

舞台空间在舞蹈艺术中的影响研究

万鹏

江西省歌舞剧院有限责任公司

[摘要]随着经济社会的不断发展,越来越多的人开始追求精神消费,审美标准也逐渐发生了变化,对舞蹈艺术的展示形式提出了很高的要求。舞蹈舞台空间形式多样,尤其是随着舞蹈文化的传播,人们对舞蹈的研究不断深入。本文主要探讨舞台空间对舞蹈艺术的影响。

[关键词]舞台空间;舞蹈艺术;影响

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.883

舞台空间的价值必须为艺术展现提供更大的空间,并在表演过程中表达演员所呈现的区域。一般来说,当一件艺术作品表演时,编舞会整合和造型舞台,并更深入地发现和塑造舞台的呈现模式。这可以在舞台的盲区和可见区域创作,并且可以使用所有可用的舞台空间。因此,舞台空间将有更多的内涵、思想和情感,让舞台艺术有层次感,这不仅能让观众带来良好的舞台视觉体现效果,还能让更多观众对舞蹈产生兴趣。

一、舞台空间的特征

从物质形态的角度来看,舞者的舞台空间是一个三维空间,是舞者表达艺术的场所。然而,在舞者的实际表演中,为了实现空间的无限性,往往需要从不同的角度来处理舞台空间。在实际表演中,舞者表达的内容不仅限于环境,还必须从多方面拓展舞台空间,以实现舞者的艺术表达^[1]。一般来说,现代舞台的空间可以使用多种方式来改变舞台,比如扩大舞台中心,用框架来展示舞台上的舞者等等。特别是近年来科学技术的发展,使舞台更加多变,加上LED舞台背景的使用,在视觉上显示出空间扩展的感觉,并使舞台与舞蹈舞台上的设计完美结合。从当前舞蹈空间的角度来看,舞台的视角因观众的位置而异,舞台空间可分为视觉区和盲区。在观众可以看到的空间里,可以看到舞者表演的全景,而且非常集中。盲区可以覆盖一些不必要的地方,让观众尽可能沉浸其中。

二、舞蹈舞台空间的设计现状

随着全球化的发展趋势,各国之间的文化艺术交流不断增加,人们的审美观念不断提高,对艺术的追求更加强调形式的多样化,这也促使舞台空间的设计经历了重大变化。传统的舞台结构正慢慢被新时代的舞台设计艺术所取代,现代舞台设计将抽象、形象艺术融为一体,形成多元化的发展,更能深刻地表达现代舞蹈艺术所传播的思想、情感和内涵^[2]。现阶段,许多艺术团队不断改进和创新舞台表演艺术,结合不同的元素来表达具有自身特色的舞蹈艺术,这将更有效地推动舞台空间的设计。目前,舞台设计艺术已经建立了一个具有交叉特征的体系,并在不断完善,这种艺术也逐渐融合了其他类型的意识,使现代舞台空间的设计更加丰富多彩。随着人们对文化艺术的深刻理解,自我审美思维和知识领域的不断拓展,艺术感知不断提高,舞台空间的设计也在不断更新。特别是在现代网络信息技术不断发展和进步的背景下,空间视觉的表达需要更强的方式,舞台空间的视觉设计也从不同角度得到了提升,为舞蹈艺术的表演提供了更好

的舞台氛围。

三、舞蹈舞台空间的设计必要性分析

舞台的表演必须依靠特定的舞台空间来表现,舞台空间的视觉区域应加以区分,使舞台上呈现的舞蹈艺术具有一定的艺术效果。一般来说,舞台呈现的视觉空间的划分必须控制在观众可以看到的区域内,盲区是观众在舞台下看不到的区域,视觉区域是演员在舞台上表演时观众关注的区域^[3]。为了赋予舞蹈空间更多的情感和内涵,编舞和将在设计舞蹈动作时考虑舞台空间使用的相关问题,呈现舞台上人们强烈情感的舞蹈,这将大大提高艺术的视觉价值和内涵。

四、舞台空间在舞蹈艺术中的影响

(一)舞台空间对舞蹈艺术外在影响的表现

舞台空间伴随着动作,动作存在于舞台空间中,身体动作是用来表现各种生动形象的,可以在舞台空间中移动、改变和交换形状,并用准确的语言来反映动作。舞台空间的设计将增加舞蹈作品的鉴赏力,使观众更直观地感受舞蹈作品的内涵和情感。

(二)舞台空间对舞蹈艺术的内在影响表现

舞蹈创作者从传统封闭的思维空间中解放出来后,对结构艺术表现出高度的敏感性,体现了舞台空间对舞蹈艺术家的内在影响和对空间结构的强烈理解。所谓舞蹈结构就是舞蹈艺术作品的结构,主要基于舞蹈艺术作品的内涵和主题,运用立体、多维的方式来丰富作品所表达的情感。在通过舞者想象空间创造舞蹈结构的过程中,舞蹈结构也提高了自由高度,从结构到空间的扩展打破了原有的表达方式^[4]。舞台空间是一个展示艺术的空间,为舞蹈表演而设置。在舞蹈创作过程中,舞蹈创作结合舞台空间的特点,拓展舞蹈的艺术表现,增加舞蹈创作者的情感表达,使舞台表演的观赏效果提高。

(三)舞台空间成为舞蹈与观众之间的桥梁

作为主体的作品,会作用于观众,而作为客体的观众会作用于作品,两者不能分开存在。因此,必须连接在舞台空间的场景中。一个好的编舞不仅要深刻理解舞蹈作品的真正意义,还要通过作品给观众一种真实的感觉。因此,舞蹈设计与观众之间的联系必须搭建一座桥梁。在舞蹈设计作品真正呈现之前,最重要的是创作者的理想,这种情况是相对虚拟的,只有在舞蹈舞台上,才能深刻理解表象的真实状态。因此,场景的舞台空间是舞蹈作品与观众联系的桥梁,空间不仅是单向表达方式,更是实现观众与作品双向交流的平台,给观众带来最直接的感受^[5]。舞蹈作品在舞台空间中的

呼吸、动作都会给观众带来不同的感受，舞蹈演员在表演过程中与空间发生碰撞，让观众深刻感受舞蹈作品的情感。

五、舞蹈创作中对于舞台空间的思考

（一）舞蹈在舞台空间的构图

完美的舞蹈必须能够表现出某种意象，这种表达要求舞者理解整个舞蹈的构思。在表演过程中，舞者身体动作与布景设计相协调，形成一个迷人的舞蹈场景，不同的舞蹈主题在空间表现出不同的感受^[6]。自古以来，人们欣赏整齐的舞蹈动作，这也是一种审美文化。当舞者第一次接触到舞蹈的编舞时，他们通常没有太多的经验，而且对空间的利用远远不够。然而，对于现实生活来说，很难有一个对称的场景，舞蹈是在混乱中寻找规则，这样人们就能感受到视觉效果带来的美。

（二）舞蹈在舞台空间的造型

就舞蹈表演而言，舞台表演有很多种，可以是一个人的舞蹈，也可以是多人的舞蹈。对于独舞，为了确保整个舞台的分割，设计必须强调并保持地面和空中，包括舞者的动态和静态造型。从静态独舞的角度来看，舞者必须能够在舞台上展示静态的舞蹈姿势；从静态群舞的角度来看，每个舞者都有必要表达不同的舞蹈姿势^[7]。在舞台的空间里，所有物体都是为舞蹈服务的，因此强调了整个舞蹈想要实现的内涵。例如，如果一个舞蹈想要展现被风轻吹拂的柳树，舞者的姿势必须弯曲柔软，整个舞台可以展现绿色的舞美，使整个舞蹈充满了魅力。一般来说，在舞台空间中反映舞蹈主题的不同形式舞者，必须在创作中起到重要的促进作用。因此，不同的舞蹈风格和形式在舞蹈作品中应该有不同的意义和作用。

（三）合理利用舞台调度

为了表现舞蹈的美，需要利用舞台的空间，这主要源于舞蹈主题和对空间布景的需求。如果舞者选择多种舞台方案和复杂队形，使自己的舞蹈尽可能丰富和沉浸，这将使舞台过于复杂，观众很难进入情境，与舞蹈的一般表现分离。因此，舞者在进行舞台策划时，需要适应舞蹈的主题，从角色、内容、主题等方面进行分析。当塑造舞蹈的姿势时，必须从音乐特征的感觉出发。简言之，舞蹈必须适应音乐，才能完美地表现艺术之美。舞蹈中使用的音乐在整体表现中也起着重要作用，适当的音乐可以表现情节，反映人物的内在品质，促进情节的发展。在舞台规划中，有时不需要配合音乐，如在快音乐中，场景可能很慢，这种舞台策划的表达方式可以给观众带来强烈的反差来展现主题。总之，在调度舞台时，需要分析音乐和舞蹈的特点，以实现三者的完美配合。

（四）舞台调度的发展

在创造性编舞过程中，舞台调度的使用非常重要，舞台只有符合舞蹈所要表现的主题，才能丰富舞蹈的内容，使之引人入胜，吸引观众感受舞蹈艺术的美。对于目前舞蹈创作，编舞者应避免因循守旧，在当今舞蹈形式的基础上不断创新和改革，改变以往调度使用过多、舞者跑遍全场的局面，实现舞台调度的发展。从美学来看，传统的舞台设计方法已不能满足当

前社会对舞蹈美学的要求，舞蹈创作者需要从观众的心理特征出发，对现有的舞台进行改革，使舞台更加新颖，在符合舞蹈主题的基础上吸引大众^[8]。创新只有通过不断的实践才能实现，当今社会各种技术的发展也给舞台设计带来了新的发展方向，舞蹈创作者可以更好地运用一些艺术工具进行合理的舞台设计，比如在空间中应用三维空间，让观众也能参与到舞台中来，从而使舞台空间成为连接观众的区域，使观众和舞台之间的空间更充分，更具互动性。

（五）舞台灯光布景

目前，舞台空间的设计不仅以相对统一的形式在场景中表达意识，还不断调整和完善场景。同时，也加深了视觉和语言的运用，使舞台能更好地表现舞蹈艺术，让舞台设计更充分地展现舞蹈艺术家的内心感受，更清晰地向观众传达舞蹈的内涵。在舞台设计中，灯光的作用不容忽视，灯光不仅能有效地展示虚拟现实与主次关系，还能为舞台空间创造更多的艺术效果，吸引观众的兴趣。就现代舞台设计的效果而言，布景和灯光的运用已经广泛应用于舞台空间设计，给表演创造丰富的场景和气氛。

结束语：

综上所述，舞蹈空间是舞蹈艺术的重要组成部分，空间设计不仅要为舞台营造特定的环境和氛围，还要向观众传达艺术精神和情感。舞蹈艺术的表现与舞台空间的作用密不可分，优秀的舞蹈表演，除了能展示多种舞蹈技巧的舞者外，还必须与各种空间配合，实现舞蹈与舞台的统一，让人们体验舞蹈艺术的美。舞台空间由技术、材料和灯光设置等不同部分组成。在使用舞台空间时，需要跟上时代发展的步伐，结合时代的内容创新舞台设计。此外，还需要创造更美好的舞蹈意境，使舞台方式将变得更加丰富多彩。

参考文献：

- [1] 叶林. 舞台空间在舞蹈艺术中的影响研究[J]. 艺术评鉴, 2021(8): 186-188.
- [2] 李兴强. 舞台空间在舞蹈艺术中的作用[J]. 参花, 2018(18): 139.
- [3] 张长念, 徐晓东, 王玉稳. 解析与展望: 武术与舞蹈表演相结合的多维艺术特征——以大型舞台剧《武动巅峰》为例[J]. 吉林体育学院学报, 2021, 37(2): 92-98.
- [4] 陈乐. 浅析舞蹈编创中对于舞台空间的思考[J]. 大众文艺, 2020(3): 169-170.
- [5] 魏俊. 舞蹈在舞台空间中的表现形式探讨[J]. 大众文艺, 2017(23): 159-160.
- [6] 姚文君, 相腾. 探究舞蹈舞台空间的意境营造[J]. 神州, 2021(16): 47-48.
- [7] 田萌. 浅析舞蹈编创对舞台空间的思考[J]. 百科论坛电子杂志, 2020(17): 1609.
- [8] 季婷婷. 浅析舞蹈编创中对于舞台空间的思考[J]. 大众文艺, 2018(24): 153-154.