

浅谈舞蹈中的情感表达

——增强舞蹈表情性,增加舞蹈艺术美

宋 晓

(福建师范大学 研究生院,福建 福州 350108)

【摘 要】本文在探讨舞蹈表情和舞蹈美基本内涵的基础上,透析情感渗入在舞蹈中具有的作用加以提升舞蹈艺术美感;并围绕提高舞蹈表情性,提出“三个注重”,即注重生活体验、打牢感情基础,注重表演技巧、准确表达作品的情感、注重外部烘托,增强情感表达的效果等。

【关键词】舞蹈;表情性;舞蹈美

【中图分类号】J712 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2011)04-0099-03

1 舞蹈表情与舞蹈美

舞蹈是以情唤美的艺术,舞蹈艺术本身就是一种表达情感的艺术,是在人们情感宣泄下所产生的一种动态艺术表现形式,无论是美的造型、动作、韵味还是美的意境都包含着情感。舞蹈美,是由人体流动的美的线条,美的造型姿态,美的构图作中介,以具有诗化的动态创造富有内蕴的舞蹈形象。通过直观的美的形态,引发审美者的美感和积极的思维活动,从而达到情感体验与理念认识的统一,并在舞蹈美的环境中产生“舞外之情,情外之意”。古人说:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不如手之舞之,足之蹈之也”。所谓手之舞之·足之蹈之。表露的形式是人的外部形体动作、但所表的内涵还是情。现代一位外国舞蹈大师也曾经说过:“舞蹈没有平静的对话,凡是属于冷冻议讨的一切,它都没有能力表达,为了取代语言,需要很多可见的东西和行动,需要鲜明有力的表达出激情与情感……”。这说明舞蹈表情和舞蹈美之间有着天然而紧密的联系,没有情感的艺术就没有艺术的魅力和价值,更谈不上舞蹈美。

2 情感表达在提升舞蹈美中的主要作用

在舞蹈艺术中注重感情表达的意义是显而易见的,具体而言,对提升舞蹈艺术美的作用,可概括为以下三个方面:

2.1 情感的渗入有助于准确表达作品主题,提高作品表现力夯实舞蹈美的基础

表现力是舞蹈美的基础。一部舞蹈作品是通过编导对社会现象、自然现象的描绘,逐渐形成一种思想,并通过塑造演员的生活画面表现出来。编排的过程中,不能仅仅将提炼出的一些无机单一动

作进行堆砌,还要在精美的舞蹈艺术构思中,把深厚的情感、生动的形象以及丰富的想象融合起来。情感的渗入不仅能将生活中朴实的生活动作提炼、加工、美化,而且还赋予舞蹈动作以最显现的生气、风骨和精神,使得整个舞蹈更加生动、更加鲜明,大大提高了作品的表现力,从而大大提升舞蹈美。如,福建师范大学编排的《嫁给大海的女人》这一剧目中,编导通过对惠安女搬石头、砸石头等生活动态的提炼,凝练出惠安女刚健,强壮的人物形象,在剧尾,惠安女一边搬着沉重的石头,一边嘴里跟着步伐的节奏喊着“嗨嗨……”,脚步越来越快,喊声越来越快,她们走到一团,突然转身捂住嘴巴眉头紧皱眼睛里含着期待的泪花,这一幕让人心里揪成一团,惠安女柔弱的一面映入眼帘,她们强壮的身躯永远掩埋不了女人的内心世界,她们心里天天盼望着出海的丈夫能平安归来,她们也需要依靠。演员转身的一瞬间成为惠安女两种性格的分割线,这一动作触动了观众的心灵,给舞蹈剧目笼罩了一层美的艺术色彩。

2.2 情感的渗入有助于充分挖掘舞者的舞台潜力,提高作品生命力支撑舞蹈艺术美

作品生命力是舞蹈美的基本支撑。舞者在肢体动作中植入对生活的丰富且深刻的情感体会与经验,可以在舞台上重演生活中的自己,尽情表达内心激情,充分发挥个人潜能。事实证明,只有在表演的过程中把外部的肢体动作和内部的心理情感有机地符合逻辑的联系在一起,才能真实的表现出细腻的情感、深刻的思想、鲜明的性格,进而表达人与自然、人与社会、人与人之间以及人自身内部的矛盾冲突,大大提高作品的生命力。如,在古典舞剧《窦娥冤》中,主人公双手握住丈夫写的休书,

收稿日期:2011-08-20

作者简介:宋 晓(1986—),女,福建师范大学在读硕士研究生,研究方向:舞蹈教育与民族舞蹈学。
21994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

伤心欲绝,软弱无力的身体瘫在地板上蜷缩成一团不停的抽动,抽动时,演员仿佛身临其境,脸上的青筋一条条绽出,脸颊靠在地板上,闭上双眼感受无助和凄凉,演员的每一个呼吸都那样的真切,每一次抽动都是那样的真实,剧目勾画出现实生活的活现,准确而富有生命力。

2.3 情感的渗入有助于引起观众共鸣,提高作品的感染力增强艺术美感

观众通过观看舞者生动传神的肢体语言就可以体会到作品背后所要表达的思想情感,并产生联想,引起共鸣,从而进入剧情,成为剧中人,大大提高舞台效果和作品感染力。例如《千手观音》这部作品,就是通过情感渗入而拨动了观众心灵深处的那根情感之弦,被聋哑人表现出团结、顽强、坚定、自强不息、向命运挑战等精神所震撼。许多观众含着热泪看完之后,都迫切想了解幕后的故事,从而使得这个舞蹈作品艺术感染力得到进一步升华。

2.4 提高舞蹈表情性的有效途径

综上所述,情感表达在舞蹈艺术中有着极为重要的作用,提高舞蹈中的情感表达有很强的现实必要性。笔者认为,可从以下几方面去实践和表现。

2.4.1 注重生活体验,打牢情感表达的基础。一方面,作为编导要经常到实地采风,真正了解当地人的生活、风俗,力争把最集中的、最凝练的、最动人的、最优美的思想感情把握住,为设计舞蹈动作打下必要基础。另一方面,演员也要到实地深入实际、体验生活,为准确诠释人物表情、塑造生动舞蹈形象打牢基础。如《雀之灵》,这部由杨丽萍自编自演的艺术作品,之所以获得一致认可,和其十分注重生活体验有很大的关系。她从小就很崇尚大自然,崇尚生活的本质,养成了用舞蹈表达自己对大自然、对生活的向往和热爱之情。由于丰富的生活体验,使得她在表演中,做到了舞者与“孔雀”的灵与肉交融,用十指构成的雀头造型,或聚散,或开合,或屈伸,或折回,不断地变化,精微细腻地刻画了孔雀的机敏、聪慧和浪漫,看似孔雀“迎风挺立”、“跳跃旋转”、“展翅飞翔”,令观众叹为观止,印象隽永深刻。

2.4.2 注重表演技巧,准确表达作品的情感。结合舞蹈表演实际,笔者认为,特别要把握好力度与节奏。舞蹈中的“力”是发于“意”起于“情”的力,“力”是“本于心”的内在节奏激情内容,是舞蹈有生命的呼吸。演员要根据人物形象塑造的需要,以动作的动与静、虚与实,幅度的大与小,节奏的快与慢及其不断变化,把人物的内在激情准确体现出来。在动

与静、立与跪、下蹲与抱起等动作力度,在激昂、舒缓、快速、深沉的节奏变化中直抵每个人的内心深处,层层渲染,层层拨动每个人的心弦,撼动着每个人的心灵,给观众以强烈的视觉冲击。

2.4.3 注重外部烘托,增强情感表达的效果。一要善用音乐。音乐通过节奏、旋律、和声等要素来表达人的内心情感,在舞蹈整个过程中具有连接动作、表达情绪、体现个性、展现风格、烘托气氛、塑造形象等作用。它可以使身体的流动和感应达到水乳交融的效果,使舞姿显得更加生动而具有魅力。如《爱莲说》,大量运用了中国古典舞的节奏和韵律,优美的古筝音乐使舞蹈画面富有诗情画意,好多动作出现了头和身体的顺势扭动,小幅度的一些动作也正是表现出了那种害羞,想表现与不敢表现的内心的矛盾,动作节奏由缓到急,幅度由小到大,在行云流水般的音乐中穿插“亮相”、“刚柔相济”,使我们真正的感受到了一个中国古典女子身上那种韵味,给舞蹈和观众之间增添了感情的纽带。二要巧用灯光。灯光不仅可以概括与象征的手法突出主题、情景、人物与情节,还可以营造真实的时间与空间环境,突出主体的表达,带来宽广和深远的视觉感受,赋予色光以思想感情,使其具备艺术的感染力。如舞剧《海燕》,闪电般蓝色灯光布满舞台,利用色彩对比、颜色的冷暖对比,将平面舞台突出立体效果,进一步突出剧中所需要强调的人物和画面,随情节变化调动灯光的丰富光色,强弱、明暗、跳跃、闪动、快慢、变化等使剧情、表演、音乐和灯光融为一体,来增加舞剧的感染力和震撼力。三要精用道具。道具的运用可以引领观众进入剧中的规定情境,即时间、地点、人物和事件,体现艺术创作者所要求传达的情感与意旨。一条红绸、一朵荷花、一把剑、一把扇子、一条丝巾等等都烘托和反映了编创者增强作品效果的意图,也烘托和提示了舞蹈者的角色身份以及所处的时代和环境,显示了此时此刻舞者所要表现的意境和心情。三要妙用数字技术。随着社会的发展人们审美水平的提高,数字技术也渐渐列入舞蹈技术的行列,如灯光数字技术、旋转舞台数字技术、升降吊景数字技术、图像图形数字技术、烟雾数字技术、水帘喷泉等特效数字技术、音乐数字技术、音效数字技术等等在现场表演中,数字艺术能够以其特有的优势统一组织信息,能够高效、便捷、精确、灵活地反映人物丰富的精神世界,使复杂的艺术手段都能够轻而易举的给舞蹈剧目罩上一层具有感情色彩的面纱。

总而言之,舞由情生,情为舞之魂,两者是相互

联系、相互依赖、不可分离的统一整体,只有注重生活体验、注重表演技巧、注重外部烘托才能产生生动、真实、鲜明的艺术形象,才能将情感的“极致”推

向高潮,达到宣泄情感传达思想的目的,这样的舞蹈作品也才更具有深刻的艺术表现力、感染力和生命力,才能充分诠释舞蹈艺术之美。

注释及参考文献:

- [1]张明非.唐诗与舞蹈[M].桂林:漓江出版社,1996:43.
- [2]殷亚昭.中国古舞与民舞研究[M].台北:贯雅文化事业有限出版社,1992:86.
- [3]普列汉诺夫.普列汉诺夫哲学一著作选集:第三卷[M].上海:三联书店 1984:186.
- [4]黑格尔.美学[M].第1卷.北京:商务印书馆,1982.
- [5]胡尔岩.舞蹈创作心理学[M].北京:中国戏剧出版社,1994:171-173.
- [6]张华.舞蹈美[M].武汉:湖北教育出版社,1992.
- [7]赵洪恩,辛鹤江.艺术美育[M].石家庄:河北美术出版社,1988.
- [8]于平.中国舞蹈艺术[M].北京:人民音乐出版社,2002.
- [9]隆荫培.舞蹈艺术概论[M].上海:上海音乐出版社,2006.
- [10]孙景深.舞蹈艺术浅谈[M].北京:人民音乐出版社,2004.

The Expression of Emotion in Dance

——Promoting the Facial Expression and Adding the Beauty of Dance

SONG Xiao

(The Graduate School of Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350108)

Abstract: The essay gives priority to analyze the function of penetrating emotion of the dancer to increase the beauty of the dance itself on the basis of discussing the connotation of dance expression and the beauty of dance. It also proposes three notes which can enhance the effect of dancing emotion. Firstly, it is to pay attention to the experience of life and build up a stable foundation of feeling. Secondly, mastering the performing skills and expressing the emotion of works exactly are needed. Thirdly, it is very important to rely on the aesthetic effect created by outside scenes.

Key words: Dancing; Emotion; The beauty of dance