

试论舞蹈表演中情感表达的重要作用

王昆鹏

内蒙古通辽市科尔沁艺术职业学院

[摘要]情感表达是舞蹈表演艺术价值的核心体现,是整个舞蹈节目的核心灵魂,是连接舞蹈创作者、表演者和观赏者内心情感的桥梁。

[关键词]舞蹈表演;情感表达;重要性;策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.1361

舞蹈能向观众展示肢体动作,还能更好地反映舞者内心情感。因此,在表演舞蹈时,舞者不仅要表现出流畅的动作,还要更全面地表达自己的情感,让观众在观看时产生共鸣,最终更好地满足人们的情感和视觉需求,获得最终的审美体验。

一、舞蹈表演概述

舞蹈表演是一门融肢体语言和思想语言于一体的现代艺术,具有很高的艺术价值和艺术感染力。我国的舞蹈表演历史悠久,由于民族众多,其舞蹈表演特色也丰富多样。通过舞蹈表演,观众可更深刻地感受到舞蹈的强大魅力,给人们带来更好的视觉享受。目前,在舞蹈表演要素中,情感表达是最基本、最关键的要素,它与肢体语言、舞蹈节奏和表情管理等共同构成舞蹈表演的整体要素体系。同时,舞蹈表演不仅对表演者的肢体动作有较高要求,而且对表演者的思想素质和情感表达能力也有较高的评判标准。

二、舞蹈表演特点

1、在舞蹈表演中实现了舞蹈技巧与舞蹈艺术的统一。在舞蹈表演中,舞蹈演员不仅要准确地展示舞蹈技巧,还要通过舞蹈动作与舞蹈音乐的结合来展示舞蹈作品的文化内涵,实现技巧与艺术的统一。

2、在舞蹈表演中,舞者用细腻的动作及表情赋予舞蹈作品的灵魂。让外在形体与内在情感相得益彰,展现舞蹈表演的震撼力与感染力,引起观众与舞者之间的情感共鸣,达到完美的表演效果。

3、舞蹈表演通过舞者的舞蹈技巧及肢体语言以虚化方式表达客观现实。舞蹈作品的素材来源于生活,所表达的文化内涵又高于生活。表演者需通过舞蹈动作实现情感的准确表达,从而达到虚实结合的艺术效果。

三、情感表达与舞蹈表演间的关系

舞蹈中包含的情感具有普遍性及价值性,包括对国家、对美好生活的热爱之情,以及其他一些情感。创作舞蹈时,许多舞蹈都会受到创作背景的影响,产生强烈的背景色彩,如许多少数民族舞蹈起源于日常生活,因此,民族舞蹈往往具有强烈的民族特色,并通过舞蹈动作表现出对生命的热爱。但单纯依靠舞蹈动作、视觉灯光和音乐语言无法表现舞蹈情感,这就要求舞者努力创造出完整的艺术形象。不同的舞蹈有不同的艺术形象和不同的情感表达。舞者通过肢体动作和面部表情塑造出生动形象,不仅能给观众带来丰富的

视觉享受,还能引发观众深刻的情感共鸣。因此,注入舞者真实情感的舞蹈更具感染力。

舞蹈的基础是在舞台上展示优美的舞姿,舞蹈的魅力是舞蹈者在表演中想要表达的情感,舞蹈者需在生活中仔细观察提炼,并进行艺术再创造,向人们展示一种更具表现力的舞蹈,给观众带来美的享受。与其他艺术形式相比,舞蹈能更细腻、更深刻地表现人物的内心情感。舞者将内心情感的变化融入肢体节奏中,在立体空间中展现审美艺术动作,既能触动观众视觉,又能触动观众心灵,从而获得全面而深刻的审美体验。

四、舞蹈表演中情感表达的重要性

1、有助于增强舞蹈表现力。舞者在表演中传递的表现力主要通过两种方式实现:即动作、情感方式。试想一下,当表演者在舞台上被唯一的一束光照亮时,一边展现某一舞蹈动作,一边眉头紧皱眼含泪水,面露难过心痛表情,当音乐突然响起时,舞蹈动作瞬间爆发,随之眼泪滴落,观众往往更易进入舞蹈情境,心灵及情感受到双重震撼,将自己的思想和情感与舞蹈演员联系起来,更深入地感受舞蹈表现力,从而增强舞蹈表演的表现力和感染力。

2、与观众产生共鸣。若观众只看一段动作表演,就像武术一样,对观众来说只是欣赏一套动作,舞蹈的美感无从谈起。舞蹈表演之所以有音乐的配合,是希望音乐能传达一种情感,这种情绪不仅能激发表演者表演欲望,还能使表演者的表达更到位、观众更好地融入其中。例如,当表演一段欢快舞蹈时,表演者可通过挑起眉毛和扬起嘴角来表达自己的情感,用表情告诉自己内心,当观众听到音乐,看到表情时,在听觉与视觉的双重影响下,观众就会产生共鸣,会无意识地沉浸在舞蹈表演中,舞蹈表演效果会更好。

3、突出舞蹈表演内涵。通过对舞蹈表演的分析,了解到有些动作无很大的差异,能否在舞蹈表演中突出舞蹈表演内涵,一直是影响舞蹈表演成功与否的重要因素。通过情感表达,舞者给类似的舞蹈动作赋予不同的情感,在舞蹈动作力度表现中,传达了快乐、悲伤和忧郁等不同情感,赋予舞蹈动作生命力。通过深化舞蹈表演内涵,整个表演过程变得更有价值。情感表达的运用将充分凸显舞蹈表演的内涵,使舞蹈更注重情感表达,而不仅仅是舞蹈动作的简单呈现。以舞蹈表演《英雄赞歌》为例,其创作充分体现了普通战士在战争中顽强的爱国情感,通过激昂的舞蹈与真挚的场景相结

合，更生动地展现了战争中的英雄形象，唤起观众对那些在特殊时期无私奉献、勇于牺牲的爱国英雄的钦佩，展示了浪漫英雄主义内涵。

五、舞蹈表演中情感表达策略

1、巧用面部表情。面部表情是整个舞蹈情感的直接表现，在表演舞蹈时，相应的面部表情能向观众展示角色的整体风貌。①舞蹈演员应充分掌握面部表情在舞蹈表演中的作用。在舞蹈表演中，舞者应根据背景音乐及肢体动作加以面部表情，引起观众的共鸣，给予其代入感。②分析人物面部表情特点。在舞蹈表演中，舞者要深入角色的内心，掌握角色情绪的变化，这有利于演员准确把握角色性格特征，便于舞者在表演中通过面部表情表达角色的心理状态。③舞蹈演员需面部训练。人体各部位是否协调，动作节奏的快慢、力度、幅度是否能自由控制，姿态与造型是否协调美观，面部表情尤其是眼神是否准确到位等，直接影响舞蹈表演的最终表演效果。舞者需反复努力练习才能达到控制自如的水平。

2、深入挖掘舞蹈作品背后的文化内涵。不同舞蹈作品代表着不同文化背景及符号，表现出特有的文化、特色、风俗、情感，有的作品借助生产生活场景表达对生活的热爱和向往；有的作品借助强烈的民族特色，传达不同民族风土人情；一些作品借助恢弘气势展示了悠久的传统文化历史；一些作品通过百转千回故事展示了人与人之间的情感牵绊。这些舞蹈作品蕴含着深刻的文化内涵与背景，需表演者用不同情感体验来表达。因此，表演者在展示舞蹈作品时，应注意深入挖掘这些舞蹈背后的文化背景、风土人情、文化内涵，在充分的情感表达基础上反映舞蹈作品特色，展示舞蹈作品文化价值。

3、发挥自己的想象。艺术与想象密不可分，作为一种舞蹈表演艺术，想象不可或缺。舞蹈最初是人类生产生活实践演变而来的一门艺术，尽管许多动作都来自现实，但它们与现实距离却比想象要小。想象有两种，一是通过情景与情感撞击临场发挥的想象，二是在特定情景情节下设定好的想象。在表演中，舞者运用其想象力将动作做到位，这能为舞蹈增添一些神韵，换句话说，在舞蹈表演中，不仅身体在动，而且思维也应跟着舞动。

4、加强舞蹈背景知识学习。一场好的舞蹈表演通常需表演者在舞台上做好充分准备，舞蹈表演由舞蹈动作和场景音乐组成，表演者的舞蹈动作在整个表演中起着决定性作用。因此，表演者应加强舞台上自身舞蹈动作的练习，注重音乐素材的选择及运用，情感表达与融合，使舞蹈动作在表演中更能与音乐背景相协调。为提高舞蹈演员表演水平，必须充分了解相关乐理知识，对音乐结构和形式有初步的了解及学习，在舞蹈表演中，应从历史背景和文化内涵方面进行充分分析。例如，在表演古典舞剧《梁祝》时，要充分研究学习背景音乐，充分理解相关背景内容及故事情节，充分了解主人公生活时代背景，了解相关人物性格特征、风俗习惯，甚

至思想感情。同时协调音乐与舞蹈动作的一致性，使舞蹈动作的表演与音乐同步，更好地展现舞蹈表演作品主题。不断学习相关知识，提高对舞蹈音乐的认知及理解。作品中蕴含的情感在舞蹈表演中得以充分表达。

5、准确把握律动中的情感。①在简单律动技术和单一情绪舞蹈中，律动和情绪反复出现，无需注意、记忆等心理活动的积极参与。在这种情况下，通常用更多的激情来表达，情感体验和表现能结合起来。在无“我”控制下跳舞，完全进入演出角色。②当律动的整个过程完全掌握时，律动又极富感情内容需表现情况下，必须逐渐忘掉自我，在有“我”控制下，通过注意和记忆等心理活动的积极参与，充分投入并尽力表现律动中所有情感内容。③律动复杂，技术难度大，在这种情况下，通常需考虑“我”如何能完美表现问题。因此，冷静及理智态度较突出，情感体验应暂时退后，甚至暂时遗忘。情感在律动中的表现，在注意、记忆等心理活动积极参与下，在“我”的控制下，力求达到最完美的表现。

6、加强人物形象塑造。由于舞蹈动作中要表达的情感也是舞蹈角色要表达情感。因此，表演前，应充分了解学习舞蹈人物性格及故事背景，确保对人物有充分的了解，以便更好地塑造人物形象，充分展现人物性格特征，使舞蹈表演更加流畅自然。例如，老年人物形象可通过含胸、弯腰、屈膝等动作来展现，美人形象可通过婀娜多姿舞姿来塑造。例如，《闪闪的红星》这一作品的展示，必须充分塑造儿童形象来表达情感，在某种程度上，塑造是舞蹈中所有情感表达的基础。

7、扎实舞蹈功底。加强舞蹈功底训练也是为舞蹈表演增添活力的必要措施，归根结底，舞蹈是通过肢体动作来表达，若功底差，动作不能做到位，即使情绪饱满，在观众眼中也无感染力。舞者应加强力量训练及线条塑造，使身体每个环节都能被舞蹈作品所用，每种情感都能用夸张的肢体语言清晰表达出来。只有在功底坚实基础上，舞蹈作品才能具有观赏价值，而每个动作也能增强情感表达张力。

8、注重情感表达与舞蹈技巧的完美结合。为在舞蹈表演中淋漓尽致地表达情感，必须确保舞蹈动作的展现自然地流露出情感。要做到这一点，需将情感表达和舞蹈技巧完美结合起来，即在舞蹈表演中，舞者要注意运用舞蹈技巧服务于舞蹈情感，使每个舞蹈动作都是表达情感的依托，则整个流畅优美的舞蹈动作呈现就会极具感染力。因此，为完成情节起伏的舞蹈作品，舞者应根据舞蹈剧情尽可能完美结合舞蹈技巧和情感表达。

参考文献

- [1]阿地里江.舞蹈表演中情感表达重要性的探究与作用[J].戏剧之家,2017(12):160.
- [2]银吉.舞蹈表演中情感表达的重要性分析与研究[J].散文百家,2017(02):102.