

# 音乐剧中舞蹈动作与人物塑造的关系

井艳红

(郑州西亚斯学院 河南 郑州 451100)

**[摘要]** 作为美术艺术的重要形式,音乐剧以戏曲、舞蹈、音乐韵律等各种形式呈现,其人物塑造与人物表现效果直接影响着最后的演出效果,正因如此舞台剧、音乐剧在设计的过程中才会将舞蹈动作以及人物的塑造作为首要任务、重要环节。需强调的是,音乐剧本身有着极为出众的演出效果与欣赏价值,表演者需要用自己的表演技巧增强舞台震撼力与艺术效果,赋予音乐剧生命,取得更好的表演效果。现本文将以音乐剧舞蹈元素应用与舞蹈特征为对象,分析在人物塑造过程中,舞蹈动作的定位与价值,探讨其带来的影响以及舞蹈动作和人物塑造之间的关联。

**[关键词]** 音乐剧;舞蹈动作;人物塑造;艺术效果

## 引言

近些年在人们物质生活条件得到满足以后,人们将注意力放在了精神层面的追求。音乐剧本身典雅、高贵的气质成为了人们追求的文化、艺术要素。为了带给人们更好的理解享受、艺术享受,有必要分析音乐剧舞蹈动作和人物塑造的关系,其对理解音乐剧、欣赏音乐剧很好的帮助。

## 一、音乐剧舞蹈动作特点与应用

### (一) 舞蹈元素

对音乐剧来说,舞蹈是加强情感表现力与角色形象的关键点。舞蹈能够推动故事的发展,舞蹈元素有些时候甚至比语言更富有渲染力与说服力。舞蹈本身就容纳与饱含着作者的情感与态度<sup>[1]</sup>。音乐剧的中心思想、队形以及风格都能在舞蹈中展现的淋漓尽致。音乐剧本身需要舞台气氛渲染与故事情节带动,舞蹈队形能够搭配音乐节奏呈现出不同的画面感,刻画符合情节与人物特征的故事景象。

### (二) 动作特点

音乐剧舞蹈动作能够分为叙事类舞蹈与抒情类舞蹈。近些年在发展过程中出现了融合二者的舞蹈。不同舞蹈类型呈现与表达的感情并不相同<sup>[2]</sup>。不同舞蹈艺术带来的视觉效果也会对观众造成不同影响。抒情类舞蹈能够很好的展现人物所想、情绪。叙事类舞蹈能够带动故事气氛、故事情节。融合类舞蹈能够结合二者特点,提高音乐剧整体效果。

### (三) 动作应用

舞蹈动作展现的是对音乐剧形式、故事与内容的叙述。观众能够在舞蹈中感受故事、了解人物背景与特征。如《西区故事》中就是用爵士舞展现了群架情节。人们在观看故事的过程中,能够明确矛盾节点。不难看出,音乐剧舞蹈动作能够在分析人物情感基础上,推动故事发展。音乐剧需要重视与合理使用舞蹈。

## 二、舞蹈动作对音乐剧人物形象的塑造影响

### (一) 人物形象

舞蹈动作在人物形象塑造的过程中,可以把握好不同情节、人物特点进行。例如年龄老的老人舞蹈动作与步伐相较于年轻人来说要更加沉稳与缓慢,以此带给人们一种真实的感受。老年人在舞蹈动作中所用的配乐与节奏应相对迟缓,目的是进一步渲染气氛。温婉可人的少妇舞蹈动作需要呈现出亲和与力特征,以柔和优美的舞蹈动作感染与渲染场景。可见舞蹈动作需要参照人物规划、人物特征才能够带给观众真实的感受<sup>[3]</sup>。

### (二) 人物性格

人物性格与人物经历、人物职业、人物背景有直接联系。如同不同职业人群有着不同的动作习惯与思想一样。舞蹈动作同样能够归纳与展现这些要素<sup>[4]</sup>。例如退伍老兵的性格与其他老人就有明显区别。退伍老兵的眼神更加坚毅,步伐更加稳定,干练的肢体以及嘹亮的嗓音是人们人们对退伍老兵的第一印象。除此之外,动作细节方面也要做好老军人气质的呈现,这样才能够带给观众真实的情景感与引入感觉。《德古拉·爱比死更强大》当中,男

主人公实际上并没有台词与演唱的环节,仅仅只有舞蹈动作。不过男主人公却凭借着舞蹈动作与肢体语言顺利的完成了表演。面对很多人的质疑,舞蹈演员表示,自己的舞蹈动作就是自己的舞蹈语言,自己流利的舞蹈旋律、肢体语言展现着德古拉的伟岸、狂野、冷漠与高傲性格。正因如此《德古拉·爱比死更强大》才会成为经典的音乐剧。

### (三) 内心刻画

不同条件下人们对于一个人的动作理解是并不相同的。人物内心世界的变化能够在各种肢体动作的作用下得到展现。舞蹈动作能够很好的呈现人物的内心状态与内心活动。舞蹈动作能够有效的传达与表达人物内心形象与内心世界。面对人物形象、性格不同的情况,舞蹈动作在人物欢乐、悲哀、愤怒的情况下会展现出具体化现象。在内心变化的过程中,以舞蹈动作的形式展现的淋漓尽致,呈现人物内心世界、内心变化。舞蹈动作不仅要感染演员自己,同时舞蹈动作还要感染观众,带动观众情绪,把握好人物情感、人物内心世界,做好内心活动与舞蹈世界的相互牵连、相互影响。

## 三、舞蹈动作带给人物塑造、人物形象的影响

### (一) 舞蹈动作形式影响

音乐剧中的舞蹈动作本身就是不同物种、不同风格的组合,音乐剧的编排需要考虑表演的内容、呈现的效果,从而在尊重音乐剧风格差异的基础上,呈献给观众视觉上的享受。部分舞台剧舞蹈动作以圆形形式呈现,这种舞蹈技术、舞蹈动作展现的更多的是肢体丰满与柔和,能够呈现出温和的表演效果。方形动作通常来说强硬度十足,能够体现人物自强态度与坚韧精神。整体形势的舞蹈相对来说形式感更加突出,往往被用在比较平和的人物心态与剧情科幻。此外凹凸类舞蹈动作内容混乱,缺少规则感与章节感,所以大多被用于音乐剧当中的冲突场景,用于表达人物的愤怒情绪与紧张感。

### (二) 舞蹈动作风格影响

对音乐剧来说,舞蹈动作风格是由剧本身思想所决定的,当然地域性限制以及民族信仰同样也会对舞蹈风格产生影响。音乐剧中最常见现代舞与爵士舞都体现着这样的特性。这两种舞蹈有着明确的风格,能够很好的完成人物塑造。比如现代舞有着很强的空间感与叙事感,并且现代舞有着轻盈灵活的舞蹈特性,贴近生活的内容能够拉近观众与音乐剧之间的距离。在音乐剧表演中,每一个细节、动作都要做到规范化、标准化。基于此,以严格要求的角度展现剧情的发展与人物内心变化,保障表演的准确无误。音乐剧中的舞蹈动作可以用肢体、步伐的形式展现,呈现出任务的鲜明性格以及音乐剧美感追求,带给观众视觉与心灵上的双重享受。如《西区故事》当中就运用了爵士风格舞蹈表现游走的过程。演员在潇洒的动作中带给人们一种横行霸道的态度与玩世不恭的性格,其中还融入了许多看似十分平常的驱赶动作,进一步展现了人们心目中的抢地盘快感与荣誉感受。

### (三) 舞蹈动作技巧影响

音乐剧对于人物形象的塑造需要利用舞蹈动作的支撑,舞蹈动作所展现的技巧能够很好的表达人物情绪与心境。其立足于舞蹈线条与舞蹈力度之间的差异。例如现代舞中,芭蕾舞动作表现与舞蹈形式有着很多相似特征,音乐剧舞蹈在表演的过程中需要最大限度的打开肢体关节,处理好平衡要求与线条美感要求。在舒缓轻快的动作形式与舞蹈技巧下展示剧目中的人物生活状态、情节走向。在表演的过程中演员需要放松身心,为观众呈现优美的身体线条。并且舞蹈动作需要以无限延展的感觉带给观众美学享受,进一步刻画与帮助人们理解人物性格,展现人物情感。

此外在音乐剧表演的过程中,音乐剧人物对于舞蹈动作的塑造还会呈现出冲击性与连贯性特征,这是舞蹈动作延展性以外的特点。连贯性舞蹈动作虽然看似难度没有翻转与跳转高。不过在连贯性动作的支持下,音乐剧的节奏与内容才能够得到更好的呈现与展现。演员在表演的过程中需要做好对情感的融入,呈现出舞蹈美学的魅力与素养。不论是动作固定转换还是在空中完成转体,都需要舞蹈演员保持自己的动作连贯,而这要求舞蹈演员能够随时随地保持重心稳固。用连贯性动作呈现给观众强烈画面感知与内心感知。一般来说这种技术与动作被称为情感技巧,需要演员做好肌肉收缩的控制,表现出更具有说服力的舞台音乐剧。

#### (四)舞蹈动作节奏影响

对于音乐剧来说,舞蹈动作看似无关紧要,不过实际上却是音乐剧艺术形式最重要的组成内容。音乐剧舞蹈动作肢体语言往往会和任务内心世界产生共鸣,在音乐节奏的引导下以及故事节奏的配合下共同迸发。节奏对于舞蹈效果、音乐剧发展的影响是非常突出的,定位着音乐剧风格与类型。舞蹈变化会在不同节

奏条件下发生变化,舞蹈变化能够为节奏与动作的配合带来更突出的内心层次感。

参照如上特征不难发现,对于音乐剧来说,舞蹈动作的作用与展现涉到音乐剧情节、节奏、风格、形式等方面,影响着音乐剧最后的表演效果。

#### 结束语

对于音乐剧来说,音乐、舞蹈之间的关系是非常密切的,需做好二者关系的处理,才能够呈现出优美、真实、富有震撼力与表现力的舞台节目,呈现出精彩的情节与人物形象。在这样的表演环境下,人们才会对音乐剧产生融入感、代入感,形成情感共鸣。

#### 参考文献

- [1]韩丽书.论歌唱在音乐剧表演的人物塑造过程中被赋予的功能性特征[J].音乐生活,2018(12):65-67.
  - [2]王寒松.音乐剧唱法与流行演唱之间的关系分析[J].艺术研究,2018(03):54-55.
  - [3]罗怡.音乐剧表演教学的理论与实践——论用“读、听、析、策”在音乐文本中发掘人物塑造的线索[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2017,35(04):150-158.
  - [4]安倩儿.音乐剧《吉屋出租》经典片段分析[J].大众文艺,2017(21):148-150.
- 本文系河南省教育厅2017年河南省高等教育教学改革研究与实践项目《“武秀之”音乐剧人才培养中舞蹈教学改革的研究与实践》阶段性成果,项目编号:2017SJGLX526

(上接第54页)

### 2.3教育工作的创新

#### 2.3.1营造良好的学习氛围

对精神素质方面的教育工作应当从打造良好的教学学习环境方面入手,不同专业的班级班主任可以结合专业的特点为班级做点缀,比如,电子信息专业就可以在墙壁上设置一些电路图,做一些创意设计。并在创作中充分锻炼学生的团结合作能力,同时还可以在这个过程中复习和巩固电路连接的知识。并且激发学生的创造力和想象力,这是新时期人才必备的思维能力。此外,班级的布置还是应当以精神教育为主,可以悬挂一些本专业师哥师姐在创意设计方面的获奖照片,搭配一些激励的名言,从而营造一个浓厚的学习氛围。

#### 2.3.2开展精神教育文化活动

在实际对学生进行教育工作时,除了可以从学习环节做出一些创新性的改变,还应当定期举办一些丰富多彩的精神文化活动,让学生的精神素质和基础知识都能够在活动过程中得到提升。比如,在班级范围内利用早晚自习的时间,与学生进行一些互动交流,可以是主题班会、辩论赛活动或者是唱歌跳舞等等。给学生一个展示自我才艺的平台,通过其他学生的赞美,让学生提高自信心。同时,班主任也可以组织一些跟专业相关的活动,比如,技能比赛或者是专业创新比赛,让学生在比赛竞争中巩固与进步,强化学生的创新意识。此外,活动的开展范围不能局限

限于班级,还可以扩大到校内或者是社会上的比赛活动。班主任应当鼓励学生积极参加这些活动,这能够帮助学生开拓视野、增长见识,促进学生个人学习能力和精神素质的全面发展进步。

#### 结束语

在高级技工学校的发展过程中,班主任应当意识到自身在管理工作以及教育工作方面所扮演的重要角色,不断结合先进的工作经验和手段提升自身的管理和教育能力。从管理艺术角度来看,班主任需要保证管理制度的科学性,结合学生的实际情况进行分析,并设置学生班干部,让学生辅助自己开展各项管理工作。而从教育艺术方面来看,班主任应当从班级环境的创新布置方面为学生营造良好的学习氛围,并定期举办丰富多彩交流活动,提高学生的学习自信心,达到高级技工院校培养人才的基本目标。

#### 参考文献

- [1]焦旭伟.技工院校培养学生“工匠精神”的实践与探索——班主任班级管理的视角[C]//中国职协2017年度优秀科研成果获奖论文集(一二等奖).
- [2]蔡璐妍.如何发挥技工院校班主任在职业教育教学中的作用[J].教育现代化,2018,5(38):241-242.
- [3]石仁正.新时期职业学校班主任班级管理工作艺术探讨[J].学周刊,2018,383(35):18-19.