

分析舞蹈动作对艺术表现力的影响

李林倩

天津传媒学院

[摘要]随着时代的发展,人们对于艺术表现力也有了新的要求,而舞蹈作为一种肢体性和动态性极强并且具有很强感染力以及表演效果很好等特点被广泛应用于舞台演出当中。在我国当前社会中舞蹈是一个非常重要且特殊特别的话题,众所周知中国文化博大精深、源远流长,“舞蹈”一直都是中华民族传统的主题之一,因此对于艺术表现也有了更高更深层的研究价值与意义所在。而舞蹈作为一种艺术表现形式,对其进行深入的研究与分析,也就成为了我国目前对于提升民族凝聚力和文化内涵以及促进现代精神文明建设的一个重要手段。本文从舞蹈的艺术表现力角度入手,以中国传统文化为背景,分析了对民族传统舞蹈表演所具有的重要性,并且通过一些案例进行剖析与研究希望能通过本文的研究,能够对我国舞蹈表演方面有所帮助。

[关键词]舞蹈动作;艺术表现力;四肢

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.1079

舞蹈是诸多艺术形式中的一种门类,在舞蹈演出的全部活动中,其在艺术层次上表达出的丰富情感和自然存在的强烈感染力,是其他艺术形式中无可比拟的。而这些情感的传达和在文化层次的相互沟通,统称为舞剧表现力。人的所有身体活动,是构成舞剧艺术表现力的主体部分,由头部、躯干、四肢等部分所组成^[1]。舞蹈,是指利用身体不同部分完成舞蹈活动的艺术表现,并由此产生完美、优雅的舞蹈身体语言,从而表现出舞者的艺术情感。从最低层面上来说,艺术表现力就是舞蹈艺术语言的感染力。从舞者角度来说,艺术表现力就是以舞者动作为载体,以舞者的身体活动为主要表达手段,并由此传达出艺术含义。

一、舞蹈动作对艺术表现力的重要性

舞蹈表演者在舞台上所展现的舞蹈活动,对跳舞艺术作品表现力将产生很大的深远影响。舞者的四肢舒展度、跳舞动态的优雅美丽程度等,都将对跳舞艺术作品的艺术表现生动活泼与否起着至关重要的作用。而跳舞艺术作品表演力,是舞蹈艺术视觉感染力的基础,是跳舞艺术作品的灵魂。当衡量一项舞蹈作品是否精巧优美时,其最重要标准便是该舞蹈作品是否富有吸引力,是否能够使台下的听众产生情感共鸣。而表演一个轻柔悠扬的舞蹈艺术作品,和舞者明快舒展的肢体运动有机的结合,是相得益彰的。相反,倘若舞者的身体运动迟钝、瑟缩,那么就不能表达舞蹈艺术所需要表达的情感,就不能得到广大欣赏舞蹈艺术节目群众的情感共鸣。不同的身体活动,所表现出的情感也不同,让身体活动表达能力不佳的舞蹈演员演绎简单的舞步时,那将会变得四肢僵化,而无法融入整个表演舞台。所以,舞蹈家们应选用与自己身体活动表现得相对协调的舞步形式,以便于将艺术表现力和舞者们所传达出来的情感感染力充分融合。

在舞蹈表演中,动作的表现力是极其重要的,只有把握住了这点才能更好地完成舞台上的动作,展示出完美、动感与活力。舞蹈演员想表现出一整套完整且合理并且具有艺术特色风格特点的舞蹈动作,要有足够的力量和敏捷性。肢体语言表达方面必须具备准确到位清晰流畅、节奏鲜明连贯而又富有情感色彩,同时还要注意表演者在表达内心意思时,能够做到言简意赅而且能让观众所理解。在舞蹈表演中,动作的表现力主要表现在三个方面,即情感表达能力、速度与敏捷性。首先要有

足够强有力和快速力度,其次是肢体语言表达上要具有准确性以及流畅性。这也就是舞台演出最基本的要求之一,要求舞蹈演员能够做到准确到位且灵活自如,并且富有感染效果才可以让观众所接受并认可它。第三,在表演过程中还要注意节奏感、律动感等方面,给人留下深刻印象,同时还要求表演者在表演过程中能够准确地运用舞蹈动作。

二、舞蹈动作对艺术表现力的影响

(一) 呼吸

呼吸可以认为是舞蹈艺术表演中的灵魂与主题,舞蹈演员在完成舞蹈动作的过程中,头脑里的思想画面和个人情感直接影响着呼吸的节律和舞蹈动作的表现,而呼吸则决定了对舞蹈节奏的表达、舞蹈动作的幅度范围、舞蹈动作的强度等,并将跳舞表演者的意识运动状态和个人情感相结合,跳舞由此而形成波澜起伏的舞台效果。丰富、微妙、细腻的情感以呼吸作为媒介,表现出不同的舞蹈情感表现方式,如喜悦、哀伤、忧愁、明快、愤怒等。假如舞蹈演员想表现出喜悦和快乐的感受,则需要进行深深的呼吸动作,来表现出自我所控制的感受。而假如舞者希望自己悲愤的情感时,则需要把自己融于无比愤懑的假想情境中,在急促的喘息中表现怨恨和悲愤,并运用深呼吸控制舞蹈的动作。在藏族传统舞蹈中,呼吸方式主要是以吸气较慢或呼气较快为主,而这种呼吸方法大多发生在缓慢上升和急速下降的舞蹈动作中^[2]。由此可见,呼吸动作对舞者表演的影响是非常重要的,因为呼吸和舞者的舞蹈动作紧密关联,可以改善舞者动作中所表达出的情感,进而让舞者动作变得更具张力。

(二) 头部

头部动作多表现于舞蹈演员的脸部表情之中,而舞蹈演员的脸部表情又是对舞蹈情感表达最直观和最主要的窗口,因此舞剧这一艺术形式的精华就存在于舞剧的核心——所有演员都需要沉浸在情感之中。舞者艺术通过舞者的身体各个外在部位的舞蹈动作表现舞者的艺术表现力,在演出的过程中,舞蹈演员们需要利用心灵的感觉去领悟舞者所表达的内心思想感情,并以此支配着自己的肢体完成对舞者动作的艺术表现。唯有如此的“寓情于景”,舞蹈表演者才能更加从容地支配外在动态的表演,也才能实现以情感人的舞剧表演目的。在实际生活中,对人体所有情感和自身心态的表现通称为“表情”,但在舞蹈表现

中,表情动作大多以人类日常生活中的表情动作为主,而艺术舞蹈家则通常经过对舞蹈艺术的提取、美化、再加工,得出艺术舞蹈表情动态。在舞剧的表演中,舞剧作品所表现出来的情绪和情感也是通过舞蹈演员的脸部表现动作所反映出来的。眼神活动是灵魂的窗户,舞蹈演员的内心世界活动和个人情感表达都通过在表情活动中的眼神动作得以体现。例如,在《昭君出塞》这一舞剧节目中,舞剧演员们身披着鲜艳的披风,高高直直的坐着在轿撵上,那庄重、悲伤、无助的神情与动作,仿佛把观众带入了开阔而一望无际的大漠中,也深刻地表达出了王昭君在出塞后,奔赴他国的凄美之感。在整场舞剧演出中,舞蹈表演者的脸部动作只要得体恰当,能够使观众具有代入感,能够让观众与舞剧艺术表现产生共鸣,从而把观众引入丰富多彩的演出场景当中,这便是舞剧演出的内涵^[3]。

(三) 肩部动作和手臂

当人们在掌握基本功后,通常不会将肩关节运动看的特别重要。但在民族舞中,比如说现在人们所熟知的蒙古族舞,其肩关节的运动形式、动律、动作特点等等,是一个很重要的艺术体现,是人们表达活跃心态与调动思想感情的重要工具,它不但反映了蒙古族舞的独具特点,也同时表达出了少数民族的豪迈和骄傲。

另外,在舞蹈艺术呈现中,舞蹈演员的手部动作可以说是最丰富的,因为在生活中,人类的胳膊担负着巨大的劳动活动,舞蹈动作的设计也和生活息息相关。在舞蹈艺术作品呈现中,根据不同生活中手部的活动状态,演员手部的动作动态也具有相当的舞蹈艺术性与舞蹈运动规律。手部动作在活泼多样的舞蹈表现节奏中,透过丰富多变的动态与变化,表达出不同的感情态度。舞剧演员的手部动作也是最具有细节感的,这在东方民族舞剧表现中也是相当重要的^[4]。比如,在《千手观音》和《雀之灵》中,舞剧演员能够把舞蹈形式展现得非常生动形象,都是由于舞剧演员的手部动作灵动柔美,把孔雀的形体生动表现,使舞剧形式既具有寓意,又富有艺术形象,并把舞蹈观众引入完美的艺术情景之中。在舞剧表现中对手臂动态加以丰富运用,不但可以把默默耕耘的舞蹈动态转换为人物情感抒发的艺术语言,还可以完美地把人物感情、情景、景物融合,达到形神兼备、情景交融,从而让舞蹈观众与舞剧所传达的人物思想感情产生强烈共鸣。

(四) 腿部

在整个舞剧表演呈现的舞蹈活动中,所有优美的舞姿动作、舞蹈步伐、整体性的外在表现形式以及跳跃、回转动作等,都离不开舞蹈演员的双腿运动。而腿部活动既是构成全部舞剧活动中的主体部分,同时,又是大量身体运动中的重要部分。因此舞蹈演员只有进行细致、优美、充满魅力的双腿舞蹈运动,才能使整个舞剧动作连贯完整,并呈现出和谐的美。也因此,在中国唐代流传的著名民间舞蹈《胡旋舞》中,舞蹈演员就必须使用大量的双腿运动,并做出连贯快速地转圈运动,来表现轻盈明快的韵律,这不但能够反映出舞蹈演员的精湛舞技,而且还能够反映出整个舞剧的文化渊源历史,反映出了西域民族人

的粗犷、豪迈的文化特性。所以,腿部运动在舞蹈表现中有着重大作用,是整个身体运动的关键,舞蹈家们只有进行优美合理的腿部运动,才能产生完美的整体性舞蹈动作,给人耳目一新的感受。

除此以外,芭蕾舞表演中的所有优美姿势、舞步、全身性的舞蹈造型以及飞跃、回旋动作等,均离不开上下肢的协调。它既构成舞蹈运动的主干,又是所有身体运动的前提,唯有细致、优雅、轻柔而富于韧性的腿部运动,方可使全部身体运动显示出平衡的美感。

(五) 腰部

腰在身体的基本结构中,是上半身和下半身的衔接之所,同时也是整个身体的“轴心点”。在舞蹈表现中,各类富有美术表现韵味的线条结构、音乐美术造型、舞剧艺术表现曲线等,其支承点通常都是借助跳舞表演者的腰部来完成的。而在舞蹈表现中,舞蹈表演者的腰部不但可以发挥协调作用,同时更是在舞蹈表现中的律动核心。这就需要舞蹈表演者的腰部需要具备柔韧性和柔美感,这样,其就可以在舞剧艺术表现中实现各类高难度的舞姿动作。因此,在著名傣族的舞剧《三道弯》中,舞蹈演员的腰部如果缺乏力度,缺乏极强的身体柔韧性,就无法进行高难度的舞姿动作,就无法表现出良好的柔美感觉,对舞姿表现中所要求的美也就无从传达。

(六) 躯干

躯干是身体运动的支撑部分,主要功能是承上启下,躯干联系着身体的头部和四肢部分。人体躯干活动的不同,从一定意义上增加了身体活动的范围,进而丰富了运动的形式。因此,在《铜雀伎》这一舞剧作品中,一些传统舞剧动作需要舞蹈演员身体重心的倾斜,而一些高难度动作则需要舞蹈演员的手肘关节的稳固。通过这样,舞者就可以把历史时代的背景与心境以及情景变化充分结合,向观众展现了中国传统的汉代舞剧风貌。

结束语:总之,舞蹈表达能力从呼吸、头部、胸、胳膊、大腿、腰、躯干等各个方面来表现出来的。而舞蹈表演中独特的表现规律确定了演员形体表现的重要性,这也是提高舞蹈演员艺术表现力的一项关键和基本内容。身体的各个部分都是舞者表演的主要手段,身体各个部分都具有自身不同的特性与功能,在互相配合中产生了完整系统的舞蹈表现力。好的舞蹈演员就必须在最具体的技能基础上去提高自身,而基本功则只是一个最基础的环节,因此衡量一名优秀的舞蹈演员的能力尺度并不只看其是否可以进行高难度的技术技巧操作,更关键的是看其能否产生艺术表现力。

参考文献:

[1]段妃.论舞蹈表演的身体表现力[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2012,30(3):177-178.

作者简介:李林倩,出生年月:1987.02.02,性别:女,民族:汉,籍贯:吉林省辽源市,学历:本科,职称:讲师,研究方向:舞蹈教育。