

舞蹈动作与情感对舞蹈表演的启发

常晓野

(辽宁歌舞团(辽宁民族乐团), 辽宁 沈阳 110000)

[摘要]情感作为人类对于生活、事物、活动等客观物体反映的心灵反馈,可以体现人类的心灵需求和主观态度。舞蹈是一门有着悠久历史的行为艺术。舞蹈作为一类表达感情和传递思想的艺术载体,通过观赏性极强的肢体语言为观众传递作品之中的情感,凝聚了舞蹈的生命力和价值所在。可以说“情”是舞蹈的灵魂所在,作品是否能够取得成功在于表演者是否可以通过自身的作品理解和舞蹈动作,使观众产生情感共鸣。

[关键词]舞蹈表演;情感表达;舞蹈动作;舞剧《朱鹮》

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.06.312

舞蹈表演就是通过舞蹈展示一个故事或者是表达自己内心的情感。很多舞蹈艺术家都是通过舞蹈的动作舒缓或者是急促来传递自己内心的情绪。所以,舞蹈动作对于舞蹈表演来说才是核心艺术。在舞蹈表演的过程中,观众通过舞蹈动作才能更直观地感受到舞蹈表演的含义和张力。舞蹈动作是一种肢体语言,是用动作在说话,动作是情感的表达,情感是动作的灵魂。肢体动作、表情神态以及节律均是构成舞蹈的基本要素,同时在上述要素的合理作用下,才塑造出较为完美的舞蹈形象,传递出人物的思想情感。舞蹈表演是借用无声语言,流露舞者的内心世界,和观众在思想上达成共识、情感上产生共鸣。

一、舞蹈表演中的动作与情感重要性分析

舞蹈表演作为一中表演艺术的形式,在人类社会中存在已经非常悠久。舞蹈表演的过程中,表演者用肢体动作来表达语言并且和观众之间进行交流。所以在舞蹈表演中演员的肢体动作非常重要的。舞蹈动作是经过艺术提炼、组织和美化了的人体动作。来源于对人的各种生活或情感动作以及大自然各种运动形态的模拟、变形与加工。在舞蹈表演中肢体动作可以塑造出,或者模仿出非常多的事物形象。舞蹈表演的过程中,情感表达也是最重要的部分。舞蹈表演要求舞蹈者在表演中要善于去抒发感情,尤其是要去抒发存在于人类内心深处那百位陈杂的感情。我们在欣赏舞蹈表演时,可以清晰地感觉到舞蹈者的每一个动作,每一个表情甚至每一个眼神都有着别样的韵味。在舞蹈表演的时候需要要求舞蹈表演者的身体的每一个部分,甚至于小到每一块肌肤都能够成为表达情感的工具。

二、舞剧《朱鹮》的动作与感情特征

(一)《朱鹮》的经典动作特征

在舞蹈表演中演员通过肢体语言向观众传达作品思想感情,舞蹈动作作为舞蹈表演的基本载体,在表达作品思想内涵的“内核”时舞蹈动作的“外形”成为观众的主观审美对象,观众通过表演者的动作表达理解作品内容。往往成功的舞蹈作品,其舞蹈动作也具有独特的舞蹈语言和造型形象,通过艺术加工的手法将舞蹈角色进行典型化处理并使其具有审美价值。舞剧对朱鹮的描写其经典性在于对“涉、栖、翔”的朱鹮形态特点的生动形象。以舞剧上篇古代群鹮齐现中,通过两条斜列的队形突出鹮仙由舞台后区四点位置至舞台前区八点位置的移动,为主演的出场营造高雅神秘的气氛,同时群鹮两手在头部重叠,将双手手臂以屈曲的姿态在脑后,并将指尖贴于额头,保持上半身脊柱的挺直,以抬头挺胸的姿态通过高抬半脚尖的方法交替迈脚行走,需要注意的是在行走的过程中朱鹮是单脚直立的状态并有节奏地保持一只脚迈出,另一只脚贴附在受力脚之上,这一动作灵感来源于芭蕾舞中开、绷、直、立,体现了朱鹮身姿的修长与姿态的优雅。

(二)《朱鹮》的人物情感分析

学者潘之恒将大悲大喜溢于外形定义为舞蹈,舞蹈的本质是一门通过肢体动作将感情呈现给观众的艺术,在柔软或有力的肢体语言中展现作品中波澜壮阔或细腻温和的感情,通过演员全身心地投入与肢体的舒展,带领观众走进作品人物的内心世界。舞剧《朱鹮》第一章——古代篇章之中,舞剧《朱鹮》

舞台布景以最自然原始的森林为基础,布设了徐徐流水与静谧丛林,而层层掩映之下那处淳朴的老村就是鹮仙洁的第一次登场地点,洁的翅膀轻盈灵巧地抖动,高傲上扬的下巴与修长笔直的躯干彰显了她的高贵无暇,演员高抬半脚尖舒展着流畅的小腿肌肉以轻柔细碎的步伐,将鹮仙不染尘俗的优雅从容的立体形象塑造出来。在舞剧《朱鹮》古代篇章中,朱鹮的步伐轻盈自然、姿态舒展放松在绿意环绕的环境中体现了她无忧无虑的矜持与高贵,演员此时的面部表情也是放松的、愉悦的,为观众呈现了世外桃源中怡然自乐的心情,更使观众的心情同样得到了安静的享受。主演朱鹮朱洁静与年轻的人类樵夫王佳俊也是在这风光秀丽的小村落相遇,王佳俊惊动了脱下羽衣翩翩起舞的朱鹮,鹮群一惊而散,朱鹮朱洁静惊惧地昂头表情显得羞恼慌张的姿态。此处朱洁静的动作也是细节地展现了鸟类动物蜷缩自我空间以进行保护的生理习惯,双手手臂弯曲手肘背在脑后并将双手叠合放至头顶,展现了鸟类受惊时的紧绷,同时左腿直立,右腿弯曲膝盖并紧贴左腿膝盖内侧,两只腿以交叉的方式呈现脚尖后方点地的动作。

舞剧《朱鹮》的高潮在舞剧的近代篇章中故事发生了惊人改变。此时的村落人们不复以往的淳朴善良,他们在经济与科学高速发展的生活中迷失了善良的本性,变得冷漠无情。而最令观众揪心沉重的是朱鹮再次落到这个曾经美好宁静的小村庄时,路人们对彷徨害怕的朱鹮视而不见,朱鹮从迁徙前的一无所知到陌生环境中的害怕恐惧。随着感情的转换舞台布景色调逐渐暗沉,服饰由鲜活的粉色白色相间隔转换饱和度和偏低的灰色,从轻巧灵动变得凄凉颓靡。朱洁静与成为摄影记者的王佳俊再次相遇时已从翩翩起舞的优雅变为在角落挣扎的无措,王佳俊为了让朱洁静再次回到往日纯洁愉悦的生活,带领朱鹮逃脱了这个面目全非的工业城市。它不再静谧美好,碧水蓝天、鸟语花香都不在,这个朱鹮最后的栖息地被破坏得乌烟瘴气,只剩工业肆虐的痕迹。树木凋零、鲜花枯萎、河流干涸,死气沉沉的家园里七零八落地散落着鹮群的尸体,往日温馨美好的家园成为如今死气沉沉的模样击溃了朱洁静的内心,她踉跄着跪在地上,喉咙里发出泣血的悲鸣,昔日挺拔骄傲的身躯被打击得弯曲颤抖,她仰望着不再晴朗如昨的蓝天只剩悲痛欲绝。

结语

舞蹈作为人们发泄情绪、培养情操的一项艺术活动是需要得到更好的传承的。优秀的舞者要通过自己的舞蹈动作和舞蹈音乐结合,从而展示出更好的更具灵魂的舞蹈表演。而且舞蹈表演是每个舞蹈爱好者对自身情感的一种审视,也是对生活的感悟。舞蹈不仅是演员表演的艺术,它更需要融合观众的体验与编导的创作,只有得到观众的正面心灵体验才是评价演员表演评价的唯一标准。但在目前的实际舞蹈表演中,却开始越来越注重炫技与舞台服饰道具的华丽,忽略了艺术感情对观众内心的传达。

参考文献

- [1] 式筑峰. 论舞后表演中情感基调的把握[D]. 北京舞后学院报, 2019.
- [2] 马琳. 论舞蹈表演的情感特质[J]. 科技风, 2016(16): 270.