

关于音乐在舞蹈编排中的应用探讨

文/董慧

摘要：音乐是舞蹈的内蕴，舞蹈是音乐的外在形式。舞蹈属于视觉艺术的范畴，有形则无声，而音乐属于听觉艺术的范畴，有声则无形。在舞蹈的编排中，音乐是影响编舞效果的一个重要因素，音乐与舞蹈紧密结合，才能创造出艺术的魅力。本文就音乐在舞蹈编排中的应用展开详细探讨，试图说明音乐在舞蹈编排中的作用和影响。

关键词：音乐；舞蹈编排；应用

随着人们审美水平的提高，对舞蹈的编排提出了更高的要求。而在舞蹈编排中，音乐和舞蹈的关系密不可分，如何在舞蹈编排中合理应用音乐，让舞蹈呈现出更为优美的视觉效果，发挥音乐在舞蹈编排中的衬托作用，挑选合适的音乐与舞蹈结合就显得尤为重要。

一、音乐与舞蹈的关系

从起源来看，舞蹈早于音乐；音乐从舞蹈中产生，独立发展之后，又提携舞蹈，使舞蹈受惠于音乐。从具体的艺术实践来看，舞中有乐，乐中有舞，舞蹈乃音乐之源，音乐乃舞蹈之魂。虽然舞蹈是靠肢体动作来传递思想，音乐只是舞蹈的辅助，但是仍不能抛开音乐来只谈论舞蹈。由此可以看出，音乐和舞蹈有相同之处，也有所区别，但是整体而言两者是相辅相成，不可或缺的关系^[1]。

（一）音乐和舞蹈的相同特点

1. 音乐和舞蹈都是对艺术情感的表达形式

在艺术层面，音乐与舞蹈都是通过不同方式的表演来表达艺术情感，是人类实践的产物，是人们审美的一种方式。换言之，音乐和舞蹈都是来源于生活，通过表演的形式将其艺术表现形式进一步升华，进而又高于生活。不同的审美水平都会影响到音乐和舞蹈对艺术情感的表达力度，进而影响音乐和舞蹈的表现效果。

2. 音乐和舞蹈都强调节奏性

节奏性是舞蹈与音乐的共有特征，二者都需要节奏来实现自身意义，共同形成舞蹈的艺术价值。尤其是对于舞蹈来说，更需要引入音乐来强化节奏感。不同的是，舞蹈通过有形的肢体动作将节奏展现出来，而音乐以无形的声音变化来产生节奏感。音乐和舞蹈需要统一的节奏进行表达，节奏是音乐与舞蹈之间联

系的桥梁。

（二）音乐和舞蹈的差异

首先，在表达方式上，舞蹈是行为艺术，音乐是声音的艺术。其次，音乐以不同的音调、音色来传递艺术情绪和情感，喜怒哀乐均可以通过不同的音符表现出来。而舞蹈则通过具体的肢体动作来表达艺术情绪，与音乐相比，在情绪表达方面，舞蹈的表现则更加生动形象。只有把舞蹈和音乐结合起来，构建一个完成的艺术系统，才可以将其称为舞蹈艺术。

（三）音乐与舞蹈的关系

音乐和舞蹈是相互联系的，音乐不仅可以辅助舞蹈表现完整的艺术情绪，还能影响舞蹈的创作。而舞蹈可以通过夸张丰富的肢体表演，来丰富音乐的艺术情绪表达深度，进而提高音乐的表现效果。舞蹈和音乐的相结合，可以说是艺术情绪表达的一种升华。

二、音乐在舞蹈编排中的作用

音乐是舞蹈的灵魂，也是表现舞蹈作品主题思想的重要组成部分。舞蹈作为一门综合性的艺术，其中音乐所起的作用不言而喻。没有音乐的舞蹈不能称为舞蹈艺术，同样没有舞蹈的音乐也无法体现出任何和舞蹈有关的价值，所以舞蹈艺术是音乐与舞蹈的统一体，其中音乐在舞蹈编排中起到了重要作用^[2]。

（一）音乐可以烘托舞蹈需要表现的氛围

舞蹈编排者可以通过对肢体动作的变化，让舞蹈作品表达不同的情感，而在舞蹈编排中加入合适的音乐，可以丰富舞蹈表现的背景，对舞蹈编排所需要呈现的氛围起到烘托作用。

（二）音乐可以影响舞蹈作品的风格

舞蹈和音乐一样有着不同的风格，在舞蹈编排中选择不同的音乐，可以影响舞蹈编排中对舞蹈作品风格的选择。例如，针对不同的舞种，古典舞、现代舞

等都有不同的音乐来表现其不同的风格。

(三) 音乐可以有效地刺激舞蹈编排者的创作灵感

舞蹈编排者在进行舞蹈编排时,其灵感除了来自对舞蹈的感悟和理解,还需要结合音乐与舞蹈的关系,以及音乐对舞蹈的影响,才能创造出优秀的舞蹈作品。舞蹈编排中,音乐可以有效刺激创作者的灵感,促进编排者完善舞蹈作品编排细节,进而向大众呈现出优秀的舞蹈作品^[3]。

(四) 推动舞蹈剧情的发展

舞剧是音乐与舞蹈结合后产生的一种艺术形式,在舞剧表演过程中,剧情的进展是十分重要的元素,人们通常通过舞剧背景音乐中音调的变化来感受剧情的走向,了解舞剧中人物心境的变化。因此,舞动动作依赖于音乐节奏,舞蹈和音乐完美结合,为舞台艺术带来了多样性的可能。

三、音乐在舞蹈编排中的应用策略分析

(一) 舞蹈编排中对音乐的选择

虽然在舞蹈表演中,音乐作为辅助,烘托舞蹈所需要表现的氛围和丰富舞蹈所表达的情感,但是音乐对于舞蹈作品的影响是极大的。在舞蹈编排中如何选择合适的音乐来衬托出舞蹈所表达的情绪,进而让舞蹈作品得到升华呢?可以从以下几点入手。

1. 根据舞蹈所表现的情绪来选择音乐

舞蹈作品是舞蹈编排者对情感表达的方式,需要以丰富的肢体动作来生动形象地表达出这种情感。其实音乐与舞蹈一样,是创作者对某种情感的表达。不同于舞蹈,音乐对情感的表达比较抽象,需要受众通过听觉来体会创作者的情感表达,而舞蹈通过具体的肢体动作来进行生动形象的表达。对于不同的情感,音乐和舞蹈都有不同的表现形式。在舞蹈编排中,可以针对舞蹈所要表达的情感选择合适的音乐,让音乐和舞蹈进行有机融合,使舞蹈所呈现的情绪更加丰富饱满^[4]。

2. 根据舞蹈剧情来选择音乐

舞蹈作品随着剧情的展开,通过丰富的肢体动作向受众传达舞蹈作品所要表现的内容。在舞蹈表演过程中,音乐常常作为背景,升华舞蹈作品的情绪表达。在舞蹈剧情展开过程中,音乐不仅作为背景,还在肢体动作转换过程中起着承接作用,进而让舞蹈动作更加具有连贯性。在进行舞蹈编排时,需要深入了解舞蹈所要表现的剧情,再选择合适的音乐,让音乐与舞蹈剧情相贴合,才能让受众在观看时,通过舞蹈和音乐的有机结合,更加直白地感受到舞蹈所要表现的情绪,并且通过音乐对舞蹈动作的联系,让受众了解舞蹈作品的剧情。例如,在舞蹈《母亲》中,主要

通过舞者肢体语言，塑造了一个常年劳作，背负着生活重担，慈祥的老阿妈形象。在音乐选择方面，就需要根据舞蹈所表现出的剧情来选择音乐。在回忆年轻的母亲和表现母亲享受晚年生活的舞蹈剧情时，选择的音乐是不尽相同的，不一样的音乐节奏才能表现出舞蹈剧情所要表达的情绪，通过音乐的烘托，并且在舞者肢体语言的表达下，引起受众的共鸣，触动人们的心绪。

3. 根据舞蹈表达形式来选择音乐

舞蹈和音乐有各种各样的表达形式，或直白或委婉，只有将舞蹈和音乐相结合，才能加强舞蹈的表达效果。在进行舞蹈编排时，需要充分考虑舞蹈作品的表现形式，再选择表达形式相近的音乐与之匹配，让舞蹈作品与音乐的融合更加贴切。不同的音乐可以为舞蹈的表达形式带来不同的体现。

(二) 提高舞蹈编排人员应用音乐的能力

随着物质生活水平的逐步提高，人们的精神需求也不断提高，对舞蹈作品提出了更高的要求。这就意味着舞蹈编排人员需要为受众呈现出更多优秀的舞蹈作品，一方面，需要舞蹈编排人员提高舞蹈编排的能力，通过各种学习方式来加强对舞蹈相关知识的了解，进而提升自己舞蹈编排的专业水平；另一方面，舞蹈编排离不开对音乐的应用，在提升舞蹈编排水平的同时，还需要提升对音乐的感受能力，将音乐更好地融入舞蹈作品中，进而提升舞蹈作品的表现力。

(三) 提高舞蹈编排人员对音乐的认知能力

在舞蹈编排中，海量的音乐为舞蹈编排提供了更多的选择，同时也带来一定的选择困难。这就需要舞蹈编排人员提高对音乐的认知能力，为舞蹈作品选择合适的音乐，才能丰富舞蹈作品的内涵，创作出更优秀的舞蹈作品。众所周知，古典舞蹈是诗、乐、舞相结合的舞蹈，具有一定的特色。在进行古典舞蹈编排时，必须选择符合古典舞蹈的音乐，如《望江南》《朝花夕拾》《春江花月夜》等，一是这类歌曲与古典舞蹈在表现形式等方面具有相似性，二是这类歌曲能更好地与古典舞蹈相融合，有利于提升古典舞蹈的编排质量。如果采用其他类型的音乐，如流行音乐、摇滚乐等，则会与古典舞蹈难以融合，显得较为突兀。

(四) 注重音乐与舞蹈的关系，让音乐服务于舞蹈

音乐与舞蹈是相辅相成的，“载歌载舞”一词就

能形象地表达出音乐与舞蹈的关系。但是在舞蹈编排中，舞蹈是主要内容，音乐则是舞蹈作品的辅助工具，也就是说音乐最终的作用是服务于舞蹈的。为了向受众呈现出更优秀的舞蹈作品，舞蹈编排人员需要将音乐与舞蹈相融合，通过音乐对舞蹈作品的辅助作用，完善舞蹈作品所要表达的情绪以及弥补舞蹈作品中肢体动作转换之间的空隙，让受众在欣赏舞蹈作品时获得视觉、听觉的双重享受。

(五) 注重音乐在舞蹈中的个性化运用

舞蹈编排中需要注意对音乐的个性化运用，让创作出来的舞蹈作品更加具有个性化，进而突破舞蹈作品的表现手法，升华舞蹈作品的情绪表达。在进行舞蹈编排时，对音乐的运用并不是只能使用原创音乐，而是可以根据舞蹈编排的需求，对音乐进行适当的修改和应用，让音乐更加符合舞蹈作品所要展现的内容，丰富舞蹈作品的内涵，进而有利于舞蹈编排者创作出更完美、更优秀的舞蹈作品。

四、结语

综上所述，音乐和舞蹈相互促进，相辅相成，是艺术的重要组成部分。因此，音乐在舞蹈编排中有着重要的作用和影响，舞蹈和音乐是密不可分的关系，想要创作出更优秀的舞蹈作品，更是离不开对音乐的应用。舞蹈编排中，不仅需要舞蹈编排者对舞蹈有较深的理解和领悟，还需要合理选择音乐，进而向受众呈现出完整的舞台艺术形象，升华舞蹈作品所带来的艺术美感。

参考文献：

[1] 龚丽, 欧阳旭. 关于音乐和舞蹈关系问题的探讨[J]. 北方音乐, 2017, 37(3): 247.

[2] 俞艳. 关于音乐在舞蹈编排中的应用探讨[J]. 艺术时尚: 理论版, 2014(11): 358-359.

[3] 黄利娜. 音乐在体育舞蹈编排中的作用分析[J]. 科普童话, 2017(31): 93.

[4] 朱艺. 记忆及感知在音乐创作中的价值与应用——以舞蹈音乐创作为例[J]. 音乐大观, 2014(1): 113.

作者简介：董慧（1992—），女，本科，助理讲师，研究方向：舞蹈编导。

（作者单位：鹤壁职业技术学院）