

舞蹈演员形象塑造对舞蹈艺术表演的影响

罗涛

江西省歌舞剧院有限责任公司

[摘要]随着我国物质文明的快速发展,人们对精神文明建设也愈发重视,艺术是人们思想交流的媒介,随着舞蹈艺术表演的不断发展,舞蹈演员通过不同的肢体语言配合音乐从而表达各种情感,以此丰富舞蹈艺术内容。作为舞蹈表演中的主角,舞蹈演员的形象塑造会影响到整个舞蹈艺术表演的效果,所以本文就对舞蹈演员形象塑造对舞蹈艺术表演的影响进行探索,并提出一些建议,期望为舞蹈艺术表演者提供一些理论依据。

[关键词]舞蹈演员;形象塑造;舞蹈艺术;舞蹈表演

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.1596

舞者不仅负责展示舞蹈的内涵,而且能够诠释舞蹈意识。其次,舞蹈演员在舞蹈表演中不仅仅是舞蹈技能、舞蹈姿势和舞蹈动作的简单积累,而是要有自己独特的表演理解。第三,舞蹈演员在表演过程中应将舞蹈的情感、身体动作、外在形象和内在美有机地结合起来。因此,舞者对舞蹈表演的整体效果有着直接的影响。在舞剧表演中,舞者是舞蹈作品的灵魂。他们可以通过身体动作表现人物形象,让观众感受到人物心理。为了提高效果,舞者需要从不同的角度理解和分析舞剧,理清角色的关系和情感,与其他舞者合作,展现一个完整的舞剧舞台,从而进一步提高舞剧的整体质量。这就要求舞者在舞蹈表演中不断提高自身的形象塑造能力,解读丰富多样的人物情感,从而实现高质量的舞蹈艺术表演。

一、舞蹈艺术表演的含义

首先,舞蹈将视觉和听觉结合起来,然后在人体的形象和形式与观众之间进行沟通和互动,将内心的想法传达给观众,使观众和舞者在某种程度上形成共鸣。因此,演员自身需要充分利用情感进行舞蹈表演。情感与舞蹈相结合后,舞蹈表演可以更正式、更贴近生活,从而将舞蹈所蕴含的美真正传达给观众。其次,舞蹈表演要生动多彩,舞蹈表演的关键基础是充分利用身体来表达形象。因此,有必要准确把握舞蹈的形状和深度,并在此基础上投入情感,以确保舞蹈表演的形式和精神准备就绪。第三,舞蹈表演需要引起注意。舞蹈表演主要通过更高超的身体技能吸引广大观众的兴趣和注意力,从而有效地营造氛围。另一方面,需要加强舞蹈艺术表演,更好地体现音乐舞蹈的艺术魅力。舞蹈表演的最终目的是表达人的情感,即以情感的极致为铺垫,展现舞蹈的魅力,这就要求舞蹈演员在表演过程中全身心投入,创造出更加生动、鲜明的艺术形象。

二、舞蹈演员形象塑造对舞蹈艺术表演的意义

舞蹈艺术表现主要在于内在本质,将舞蹈者的身体动作深化为舞蹈。舞蹈虽然以高超的身体技巧表演,但强调身体艺术和情感,如果仅仅依靠自己的外表条件,就无法充分展现人物的内心活动,当然也无法产生震撼灵魂的艺术效果。在表演意识上,舞者应该有一定的想象力。只有产生一定的联想力,才能创造出更好的节目,这对舞者的心理也有很高的要求,表演意识也要求演员准确地表达自己的情感,通过

情感来表演舞蹈和动作。不同的内心情绪会产生不同的面部效果。如果离开情感的支配,无论舞者的技术有多高,都不能成为真正的舞蹈艺术。一件好的艺术作品需要大家的共同努力,演员也希望表演得更好,让观众情绪化,从而得到更多的掌声和鲜花。只有观众满意才是最终目标。此外,作为一名舞蹈表演者,也应该清楚地了解舞者在舞台表演中需要的条件,真正提升舞者的表演技巧,充分得到观众的认可,从而更好地诠释舞蹈作品,取得舞蹈表演的成功。

(一) 提高舞剧的整体鉴赏力

舞剧表演中舞者的形象塑造可以提高舞剧的整体性,这可以从以下两个方面来理解。首先,舞剧是一首诗,舞者通过身体动作表现舞剧的内涵。其次,舞者需要在舞剧表演中相互配合,以达到提高舞剧整体性的目的。一旦舞者在舞剧表演中出现融入不到舞剧中的问题,就很难将观众带入舞剧,降低舞剧的表演质量。第二,形象塑造要求舞者反复揣摩人物心理,将自己置身于舞剧背景中,从而提高舞剧的整体欣赏力。

(二) 表达角色的情感

人类的情态行为是舞蹈灵感的主要来源。舞蹈与音乐相结合,给人们带来视觉和听觉的情感体验,释放人们的思想和情感。在舞蹈中,通过音乐的节奏、旋律等多种情感表达手段来实现自己情感世界的表达。人的情感是内在的、稳定的,但它与人的外在情感密切相关。这两者是相互依存的。许多情绪体验会刺激人们的情绪,并通过外部情绪来表达。在舞蹈表演中,关键是通过表达情感来塑造情感。舞剧表演中的形象塑造有助于舞者展现人物心理。首先,舞者只有充分接受和理解人物,才能理解舞剧作品中人物的心理,使舞蹈表演生动。第二,在长期的学习中,舞蹈演员不仅学会了舞蹈技巧,还学会了舞蹈历史和理论知识。在分析舞剧表演的内涵时,他们运用自己的文化修养进行内涵分析,充分展示人物心理,进一步提高舞剧表演的质量。

三、舞蹈演员形象塑造的方式方法

(一) 提高舞蹈演员的身体素质

首先,舞蹈艺术要求舞蹈演员有良好的基础。因此,有必要不断提高舞者的身体素质。此外,舞蹈演员要想成功完成舞蹈表演中的难度动作,就必须具备可塑的身体素质,不仅要有韧性和力量,而且要有很强的柔韧性,特别是在旋转等比较

基本的舞蹈动作中,翻滚,必须加强训练,确保控制和速度,从而提高舞蹈演员的身体协调性,保证舞蹈表演中的难度动作能够顺利完成。其次,舞者需要不断提高自己的舞蹈文化素养。最后,舞蹈演员需要具备一定的专业知识,主要是因为舞蹈是一门以身体动作为基础的综合艺术,舞蹈、艺术、音乐等艺术之间有着密切的关系。因此,演员在舞蹈表演中需要具备一定的知识,从而提高自己的形象塑造能力。

(二) 掌握人物的代表性特征

为了提高舞剧表演中舞者形象塑造的有效性,有必要把握人物的代表性特征。首先,观众在分析舞剧的特点时,可以从多个角度进行讨论和梳理,感受舞剧的魅力。然而,当舞者从多个角度分析角色时,他们会遇到角色把握不准确的问题。为了改善这种状况,有必要把握人物最鲜明的特点,从这个角度刻画人物,使舞剧更具艺术感染力。比如,在分析舞剧《爱的战争》中“反义者”的角色时,为了展现角色的活力,表达其压抑的心理,有必要从极端、敢爱、敢恨、专业的角度来表达人物形象,通过人物特征达到刻画时代背景的目的,提高舞剧的表演质量。其次,为了充分融入角色,我们需要感知舞剧背景,感受自己与舞剧角色之间的差距,探索角色行为和动作表达的方式,提高角色塑造的质量。此外,由于舞剧中人物的每一个动作都表现出人物的心理,为了准确地表现人物形象,舞者需要从人物的心理上考虑细微的动作和目光,从而提高舞蹈表演的表演质量。

(三) 深刻把握人物情绪

在表演过程中,无论是角色扮演还是角色内心思想的展示,关键的基础是演员自身对角色的理解和认知。如果舞者不理解这个角色的言行,他们就无法把这个角色演得更生动。如果舞者自己不同意他们扮演的角色,他们将无法表现出角色的内心感受,也无法与观众产生共鸣。因此,舞者在塑造表演形象时,必须深刻理解扮演角色的内在思想,并以此作为舞蹈表演的关键依据。例如,在表演舞蹈“家”时,舞者需要扮演一个具有强烈个性和强烈悲伤与愤怒色彩的女性形象。在明确自己需要扮演这个角色后,舞者反复阅读剧本,阅读原作和同类剧目,甚至阅读《家》一书中的所有序言和后记,以便深刻理解和掌握角色的关键特征,充分把握形象的情感细节。当舞蹈演员在表演中扮演这个角色时,由于他在情感和性格上更加得体,他最终成功地打动了在场的观众,使观众完全沉浸在这个角色的力量和悲伤中。通过深入了解舞者角色的内在思想,不仅可以加强舞者的观察、解析和创新,而且可以有效地改善舞者的舞蹈表演形象塑造,从而提高舞者自身的能力,为舞蹈表演的长远发展提供一定的促进作用。

(四) 深化现实生活体验

舞蹈艺术并不能真实地再现生活中的人或事。舞蹈源于生活,舞蹈艺术形象源于现实生活。所以,要运用舞蹈技巧表现人物复杂的内心情感,通过肢体语言展现舞蹈形象的独特魅力。只有深入研究舞蹈形象的生活体验,才能更真实地展现其

情感,感动和感染观众,获得观众的爱和支持。由此可见,舞者在塑造形象时,应紧密联系现实生活,体验人物的情感体验,了解和接触现实生活中的人物,积累丰富的表演素材,然后再了解和理解,从而生动地展现舞蹈形象的魅力。舞者的形象塑造质量直接影响舞剧的质量,需要在设计中与现实生活相结合。首先,舞剧不是一种表现现实生活事件的方式,而是一种从生活中提炼出来的艺术特征。此外,为了提高舞剧的表演质量,有必要从现实的角度分析人物心理,构建更高层次的艺术表现形式,激发观众的情感共鸣。例如,在分析舞剧《仓央嘉措》时,为了表现舞剧人物对世界的热爱,我们需要从生活的角度分析人物的心理,从而提高舞剧分析的质量。其次,由于舞剧的内涵与现实生活有一定的联系,在舞剧表演中,我们可以分析生活中相关的实际案例,找出人物的心理体验和实际情感,从而提高舞剧表演的质量。此外,为了提高形象塑造的质量,舞者需要从不同角度进行分析和梳理,了解人物心理中的情感纠结,提高舞剧的整体质量。

(五) 提高团队意识

为了成功地完成舞蹈表演,舞者需要在表演过程中具有合作精神。在舞蹈表演中,有时舞蹈演员需要独自在舞台上跳舞,有时他们需要与其他演员一起完成动作以丰富舞蹈形式。因此,每个舞者的表演效果将影响舞蹈的整体表现力。每个舞者负责固定角色的表演。只有循序渐进地完成动作,观众才能感受到舞蹈的整体美。因此,舞蹈演员要有团队意识,把自己当成团队的一员,服从团队的安排,努力完成自己的角色表演。此外,舞者还应及时与音乐、灯光等部门沟通。只有这样,才能保证整体的舞蹈艺术效果。

结束语:

综上所述,舞蹈艺术表演中舞蹈演员的形象塑造至关重要,直接影响舞台效果。为了提高人物分析的有效性,需要加强与其他演员的合作,相互配合,构建故事矛盾,厘清人物的代表性特征,进一步提高舞剧的整体性。此外,由于舞者的形象塑造质量直接影响到舞剧的整体性,为了提高对人物情绪的控制能力,有必要联系现实生活,感受人物的心理体验和实际情感。因此,要通过提高舞者的身体素质、深入理解角色扮演思想等有效方法来提高舞者的表演能力,提高演员塑造舞蹈形象的能力,从而展现舞蹈所蕴含的美。

参考文献:

- [1]章岚.对舞蹈演员在舞剧表演中的形象塑造分析[J].神州,2019:72-72.
- [2]董权.分析舞蹈表演中艺术形象的塑造[J].今日财富,2019:171-171.
- [3]陆泽兴.舞蹈演员在舞蹈表演中的形象塑造方法研究[J].中文信息,2019:294.
- [4]木铁里甫·艾尼[1].舞蹈演员在舞蹈表演中形象的塑造[J].北方音乐,2017:236.