

心理因素对舞蹈与影视作品的影响

刘杨 段欣媛

(吉林艺术学院 吉林省长春市 130000)

摘要:心理因素对舞蹈与影视作品在编排创作、角色诠释、呈现效果等各个方面都产生一定的影响和效果,且两者间关系紧密、相互作用。因此,本文将个性化的心理活动和多样化心理需求为切入点,以演员的角度探究对角色形象的表达,以编导和观众的角度对舞蹈与影视作品的创作与呈现进行解读,以作品的角度感知留白效应与心理活动的关联性及其对作品的推动效果,从而深入探究心理因素对舞蹈与影视作品的内在影响和产生的实际优势。

关键词:心理因素;心理活动;舞蹈与影视作品

一、角色形象的表达

角色的完美塑造源自于演员内心的情感积淀和心理认知过程的建设,以及对角色深入感知后两者间心理距离的相互贴近,从而让角色更加鲜活并富有层次感。演员所诠释的心理活动,即角色所应具有的本能反应,只有全面理解角色的心理历程,再加之演员本身在生活中的所观所感,并通过内在的吸收和消化、理性与感性的调和平衡、二次创作的延展与创新,才能让角色发挥出最大的魅力。因此,心理因素的运用对角色形象的塑造起到重要的作用。

(一) 演员与角色间的理解碰撞

由于舞蹈与影视作品两者间表达形式的差异性,演员的心理构建还是存在一定的异同点,舞蹈作品是以演员的肢体语言构成,因此演员对角色的表达还是较为抽象化,影视作品的呈现是以画面、声音、镜头、蒙太奇等元素构成,相较于舞蹈作品更加具像化。同时,每个人的理解不同所以在不同情境下情感抒发的切入点、内心活动向肢体语言的转换形色各异,因此,心理因素的影响与运用在演员与角色间的交融中发挥了重要作用,需要演员与角色在剥离与贴合同达到平衡效果,这样才能更好的诠释角色本身。

舞蹈作品中角色的肢体语言表达既是情感烘托,也是表达限制,正因它的特殊性,演员需要建设强大的心理活动、复杂的心理系统来进行角色的塑造,在理性的控制和调整中更好的展现角色的美感,也可以应对一些突发的情况,让角色保持完美的状态和形象。影视作品中演员需以编剧的视角输出、观众的视角体会、自身的视角代入,其中的平衡关键是通过演员来进行调和,同时在与角色相融的基础上,表演技术也是关键一环,加之对手演员的反应产生相应的心理刺激,从而在自我的心理暗示中让角色达到饱满的状态。

体会与角色紧密贴合的心理活动,也是演员代入其中的重要突破口,丰富的心理活动带动演员情绪与状态的投入,从而进一步增强角色的真实感。舞蹈与影视作品背后所富有故事性、画面感的创作背景,通过剧本围读、角色探究、演员对戏等移情和共情的方式,将深厚的渊源通过自己的解读方式埋于心底进行理解转换,或通过肢体语言阐述出来,或通过表演状态娓娓道来。同时,以局外人的视角和方向对角色进行分析后,在对所刻画的人物形象进行细致研究的基础上,也需从观众的角度再次解读作品,并在表演中将感性与理性相融合,做到既贴合角色本身,又靠近观众心理,通过在真实与虚拟的碰撞中所产生出的心理距离感和想象空间感,来造就艺术形象所带来的美感。

(二) 演员在角色中的二度创作

在作品中角色的完美塑造,一定程度上也推动了整部作品的发展,其中演员对角色的二度创作,更是不可或缺的。角色的二度创作离不开演员的心理潜意识和空间想象力,两者的形成基础更是依赖于心理因素的影响,它需要演员深度剖析角色的心理活动及潜意识下的本能反应和心理欲望,才能更好的了

解舞蹈作品中动作的动势、影视作品中呈现的状态,以及舞蹈与影视作品背后的创作角度和意义,在此基础上再加之自己对角色所产生个性化的想象和理解,从而让角色在演员的二度创作中展现的更加游刃有余、鲜活灵动。

舞蹈中的二度创作更多是舞蹈演员对情感的再次分析和解读,强调的是内心的情感构建向肢体语言呈现的转换,并通过个性化的解读方式引出舞蹈动作的不同呈现效果。由于各人体会和内心解读的不同,以及在面对同一情况下潜意识和思维想象有所差别,所以在舞蹈作品中不同演员出演同一角色,动作上的细节处理、情感上的呈现角度都略有不同。影视中的二度创作更多是影视演员在通晓角色背景及整体故事的基础上,将角色更深层次的内涵通过演员本身的理解挖掘出来,一方面将自己代入角色并进行深入思考,另一方面站在第三者的角度进行二次解读,并通过增添人物角色的习惯性动作、情感表达的细化处理、面对情况的生活化状态等对角色进行二次创作,强调的是将丰富的心理活动转化为角色本身,让剧本中的人物形象更加富有鲜活感和真实性。

通过即兴舞蹈的引导和解放天性的铺垫,可以对舞蹈和影视演员的二度创作带来很大的帮助,演员在训练中可以充分发挥想象、释放情感,以及积累心理活动的素材,从而在创造性的思维中锻炼演员的共情、移情和塑造角色的能力。

二、创作与呈现的解读

从创作的角度入手,作品的创作源自于编导心理活动,其整体的编排思路、内容展现、逻辑层次均受其心理因素的影响和引导,同时在排练时向演员渗透思想内容、强化角色共鸣感,也是一种心理上的暗示。从观众的角度出发,作为第一视角对作品产生的直观感受和情感共鸣,以及第三视角对作品产生的理性判断和深入解读,都来自于观众本身与作品进行的内在沟通与心理碰撞。因此,从心理层面解读作品的创作与呈现,进而深入感知潜在的自我实现和时代价值。

(一) 编导的心理呈现

作品的最终呈现状态,既是编导心理活动最大化的释放,也是自我实现的载体。或反映大环境背景下时代的现实意义,或挖掘容易被忽视的社会形态,在创新中追求时代的写实感,在叙述中强调整体的朦胧感,编导将内心想要表达的欲望、想要传递的思想理念、个人追求的三观价值全部融于作品之中,这些心理因素也同样影响着编导在创作作品时的框架结构和切入视角,同时也成为作品具有独特性和唯一性的重要因素。

舞蹈作品的创作中,编导将真实的心理感受转化为抽象化的肢体语言,并结合观众对舞蹈艺术的审美心理,让观众在艺术的氛围下,体会到作品背后的现实意义和深刻内涵,在摆脱形式化的束缚下,通过肢体语言释放自己的内在情绪和心里感触,进而实现编导的个性自由和心灵解放,也让观众在舞蹈作品的呈现中与编导产生心理上的共鸣之感。影视作品区别于舞蹈作品的舞台直观感受,需要通过银幕来向大众进行作品传递,它的最终呈现也是定格化且不可逆的状态,因此在作品编

创的过程中编导需提前揣摩观众的心理活动,把握住大众基本的心理需求,以及在各种欲望下的心理本能,与此同时再贴合自己的情感表达、故事情节和内在底蕴,并重新解构整体框架和逻辑思维,从而找到对观众更具吸引力的画面内容和人物形象,让作品成为观众更好的移情载体。

编导与演员间的互动沟通与作品的最终呈现效果是密不可分的。在排演的过程中编导可以通过心理引导和心理暗示的方法,让演员对角色和情节产生共情和移情的审美心理现象,从而帮助演员更快的进入状态、更好的代入角色。同时,在说戏交流的过程中编导可以直观的表达出角色和故事背后的创作背景,演员也可以在理解角色的基础上提出自己的解读看法,两者在心理和思维的有效互动中既会给编导带来更多的创新切入点,也会让演员对角色进行更好的诠释。

(二) 观众的第三视角

观众作为作品的欣赏者和观察者,区别于演员在表演过程中强调对角色的贴合感,以及编导在创作过程中强调对作品整体的协调感,是介于两者之间一种的状态,既在欣赏过程中对作品进行客观直接的反馈和探讨,又跟随着作品的步伐逐渐深入角色和情节,追寻强烈的氛围代入感和角色共鸣感,从而形成融入作品且独立思维的第三视角解读方式。同时,运用好观众与艺术间的空间距离感,通过观众个性化的心理建设,达到不同的解读方式及结果,强调将理性与感性相结合,不拘泥于观众与作品情感上的呼应,而是在理性思考中受到思想上的感悟和启发,进而更深入理解作品背后所蕴含的思想内涵和意义。

舞蹈作品是通过舞台的环境氛围和演员的实景渲染,给观众带来直观的感受,从而在宏观的角度感受舞蹈作品整体的魅力,在微观的角度将舞蹈语汇通过心理解读,从抽象的肢体语言向具象的情感语言进行转化。观众自由的代入或跳出作品,并对作品进行心理分析,从不同角度理解作品所想表达的故事走向、演员的情感抒发、舞蹈语汇所带来的艺术美感等,作为欣赏者和观察者始终保持一种探讨的态度和多维度的思考。影视作品是通过镜头语言的叙述和银幕中画面的呈现给观众带来视觉冲击感,观众跟随着情节的发展逐渐将自己代入其中产生共情之感。正是因为影视画面抓住每个人不同的心理活动和情感经历,观众受心理因素的影响穿梭于不同视角感悟作品,对作品的内在解读和心理影响各有千秋,因此也会给作品的后期宣传创造更大的可能性和更广泛的传播性。

三、留白效应的推动

在作品中运用留白艺术手法既延伸了作品的意蕴之美、丰富了作品的整体层次感,也在观众欣赏作品的过程中巧妙运用其空间想象力而进行心理引导和暗示,因此留白也是作品与观众进行心灵互动的一个完美契机。利用留白的空间感让观众在不知不觉中产生心理认同感,并与作品进行更深层次的理解体会和思想交流,从而引导观众以自己的心理活动为铺垫产生联想和思考,挖掘出作品潜在传达的文化底蕴,以及其背后的现实意义。

(一) 增添作品中的意蕴

作品中的留白处理与中国传统文化中的美学观念和哲学思想相呼应,同时留白的运用增添了作品的意境美,也让其中的情感表达更加具有层次感。观众在不同层次的表达中充分的将自己的心理活动与作品中表达的情感相互碰撞,并在其中体会想象带来的空间画面感,在意境画面中领悟东方的含蓄之美,在情景交融、虚实相生中感知作品背后的深意。同时,进一步展现其留白画面所带来的艺术魅力和更深度的文化底蕴,让观众与之产生审美心理上的共鸣,也让作品的整体呈现更加意蕴悠长。

舞蹈与影视作品中留白的运用都让其作品更加富有美学价值和意境之美,但由于舞蹈作品与影视作品最终呈现的状态和效果不同,所以两者间的留白处理具有一定的差异性。在舞蹈

作品中肢体语言弱化处理的同时强调演员的情感抒发、舞蹈演员在静态回眸中的眼神传递、造型动作静止后音乐的延伸叠加等等都是舞蹈作品中的留白处理方式,尤其是在作品中舞蹈演员缓步平稳的向舞台深处走,其中给观众带来的视觉拉扯感,以及渐行渐远的空间氛围感,更加突出了留白的意蕴美,也让观众在其含蓄的表达中通过回忆或联想找到心中的答案。在影视作品中景物镜头的运用、次要景物的焦点虚化从而突出主体部分、开放式结局所带来的戏剧化和悬念感等等都是影视作品中的留白处理方式,其中景物镜头是画面留白处理中常用的形式,通过景物镜头观众可以更快的代入到作品的环境中,也可以将在观看过程中所积累的内心情感进行短暂的抒发和释放,它是对故事情节的一种铺垫和延续,更让观众在其意境美中进行深层次的思考和感悟。

(二) 抓住精神上的共鸣

心理留白效应更好的推动了观众与作品间的深度沟通与交流。观众根据作品的前期铺垫,产生强烈的代入感和丰富的心理活动,是作品向观众进行输出的过程,而留白效应的运用则是让观众将感知和接收到的情感因素,结合自己的人生经历和内在体会,进行进一步的整理和回忆,是观众内在吸收消化的过程。与此同时,观众也会因留白效应所产生的画面空间感和心理距离感,而触发内心深处潜在蕴含的思想活动,从而让两者间情感和心理学上的共鸣感达到顶峰状态。

舞蹈与影视作品中的留白处理是观众与作品间的一个双向解读,在不同阶段会产生不同的效果,或对之前的片段进行二次解读,或为后面的情节设下伏笔,观众可以在其中找到属于自己的个性化解读。观众也可以将作品中的留白画面作为平缓情绪、整理思绪的一个阶段,留白带来的空间距离感可以引导观众将之前埋下的伏笔和情节线索主动的串联在一起,给观众一个与作品思考互动的空间,令其注意力始终保持在作品当中,从而在欣赏的过程中潜移默化的产生心理上的认同感和精神上的归属感。并且,留白效应在增添舞蹈与影视作品美学价值的基础上,更好的抓住了观众求知探索的心理欲望和精神需求,在观看影视作品时,自己当下的心理活动刚好被作品侧面展现出来;在欣赏舞蹈作品时,通过自己的理解体会突然明晰作品背后的深意,观众也因此作品中收获了满足感和成就感。

四、结语

通过对心理因素的剖析和了解,可以对舞蹈与影视作品的构思创作和最终呈现带来深刻的影响,并且从作品编创、演员表达、观众解读等不同角度入手,对心理活动的剖析、内在情感的积淀和心理特征的运用始终贯穿在各个环节之中。因此,只有对自己和他人的心理因素和本能需求进行了解,从心理学的角度出发探究大众心理活动的内在变化和个性化的心理过程特点,并以此为铺垫创作作品,让观众在欣赏过程中更容易与之产生心理上的交流互动和情感上的移情共鸣;让作品在最终呈现上通过心理距离的建设创造想象空间;让演员在对角色诠释上可以更加贴合角色的需要、更加自如的完成演员与角色间的间离效果,进而让作品在心里因素的影响下更加富有层次感和意蕴美,成为永恒的经典。

参考文献

- [1] 平心. 舞蹈表演心理学[M]. 上海音乐出版社, 2013.
 - [2] 朱一起. "留白"手法在影视艺术中的表意效果[J]. 新闻研究导刊, 2016(17):2.
 - [3] 白宇松, 张玥, 张曦. 浅谈编导与演员的互动关系[J]. 青年文学家, 2012(18):1.
 - [4] 马云. 演员的二度创作探析[J]. 大观:论坛, 2020.
- 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。