绪饱满的时候，用丰富的姿态动作展现舞蹈与音乐的艺术美感，才能将舞蹈表演与音乐融为一体。

四、音乐拓展了舞蹈艺术多元化发展

舞蹈不是凭空产生的，一个好的舞蹈作品，都要经过舞蹈编创者的精心构思和设计。所以，很多时候舞蹈的编创是根据某一首音乐作品的主题和意境创作出来的，使舞蹈作品更加的丰富和多元化。舞蹈动作也会因音乐的风格和特征进行艺术形象的设定，舞蹈的内在韵律由音乐的各种要素所影响，所以音乐成为舞蹈变化的引领者。近些年来，随着舞蹈事业的不断发展，音乐伴奏的作用更加突显出来。在舞蹈创作多元化背景下，与之匹配的音乐内容也逐渐丰富起来，更加注重音乐旋律的特色，也在音乐结构上与舞蹈表演者的能力相渗透，使整个舞蹈表演的韵律和意境更加深刻。所以，现在也应运而生了很多舞蹈音乐，风格突出、节奏鲜明，主要用于各种舞蹈的编导，进一步推进了舞蹈创作的发展。音乐作为舞蹈创作、表演不可分离的部分，对于舞蹈艺术风格化呈现产生了积极的影响。因而，音乐的丰富渗透，为舞蹈创作提供了更多的灵感和素材，有助于舞蹈技巧的呈现，打造深厚的舞蹈文化底蕴。因而，音乐与舞蹈相生相伴，也在无形之中推进舞蹈创作的多元化发展。

五、结论

总而言之，自舞蹈诞生之日起，音乐就形影相随，相生相伴、相互衬托。音乐对于舞蹈的创作和表演起到了积极的作用，并且舞蹈艺术发展的每一步都离不开音乐的衬托和推进。因而，研究音乐与舞蹈二者的关系，并从舞蹈艺术实践中提炼音乐的功能和价值，对于舞蹈与音乐的渗透融合具有深刻的研究价值。

【参考文献】

- [1] 刘 珊. 传统舞蹈性音乐艺术的特征研究[J]. 参花(上), 2021(09):99-100.
- [2] 苏 琳. 舞蹈音乐结构以及舞蹈表演的关联[J]. 艺术大观, 2021(13):92-93.
- [3] 马 蕾. 舞蹈音乐与舞蹈表演情感布局的关系分析[J]. 明日风尚, 2021(04):43-44.
- [4] 侯璐璐. 音乐在舞蹈中的价值体现[J]. 今古文创, 2021(44):96-97.
- [5] 侯璐璐. 舞蹈创作中音乐选择的技巧策略探析[J]. 尚舞, 2021(19):76-77.

【作者简介】

郭阳(1993—)，女，汉族，河北深县人，本科学历，河北女子职业技术学院助教，主要研究方向：舞蹈教育。

王连悦(1984—)，女，汉族，河北石家庄人，本科学历，河北女子职业技术学院讲师，主要研究方向：音乐教育。