

The application of piano accompaniment in gymnastics teaching

Pei Shiwen

Anhui University, Anhui

Abstract: In the teaching of rhythmic gymnastics, piano accompaniment is an indispensable part. From the relationship between rhythmic gymnastics and music, the particularity and superiority of piano accompaniment in rhythmic gymnastics teaching, this paper further expounds the role of piano accompaniment in rhythmic gymnastics teaching, in order to strengthen the importance of piano accompaniment and the construction of teachers.

Key words: Rhythmic gymnastics; Music; Piano accompaniment; Teaching

Received: 2019-06-29; Accepted: 2019-07-08; Published: 2019-08-06

钢琴伴奏在体操教学中的应用

裴诗文

安徽大学，安徽

邮箱: swpei.3001@gmail.com

摘 要: 在艺术体操教学中，钢琴伴奏是不可或缺的重要环节。本文从艺术体操与音乐的关系、钢琴伴奏在艺术体操教学中的特殊性和优势性等方面，进一步阐述了钢琴伴奏在艺术体操教学中的作用，目的在于加强对钢琴伴奏的重视和教师队伍的建设。

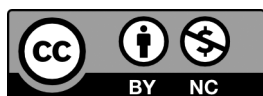
关键词: 艺术体操；音乐；钢琴伴奏；教学

收稿日期：2019-06-29；录用日期：2019-07-08；发表日期：2019-08-06

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1 艺术体操与音乐的关系

1.1 艺术体操教学中的音乐

艺术体操是对学生进行形体艺术教育的课程,而艺术体操课教学的一个显著特点就是学生在音乐的伴奏下进行练习。音乐是一门艺术,也是一门科学,它可以直接唤起人们对生活的热爱,对未来的向往与追求,激励人们奋发向上,同时给人以美的享受,丰富人们的文化生活。

音乐是艺术体操的灵魂,提高音乐的应用能力,将会对艺术体操的教学、训练起到积极的促进作用。艺术体操离不开音乐,音乐是艺术体操不可或缺的重要组成部分。艺术体操如果没有音乐,就会失去光彩和美的魅力。

音乐点燃了运动员最真挚、最炽热的感情火焰,使其在艺术体操表演中,既表达了音乐的感情意境,又表达出感情的强度,从而赋予了艺术体操生机勃勃的活力。

1.2 艺术体操与音乐是有机的整体

音乐是一种神奇而独立的艺术,它通过其规律的变化和节奏节拍的运动,凝聚着人类所存在的普遍感情,给人以情绪的感染和美的享受。音乐节奏是音乐语言表达中最重要的因素之一,节奏是音乐的精髓,也是动作力度的感情基础。在艺术体操中,一切动作如跑、跳、转的速度,都是以音乐旋律中的节奏为依据的。因此,在艺术体操的训练中,节奏感的培养是非常重要的。柏拉图曾这样说:“体操和音乐两个方面并重,才能够成为完全的人体,因为体操能锻炼身体,音乐可以陶冶精神。”音乐与艺术体操可以形容为灵魂与躯体的关系,音乐赋予艺术体操以灵魂,它是激发运动员感情的钥匙。好的音乐能给人留下美好的印象,能提高运动员大脑皮质的兴奋性,发挥最佳的艺术体操竞技水平。而艺术体操运动员则通过自己形体上的表演,赋予音乐这种抽象艺术以一种具体美的诠释。艺术体操通过音乐的美强化人体运动的美,增强感情色彩,体现于表演者,又作用于观众。音乐与艺术体操都是以美为特征,以节奏为中心,并能在美的旋律中陶冶情操。音乐通过兴奋中枢神经,使运动部位节奏化,对培养动作节奏

具有特殊作用。音乐还可以改变人的心境,减少训练的单调和枯燥,提高自我调节能力,加快疲劳的消除。因此,艺术体操是音乐艺术与运动美有机结合的产物。

2 艺术体操教学中的音乐形式——钢琴伴奏

艺术体操从诞生到现在,经过 100 多年的发展,已经成为奥运会的正式比赛项目。目前在国内外的大型比赛当中,艺术体操的音乐伴奏都采用的电子技术。比如,播放事先制作好的光碟、CD 等,这种音像资料主要是针对比赛中的已编排好的成套动作而使用,它的风格与内容都是与表演或比赛的内容相统一,虽然具有很好的统一性,但对于机动灵活的教学和训练来说,则具有一定的局限性。因此,在平时的教学与训练中,艺术体操的音乐主要是依靠钢琴伴奏来实现。

钢琴伴奏是一项独立的音乐表演艺术,它分为舞蹈伴奏、声乐伴奏、器乐伴奏和体操伴奏等。体操伴奏是钢琴伴奏艺术的一个重要组成部分。由于体操伴奏主要应用于艺术院校和专业团体中体操的教学与训练中,往往不被人们所认知。

艺术体操教学中的钢琴伴奏,是专门的、特殊的人体动作与音乐合二为一的艺术形式,它不同于声乐及器乐的钢琴伴奏,仅属于听觉艺术中音响效果的合作范畴,而艺术体操的钢琴伴奏,是视觉艺术与听觉艺术完美的结合体,它有着不同于其它专业的特殊性与规律性。

3 艺术体操教学中的钢琴伴奏分析

3.1 钢琴伴奏的优势性和便捷性

在世界上成百上千的乐器中,虽每种乐器各具特色和地位,但惟有钢琴具备了其他乐器无法替代的丰富艺术表现力。钢琴极为宽广的音域、极大幅度的音量、多声多色多层面的立体组合,成为独自塑造完美音乐形象的“乐器之王”。因此,平时的教学和训练中采用钢琴伴奏,可以替代很多乐器组合在一起的音响效果,既可以表现轻巧活泼的情绪,又可以表达委婉绵长的抒情线条,加上

钢琴可容纳的整个交响乐队的音域，还可以表现出宽广豪迈的大气场面。因此，钢琴伴奏较之其他伴奏形式具有明显的优势性。

另外，钢琴不受时间和场地的限制，由于不用插电源，可以在任何场所进行弹奏，而且钢琴伴奏可以在教学和训练中灵活随意地起停，比起一些音像资料的单一和不灵活，就显得非常便捷和实用。

3.2 艺术体操钢琴伴奏的特点

在钢琴伴奏的多种形式中，艺术体操伴奏与舞蹈伴奏有相似之处，但因其动作之中涉及体育的范畴，而又具有自身的独特性和技巧性。

首先，二者的相同之处。艺术体操的基本训练与舞蹈，特别是芭蕾舞的基本训练有很多相同的项目及内容。例如，杆上训练的擦地、蹲、踢腿以及杆下的跳、转等。因此，艺术体操在基本训练部分的钢琴伴奏与舞蹈教学中的伴奏。在节奏、节拍、风格、音乐内容的选择上有很多相似之处。

其次，二者的不同之处。我们都知道，在国内外艺术体操赛事的规定中，艺术体操分为球操、圈操、绳操、棒操等项目，就是运动员要在完成舞蹈动作之外进行器械的抛接，器械抛接的好坏往往决定比赛的成绩。这在很大程度上增加了艺术体操的难度，也正是这一点代表了艺术体操区别于真正舞蹈表演的一个特性。所以，在钢琴伴奏中，对于艺术体操当中器械抛接这个关键性环节来说，就要有相应的音乐与之相配合。由于运动员在抛接器械时，手中不论是球、圈或是绳，它们都要在空中呈抛物线状运动，因而伴奏音乐也要采用比较流动、舒展的音乐线条来展现，使动作与音乐合二为一，形成一个美的整体，给观众带来视觉和听觉上的统一和艺术上的享受。例如，在三级球的训练中，伴奏音乐要求在前一部分轻快的节奏与后一部分抒情旋律连接时，有一个球的抛接，这时音乐则采用了一个双手八度 32 分音符的音阶下行弹奏，最后停在两个属和弦的半终止上。其中双手八度音型形象描绘了器械在空中落下的运动轨迹，而两个属和弦则反映了器械最终落在运动员手中的准确程度。可以说，在此时，音乐与肢体动作和器械三位一体，完美组合，钢琴伴奏所描绘的音乐赋予了器械以生命，为运动员的动作赋予了灵魂，这也正是钢琴伴奏营造出音乐带给艺

术体操的魅力之所在。

3.3 艺术体操教学中的钢琴伴奏的作用

在同一构思的艺术设计中,音乐与形体是一个有机结合的统一体,宛如红花与绿叶一样,花中有叶,叶中有花,互为依托,相映生辉。从形体艺术的发展史来看,形体动作与音乐如同姊妹,艺术体操与钢琴伴奏的音乐之间,也是这样亲密的关系。钢琴伴奏教师以音乐为媒介来感染学生,用音乐去指导学生的肢体活动,帮助学生领会动作要领。音乐还有强化肢体表现力的作用,它可以加强艺术体操的感情色彩,可以帮助揭示动作的内容,并且使艺术体操的肢体动作愈加显得生动而有魅力。

3.4 艺术体操教学对钢琴伴奏的要求

在艺术体操的教学中,怎样才能把音乐和艺术体操美结合,这就对钢琴伴奏教师提出了更高的要求。

钢琴伴奏教师不仅要具备良好的钢琴演奏技能,还要具备为舞蹈进行伴奏的特殊技能。钢琴伴奏本身是一项复杂的艺术思维和实践活动,它是脑力和体力、技能和技巧、逻辑思维和形象思维相结合的综合艺术。钢琴伴奏教师除了需具备一定的演奏技能,还要了解有关艺术体操方面的动作技巧以及对音乐的节奏处理。例如,在艺术体操基本训练中的小踢腿动作,要求绷脚状态下擦地、向前踢起的过程要迅速有力,到上方 25° 有停留。钢琴伴奏教师在配合这个组合动作时,一般采用四二节拍的音乐和有弹性的小跳音,使音乐节奏鲜明,稳中有力,富于动感。再如,在专业动作训练中的三级球、圈的练习中,由于动作舒展的特性决定钢琴伴奏要采用 43 和 44 节拍的具有抒情性和线条感的音乐。另外,对艺术体操基本舞步,如柔软步、足尖步、弹簧步、华尔兹步、变换步、波尔卡步等音乐素材的选择也有其不同的原则和方法。

钢琴伴奏教师工作的重点在音乐,必须具备相关的音乐基础知识和音乐表现能力,并能在课上运用自如。塑造任何一种艺术形象都应在掌握相关知识与技法后,运用特定的手段来服务于所塑造的形象。因此,艺术体操钢琴伴奏教

师也必须在具备音乐基础知识后,运用音乐中的各种表现手段来为艺术体操基本训课中的教学服务,如对旋律、节奏、力度、速度、气息的运用等等。

我国艺术体操发展的时间不长,发展空间依然很大,艺术体操的后备人才非常丰富。艺术体操的教学,是培养优秀体操人才的关键环节,也是提高艺术体操在全民健身活动中重要作用的主要途径。因此,学校对艺术体操钢琴伴奏的重视和加强钢琴伴奏教师队伍的建设,就显得更加重要。

参考文献

- [1] 黄宽柔. 艺术体操与健美操 [M]. 广州: 广东高等教育出版社, 2003.
- [2] 李卫东. 现代学校艺术体操 [M]. 武汉: 湖北科学技术出版社, 2007.
- [3] 李裴岚. 钢琴伴奏艺术纵横 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1996.