

舞蹈元素与戏曲表演的关系分析

戴君

江西省文化馆

[摘要]舞蹈与戏曲都是艺术表现的一种形式,尽管两者之间有一定的区别,如戏曲往往通过演员的“唱念做打”来塑造生动的人物形象,而舞蹈则更依赖表演者的肢体语言,但仍然存在很多共通之处。本文就舞蹈与戏曲舞台的融合进行了简单的阐述,分析了舞蹈元素在戏曲表演中的运用,并提出了以舞蹈元素促进戏曲表演的具体策略,希望能够为厘清舞蹈与戏曲表演的关系,以舞蹈元素不断优化戏曲表演水平而提供助力。

[关键词]舞蹈元素; 戏曲表演; 关系

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.923

舞蹈这一艺术形式有着悠久的历史,早在语言产生前,人们就能够借助一定的肢体语言来表达自己的情绪和想法,实现交流的目的。在人类社会不断发展之下,舞蹈也开始逐渐变得更富节奏性和艺术性。而戏曲作为将文字、动作、音乐等融合在一起的艺术表现形式,离不开舞蹈因素的作用。一直以来,舞蹈元素都存在于许多戏曲作品中,两者在相对独立的同时又互相借鉴、互相影响,从而促进了两者的不断提高。舞蹈能够进一步丰富戏曲表演的内涵和情感表达,戏曲也能够一定程度上增强舞蹈的表现力和感染力。探究舞蹈元素与戏曲表演的关系,加强舞蹈在戏曲表演中的作用发挥,以舞蹈促进戏曲表演艺术性和情感表达的提升,应当成为有关从业人员重点思考的问题。

一、舞蹈与戏曲表演的融合特点

(一) 民族性

对于舞蹈元素与戏曲舞台的融合来说,民族性是其基础。中国传统舞蹈吸取戏曲表演的有关内容是一个长期的过程,并非是在短时间内实现的,主要分为以下三个阶段:首先,在第一阶段往往是对戏曲片段的照搬,对其中出现的“做”和“打”等内容加以模仿。其次,第二阶段则是通过对戏曲动作的观察和分析,从中抽象出一定的舞蹈技巧,如手位、脚位等。最后,则是对戏曲表演的美学特点进行挖掘,提升舞蹈的艺术性。在经过上述三个阶段的借鉴与学习后,中国舞蹈呈现出以下几方面特点:

第一,从动作形态上来看更追求圆曲性,以“仰、俯”等动作为多。第二,更注重对称性的视觉感受,融合了戏曲表演中“欲前先后”的动作特点。第三,在整体上表现出动静结合、抑扬顿挫的特点。第四,还借鉴了戏曲表演中借助表情、神态等表达情绪的特点,刻画出“眉目传情”的艺术效果。

(二) 典范性

戏曲表演本身就是一种具有独立性的艺术形式,不仅拥有丰富的表现手法,也具备完整的训练体系,无论是身体动作还是表现形式都具有较强的“典范性”,渗透在手势动作等方面。舞蹈将这一优点进行融合和转化,继承了这一“典范性”。另外,在时代的不断发展之下,中国舞蹈还吸取了西方舞蹈的特点和优势,实现了进一步的发展与蜕变。

二、舞蹈在戏曲表演中的运用

(一) 舞蹈在当代戏曲表演中的积极作用

1. 增强戏曲表现力

无论是在戏曲表演还是在当代的现代剧目中,应用舞蹈的最终目的可以概括为:描绘场景、抒发情感、突出人物和演绎情节这几个方面,也就是突破时空的约束,借助一定的肢体语言而充分表达出戏曲等艺术的魅力和意境,让观众有更深刻的情感体验和艺术享受,主要可以分为三个角度:一是将人们在日常生活中常见的动作以艺术化的手法表现出来,使之成为舞蹈的一部分,提高动作的观赏性,如“青龙探爪”等。二是将民间舞道形式进行戏曲化的演绎,如戏曲中艄公的动作和姿势则是来源于“跑早船”等民间舞蹈。三则是包括喝酒、进出门、上下楼、划船靠岸等一些虚拟动作。通过上述舞蹈动作,戏曲表演变得极具张力,呈现出强烈的艺术表现力。

2. 规避传统戏曲的不足

戏曲表演中能够通过多样化的方式来表达人物的情感,在表现艺术主题时也更倾向于情感性表达。舞蹈与戏曲表演在一定程度上具有相通性,两者能够实现有机融合,例如舞蹈剧。作为一种融合性艺术形式,舞蹈剧既包括了大量的舞蹈动作,也融入了很多戏曲因素,使得人物形象变得更加饱满,人物的情绪、情感也能够引发读者更多的共鸣。通过这一改编,观众能够以相对容易的方式理解演员动作的含义,更好地走进人物内心,体会剧目所要表达的内涵和主旨。

(二) 舞蹈与当代戏曲表演的跨界合作

舞蹈与戏曲表演之间能够实现全面而充分的合作,融入戏曲元素,能够切实扩大舞蹈的表现空间,提升舞蹈的艺术价值,避免了单一舞蹈艺术的叙事能力不足等问题,在提升其情感表现力的同时,也提升了其对故事的叙述能力。在现代舞蹈中融入戏曲表演因素,能够让观众以另一个角度欣赏传统的戏曲故事,提升戏曲表演的时代感,减少了与当代青少年的距离感,更符合时代发展的需要。促进舞蹈与戏曲表演的跨界合作,既是传承戏曲艺术的需要,也是丰富人民群众的精神世界,提升全民文化素质的需要。

三、舞蹈编创手法促进戏曲表演的具体策略

(一) 促进戏曲情绪的表达

编剧往往会以日常生活为出发点进行文学艺术创作,这一创作并不是简单地对人们日常生活的模仿或照搬,而是从情感表达和人物形象塑造等多个角度出发,对从生活中获得的各种信息进行筛选和艺术加工,实现再创造。舞蹈本身就具有强大

的语言拓展和语言延伸功能，能够把日常生活中相对单一的情绪以舞蹈表现手法进行最大化地延伸和拓展。以《风声鹤唳》为例，编者借助舞蹈动作营造了哀伤而荒凉的气氛，从而表现出人物悲痛的情感。这一情感并非来源于某一个人或某一件事，而是经过升华的、抽象性较强的一种情感形式，是人物将自己个人的悲惨命运与劳苦大众全体的悲惨遭遇联系起来，使得单一的情感得到了延伸，人物的形象也顿时变得高大起来。通过这一过程，剧中的情感变得更具普遍性和大众性，更容易引发观众情感上的呼应和共鸣。

（二）增强戏曲场景的表现

我国戏曲表演一般都具有一套严肃、规整的流程和规矩，人物的出场时间、位置、台词、动作等都是固定的。不同身份的任务在出场时往往会带有其典型的动作特征，观众通过其服饰、言行等能够直接判断出其身份。相较于以念白等方式介绍人物身份来说，这一舞蹈语言有着更强的优势，更加直观、形象。舞蹈常常会起到营造氛围、烘托气氛等作用。如《嫦娥》中的“飞天舞”，伴随着舒缓的音乐，嫦娥飞天的情感、氛围等都得到了最大化的渲染。当音乐来到高潮处，演员长袖飞舞，能够让观众更真切地感受到嫦娥对后裔深沉的情感，更容易引发观众共鸣。而京剧《三岔口》中的一系列舞蹈动作，也能够让观众感受到极其紧张的氛围，营造出符合剧目主旨和人物情绪的戏曲场景。

（三）提升戏曲舞台悬念

舞蹈在中国戏曲中的部分应用已经超出了其本身的作用。通过对舞蹈动作的重新编排，戏曲故事中演绎的内容也有了全新的表现方式，增强了戏曲舞台的悬念，提升了观众的好奇心，也让他们的注意力更集中于舞台之上。以现代戏曲《城市英雄》为例，舞队在其中就承担了一定的暗示和标志功能。在第一、三、七场中，都出现了宏大的群众场面，这些表演者既是群众也是演员，深刻地表现了剧情和氛围，揭示了剧中人物的情感态度和生活环境，凸显了全剧的风格和特点。在第七场中，舞蹈演员的服装发生了变化，衣着轻纱、手持飘带，在整体上营造出英雄去世后招魂引路的氛围和神秘感受。

（四）表现戏曲人物性格

在舞蹈编创过程中，动态性的美感是编剧考虑的重点内容，在此基础上也会关注到动作的完整性和连续性。但在戏曲表演中，舞蹈不仅要具有上述特点，还必须能够表达一定的剧情，满足人物形象塑造的需求。不能为了表现舞蹈动作的高超和艺术性而忽略这一基本作用，否则难以将整个戏曲故事与相应动作联系成一个整体，会给观众带来一定的破碎感和撕裂感，让观众感觉两者仿佛是被生硬地嫁接在一起，而非是具有同一主旨与内涵的自然融合。与此同时，过重的匠气也会让戏曲的美感大受影响，甚至会影响到戏曲的故事表达。换句话说，将舞蹈元素应用于戏曲表演中，就是为了突出戏曲的节奏感，更好地塑造人物形象，提高观众对戏曲故事的感受力，更容易产生共情。

（五）服务戏曲剧情

能够表现人物关系的舞蹈语言，不仅要具有一定的艺术性和观赏性，还要符合生活情理，不能不接地气。想要创造出这样的舞蹈语言，需要加强对日常生活的观察和感受，并加深对人物形象的理解。不同人物关系之间所具有的情感有着很大的不同，这一情感上的差异注定会导致人物的动作也有所不同。如果脱离现实情况来擅自编排、改变舞蹈动作，则会加大观众的理解难度，让他们无法通过对舞蹈语言的把握来理解人物关系。以《风声鹤唳》中的双人舞为例，表演者通过舞蹈动作将一对男女从相识、相知到相恋的全部过程都表现出来，层层推进，即符合人们的生活认知，又对其进行了符合故事情节的艺术处理，让观众很容易就能够看懂剧中内容，从而充分发挥了舞蹈语言所应当具有的价值功能。

（六）配合戏曲情节

在戏曲表演过程中，舞蹈演员的动作不能拖拉，而应该干净利落。所谓“动而不燥、静而不呆”指的就是演员在做出动作时应当准确迅速但不显慌乱，在处于静态时仍表现出动人的感染力而不显呆板，从而充分调动起观众的情绪，恰到好处地把握人物所表现出的喜怒哀乐等各种情感。以《黛玉葬花》为例，演员伴随着轻缓的音乐节奏，一边舞动一边吟唱，在这一过程中充分表现出人物的心境与情绪，让观众能够真切感受到黛玉寄人篱下的孤苦无依的感受，从而与剧中人物产生共鸣。《白蛇传》里白素贞大战法海这一情节中，编剧借助“水旗舞”来渲染紧张、激烈的战斗氛围，让观众仿佛身临其境地体会到白素贞寻回爱人的决心以及所付出的努力，从而升起同情、感动、担心乃至震撼等多种情绪，深刻地表现了故事的内涵，突出了人物形象，使得舞蹈动作与故事情节相得益彰。

结束语：

总而言之，舞蹈不仅是一种具有相对独立型的艺术形式，也是构成戏曲表演的重要元素，在时代的不断发展之下发挥着越来越重要的作用，无论是在人物刻画，还是在氛围营造等方面，都能够表现出一定优势，使得戏曲表演更富有观赏性。由此可见，舞蹈元素与戏曲表演之间有着紧密的联系，能够直接影响戏曲表演的效果和水平。因此，我们应当促进舞蹈元素与戏曲表演的融合，实现对传统艺术作品的传承与弘扬。

参考文献：

- [1] 邵洋. 当代戏曲舞台上舞蹈创作的渗入及所起到的作用[J]. 人文天下, 2019(12): 97-100.
- [2] 赵丽颖. 舞蹈元素与戏曲表演的关系[J]. 传播力研究, 2018, 2(12): 161.
- [3] 岳小俊. 浅析戏曲舞蹈在戏曲表演中的作用[J]. 艺术教育, 2018(05): 97-98.
- [4] 高思朦. 浅析中国古典舞中戏曲舞蹈元素的融合[J]. 音乐生活, 2017(07): 69-70.