

关于舞蹈表演的想象空间和无意识空间研究

李炳辰

中国艺术研究院 舞蹈所, 中国·北京 100000

【摘要】舞蹈是人类用优美的肢体语言来表达自己思想情感的一种重要方式。在大多数人的心中舞蹈动作是表达舞蹈的全部, 这种想法显然是片面的。舞蹈是一门特殊的艺术形式, 舞蹈表演者的内心活动和思想情感会在很大程度上影响到他们舞蹈动作和舞蹈表演的效果。而想象和无意识是舞者在表演过程中的两个心理空间, 这两个心理空间能够对舞蹈演员的肢体动作和舞蹈语言产生直接或间接的影响, 进而影响着舞蹈表演、舞蹈交流、舞蹈传播、舞蹈鉴赏等功能。基于以上分析, 本文主要对舞蹈表演中的想象空间和无意识空间进行分析和探讨。

【关键词】舞蹈表演; 想象空间; 无意识空间

动作和语言是人类传递思想和表达情感的两大重要途径, 我们可以将人类的动作分为功能性动作和表现性动作这两种形式, 其中功能性动作是人类根据人体运动规律所作出的最自然的动作, 而表现性动作是人类根据内心情感状态和心理活动的态势所表现出的动作, 舞蹈属于表现性动作的范畴, 但又带有功能性和目的性。在舞蹈表演中舞蹈演员们往往会将内心情感活动, 外化为肢体语言, 通过放大、扩张着重表现出来, 并对肢体动作进行逻辑性和目的性的加工, 形成了众多的装饰联合性动作、表现性动作和说明性动作, 继而构成了优美的、富有情感的舞蹈作品。因此, 在舞蹈表演中, 舞蹈演员的舞蹈动作在很大程度上会受到他们内心活动的影响。舞蹈表演实际上是舞者想象—体验—再现的过程, 而在这一过程中舞蹈演员会逐渐进入到想象空间和无意识空间。鉴于此, 本文重点分析舞蹈表演中的想象空间和无意识空间, 力求达到研究的目的。

1 舞蹈表演的想象空间

1.1 生活—舞蹈表演想象的源泉

艺术源于生活, 任何一种艺术表演形式都是对生活的提炼和加工, 舞蹈表演同样也是如此。每一个舞蹈作品从题材的选题到动作的提取都离不开生活元素, 舞蹈动作的形成也是舞蹈编导在对社会生活观察、体验、感受、思考和分析的基础上, 再将自己对于生活的理解和内心变化, 进行有意识、有倾向的艺术加工的过程。舞蹈编导会用舞蹈动作将内心活动进行形象化、物化和立体化, 并确定出思想鲜明、形式完整和情感丰富的舞蹈主题。然后, 再根据设定的主题, 充分发挥自己的想象力, 利用舞蹈专业知识, 设计出符合逻辑性和具有代表性的艺术形象以及不同的肢体动作和环节篇章, 舞蹈作品的创作过程才算最终完成。例如, 舞蹈作品《小溪、江河、大海》就充分体现了舞蹈与生活的深度融合。舞蹈编导通过丰富的想象力和艺术表现力, 将舞蹈演员幻化成水滴, 一滴水、两滴水逐渐汇集成小溪, 流入江河, 并最终汇集到大海。该舞蹈作品的成功之处在于舞蹈编导将自己对生活的观察和感悟, 通过想象的方式, 将自己的情感进行了物化, 实现了从内化到外化的目的, 进而用舞蹈动作来表现大海的世界, 是艺术创造的结果。

1.2 舞蹈内容—动作设计的基础

舞蹈动作的设计必须要基于舞蹈内容, 不论如何高超的舞蹈

技艺都必须要为反映现实生活和表现人物情感而服务。缺乏舞蹈内容的舞蹈动作, 即便是难度再大, 技艺再高, 观众也难以拍板叫绝。只有在具有明确主题、丰富情感的舞蹈内容下的舞蹈动作, 才能够让观众在欣赏舞蹈的过程中, 通过舞蹈表演营造的舞蹈氛围, 创造的舞蹈意境, 联想自身的经历, 并产生情感上的共鸣和心灵上的触动, 继而将舞蹈表演的情节性、艺术性等美学价值充分的体现出来。否则, 舞蹈肢体动作只能沦为娱乐性质的炫技表演, 观众的代入感不强, 体验差, 除了视觉上看到空乏的舞蹈技艺表演, 没有任何的想象空间, 致使舞蹈的靈魂、品格和魅力完全丧失, 最终所呈现出的舞台效果自然不尽人意, 更达不到舞蹈表演、舞蹈交流和舞蹈传播的目的。因此, 舞蹈技艺的选取和运用必须要服务于人物刻画和情感表现, 舞蹈表演中的想象必须要始终贯穿于舞蹈创作和表演, 这样才能够确保舞蹈作品能够给予人们无线的想象空间。

2 舞蹈表演的无意识空间

从心理学角度观照, 我们可以将人类的心理活动分为有意识和无意识两大类, 其中有意识的心理活动是指人们为了达到某种目的而进行的心理暗示或心理安慰, 比如学生在考试之前会在心理进行自我鼓励, 以期望在考试中取得好成绩。而无意识的心理活动是指人们不由自主、不受控制, 在自然而然的状态下所进行的心理活动, 比如人们高兴时就会不自觉的眉飞色舞等。

舞蹈表演中的无意识空间是指舞蹈演员忘我的舞蹈表演。舞蹈演员经过技艺的打磨和反复训练, 产生了由量变到质变的过程, 达到了物我两忘、人角合一的高超境界。舞蹈是对日常生活进行提炼、加工、浓缩和升华后所形成的一种艺术表现形式, 其中包含了人类有意识、刻意的创作, 同时也包含了人类无意识的动作表现。当舞蹈演员经过无数次反复的练习后, 一旦他们听到配乐后就会下意识的作出相应的舞蹈动作, 这一心理过程就是舞蹈表演中的无意识空间。在舞蹈表演中有意识的舞蹈表演和无意识的内心空间是否存在矛盾呢? 实际不然, 舞蹈演员塑造舞蹈形象是循序渐进和不断深化的过程, 需要经历以下三个层次:

第一个层次, 初步了解。舞蹈演员需要认识、了解和掌握舞蹈表演中的每个动作, 并经过反复的训练, 实现量的积累。第二个层次, 熟练掌握。能够对每个舞蹈动作烂熟于心, 通过舞蹈动作能够领会和感受编舞者的创作意图。第三个层次, 融汇贯通。经

过量的积累,实现质的飞跃,能够将所有的肢体语言化为无形的下意识反映,在舞蹈表演中能够做到人角合一。由此可见,当舞蹈演员经过有意识的反复多次的训练后,才能够实现形体和心灵的深度融合,并在舞蹈表演中进入到无意识空间,将舞蹈动作转化为扮演角色的潜意识行为,让观众从舞蹈表演中感受到角色内心情感世界的自然流露,使得舞蹈表演更具表现力和感染力。

在舞蹈表演中,舞蹈演员要想顺利进入到无意识空间,不仅需要具备娴熟的舞蹈技艺,同时还需要将自己的内心活动转化为塑造形象的心路历程。这就要求舞蹈演员需要具备积极的心理准备和充足的知识积淀,能够将自己置身于角色所处的环境,设身处地、换位思考,掌握角色的思维方式和行为习惯。与此同时,舞蹈演员还需要具备丰富的想象力、敏锐的舞台应变能力,这样才能够用极具表现力的舞蹈语汇和肢体语言完成从演员到角色的思想形象转变,并最终将舞蹈作品完美的呈现出来,给予观众良好的观感。

3 舞蹈表演中由想象空间进阶到无意识空间的策略

将有形的角色扮演幻化为内心无意识的表演,是舞蹈演员提升舞台表现力和感染力的关键。这就要求舞蹈演员需要经过刻苦训练和反复揣摩,全身心的投入到舞蹈表演中,实现由想象空间向无意识空间的进阶,具体舞蹈演员可以从以下几个方面着手:

3.1 强化学习

舞蹈演员不仅需要具备高超的舞蹈技艺,同时还需要具备较高的文化素养,这样才能够更好的领悟舞蹈动作背后的文化和思想情感。因此,舞蹈演员在日常训练中应学习有深度、有营养、有价值的理论知识,扩充知识面,提高自身文化涵养。比如,学习历史知识,了解舞蹈艺术的发源和传承历程;学习传统文化,提升自身的文化素养;学习哲学,汲取古今中外哲思先贤们的思想智慧,净化心灵;学习艺术文化,博采众长,提升自身的艺术修养。

3.2 理论与实践相结合

舞蹈是一门具有较强实践性和综合性的艺术,需要舞蹈演员将所学的理论运用到舞蹈表演实践中。这就要求舞蹈演员多采风、细观察、勤思考,学习更多的舞蹈表演技巧,并在舞蹈表演实践中进行比较练习,融汇贯通,实现国内外舞蹈技艺的结合,古代动作技巧和现代的结合,以此来提升自身的舞蹈实践水平。另外,舞蹈演员还应坚持由内到外、神形兼备、统筹兼顾的原则,注重对舞蹈角色内心戏路的揣摩,这样才能够将形象刻画的入木三分。

3.3 持之以恒

舞蹈表演中的无意识空间是量变向质变的重要体现。这就要求舞蹈演员持之以恒,坚持不懈的刻苦训练,熟练掌握各种舞蹈动作技巧,将舞蹈动作转化为自己下意识的动作。因此,身为舞蹈演员必须要具备能吃苦、不怕累、不惧困难的品质,同时还需要具备不破楼兰终不还,不达目的不罢休的决心,这样才能够获

得成功,成为舞蹈上的精灵。

3.4 注重细节

同一个角色,不同舞蹈演员所塑造出了的形象是不同的,艺术家们往往能够将角色演绎的传神到位,而普通演员所演绎的角色却缺乏感染力,这与细节表演有着非常密切的关系。艺术家们能够抓住角色的细微之处,进而将角色刻画的入木三分。因此,舞蹈演员在日常训练中,必须要克服“过得去”、“差不多”的侥幸心理,要养成精益求精的良好习惯,不能忽视一个细节,不能放松一个环节,一定要确保每个舞蹈动作都细致到位。

3.5 总结反思

每一次演出都是宝贵的经验,不论演出成功与否,都值得每位舞蹈演员去好好总结和反思。这就要求舞蹈演员在每次舞蹈表演结束后,做好检视回顾工作,对表演中的优缺点进行认真总结,梳理成功经验,分析失败原因,明确改进方向,采取具体措施,以此来提升自身的舞蹈技艺。

4 结语

综上所述,想象空间和无意识空间是舞蹈表演中舞蹈演员的两种心理空间,这二者对于舞者舞蹈动作的产生和表现起着决定性的作用。因此,舞者必须要加强对舞蹈表演中想象空间和无意识空间的研究,并不断丰富自己的思想情感,在舞蹈表演中充分发挥自己的想象,进入到无意识的忘我境界,只有这样,所呈现的舞蹈作品才能具有无限的生命力和感染力。

参考文献:

- [1] 陈晨. 心理素质在舞蹈表演中的重要性[J]. 大舞台. 2014(10).
- [2] 黎滢. 体验对舞蹈表演及演员的影响与作用[J]. 大众文艺. 2016(15).
- [3] 马斌. 浅谈舞蹈表演中的情感表达[J]. 大众文艺. 2015(10).
- [4] 邵茹. 试论舞蹈演员素质的提升[J]. 大众文艺. 2017(23).
- [5] 王明权. 论舞蹈表演中的舞蹈演员情感培养的重要性[J]. 西部皮革. 2018(14).
- [6] 蔡蕾. 浅析舞蹈表演中面部表情的特征及作用[J]. 戏剧之家. 2017(14).
- [7] 拉日措. 试析舞蹈演员的表演意识[J]. 明日风尚. 2018(23).
- [8] 王佳. 浅谈舞蹈演员如何把握人物情感[J]. 大众文艺. 2012(15).

作者简介:

李炳辰(1975.11—),男,汉族,籍贯:山西大同,毕业于北京舞蹈学院,学历:大学本科,学士学位,专业:中国民间舞教育,职称:国家二级演员,研究方向:中国民间舞表演与教育。