

舞蹈表演中面部表情的特征与应用

王昆鹏

内蒙古通辽市科尔沁艺术职业学院

[摘要]面部表情是舞蹈表演中不可或缺的一部分,通过将丰富的面部表情与灵动的肢体动作相结合,舞蹈演员能让观众将表演融入情感渲染,从而体验舞蹈的主题。

[关键词]舞蹈表演;面部表情;特征;应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.1213

面部表情是表演者重要的表现方式,丰富的面部表情变化能更有效地将表演者情感展现在观众面前,让观众更好地融入表演者营造的氛围和情感中,从而进一步领略舞蹈艺术的魅力。

一、舞蹈表演面部表情概述

在舞蹈表演中,面部表情的重要性不容忽视。具体来说,舞蹈表演中的面部表情是指在舞蹈表演中,舞者通过面部肌肉的展开或收缩来表达相应的情绪,以便更好地表达舞者扮演的角色心理情绪和喜怒哀乐,在面部的帮助下,这种心理情绪被传递给观众,让观众容易看到舞蹈者的面部表情及其舞蹈所表达的情绪,在舞蹈表演中所发生的面部情绪变化,即舞蹈表演面部表情。一般来说,舞蹈表演中的面部表情是面部肌肉活动的一种体现,它利用面部器官的活动来表达舞蹈中要表现的心理学情绪变化,从深层次来看,舞蹈表演面部表情是心理学情绪的折射,面部是情绪的一种展现和传递,从而使舞蹈表演更加丰富生动,让观众进一步感受到舞蹈的灵魂。

二、舞蹈表演中面部表情的特征

1、虚拟化。在实际的舞蹈表演中,为更好地表达主题的主要形式,绝对离不开舞者的肢体语言。这是非常现实的,但由于面部表情变化非常快且时间短,虚拟化特征较明显。作为表达舞蹈主题中心思想的一种方式,面部表情的合理运用也能更好地展现舞蹈中人物的情绪变化。例如,在舞蹈“鸟”的表演中,这种舞蹈属于生态保护舞蹈,其主要目的是表明生态环境受到了严重破坏,许多鸟类受到了强烈冲击,几只垂死的鸟正在这种环境中不断挣扎。而这几只垂死的鸟被许多鸟包围着,鸟儿们紧闭双眼,向天祈祷,但最后鸟儿还是死了。鸟群则睁开眼睛,对周围的环境表现出愤恨的表情,这也是非常无奈的。在现实生活中,鸟类永远不会表现出这些表情,但在舞蹈表演中,舞蹈演员可通过面部表情将鸟类人性化,生动地表现出这些无奈和愤恨的表情,让观众清楚地感受到保护环境的重要性。因此,可感受到舞蹈表演中面部表情虚拟化的重要特征。

2、感性化。舞蹈表情的感性化性与人们面部表情的感性化一致。感性是一个相对抽象的概念,是人类本能和欲望的直观表达。在舞蹈表演中,舞蹈的面部表情是一种心灵化的东西,心灵化内容需以感性化形式来表达。舞蹈艺术的感性化形式是通过人体的肢体律动和舞者思想感情来表达,舞

者的身体律动是舞蹈作品的骨架,演员的表达是丰富舞蹈作品的血肉,是表达舞蹈情感和舞蹈作品意义的重要途径。在美丽的舞蹈作品《萨拉玛》中,不仅有扣人心弦的舞蹈动作,还有舞者生动的表情。这部舞蹈作品展示了生动的印度风情,在舞蹈作品中,可体验沙漠深处美丽女性的神秘和热情。贯穿始终的是舞者微笑的眼神给观众留下了深刻的印象,在舞者金色衣裙摆动中,伴随着美妙的音乐,仿佛置身于一群美丽的神秘女子中,感受她们的热情和美丽气息。

3、类型化。在舞蹈中,面部表情多样,表达的内容也丰富多彩。因此,表演者可从舞蹈中表达的情感中选择不同的面部表情,从而提高舞蹈表演的效果。首先,能表达表演者情感的面部表情包含喜怒哀乐等。例如,在《同行》中,战士在沙漠中行走,所带水已不足,在日益恶劣环境影响下,面临着绝境。但战士想把最后的水留给彼此。当战士倒下时,一个坚强的战士形象展现在人们面前。其次,可塑造角色形象的面部表情。如在《十面伏击》中,表演者的表情充分展示了古代战士的形象,从而增强了表演氛围。

三、舞蹈表演中面部表情的作用

1、塑造角色形象。在舞蹈表演中,舞者塑造一个生动的角色要做的不仅仅是简单的肢体动作。舞蹈演员需融入他们想要塑造的角色内心,具体把握角色内心的情感变化,从内到外理解想要扮演的角色。然而,为充分掌握表演角色的人物性格,仅依靠肢体动作远远不够,舞蹈演员需在表演中加入自己的感情,不局限于外表动作的变化,而是要仔细体验舞蹈角色的内心情感,并将其转化为自己的内心情感,用情感来完成优美的肢体动作,最终直接在舞者的面部表情中表达最深刻的情感。例如,我国古典舞蹈作品《秦俑魂》,这个舞蹈表演主要是向观众呈现一个不屈不挠的英雄古代战士形象。因此,在舞蹈表演中,舞者必须表现出坚毅、正直的性格,这时要运用舞者眼部及嘴部表情。舞者的眼睛渐渐圆睁,然后嘴角不停地颤动,最后加上强壮有力的肢体动作,把一个生动形象的英勇古代战士展现在观众面前。因此,在舞蹈表演中合理运用面部表情,能有效衬托舞蹈表演中塑造的角色形象。

2、促进舞蹈的情感传递。舞蹈表演是肢体语言的盛会,通过舞者灵巧的姿势变换、手势改变和面部表情的诠释,观众能更真实地感受舞蹈表达的内涵,并认识到面部表情是舞蹈不可或缺的一部分。需注意的是,在日常生活中,人们主

要通过表情来传递情绪，所以人们对表情非常熟悉。相比之下，若非专业人士，人们对舞蹈表演有不同的理解。因此，对大多数人来说，面部表情在舞蹈表演中所能传递的信息更直观通俗。舞者灵活运用面部表情，可使舞蹈表演锦上添花，进一步促进舞蹈情感的传递，就像通过面部表情在舞者及观众之间架起一座直通心底的桥梁。

3、营造舞台气氛。在舞蹈表演中制造及渲染的某种情绪就是舞台气氛，而舞台气氛的制造一直被视为舞蹈表演艺术中的一项重要任务。为更好地渲染舞台气氛，还应注意音响、灯光和演员化妆等因素，这些因素会影响舞台气氛。观众常以欣赏艺术心态观看舞蹈艺术，当观众充分投入到舞台气氛中时，他们将对舞蹈的情感和内涵有更深理解，从而使自己精神获得真正享受。舞蹈表演艺术需与观众直接沟通，最理想的舞台氛围应让观众印象深刻，强化观众感受。虽然舞台氛围的营造能产生更好的效果，但其自身缺陷不可避免。其中，面部表情在营造舞台气氛中起着重要作用，不仅是舞蹈渲染表演气氛和表情达意的最终焦点，也是重要的手段。因此，若舞者在表演时的面部表情非常恰当，能在一定程度上补充完善舞台布局和灯光等的不足，向观众传达情感，营造更好的舞台氛围。观众能在良好的舞台氛围中形成良好的情感体验，让观众享受舞蹈艺术的真实效果。

四、面部表情在舞蹈表演中出现的問題

在舞蹈教学的同时，许多学校将排练大量舞蹈作品，参加校外文艺演出，有些舞蹈作品编排构思不错，学生动作也很整齐，但总是让人觉得表演时学生投入不够，舞蹈表情不到位。学生只注重外在形态动作的模仿，而忽视了对内在情感的体验，学生只关注表演中动作及构图变化，致使面部表情紧张、投入不足，为表演而表演，缺乏艺术感染力。由此可见，舞蹈面部表情确实是一个值得关注的问题，是提高舞蹈表演艺术表现力的一个突破口，也是舞蹈教学策略中需讨论的一个话题。

舞蹈面部表情反映在舞蹈的所有动作及整个身心的动作中，通过面部表情、手臂弧度变化、肢体摆扭、足部移动、呼吸提沉冲靠来统一内在情感的表达。它在揭示人物的内在心理活动、表达各种情绪变化方面起着重要作用。当每个舞蹈动作都充满了感情，有良好的面部表情，整个舞蹈的表现力就可实现。为满足上述要求，需充分重视平时的训练，适当调整排练方法，充分进入表演角色，形成系统、持续的表达体验及表演，这种面部表情的力量充满了艺术魅力。

五、舞蹈表演中面部表情的应用路径

1、结合舞蹈表演内容进行面部表情训练。若舞者想在舞台上完全控制自己的面部表情，并在正确的时间瞬间做出既定表情，那么在台下进行面部表情训练是必要的。①舞蹈演员必须记住剧本，并充分理解自己在特定时间和环境下应做出怎样的面部表情。有些舞蹈脚本会直接标出舞者应做的面部表情，而有些舞蹈脚本则不会。舞蹈演员应积极与编舞者

讨论交流，以明确自己在舞蹈表演中应表现的面部表情。②明确在特定情节中应做出何种面部表情后，舞蹈演员应针对这种面部表情进行训练，做好基本功，通过足够的练习达到熟能生巧，以便在舞蹈表演中立即做出应有的面部表情。表情训练种类繁多，内容复杂，不同舞者和不同面部表情有不同训练方法，但大部分训练是眼部及嘴部动作，例如，在微笑表情训练中，舞者应练习嘴角向后和向上拉、眉毛平展等动作。

2、进一步协调面部表情及肢体动作。从舞蹈形象塑造角度来看，主要通过面部表情及肢体动作来实现。因此，确保两者间的协调是基本要求，只有这样，才能真正增强舞蹈形象生命力，使舞蹈形象更加生动。然而，舞蹈表演不能简单地堆砌完成，而是在面部表情及肢体语言完全匹配下，再与舞台气氛和音乐节奏有效结合，最终实现统一发展。舞蹈演员应确保舞蹈动作的整齐性，保持一致的动作幅度及动静变化，并能在积极和兴奋状态下顺利完成所有舞蹈表演。将精力融入舞蹈角色，从而有效整合虚拟场景，进一步描绘舞蹈场景。

3、运用妆容增强面部表情表现力。对一些内容夸张或题材非人类社会的舞蹈表演，有时舞蹈演员的面部表情表现力稍显不足，无法充分表达其应有的艺术性，此时要借助面部妆容来增强面部表情表现力。例如，若舞蹈演员扮演一个脾气暴躁、愤怒的人，化妆师可在眼睛周围涂上黑色颜料，在颧骨上涂上红色颜料，塑造出怒目而视、火冒三丈的视觉效果，从而增强面部表情表现力。此外，在一些以动物为主题的舞蹈表演中，妆容也可用来增强面部表情的表现力。例如，在《雀之灵》中，杨丽萍脸上亮镜片模拟了孔雀羽毛上的“伪眼”，增强了视觉冲击力，也使“孔雀”形象更加深刻，观众在观看其面部表情时，会下意识地将其面部表情代入进“孔雀”形象中。

4、充分利用舞台环境。任何舞台表演都需与舞台环境相互映衬，舞蹈表演也是如此。当舞者在舞台上做出特定面部表情时，可依托舞台环境来增强面部表情的感染力。例如，在舞蹈表演某个桥段中，舞者应表达悲痛、哀伤情绪。除做出特定面部表情外，舞台灯光和音乐也应与悲伤气氛相匹配，选择冷色调灯光和轻音乐来衬托舞者面部表情，用舞者此时悲伤的面部表情营造悲伤的舞台气氛，增强面部表情的感染力。

参考文献

- [1] 刘文强. 浅析舞蹈表演中面部表情的特征及作用[J]. 大众文艺, 2017, 31(20): 245-246.
- [2] 吉金嘎. 关于舞蹈表演中面部表情的特征及作用探讨[J]. 黄河之声, 2017(05): 91.
- [3] 杨佳妮. 浅析舞蹈表演中面部表情的特征及作用[J]. 北极光, 2019(02): 42-43.