

情感表达在舞蹈表演中的作用及展现途径

●申晨茜 王雅楠

[摘要] 舞蹈表演是一门综合性较强的艺术,主要以肢体语言来表达人们的思想情感。随着社会经济的发展,人们对生活有着更高层次的追求,需要通过不同形式的表演来表达自己的情感。其中,情感表达是舞蹈表演中的重要内容,也是舞蹈表演的灵魂,对舞蹈表演者具有积极作用。本文就情感表达在舞蹈表演中的作用展开分析,并提出情感表达在舞蹈表演中的展现方式。舞蹈是人们情感发泄、表达情绪的重要形式之一,相关人员应对其进行深入研究,以期寻找更高效的情感表达方法,从而赋予舞蹈表演生命力,让人们可以欣赏到更具感染力的舞蹈表演。

[关键词] 情感表达;舞蹈表演;作用;展现途径

舞

蹈是一种视觉艺术,备受人们喜爱。舞蹈是以人体为媒介表达思想情感的艺术形式。为了准确表达舞蹈的情感,舞蹈表演者在舞蹈表演中要注重情感的表达,这不仅可提高表演者自身的素质和文化内涵,也是促进舞蹈表演进一步升华的关键。如何有效将情感融入舞蹈表演中,需要表演者进行更深入地探究,这可以丰富舞蹈表演内容,将整体表演上升至美学新高度。

情感表达在舞蹈表演中的作用

(一)传递情感和思想

情感表达在舞蹈表演中不仅是艺术传达的需要,也是舞者与观众之间沟通的桥梁。情感表达在舞蹈表演中的具体作用体现在其能传递情感和思想。舞蹈作为一种非语言的交流方式,表演者通过融入情感表达,可将内心的情感通过舞蹈动作或者是面部表情传递给观众。观众在观看表演时,也能产生情感共鸣。需要注意的是,情感表达可使舞蹈艺术更加具有感染力,可以让观众通过舞蹈表演感知表演者所要表达的思想情感。

(二)增强艺术感染力

情感的表达能感染和影响他人,能够赋予舞蹈表演生命力。表演者应将情感表达融入舞蹈表演中,这对表演者提出更高要求。情感表达在舞蹈表演中可增强艺术感染力,需要表演者能够准确深刻地表达情感,让整个舞蹈表演更具有吸引力,从而触动观众情感,引起观众共鸣。情感表达是表演者进行艺术表演的主要原动力。作为一名优秀的表演者应当加入情感和动作,这两者是相辅相成的,两者相

互融合能够增强舞蹈表演的艺术感染力。

(三)塑造人物形象

情感表达在舞蹈表演中的作用还体现在塑造人物形象上,要求表演者通过情感变化和肢体语言的相互配合,使所要表演的人物形象更加立体而生动,这是作为一名优秀表演者应具备的能力和素质。具体来讲,表演者要全身心投入舞蹈动作中,做到用心去表演,赋予舞蹈生命力和感染力。表演者在情感表达上也应做到真挚,让观众感受到自己的真挚情感,从而触动观众情感,使表演者与观众产生情感上的连接,这是每一名表演者在情感表达中需要做到的。表演者应深入理解角色内心世界,并通过舞蹈动作、面部表情、服装造型等来塑造人物形象,让观众在观看舞蹈表演时能够沉浸式体验,从而提高表演整体水平。

(四)促进舞者与观众的互动

优秀的舞蹈表演是需要与观众进行互动交流的。为此作为一名优秀的表演者应通过积极与观众产生情感上的互动,使整个表演更加完美。具体而言,表演者可通过精湛的舞蹈技术和真挚的情感表达来触动观众情感,引起观众的情感共鸣。将情感表达融入舞蹈表演中,可使观众在欣赏舞蹈的过程中与舞者产生心灵上的沟通,进一步去感受表演者内心世界。必要时,表演者还可在舞蹈中通过面部表情的变化表达悲伤、愤怒、喜悦等情感,与观众产生情感互动。表演者也可通过将音乐、灯光、舞蹈动作等元素相结合,为观众带来更全方位的感官体验。

(五)提升舞蹈的审美价值

情感表达与舞蹈表演之间有着密不可分的关系,情感表

达能提高舞蹈的审美价值。表演者可将内心情感与舞蹈动作相结合,以便于使观众产生情感共鸣。情感表达不是单一的方式,表演者要有层次的情感变化,这可以为舞蹈表演增添丰富的审美维度。音乐作为舞蹈表演的灵魂,在具体表演中应确保情感表达与音乐的协调性,二者的深度融合可使舞蹈表演更加和谐,从而提高整体审美价值。需要注意的是,舞蹈表演中不同舞蹈动作的情感表达方式存在差异,表演者应根据舞蹈表演以及观众的反应做出适当的调整。舞蹈表演者要充分认识到情感表达是提升表演审美价值的关键,应保持自己的风格,让整个舞蹈成为一种能够触动人心且引发思考的艺术形式。

Q 情感表达在舞蹈表演中的展现方式

(一) 肢体动作展现

在舞蹈表演过程中,情感的表达可通过肢体动作实现,要求表演者通过精准的肢体动作,将内心情感更好地表达出来。表演者通过肢体动作的速度、力度、幅度以及节奏,让观众在观看过程中,通过肢体动作感受到舞者的内心世界。表演者可通过调节舞蹈动作力度来表达不同的情感,如表演者可利用柔和的动作来表达温暖、充满爱意等情感,通过有力量感的动作表达愤怒、激情等情感。可见,肢体动作能够更好地展现情感。合格的表演者需要将自身情感与动作完美融合,应通过惟妙惟肖的肢体动作来表达细腻的情感,如一个眼神、一个动作,都能向观众传达不同层次的情感。同时,表演者的肢体动作也要与音乐相协调,通过动作来诠释音乐情感是提高舞蹈表演效果的重要内容。舞蹈表演中要求每一个表演者要具有扎实的舞蹈基本步伐技巧,要有良好的肢体动作,以此来更好地展现角色内心世界和情感变化。其中,基本步伐包含走步、跑步、滑步、点步、踏步等,这是舞蹈表演中最基础的内容。点步是指表演者一只脚在前或后点地,另一只脚承重。舞蹈基本要素还包含跳跃技巧、旋转技巧,每一个肢体动作对于表演者都是一个考验。表演者只有具备良好的舞蹈基本素养,才能更好地完成相关肢体动作表演。

(二) 面部表情展现

面部表情在舞蹈表演中是情感表达的重要手段,这要求表演者能通过面部表情来表达情感,如皱眉、微笑。为使观众更能直观地感受到舞蹈表演者所要表达的思想情感,表演者可通过细微的眼神动作、微笑动作、皱眉等动作来表达喜悦、悲伤、愤怒、惊讶等复杂情绪。当然,表演者也应了解情感表达是舞蹈表演中非常重要的要素,这要求表演者在表演中能够通过真实自然的面部表情,将内心情感直观传递给观众,以便引起观众情感共鸣。需要注意的是,舞蹈是一种无声的艺术,如何更好地通过面部表情向观众传达情

感,对表演者提出新要求。表演者要对所塑造的角色有一个全面的了解,再通过面部表情来塑造角色性格或展示角色内心世界。可以说,面部表情在整个舞蹈表演中有着不可替代的作用,这是促进表演者与观众互动交流的渠道。同时,表演者应根据音乐节奏的强度来调整面部表情,如在舞蹈高潮部分,表演者可通过夸张的面部表情来引起观众共鸣,让观众能感受到情绪的发展变化。而对于舒缓部分,则可使用内敛和细腻的面部表情来表达情感,打动观众。

(三) 节奏与呼吸展现

在舞蹈表演中,节奏、呼吸与情感表达有着直接关系,这要求表演者通过调整节奏的快慢、呼吸的深浅来表达思想情感,使整个舞蹈表演的情感表现得更加丰富、立体。可以说,舞蹈表演中情感表达的成功,在一定程度上取决于表演者对节奏、呼吸运用。具体而言,舞蹈表演期间,表演者应根据音乐节奏来表达不同的情感。比如,在进行欢快节奏的舞蹈表演时,表演者可通过连续快速的舞步表达激动的情绪。反之,在缓慢的音乐节奏下,表演者可通过舒缓的动作来表达宁静平和的情感。表演者只有把握好节奏感,才能提高舞蹈表演效果。当然,在舞蹈表演中也强调呼吸的运用。表演者应学会通过呼吸来传达情感,如在做大幅度动作时,可通过深呼吸来增强动作的力量感。反之,在做细腻动作时,可通过轻缓呼吸来体现动作的柔和,让观众在观看舞蹈表演时也能够捕捉到表演者情感的变化。为更好地传达舞蹈想要表达的思想情感,表演者应通过精准的节奏和呼吸控制来表达舞蹈所要传达的复杂情感。不同的舞蹈表演想要表达的情感也有所差异,为了确保表演的成功,表演者平日里可通过加强训练提高综合素质。对于舞蹈表演而言,在表演过程中会消耗一定的体力,此时应通过合理的呼吸来保持体力和耐力,避免因呼吸调整问题而导致表演失误。表演者也应掌握舞蹈动作中的技术要领,要通过正确的呼吸来增加舞蹈动作的表现力和美感。舞蹈表演中节奏与呼吸是不可分割的,二者是相辅相成的。作为优秀的表演者应通过不断强化练习,掌握正确的呼吸技巧和节奏。如此,表演者才能在舞台上表现得更加出色,让观众欣赏到更加动人的舞蹈表演。

(四) 空间利用展现

空间利用是舞蹈表演中情感表达的一种方式,要求表演者通过空间的变换、移动来营造出不同的情感氛围,从而吸引观众注意力,引起观众情感共鸣。如表演者可在舞台的不同区域进行表演,这不仅可吸引观众的眼球,也更能通过空间的转换来展现情感的变化。空间的有效利用,也是让观众感受到情感起伏的重要基础,需要表演者能够用心去研究。在舞蹈表演期间,表演者可以在空间中创造情感的力量和深度。如用手部的伸展动作、身体的倾斜等动作来与

观众进行交流,这有助于增强情感传达的效果。表演者可通过手部挥舞的方向,或者是肢体动作方向引导观众视线随之转移。表演者只有始终吸引观众的注意力,才能更好地与观众进行情感交流。在空间利用中,表演者也可通过情感变化层次感来展现其内心的复杂情感。一个好的表演可为观众带来愉悦的体验,反之,将会影响观众情绪。因此,舞蹈表演期间,表演者还应注重音乐与空间的深度融合。如在音乐高潮时,表演者可通过在空中运用相关动作来带动观众情绪,为观众创造一个与众不同的情感氛围,使观众的情绪也能随着音乐节奏而发生变化。当然空间中的情感变化也是多方面的,除了要让观众感受到舞蹈情感起伏外,表演者也应根据不同的空间来表达不同的情感。如表演者在开放的空间下跳舞可表达自由欢快情感。反之,表演者在封闭空间里面跳舞,则可能表现出压抑、紧张的情感。

(五)服饰与道具展现

舞蹈表演时,表演者往往需要借用不同的服饰和道具作为辅助,更好地表达情感,这就需要表演者根据不同的表演形式来搭配不同的服饰。其中,服装颜色、样式和道具的合理运用是不可缺少的重要辅助手段,通过利用服装与道具可更好地升华舞蹈表演。表演者自身不仅要具备高超的舞蹈技巧,还应合理地通过服饰和道具来增强表演的艺术感染力,从而引起观众的情感共鸣,这是对自身舞蹈表演的一种肯定。不同的舞蹈所需要的服饰风格也有所差别,如华丽的服饰可能表现出喜悦情感,而简约的服饰则可能传达出内敛、深沉的情感。同时,舞蹈表演期间也要做好色彩搭配,不同的色彩也表达了不同的情感。如红色一般代表着热情、炙热,而白色代表纯洁。值得注意的是,在舞蹈表演时要确保服饰的动态美,要求服饰具有褶皱、流苏等相关要素,更能增强舞蹈的情感表达,让观众在欣赏舞蹈表演时深入体验舞蹈所要表达的情感。此外,表演者还要选择正确的道具,道具在整个表演中也有着重要作用,可起到增强视觉效果、丰富舞蹈语汇、提升情感表达的作用。如在“彝族舞蹈”中,表演者可通过借助烟盒、大罗等道具增强

舞蹈动作的动态感。表演者也能够借助道具彰显民族文化特色,让观众在欣赏舞蹈时了解舞蹈的文化背景,这对于传承优秀传统文化也具有重要意义。表演者通过将情感表达、服饰与道具的运用紧密结合,可以使舞蹈表演更加生动感人,从而提高观众的体验感。

Q 结束语

综上所述,当前,越来越多的人开始关注舞蹈表演,舞蹈表演在人们的日常生活中也扮演着重要的角色。舞蹈表演者在表演过程中应更加专注情感的表达。情感是舞蹈表演的核心,如何进行有效的情绪表达,是舞蹈表演者需要思考的问题。为提高观众的体验感,表演者要认识到情感表达的重要性,通过优化舞蹈表演技巧和情感表达提高舞蹈表演的艺术层次。表演者只有将情感表达与舞蹈动作融合在一起,才能为观众带来更好的艺术感受。表演者注重情感表达,能够使自己的舞台表现更加出色。可以说,情感表达是舞蹈的灵魂,表演者应熟练掌握情感表达的方式,从而使自己的舞蹈表演能够引发观众情感共鸣。

参考文献

- [1]杜蕊.舞蹈表演中情感表达技巧分析[J].参花(上),2023(08):77-79.
- [2]刘婧萱,金海今.情感表达在舞蹈表演中的运用[J].参花(下),2023(07):77-79.
- [3]宋茜雅.探究舞蹈表演中情感表达的方式[J].尚舞,2023(12):100-102.
- [4]于世敏.舞蹈表演中情感表达的重要作用分析[J].戏剧之家,2023(14):138-140.

作者简介:

申晨茜(1990—),女,汉族,山西长治人,本科,助教,南昌工学院,研究方向:舞蹈表演。

王雅楠(1990—),女,汉族,山西长治人,本科,助教,南昌工业学校,研究方向:法学理论、思想政治教育理论与实践。