

舞蹈表演情感表现力的提升方案研究

高婧

(江西省歌舞剧院有限责任公司 江西省南昌市 330008)

摘要: 舞蹈表演艺术讲求舞者将肢体作为媒介,用于传递创作情感,要求舞蹈艺术在艺术展现形式与创作情感形成统一,其中舞蹈演员是最为关键的核心枢纽。舞者全情投入地参与到舞蹈表演环节,会呈现出截然不同的意境。在舞蹈表演环节,观众不仅欣赏舞者的优美舞姿,同时关注舞蹈当中所呈现出的情感元素,对舞蹈表演的情感表现力提出更高要求。基于此,本文分析提升舞蹈表演情感表现力的重要性,并且提出与之相应的提升策略,供广大相关人员参考。

关键词: 舞蹈表演活动;情感表现力;重要性分析;提升策略分析

引言:

舞蹈表演是一种以肢体语言为基础的表演艺术,不仅对舞蹈演员的舞蹈功底具备较为严苛的要求,还要求表演活动极具情感表现力,可以充分展现出作品当中所蕴含的情感元素,借助一系列真情实感,打动现场观众。结合目前形势而言,国内舞蹈演员普遍具备扎实的舞蹈功底,但在作品的情感表现力方面仍然存在些许问题有待改善,因此为更好地推动舞蹈表演艺术发展,在舞蹈表演环节提升舞者情感表现力刻不容缓。

一、提升舞蹈表演活动情感表现力的重要性

(一) 营造优美的舞蹈意境

优秀舞蹈作品不仅需要舞者拥有过人的舞蹈技艺以及优美的身姿,更为关键的是舞者是否将舞蹈作品的灵魂充分呈现出来。为实现这一目的,舞者需要结合舞蹈主题、现场灯光、音乐元素以及自身优势出发,科学设计舞蹈动作,充分展现舞蹈作品的独特魅力。舞者苦练舞蹈功底,可以确保自身在肢体层面更好地契合舞蹈作品主题^[1]。但需要注意的是,在此基础上,舞者需要针对舞蹈作品的创作情感展开深度分析与综合性考量,参透舞蹈的深度内涵,这样才能展现出舞蹈作品的艺术魅力,营造优美的舞蹈意境与舞蹈作品创作者产生心理层面的共鸣。但结合目前形势而言,多数舞者更加关注基础舞蹈技巧训练,而对舞台表现力以及情感表现力则缺乏应有的重视,殊不知情感表现力是舞蹈表演活动的灵魂所在。通过提升情感表现力这种方式,不仅可以营造优美的舞蹈氛围,同时可以精准表达创作者与舞者的情感,将舞者的舞蹈技巧展现得淋漓尽致^[2]。

(二) 提升舞者情感领悟能力

在常规舞蹈训练与舞蹈表演环节,情感表现力会使舞者对作品产生深刻认知,掌握舞蹈作品的文化内涵,体会舞蹈艺术的特殊性。舞蹈艺术不仅要求舞者拥有过人的舞蹈技艺与优美的身姿,更为关键的是要求舞者可以参透舞蹈艺术,具备极强的领悟能力,提升对舞蹈作品内涵的认知程度,并且将个人的观点与见解融入其中。具体而言,在舞蹈表演环节,舞者所呈现出的情感以及自身对舞蹈作品的领悟,可以确保舞蹈表演大放异彩,在情感层面与观众产生共鸣^[3]。

二、舞蹈表演情感表现力影响因素分析

(一) 心理因素

心理因素会对舞者情感表现力带来重大影响,这是由于舞者的人生经历不同,对舞蹈作品的感悟与领悟程度也将不尽相同。追根溯源,是由于舞者对舞蹈作品的理解,会受到人生经历以及逻辑思维能力的影 响,而心理因素则是对舞者情感表现力以及舞台表现力

最为关键的影响因素。部分舞者先天素质较好,因此可以在舞台上做到收放自如,借助舞蹈作品以及舞蹈动作,充分展现个人情感与个人观点,创造出与作品意境相同的全新产品,这对舞者的领悟能力以及作品理解能力具备较为严格的要求,确保舞者可以对舞蹈作品具备直观的认知与感受。而心理因素相对较差的舞者,需要经过后天系统性训练,方可形成良好的心理素质,提升对舞蹈作品的理解^[4]。

(二) 环境因素

若是心理因素是最为典型的内部影响因素,而环境因素就是最为核心的外界影响因素。外界环境会对舞者的舞台表现力以及情感表现力带来巨大影响,舞者受到生活环境以及工作环境的影响,会形成不同的价值观念以及行为观念,对同一舞蹈作品或舞蹈艺术的理解也会有所差异。具体而言,环境因素包括舞者学习环境、家庭环境以及成长环境、文化程度,各种环境都会或多或少对舞者的情感表现力带来影响。举例说明,我国少数民族普遍具备较强的情感表现力,这就是受到生长环境的熏陶,在载歌载舞的少数民族当中长大的舞者,普遍拥有较为开阔的舞蹈视野。再加之在后续的生活以及工作当中不断积累经验,在开展舞蹈表演活动时,可以提升对舞蹈作品内涵的领悟程度。而在城市生活的舞者,在表演环节会在艺术层次上拥有更高的追求,但在舞蹈表现力方面却明显弱于少数民族舞者。

(三) 教学因素

专业舞者普遍需要得到专业教师的指导,因此教师的教学方式,也会对舞者的舞台表现力以及情感表现力带来影响。部分舞者先天具备极高的舞蹈天赋,但多数舞者需要经过后天培训与后天努力方可有所收获。因此,在舞蹈学习环节,教师的指导对舞者的发展带来巨大影响。部分舞蹈教师受到传统观念影响,习惯采用传统教学方法与传统教学方式开展舞蹈教学活动,更加注重基础技术训练与培养,而对情感表现力却缺乏应有的重视,这也导致学生在舞蹈表演环节普遍存在情感表现力不足这一共性问题。在舞蹈课程教学环节,教师更加注重基础舞蹈知识讲解,而针对如何提升舞台表演情感表现力,教师却并未保持高度关注,舞者无法得到教师的科学指导,更加无法在思想层面以及情感层面展开深度探索,缺少优质的舞蹈学习氛围与机会,无法为舞蹈事业发展培养出具备良好情感表现力的舞者^[5]。

三、提升舞台表演情感表现力的实践策略

(一) 加强基本功训练,显著提升舞者学习兴趣

在社会经济高速发展的背景下,我国人民群众在物质生活得到满足的同时,逐渐生成更深层次 的追求,而舞蹈艺术作为最为典型

的艺术形式之一,也因此受到人民群众的高度重视。或许正因如此,由于从事舞蹈表演行业的人员数量不断增多,出现大量舞者缺乏专业的艺术素养、整体演出水平低下的共性问题^[6]。

例如:舞蹈专业学生在舞蹈作品学习环节,更加注重技巧训练;部分舞蹈教师在授课环节,同样受到传统教育模式的影响,更加注重舞蹈技术传授,而并未融入情感教育。为有效解决这一问题,在舞蹈课程教学环节,教育人员应当注重激发学生的探索欲望与学习兴趣,有效凸显舞蹈专业学生在舞蹈学习环节的主体地位,发挥学生主体优势,提升学生对舞蹈作品的认知程度与喜爱程度。综上所述,通过这种方式,可以针对舞蹈专业学生的情感表现力展开针对性培养。舞蹈并非技术性课程与实践性课程,其中内含丰富的理论知识储备,需要教育人员应当秉承实践教学与理论教学相融合的原则开展舞蹈教学活动,确保理论教学活动与实践训练活动相互促进,引导舞蹈专业学生对知识展开科学梳理,并且从舞蹈作品当中萃取表演灵感融入真情实感,显著提升舞蹈作品的舞台感染力。

(二) 提升作品体验感,加大情感投入力度

在舞蹈作品表演环节,情感展现不仅包括创作者的创作情感,更多的是源于舞者对舞蹈作品的理解与认知。因此,舞者为更好地传达舞蹈作品当中的灵感,就需要在实践表演环节以及舞蹈训练环节,不断提升自身的情感表现力,提升对作品的领悟程度与体验感,将个人的见解融入到舞蹈作品表演环节。在传统舞蹈教学环节,教师采用机械式训练方法,学生始终处于被动式学习状态与机械式训练状态,要求学生的一系列舞蹈动作展开模仿,这样虽然可以在短时间内提升学生的舞蹈技巧,但却忽略舞蹈表演环节最为关键的情感表达。为此,为确保学生全程投入地参与到舞蹈训练环节,就需要在正式开展舞蹈技巧训练之前,对舞蹈作品具备深刻的认知与理解,要求学生带着个人理解开展舞蹈作品训练,保质保量地完成舞蹈作品训练活动^[7]。

例如:在正式开展舞蹈作品训练之前,教师应当在互联网当中搜索与舞蹈作品相关的信息资料,其中包括作品风格以及作品的生平信息等相关内容。确保舞者可以对作品的创作背景具备深刻的认知,精准掌握作品表演的核心要素。在此基础上,加强情感体验,创设真实的情景,确保舞蹈演员可以身临其境地感受作品情感,融入个人的见解与观点,更好地完成舞蹈作品表演任务,从而确保学生通过舞蹈表演,在情感层面产生感性认知。最后,经过一系列前期准备,舞者可以尝试开展舞蹈作品排练,在此阶段,舞者同样可以将个人的情感体验融入其中,顺利转化为舞台表现力以及情感表现力。需要注意的是在舞蹈排练环节,舞者可以结合自身的实际发展需求以及实际情况,适当改编舞蹈作品,虽然舞蹈作品普遍具备独特的创作理念,但为助力舞蹈行业实现稳定发展、创新发展,还需舞者凭借自身的方式来完成舞蹈作品演绎,为舞蹈行业创新发展提供助力。

(三) 提升全面舞蹈素养,拓宽舞者艺术视野

舞蹈表演是一项具备综合性特征与全面性特征的表演活动,不仅融合音乐艺术与舞蹈艺术,同时涵盖文学领域、美术领域文化元素。在专业背景之下,为显著提升舞者舞台表演活动的情感表现力,就需要舞者通过一系列舞台表演活动不断积累舞台表演经验,在一系列训练活动以及排练活动当中,不断提升自身的舞蹈水平,顺利实现综合素养发展这一目标。更加精准地掌握舞蹈作品创作灵感,更好地传达舞蹈作品魅力与文化底蕴。

例如:我国著名舞蹈家杨丽萍老师对孔雀舞创作背景具备深刻的认知与理解,孔雀舞是我国民间最负盛名的表演性舞蹈之一,主

要流传于云南省各个地区。其中云南省西部丽江市的孔雀舞久负盛名,是最具代表性、最富有历史传承价值的孔雀舞,并非简单的动作模仿,而是在情感层面与精神层面产生共鸣。因此,在舞蹈作品诠释环节,杨丽萍老师通过对舞蹈作品文化背景的了解程度融入个人见解与观点,不断提升自身的艺术素养,顺利完成舞蹈作品的编排活动与表演活动。只有在舞蹈作品编排、舞蹈作品设计以及舞蹈作品表演环节,不断提升自身的艺术素养的舞者,方可对舞蹈作品产生独特的理解与认知,并且在深度理解作品的基础上,不断提升自身的舞台表现力以及情感表现力。

(四) 培养舞者表演热情

为确保在舞蹈表演环节充分展现情感表现力,需要对舞蹈表演艺术保持强烈的兴趣与热情,专心致志、全情投入地参与到舞蹈表演环节。部分舞者对舞蹈艺术具备深厚的情感,同时也对舞蹈作品具备深刻的理解,但却无法将自身的情感融入到舞台表演环节,这与舞者自身的舞台感具备直接关联,因此为确保在舞台演出环节拥有更加出色亮眼的表现,需要舞者需要具备良好的情感表现力,对舞台具备强烈的向往之情与参与热情,不断在舞台表演环节当中磨炼舞蹈技艺。正所谓:“台上一分钟,台下十年功。”而部分舞者跳舞的目的并非在舞台上大放异彩,而是为取得某项成绩,缺乏正确的舞蹈学习动机与舞蹈表演动力,难免会使其在表演环节无法保持良好的表演状态,这是由于舞者无法在舞蹈表演环节做到心无旁骛,受到一系列心理因素影响产生表演压力。为有效解决这一问题,舞者为显著提升自身的舞蹈修养,需要针对自身的舞台表现力以及情感表现力展开针对性训练,对舞蹈艺术表现出强烈的热情与兴趣。

结语:

总而言之,情感表现力是顺利完成舞台表演活动的有效途径,同时也是舞蹈表演的重要评价标准,二者之间具有诸多互通之处。在此形势下,通过加强基本功训练,显著提升舞者学习兴趣、提升作品体验感,加大情感投入力度、提升全民舞蹈素养,拓宽舞者艺术视野、培养舞者表演热情等方式可以提升舞者的情感表现力,为舞蹈表演活动顺利开展、舞蹈表演艺术创新发展奠定坚实稳固的基础。

参考文献:

- [1] 杨辉,郭宇宸. 中西方体育舞蹈融合发展现状分析 ——以2022年北京冬奥会开幕式体育舞蹈表演为例[J]. 灌篮,2022,13(8):154-156.
- [2] 石钦. "以演促学、以演促教"高校舞蹈表演人才培养模式研究 ——以重庆对外经贸学院音乐舞蹈学院为例[J]. 艺术评鉴,2022,17(10):144-146.
- [3] 汪琪. 体育舞蹈表演舞的民族性和生活化探索 ——以优秀作品《如梦令》《最美好的事》为例[J]. 中国体育教练员,2022,30(1):179-180.
- [4] 蔡江宁,麻可,杨叶青. 新疆曲子剧在高校传承的理论与实践 ——以昌吉学院音乐与舞蹈学院新疆曲子剧表演特色课程为例[J]. 昌吉学院学报,2022(3):183-186.
- [5] 贺亚群. 浅谈舞蹈啦啦操与舞台表演艺术的多元融合 ——以成都体育学院啦啦队原创剧目《森林之王》为例[J]. 福建质量管理,2018(12):212.
- [6] 崔佳甜. 舞蹈演员作品表演中情感表达的重要性探究 ——以《舞蹈风暴》中《追光者》《九儿》两段舞蹈为例[J]. 美与时代(下旬刊),2020(5):95-97.
- [7] 刘文静. 谈声乐演唱情感表达中激情与理智的关系 ——以歌曲《生死相依,我苦恋着你》为例[J]. 戏剧之家,2021(9):47-48.