

舞蹈表演的想象力探析

常晓野

(辽宁歌舞团(辽宁民族乐团) 辽宁 沈阳 110000)

[摘要]舞蹈是一种表演艺术,在舞蹈表演中,舞者需要通过丰富的想象力去感受该音乐情境想要表达的想法,从而从可爱活泼、性感妖娆、冷酷帅气等形象中迅速筛选出最能表达这种想法的形象,再决定自己该如何去演绎,它是在特定的音乐伴奏中,通过身体完成各种优雅或高难度的动作来传达所需要建立的角色艺术形象。由于有限的生活经验,舞者往往只能依靠想象力来与要演绎的角色、要表达的感情进行交流。所以,想象力在舞蹈表演中起着重要作用。舞者都应该重视并发挥想象力的积极作用,为舞蹈表演注入生命,真实、真情地去演绎。

[关键词]想象力;舞蹈表演;探析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.05.559

不管任何的艺术创作或表演都与想象力有着密切关系,尤其对舞蹈艺术而言,它不单单是简单地对生活进行重演,而是需在表演过程中将肢体语言与灵魂高度融合,然后将舞蹈动作形象的演绎出来。舞蹈分为技术性动作和表现性动作两个部分。技术性动作主要是指表演者的基本功,这是一个长期训练与积累的过程。而表现性动作需要演员将内心的情感与活动变化通过肢体语言展现出来。而内心情感的发挥会直接影响到最终的表演效果,舞蹈演员只有充分领悟到内心情感的变化,才能完美的展现出舞蹈的魅力,所以说,想象力对于一个舞蹈演员而言非常重要。

一、舞蹈表演的艺术特征

舞蹈属于一门特殊的艺术,与一般的艺术性质完全不同。换句话说,舞蹈是通过一个有血有肉,且不断运动的人体,并非画面上的人体,因此,舞蹈表演具有一定的艺术特征。首先,舞蹈虽然可以看作造型艺术,但在舞蹈表演中与音乐有紧密的联系,侧重于抒情和表现。因为舞蹈受到人体动作的限制,不适合直接摹拟出生活情节,但可以通过韵律的肢体语言表现,高度的概括出精神面貌,比如勇敢的品质、豪迈的品格等。其次,舞蹈具有一定的独立性,很多时候舞蹈表演继承了优良的艺术传统,并不断的创新和改进,来发挥出其特有的优势。

二、想象力在舞蹈表演中的重要性

(一) 丰富舞蹈演员在表演中的情感

想象力是人特有的能力,它能够在已知事情的基础上,利用人的感知能力进行充分的想象,创造出新的事务的形象。在舞蹈表演中,舞蹈演员要完美演绎一段舞蹈,就需要从情感、肢体、思想等各方面对舞蹈动作进行细化分析;掌握每一个舞蹈动作所表达的内涵,了解整个舞蹈动作所表达的情感,在这过程中,就需要演员运用自身的想象力,进行舞蹈细节上的细致刻画,促进演员对舞蹈的理解和掌握。

(二) 为舞蹈创作者提供更广阔的思想空间

舞蹈艺术起源于社会文明,必将随着社会文明的变迁而发生变化。随着时代的不断演变,舞蹈艺术在创作与演绎上与社会生活也有着千丝万缕的联系。在创作中,创作者会把社会文明中的基础元素融入舞蹈中,但是仅仅是简单的元素的叠加并不能形成连贯的动作,最关键的是需要经过创作者在头脑中的二次加工,从创作者的专业角度对现代元素进行充分整合,并结合舞蹈艺术对其进行加工,从而形成舞蹈的系列的动作。

(三) 增强舞蹈表演的感染力

舞蹈艺术的真正魅力在于表演者通过作品的演绎将舞蹈所蕴含的内涵和情感传递给观众,让观众获得与演绎者和作品一致的情感,从而引发舞蹈艺术、演员与观众在审美和情感上的共鸣。在这过程中,演员需要全方面调动观众的情绪,让他们置身于舞蹈演绎的情境中来,这就需要演员发挥其自身的想象力;积极调动一切可演化的素材和元素,将之灵活运用作品的二次创作和演绎中去,从而让舞蹈表演更鲜活、生动,更有吸引力,这样才能吸引观众的目光,从而引发情感上的共鸣。

三、舞蹈表演中想象力的内涵

从心理学角度来看,想象力是人类创新的源泉,它是在头脑中创造一个念头或思想画面的能力,是一种创新和特殊的思

维方式,通过想象力人们可以对脑海中的东西进行二次整理和加工,然后以全新的片段记忆在脑海中。想象力并不是对记忆的东西凭空捏造,而是需要与实际的相素材结合,然后再进行二次创作。一般情况下,想象力与自身经历密不可分。想象力在类型上可以分为有意想象和无意想象两种,而舞蹈表演中的想象力大多属于有意想象,即是带有目的性和计划性的来设计舞蹈动作,然后通过演员将舞蹈的内涵和意蕴演绎出来。

四、想象力在舞蹈表演中的发挥

(一) 结合配乐,启发想象

背景音乐的演奏能够让舞蹈表演者受到感染与启发,想象力就从中产生了。有些背景音乐能够使舞者完全沉浸其中,让舞者更好地演绎角色的内心世界,从而有效进行情感表达。因此,舞蹈演员要用心去感受自己进行舞蹈演绎时的背景音乐,从心出发,开启想象力。

(二) 创设情境,启发想象

舞蹈演员所要表现的舞蹈是在一定的情境下展开的,舞者只有身临其境才能真正启发想象力,对所设定的舞蹈情境进行丰富的创建、生动的表达。不管所设定的情境是否完整,都需要舞者全身心地投入其中,再依靠某些小细节对该情境进行想象创造。

(三) 延伸表演,启发想象

很多舞蹈表演都穿插着舞者的即兴表演,这是因为舞蹈表演者在进行某些表演时会受到一些小动作的启迪,从而产生舞蹈灵感。舞者往往通过这些小灵感而收获不一样的喝彩。所以,我们要积极鼓励舞蹈的原创灵感,在表演时可以依据自己的理解或者采取别人的意见,对舞蹈动作进行延伸创新,不断开启自己的舞蹈想象力。

五、结语

舞蹈,本身就是一门艺术,是一种生命式的跃动。可以说,舞蹈用来抒发内心的情感,不仅是一门单纯的肢体艺术,还属于高层次的精神交流。而舞蹈表演的艺术风格,则是舞者在舞台表演中,将自身的情绪和思想融入其中,实现心灵之间的碰撞和交织,来增强舞蹈的情趣和表现力,更好的凸显出舞蹈表演创作的艺术性,彰显出舞蹈艺术的价值。从而,逐渐舞蹈表演推向高潮,吸引人们的眼球,为人们呈现一场舞蹈表演的视觉盛宴。舞蹈艺术是艺术殿堂中最绚丽的瑰宝,作为后继者,我们不仅要领会舞蹈表演中的基本要领,更要深刻体会隐藏在舞蹈艺术中的内涵与情感,这才是我们需要学习并掌握的精华。每一位舞蹈演员都是这门艺术的继承者,将舞蹈艺术发扬光大,让舞蹈的魅力影响整个人类文明是我们义不容辞的责任。因此,无论是在学习中还是在表演中,我们都需要发挥自己的主观能动性,不断丰富自己的想象力,并将之用于舞蹈艺术的创新和传承中,让舞蹈不断与新时代、新事物接轨,为舞蹈不断提供鲜活的血液,促进舞蹈艺术与时俱进。

参考文献

- [1] 蒋梦莹, 胡彩云. 浅析想象力在舞蹈表演中的重要性[J]. 科技展望, 2014(20).
- [2] 陈怡怡. 浅析想象力在舞蹈表演中的重要性[J]. 戏剧之家, 2018, No. 276(12): 136.
- [3] 王硕, 李媛. 浅析即兴舞蹈对舞蹈表演的重要性[J]. 戏剧之家, 2017(14): 162-162.