

想象在舞蹈表演中的重要性

刘杨 韩丹妮

(吉林艺术学院 吉林省长春市 130000)

摘要:舞蹈是肉体与灵魂相结合的艺术,是最能激发出观者对表演中情感上的共鸣。舞者在表演过程中需要运用肢体语言展现出舞蹈作品中的内涵所在,舞蹈作品之所以能看出不同的审美理想与情感,是因为舞者在表演中要发挥出自身头脑中对该作品的想象。但舞蹈表演不仅仅是单纯的肢体语言表达,表演中如果缺乏“想象”的加持,可以说是单调无味的肢体表演,观者在观看这种空洞的表演是不会激起情感上的波澜。所以,必须要将“想象”合理且正确的应用在舞蹈表演当中。想象即可以提升舞者的创作水平,还可以促进舞蹈意境多样化的发展、增强舞蹈情感的渲染力等。因此,本文首先简短的概述了想象的本质,其次具体的分析了舞蹈表演中想象的重要性,最后深刻的探讨了想象是如何运用在传统文化再现当中。

关键词:舞蹈表演 想象 重要性

一、想象与舞蹈表演想象的内涵

想象的本质是人们在头脑中建立新形象的一种心理过程,是放飞思想,天马行空。它是存在于人的大脑中一种非常特别的思维形式。从普通心理学中的解释来看,想象可以将人脑海里的存储的表象进行系统化的加工与改造,从而成为一种新的形象,其本质上是一种心理过程。是可以突破时间和空间的约束。在心理学中这种新形象就称之为“想象表象”。想象中出现的的事物形象,表面看起来,好像是超现实的,但深入分析一下,任何想象,哪怕是最离奇的事物形象,也仍然是以现实中已有的材料为基础的。想象的结果不论如何超脱现实或者如何丰富多彩,同样都是属于人脑的机能。人的想象是人的知识进化的重要条件。从生理机制的角度上来看,想象属于一种人体大脑机能,是将人脑中旧的联系通过相应的排列与组合,进而产生的一种新联系。人脑在想象的过程中所产生的形象可以不是当前事物的形象,也不是曾经感知过的事物的形象,但仍然是客观现实的反映。想象与人的知识、经验、思想意识有着密切的联系,人的意识内容也因此得到了丰富,同时,人自身的知识水平、社会生活经验以及意识对于想象的发展也会产生影响。我们人类的所有的新发现、新创造,都是从似乎尚未存在的事物中发展而来的。想象对于科学的发展、艺术的创作,以及广大人民的学习都非常重要。同样,在舞蹈表演中,“想象”也是一直贯穿于其中影响着舞者自身以及作品的发展,是舞蹈表演过程中精神部分不可或缺的一部分。它对于情感表达、人物刻画、意境构建等都起到非同凡响的作用。上文也曾提及到,想象与人的经历有着密切的关系,按照类型进行区分,想象可以划分为有意想象与无意想象。从舞蹈表演的方面来看,其想象基本上都是有意想象,在舞蹈动作设计上都是有计划性和目的性的。而舞者通过自己的表演,将这些有意想象所形成的舞蹈动作蕴含的内涵与情感全面展现出来。

二、舞蹈表演中想象的重要性

人们在想象的过程中所产生的形象可以不是当前事物的形象,也不是曾经感知过的事物的形象,但仍然是客观现实的反映。想象与人的知识、经验、思想意识有着密切的联系,丰富着人的意识内容,同时人的知识、经验和意识也影响着想象的发展。想象对于舞蹈表演是不可或缺的一部分,舞者在人物情感表达与人物形象的塑造,都需要想象的发挥,如果离开想象,只是一味的去模仿人物形象在整个表演过程中会如提线木偶般一样,使舞者肢体动作僵化,情感麻木,以及形象失去真实性。《西方现代舞史纲》对舞蹈表演中想象的重要性也进行了说明,书中指出,舞蹈演员在表演过程中,对于舞蹈当中人物形象的塑造以及舞蹈形象价值的展现,都需要通过良好的想象发挥才能够完成。

(一)想象可提升舞者创作水平

在舞蹈创作中,想象力也发挥着至关重要的作用,依托于想象,舞者可以对动作进行更加深入的艺术加工和创作,想象

也是舞蹈创作的基础和灵魂。想象不是天生的,它的培养与发展是与我们生活中对各种文学与不同艺术修养的积累是不可分割的。每一个舞蹈作品都需要舞者结合自己对该舞蹈的理解、思考、判断在此基础上得出结论并加以想想,同时与编导所传递的创作目的进行相结合,从而实现舞者对于塑造的人物形象及舞蹈片段的二度创作。只有舞者对动作进行持续不断地二次创作,才能够实现对舞蹈作品的丰富完善。但是想象力如果缺乏现实依据的话,就会导致舞蹈作品丧失其自身的艺术魅力。以著名的古典舞蹈作用《扇舞丹青》为例,该舞蹈的编导就通过大胆地想象构思,将我国的传统书画艺术与舞蹈动作进行融合,从而通过舞蹈将书画艺术的魅力进行动态化的展现,给舞者极大的再创作表演空间,充分地调动了舞蹈肢体的表现力,透过扇子的舞动,深入诠释舞蹈作品的情感,展现作品蕴藏的艺术魅力,实现舞蹈艺术构想。寻找承载着中国传统文化的根基,挖掘其蕴藏在中国传统书法。这个经典的舞蹈作品不存在任何的剧情冲突,同时也不存在具体的故事情节,整个舞蹈的设计都是以编导的想象力为基础完成的,从而达到了一个非常好的艺术效果。由此可以看出,想象对于舞蹈创作水平的提升是有着显著帮助的。

(二)想象可增强舞者对角色信念感

“想象”,来自于将想象中的事物具像化的能力,信念感,来自于表演时周围的人、事、物的激发,舞者在进行舞蹈表演的过程中是通过肢体动作、面部表情将人物形象和人物情感向观众表现出来的。在舞蹈剧目的表演当中,往往包含着很多的人物角色,舞蹈演员在表演的过程中需要对于舞蹈作品当中的人物形象有一个全方位的把控,充分发挥自身的想象力,对人物的思想情感进行把控,对舞蹈作品当中每一个人物塑造细节进行反复的推敲,从而将想象力的能动作用充分发挥出来,将舞蹈动作更加完美的展示给观众。一般舞者对于人物形象上的塑造主要是来源于生活上的经验,如果只是单纯依靠生活中的经验去模仿人物形象,欠缺对人物形象想象的再加工,在观者的视角里此人物形象会缺乏信念感及感染力,只感受到舞蹈动作和华丽的技巧。当舞者去刻意的记一些角色所展示的表情和动作的时候,总会有一些细节上出现疏漏,导致观者或者自己在表演中出戏。当学会运用对头脑中模仿人物进行想象与加工,相信自己就是角色的本身时,舞者的一言一行,一颦一笑都是符合人物逻辑的。做出的每一个反应或者动作不是因为这样可以表演出怎样的感觉,表达出什么样的情绪,而是遇到这种情况就会有这种反应。因此,在日后的训练中舞者要及时改变自己的观念,不能只是一味追求基本功及技术上的训练,也要重视其想象的运用,要将想象融入到训练和表演当中。应该多去观摩优秀舞蹈作品,并揣摩舞者在表演时对塑造的人物是如何加以不同的想象对其形象、情感的转变且让观者看到是具有信服力的,以及不同作品中角色的人物背景和作品背后不同的文化意蕴。此外,还可以加强与其他舞者的沟通与交流,以不同

的角度为切入点,为舞蹈角色的塑造提供全新的灵感与思路,进一步激发想象能力,最终塑造出更具信念感的人物角色

(三)想象可使舞者构建表演意境

著名舞蹈家贾作光老师就“意境”一词进行了精准地论述:“意境就是景与情的交融,客观的境与主观的意完善结合”,在这里,它包含着两方面:“意”,犹如一首诗,“境”,宛如一幅画,“意”往往代表的是艺术家们在艺术形象塑造过程中的主观思想感情。舞蹈本身是一种意境与形式非常考究的艺术表演,通过直观性、艺术性、动态化的肢体动作来传达情意。大部分舞蹈是在具有相对限制性的场景进行表演,在受到外部各方面条件的制约下,舞台场景通常无法与舞蹈作品中的意境做到切实还原,当面临此情况时,舞者需要借助想象再现出自己所需要的环境,在头脑中勾勒出与此舞蹈作品相符合的表演意境,使舞蹈在表演过程中达到具有意境美的审美效果。例如,经典的舞蹈作品《爱莲说》,创作启发来自于北宋文学家周敦颐的《爱莲说》,它承载着浓厚的诗情画意,并寄托了作者对莲花高尚品格的思想感情。其实莲花并无意识思想、语言和行为,它是属于静态化的事物,而人则是动态变化的动物,与莲花截然不同,是具有主观的思想。舞者如果在表演时想将莲花的形象自然生动的呈现出,就需要舞者通过丰富的想象来完成动作之间的自然交互。通过运用手部做小五花动作绕于胸前,配合后腿微翘,上身向后倾斜,形成“莲花”形,来想象并理解这是莲花的缠绕与交织,借助手臂的运动变化和局部自然变化,可以想象和表现莲花在池塘中自由伸展、缠绕和弯曲时的变化。《爱莲说》这个舞蹈本身的创作构思,绝不仅仅是将诗句转化为舞蹈动作,而是深刻领会诗句当中对于莲花品性的描写,通过一种很特别的写意风格来展现意境。将诗句中对于莲花的称颂,利用古典舞的技术动作进行完美诠释,按照诗中对荷花外形和气质的描写,着重强调莲花“出淤泥不染,濯清涟不妖”的君子品德,展现了东方丽人的高洁古雅之美。丰富的诗意气韵和象征性的叙述手法使《爱莲说》舞蹈作品在意境上得到了升华。

三、想象在传统文化再现中的运用

(一)艺术形象的立体化

我国有着灿烂悠久的历史,如何创造性转化、创新性发展,是需要舞蹈艺术工作者们不断探索和学习。中华文明因舞蹈的存在而多姿多彩,而舞蹈是转瞬即逝的时空艺术,在我国古代有很多丰富的历史文化艺术,由于缺乏古代舞蹈动态资料,在对古代舞蹈创作过程中我们会通过图腾、壁画、诗画等,通过想象创造性的复活图腾以及壁画中的舞蹈形象。比如敦煌莫高窟 220 窟的壁画《东方药师经变画》壁画中药师七佛伫立的宝台下,舞伎们脚踏小圆毯、衣带飘舞、纵横腾踏的胡旋舞的舞姿形象。因胡旋舞已经失传已久,没有实质的动态影像资料可以作为参考,我国舞蹈工作者便对敦煌莫高窟壁画中的敦煌乐舞艺术进行系统化的研究,并以此为依据,结合现代的审美,加以舞蹈工作者本身对敦煌胡旋文化绚丽的想象,创造性地“复活”了壁画上“扬眉动”“弹指移项”“扭胯蹶臂”、“腾踏旋转”的动人舞姿。所创造出的胡旋舞在视觉上更贴近当下大众对胡旋舞的理解和想象。让胡旋舞艺术更具有生活化、生动化、具体化,从静态走向动态,通过想象力的加持复活了失传已久的胡旋舞,让更多的人能够领略到敦煌胡旋舞文化之中的美好与内涵,仿佛真的遇见那个繁华包容的盛唐,重现了那片盛世净土。

(二)舞蹈创编的多元化

想象力作为舞蹈的灵魂,如果一个舞蹈缺乏想象力的话,就会导致整个舞蹈非常的平淡,缺乏艺术观赏性。随着时代的发展,中国古典舞作品也需要吸收我国更多优秀的传统文化元素,并将作品的题材和内容进行其想象等方面创新。在我们通常所见到的中国古典舞剧目中,作品的取材大多源于神话故事、民间传说、历史名人传记等。而女子古典舞剧目《唐印》

在选题上是较为新颖独特的,选取一个出土文物——唐三彩仕女俑作为人物形象,借助唐三彩仕女俑从雕塑到复活的所见所舞,一窥大唐丰腴自信,奔放瑰丽的历史风貌。唐三彩仕女俑本身就是展览在博物馆中的一件历史文物,编导在创编过程中通过观看史料并且融合自身对唐代的想象。才让观者以唐三彩仕女俑的视角领略到唐朝的风貌,看到那里的人们把酒言欢、作词写赋、逗鸟赏花,处处充满着繁华、富饶、开放的气息,挥洒出编导心中的大唐盛世。这部舞蹈作品抓住了女俑雕塑肢体僵硬的特点,从女俑复活之初到完全复活,再到回归女俑雕塑的过程中,人物形象的转变处理的十分细腻流畅。这都是得益于编导对作品进行大胆想象与创编。在中国古典舞的不断探索与发展,以及对中华历史给我们遗留下来的珍贵的史料、绘画、文物等。会慢慢地寻找到属于不同时代的舞蹈语言,而通过编导与舞者的想象,将舞蹈作品背后已有的文化转变成更符合新时代下年轻化的表达,进而让观众更加充分地领略到不同时代的舞蹈文化与现代审美的碰撞。

(三)文化美学的传承性

我国大多数舞蹈作品都是在尊重中国传统文化美学的前提下结合想象所创作出来的,多以古代壁画、历史文物、美术作品、诗词歌赋等为线索进行加工与提炼,且注重于传统文化的传承。在舞蹈作品创作中要多从历史的宝库中发掘出丰富的文化素材并加以运用,开拓创新出中华民族文化精神。例如《只此青绿》作品便是如此,它是一部舞蹈诗剧作品是源自古代名画《千里江山图》为创作灵感。编导运用丰富的想象力将舞姿造型与服饰的结合模拟出画中的山峦,开篇的第一个造型中,舞者双袖下垂,展现的是山脉的纹理,之后舞者转身,给观众一种山峰迎面而来的视觉冲击。之后舞者出脚,重心下移,展现的则是山峦的动态变化。通过舞者动作的精妙变化,将山峦的层峦叠嶂充分地展现了出来。舞者在作品中展现出身体的状态是往下沉的,特别像中国山水,力量是往下沉的。在很多静态的舞姿画面里,会让观众感受到她们的肢体、裙摆、流动的队形,都具有山石的棱角、有山水相依的感觉。通过她们整齐而又有力度的动作,你能感受到千里江山那种雄伟的、那种有力量的魂魄感。给观众带来了一场震撼的视觉盛宴。同时,在舞蹈表演中,观众也能够更加深刻的了解到《千里江山图》,对于中华文明的根系和意义也有了更加深刻的了解。

结语

综上所述,在舞蹈表演过程中,想象是至关重要的组成部分,而每个舞者的想象都是有所不同的,舞者在具备一定的想象后能够帮助舞者提升作品创作水平、增强舞者对角色信念感、构建表演意境等,能够很好的去弥补自身对生活经验不足的问题。因此,在日后进行舞蹈表演的过程中,要科学有效的运用想象,注意找准想象与舞蹈表演的契合点,驱使想象为舞蹈表演更好的服务,增加舞蹈表演的艺术魅力。还应多去提升文化知识的积累,以呈现更具艺术特性和审美特点的舞蹈作品,使舞蹈艺术迸发出新的生命源泉。

参考文献:

- [1]平心.舞蹈表演心理学[M].上海:上海音乐出版社,2013.
- [2]吕艺生.舞蹈美学[M].北京:中央民族大学出版社,2022.
- [3]郑雨田,林枫苑.简析想象力在舞蹈表演中的重要性[J].艺海文艺出版,2015,(10):110-112.
- [4]马耀保.想象力在舞蹈表演中的重要性[J].北方文学,2018,(6):105-106.
- [5]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):287.

姓名:刘杨(1972.04-);性别:女,民族:汉族籍贯:吉林省长春市,学历:研究生,毕业于吉林艺术学院;现有职称:教授;研究方向:舞蹈表演与教学研究。