

在中国舞中神情的重要性

张致玮

南京师范大学泰州学院

摘要：中国舞是我国传统文化的延续，是在民族民间舞蹈中延伸出来的舞种，具有典型的民族特色。我国有56个民族，每个民族的舞蹈特色都不相同，体现出的各个民族生命力也不一样。神情是中国舞中比较重要的内容，同样是每个学习者都需要掌握的基本技能。唯有把握好中国舞的神情表演方法和技巧，才可为观众呈现出更多高质量的舞蹈，引发观众的情感共鸣，文章分析中国舞的起源以及基本功，重点阐述神情在中国舞中的重要性，以期提升中国舞的艺术效果，并为类似研究提供参考。

关键词：神情；中国舞；舞蹈艺术

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.07.017

引言

中国舞是舞蹈艺术的核心分支，是以民族民间传统舞蹈为原型而发展出的古典风格舞蹈。每个民族的舞蹈技术、方法不同，使得每个民族舞蹈所体现出的神情、神态以及生命力也各有差异，同时对于中国舞训练也能起到积极的作用。例如，藏族舞蹈给人带来的感受是热情、淳朴和自然，这和藏族民族特色之间的关系较为紧密。所以，表演者在表演藏族舞蹈时，需要注重欢快、沉稳的神态和神情，由此，才能够传递出中国舞表演的精髓。所以，为了彰显中国舞的艺术特性，探究中国舞中神情的重要性尤为重要。

一、中国舞概述

（一）起源

中国舞最早源自原始社会的一种宗教祭祀活动，伴随着社会经济结构的持续演变和发展，社会各界对于舞蹈艺术形式的需求也日益多样化。我国引入中国舞的时间包含两个阶段，第1阶段是从原始社会直到农业社会初期，由于采集和狩猎等活动，人们为了征服和控制自然界，对于自然精神状态、自然形态比较重视。在此期间，人们就学会了用表情、动作传递信息，久而久之，逐渐演变成各种舞蹈动作。第2阶段指的是新石器时代到西汉时期，因生活和生产的进步和发展，舞蹈在传统艺术形式的基础上可以逐步完善和发展，由此便诞生了中国舞。我国文化源远流长且历史悠久，在此背景下衍生出的中国舞，不但给人美的享受，而且能够彰显出艺术特性。中国舞的文化起源和历史背景存在诸多不同，在发展期间受到各种因素的综合影响，如居民生活方

式、地域风俗、历史环境以及民族文化传统等，一定程度上赋予了中国舞的风格韵律独特的艺术气息。在中国舞表演过程中，比较重要的基础技能则是神情传递，特别是舞蹈表演中独具的韵味和特色，通过神情能够传递出来，这是其他舞种无法实现的。同时，中国舞表演可谓是形神兼具，以巧妙的神情能够给人带来美感和享受，增强观众的审美体验^[1]。

（二）艺术形式演变

最初在原始社会末期，因资源短缺、生产力持续提升和宗教信仰活动的广泛开展，人们对于精神层面的需求逐渐提升，为了更好地开展生产，逐步演变成歌舞的艺术形式。但随着社会生活水平的持续提升以及经济的快速发展，人们更加向往和追求精神世界，对于肢体语言和舞姿比较重视。在此情况下，人们逐渐创新出各种的舞蹈形式，不仅可以满足精神世界的富足，对于身体形态的演变也比较重视。在此阶段，舞蹈艺术形式包含萌芽、成长以及发展三个阶段，且在不同的阶段舞蹈动作也存在一定差异。随着文化水平的持续提升，中国舞也在传统的舞蹈艺术形式基础上持续地演变、发展和完善，舞姿形态也从简单的手形舞变化和发展。

二、中国舞基本功

中国舞基本功主要有表现力、动作。从动作基本功视角而言，中国舞的基本舞姿训练通常是禁止单条腿，在空中以不同的姿态运动另一条腿，因此，中国舞演员的上身及双腿控制力都要特别强，那么，就要从柔韧性、力量、灵活性以及协调性等层面进行训练。从表现力基本功角度而言，我国古典舞蹈的舞姿较为丰富、多

样,基本动作的可塑性较强,此动作不仅仅富有表现力,同样是旋转、跳跃等舞蹈技巧彰显出较强的可塑性。表现力通常体现在情感和肢体两个层面,肢体表现大多指的是规范且具有美感的舞蹈动作。而情感表现力是以神情传递出来的,舞蹈演员要以神情将内心的情感表现出来。任何一个舞种都是借助一连串的舞蹈动作组合而成的,如果把舞蹈作品视为一座建筑,那么,舞蹈动作就像施工材料。情感表现力主要指的是演员外形、内心与角色的统一,同时,还要深层次理解表演舞蹈作品和角色,情感、肢体以及身体均要全身心投入和感同身受。另外,舞蹈演员还要能够发散思维,特别是在表演舞蹈过程中,要具备感性思维,由此,才能表达出情感,以神情传递感情^[2]。

三、中国舞中神情的重要性

舞蹈是在动作变化的基础上传递舞者内心深处情绪以及心理的艺术表现形式。在表演过程中,感情传递与气息之间的联系较为紧密,气息不但可以促进舞者塑造优美的舞姿造型、动作,还能让观众在欣赏舞蹈美感以及肢体动作的基础上,深层次感知舞者身形的灵活性、动作和情感,有利于观众随着舞蹈表演者的动作变化、神情传递与表达,从而产生情感共鸣,所以,神情在中国舞中十分重要,以下从眼睛、五官、神情等几个层面重点阐述中国舞中神情的重要性。

(一) 通过眼睛传递神情

在我国古典舞蹈范围内,更加注重神情和眼睛的情感传递,所以,舞蹈表演过程中的眼神可谓是艺术性的体现。戈蒂埃是法国诗人,曾说“眼睛是透明的,透过他们,可只是人们心灵”,在中国舞蹈中也同样如此,舞者的内心情绪能够通过面部表情表现出来,而脸部神情的传达方式则是眼睛。正所谓“眼睛是心灵之窗”,舞者需灵活应用眼睛技巧,根据舞蹈中的故事情节变化,多样地变化面部表情,由此,能够将神情及神态的变化体现出来。眼神动作还有凝、放、聚、合、收,能够产生喜怒哀乐等情绪,还能丰富舞蹈演员的面部表情,也可以表达出每个人的七情六欲,给予观众深深的代入感,让观众能够产生共鸣。与此同时,舞蹈表演者还需要意识到眼睛在表演中的重要性,将眼睛视为情感

传递的媒介,多样化地调整面部表情,将自己的身韵改变,从而能够满足中国舞中的多样化细节展现。但若是舞者眼中无法传递出故事内容或者表情比较僵硬,那么,不管舞蹈动作多么优美、流畅,均不会有极具内涵性的动作产生,更无法调动观众的情绪^[3]。而一名优质的舞蹈演员,一定要全身心投入舞蹈中,还要对人物特征进行综合性分析,全面了解每个动作的技巧要领,把控舞蹈风格和表情,由此,才可以实现形神兼具,将中国舞的独特韵味展现出来,也能让观众在舞者的引领下深层次感知舞蹈中的情感世界,还能彰显出震撼心灵的艺术效果。例如,《千手观音》是我国比较知名的舞蹈作品,其备受全世界关注的原因在于领舞者所饰演的观音不仅具备观音的境界、情感和外形,还能让观众通过舞蹈欣赏感知到领舞者的安详与沉静,将中国舞的艺术魅力充分地展现出来。领舞者在表演期间的面部表情、眼神细节十分到位,目光可垂到前方的三四米处,让面庞的松弛感展露无遗,还能让人深层次感知观音的安详和庄重^[4]。

(二) 通过五官传递神情

通常在生活中,把人的情绪、情感展现出来的动作都叫作表情动作,如人在生气时会怒目而视、在难过时会双目下垂、开玩笑时会眉开眼笑等等,此类表情都能够表现出人的情感。而舞蹈演员借助眼神能够将艺术特色传递出来,还可以通过舞蹈形体语言,让观众深层次地感知到神韵,也能够体会演员若想要实现情感传递,则需要灵活地控制面部表情。例如,《牵手》这部舞蹈作品是双人舞蹈,舞者是残疾人,观众在观看之后,可以生气地感知故事主人公敢于抗争命运的坚强、雄壮形象,通过舞蹈的每一个动作、神情以及神态,能够让观众深切地感知人物内心的情感。舞蹈演员利用面部表情把观众带入的真实且形象的情景中,有助于让观众感知舞蹈艺术的魅力。而舞蹈能够产生此种效果的原因不仅是因为舞蹈自身的内容美、形式美,重点在于舞蹈表演者可以切身体会音乐情感,融入心灵感知,从而能够将故事中主人公的人物形象且真实地演绎出来。还能做到神形统一,充分展现舞蹈表演的优美境界。在表演时,舞者的面部表情和动作是借助音乐节奏和旋律所

展现出来的，风格特征也千差万别，还会形成对应的思想、情绪和情感。演员舞蹈和情感的结合，能够在音乐的带动下保持有节奏的表演。由此，也可以借助丰富的面部表情吸引观众。例如，舞蹈者在表演时，舞者的嘴巴、鼻子、眼睛以及眉毛等变化均会表现出不同的意境、情绪，观众也能从中体会中国舞的艺术性^[5]。

（三）通过眼神融合舞蹈意境

中国舞中的身韵、韵律十分重要，而身韵指的是韵律、身法的结合，中国舞更加注重“形未动，神先领，形已止，神不止”，根据这一标准能够将神和形的关系展现出来。神和形的关系可以充分展现中国舞的意境。我国艺术的独特特点在于更加追求意境。所以，我国著名的京剧教育家钱宝琛提出“形三，劲六，心意八，无形者十”的说法，指的是在全部的舞蹈动作中，三分看形，六分看劲，八分看心意。对于舞蹈表演者而言，“形三”重点描述的是身段，虽然舞蹈源自生活，但和自然形态之间的差异较大。舞蹈演员唯有掌握上述舞蹈要领，才可以真正实现“神形兼备”，虽然仅仅保持在“形”的阶段，但也只能体现出三分。“劲六”指的是舞蹈在全面了解全部的舞蹈动作后，要知道怎样用劲，才能提升专业水平，舞者的精神、身段也更加紧凑，还可以实现“六分”，而“心意八”指的是内劲，唯有将外“形”和“心意”相结合，才可以把作品所具备的意境由内而外地表达出来，从而才能达到八分的标准。在舞蹈表演过程中，舞蹈表演者要借助面部表情和情感的融合传达出神韵，增强观众的视觉感受和体验，由此，就可以达到十分的效果。

（四）通过神情彰显舞蹈内涵

第一，深情能够将舞蹈者的气质衬托出来。对于初步学习中国舞的舞蹈者来说，指导教师通常会先让舞蹈者先练习手指移动、视线转换，以音乐将舞蹈演员的情绪调动起来，由此，能够让舞蹈演员将喜怒哀乐的面部表情表现出来，这是中国舞教学的基础。而眼神是舞蹈演员表演的重点，通过眼神，能够把人的内心世界、情感表达出来，舞蹈者能够借助眼睛传达出全部的心理状态。简言之，舞蹈者的气质和专业道德修养均是通过眼神和面部表情来体现的。舞蹈演员在中国舞表演过程

中，会严格要求舞蹈者的肢体、面部感官协调性，因舞蹈演员面部表情不仅仅是通过面部感官所呈现。若是仅有眼部动作，却不存在身体部位和面部器官的协调与搭配，那么，很难将舞蹈表演者的内心情感表达出来。同时，神情能够传递情感。舞蹈表演者在表演中国舞的过程中，需要注重神和形的渗透与结合，由此，才能实现中国舞的“形神具备、协调统一”，还能将以形传神、以神领形的目标呈现出来。

结语

综上所述，探究在中国舞中的神情的重要性极具现实价值和意义。

中国舞的表现力较强，通过舞蹈表演能够引发观众共鸣，让观众能够切实地领会到我国悠久的历史和文化。中国舞学习者还要全面了解每个舞蹈动作要领，揣摩分析人物特征，深层次探究民族历史和文化，还能处理相应的动作细节，开展各种舞蹈表情练习，特别是情操陶冶和神情训练。中国舞肢体训练是学习的关键期，旨在让舞蹈学习者能够具备良好的素质，全面了解中国舞的动态特征，在掌握基础要点后。把基础素质和精神内涵有效融合。借助神韵、表情将内心的情感表达出来，舞蹈演员也可以让肢体语言更加丰富、神情神态更加传神，让观众产生情感共鸣，还能更好地传承中国舞中的艺术文化。

参考文献

- [1] 罗希. 神情及身韵在中国舞中的重要性分析[J]. 明日风尚, 2020(18): 104-105.
- [2] 张倩. 神情在中国舞中的作用初探[J]. 戏剧之家, 2018(36): 111.
- [3] 杨帆. 神情在中国舞中的作用初探[J]. 艺术教育, 2018(14): 103-104.
- [4] 屈舫. 初探神情在中国舞中的作用[J]. 芒种, 2012(21): 217-218.
- [5] 陈泓月. 神情在中国舞中的作用初探[J]. 大舞台, 2011(02): 65-66.

作者简介：张致玮（1991年11月），男，汉族，江西新余人，硕士毕业，讲师，研究方向：舞蹈。