

舞蹈艺术中的情感表现

彭雪莹

(平顶山职业技术学院, 河南 平顶山 467000)

摘要: 大部分舞蹈表演背后都有特定的故事或是内涵。舞者进行舞蹈表演时需要完全体现作品的内涵, 充分表现具有丰富情感的艺术形象。观众看不到舞蹈编排过程, 只能看到舞者的舞蹈表演。因此, 表演者需要重视舞台的表现力, 将最好的状态带到舞台上, 提前进入舞蹈角色, 用强烈的情感爆发力让观众产生共情。本文讲解了舞蹈表演中的情感以及舞蹈艺术与情感表达之间的联系, 并且对舞蹈艺术中情感表现的重要性进行了浅析, 期望可以给予广大舞蹈艺术工作者一定的参考。

关键词: 舞蹈艺术 情感表现 联系 重要性

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.01.113

舞蹈表演的种类繁多, 包括古典舞、芭蕾舞、民族舞以及国标舞等。每个舞种都有其独特的舞台表现力, 其对舞台的需求, 以及表达的情感都不尽相同, 并且对舞蹈演员的要求也不相同。即使表演同一个舞种也会存在情感表达方向不同的情况。人们根据舞蹈的节奏、舞蹈表演者的情感表达来感受舞蹈背后的魅力, 欣赏舞蹈表演中蕴含的美感。舞蹈可以蕴含丰富的情感, 例如欢快、悲伤、愤怒、悠闲等。这些情感和氛围感都可以通过舞蹈演员的肢体语言传达给观众, 其所表达的情感代表的并不是舞蹈演员的个人情感, 更多的是舞蹈编导所抒发的情感。舞蹈演员所要做的事情就是将这支舞蹈中所蕴含的全部情感淋漓尽致地表现出来。

一、舞蹈表演中的情感

(一) 舞蹈是一门具有情感的艺术

舞蹈的形式会根据不同地区的风土人情及历史文化有所区别。例如, 法国的芭蕾舞, 其中蕴含了法国人的浪漫情怀, 优雅的舞步和惬意的伴奏, 都能让观众感受到一种充满浪漫气息的氛围。再例如, 中国的古典舞, 在中国诞生, 其中融入了较多的中华元素, 武术、戏曲、杂术、柔术等, 其更多地展现了中国人的柔美感。在舞蹈表演过程中强调的是舞者的神韵, 眼神的互动和肢体的表现具有极强的韵律感, 配合中国古典乐器的伴奏以及舞台效果, 让观众有一种清闲、悠哉的感觉。这些便是舞蹈中所蕴含的情感。不同舞种采取的情感表现形式不同, 但相同的是都具有极强的本土色彩, 能够弘扬当地的文化。并且舞台表演者对舞台都有极深的热爱之情。舞蹈表演者需要将舞蹈中所蕴含的情感通过舞蹈语言让观众明白透彻, 具有较强的观赏性。观众在观看优秀舞者的舞蹈表演时, 很容易产生代入感, 感受到舞蹈和音乐中所蕴含的情感。这便是优

秀舞者极强表现力的体现。这也说明每支舞蹈都有丰富的情感表达, 观众在观看舞者表演的过程中能深刻地感受到特殊的情感^[1]。

(二) 用舞蹈表演来体现具有丰富情感的艺术形象

表演者在舞台上的表演赋予了舞蹈生命与灵魂, 能让其得到完美的展现, 获得更好的传播效果。良好的舞台表演不仅能够使舞蹈本身的灵魂得到升华, 还能够帮助舞蹈表演者拓宽演艺道路, 使自身的职业规划能够朝着更大的舞台发展。舞蹈表演者在舞台上的表演一般是采用情感代入的方式进行表现, 暂时将自身的身份忘却, 把自己带入到舞蹈设定的情境中或是设定的角色中, 感受角色的情绪转折。表演者只有对舞蹈形象进行充分的理解, 才能做到完美地诠释舞蹈艺术形象。一般情感的抒发会由浅入深, 最开始的情感表达较为浅显, 随着舞蹈表演的推进, 情感中的层次便越发增多, 观众可以看到的艺术形象就会有更加具体的呈现^[2]。

当然, 每支舞蹈中所塑造的艺术形象不同, 其中所蕴含的故事背景与情境不尽相同, 舞蹈表演者所要代入的情感也有所不同。越是情感转折点多的艺术形象, 对舞蹈表演者的专业能力要求就越高。对于舞台表演来说, 舞蹈表演者的演绎就是舞蹈本身的内涵。因此, 舞蹈表演者需要做好充足的准备, 充分理解艺术形象的情感变化, 努力做到让自己满意, 让观众满意。另外, 对于不同的情感, 舞蹈表演采用的表达形式也有所不同, 所配合的舞蹈肢体动作更是有所差异。也正因如此, 每位舞蹈表演艺术家都有自己擅长的表演风格。有些擅长诠释欢快的表演情境, 有些适合诠释悲伤的表演情境, 这些都与舞蹈表演者的自身水平和风格有较大的关联。只有舞者准确地把握好艺术形象的情感表达方式, 才能做到将舞蹈表演的内涵和背景完

全呈现，给予观众一个观感较好的舞台。

二、舞蹈表演与情感表现的联系

情感表现的定义是指情感不断显现自身的过程。实际上，情感表现的通俗化解释就是自身的各种情感通过肢体动作、表情变化以及语言等形式让他人感受到，或者能直观地看到。其中的情感包括人的快乐、难过、悲伤、愤怒、喜欢、厌恶等。在舞蹈表演中融入情感表现就是将舞蹈中艺术形象的情感变化通过舞蹈表演者的肢体语言进行表达，通过心理状态与舞蹈艺术形象产生情感上的共鸣，再通过身体反应将情感表露出来。一位德国著名现代舞蹈家说过：“舞蹈表演本就是用来表现人们现实生活中内心情感变化的一种语言。”实际上，这种舞台的呈现方式与语言并无大异，其中的差别就是舞蹈表演是通过更加艺术化的手段来表现情感，而语言或文字等表述方式是更加直白地表述人的情感变化。对于舞蹈表演来说，其中所蕴含的情感表现便是其灵魂所在。

（一）用情感来表现舞蹈本身的表现力

对任何舞者来说，都知道情感表现对舞蹈演绎的重要性，每支舞蹈都有其蕴含的特殊情感。舞蹈表演者若不能表现出舞蹈所蕴含的特殊情感，则无法被称为专业的舞者。我国著名现代戏剧家欧阳予倩曾经说过，舞蹈的每个动作都是用来传达其情感的行为，它所呈现的内容需要舞蹈表演高度集中的情感代入才能做到完美的诠释。这便很好地说明了舞蹈动作的呈现需要情感表现作为依托。对于舞蹈本身来说，情感表现也是非常重要的元素之一，是一支舞蹈的灵魂和精髓所在。只有充分表现舞蹈中的情感，才能做到完全体现舞蹈本身的张力和表现力^[3]。每支高质量舞蹈的诞生都经历了一个大量的动作改革和不断优化、艰苦而漫长的创作过程，其中包含的不仅是每个动作之间的衔接和配合，还有编导所融入的情感表达。因此，每支舞蹈的情境和所蕴含的情感都在创作舞蹈的时候就已经注入了编导的灵魂，舞者要做的就是将情感完美地诠释出来。没有情感的舞蹈就没有灵魂。有许多舞台表演者，虽然具有高超的表演技艺，也能够将每个动作都做得恰到好处，但是没有代入情感的表演，只是一味地呈现动作上的标准和完美，观众在观看过程中难以产生共情心理，也就无法得到观众的好评^[4]。

（二）舞蹈是情感表达的体现

每个舞蹈表演作品都是由诸多肢体动作衔接组合而成，其中各个动作之间的衔接不仅有肢体动作上的技巧，更多的是一种情感的串联。在舞蹈表演中，若没有情感表

达作为整个舞蹈的灵魂，舞蹈就会变成一个个机械化的动作，虽有一定程度的美感，但无法激发观众的共鸣，难以让观众产生记忆点。观众看完表演以后会很快忘记这个舞蹈作品。这种舞蹈表演不能被称作成功的表演。只注重技巧的使用，不去关注情感的注入，即使有再高超的技巧也会显得平淡无奇，给人一种“金絮其外，败絮其中”的感觉。实际上每个编导在创作一支舞蹈的过程中，都会有一个特定的主题，可以是生活中发生的事情，也可以是自身的美好憧憬，将自身的想法和感情通过舞蹈语言表现得淋漓尽致。优秀的舞蹈表演者会让观众有强烈的代入感，让观众感觉到舞蹈中的悲与喜，让观众的情绪跟着舞者的舞台节奏发生变化。舞蹈表演者也是人，是人就会有七情六欲，在舞蹈表演中也会产生较为复杂的情绪，其中就包括要展现的舞蹈所蕴含的情感，也包含了舞蹈表演者上台表演的紧张情绪，这都是不同情感的表达，也是观众能对舞蹈表演产生喜爱的原因之一^[5]。舞蹈技巧是让舞台效果升华的原因，是舞蹈表演必须具备的元素之一。但是对于舞蹈表演效果来说，更重要的是舞蹈所表达的情感，技巧感太强只会导致整支舞蹈缺乏其该有的灵魂。技巧应该是刻在舞者骨子里的东西，通过表演不经意地展露出来。而情感才是舞者需要在舞台上传达给观众的东西。

三、舞蹈艺术中融入情感表现的重要性

舞蹈表演中所融入的情感就是一支舞蹈的灵魂。舞蹈作品对于舞者来说不仅是一个个拼凑在一起的动作，更多的是通过动作抒发舞蹈所蕴含的情感。舞蹈表达的情感能否引起观众的共鸣，关系舞台表演的成功与否。即使对于并不专业的观众来说，观看舞蹈表演也不仅仅是一场视觉盛宴，更多的是通过了解舞蹈设计背景，感受舞蹈表演者通过肢体动作传递的情感，被其情感所感染，产生较强的舞蹈代入感，从而真正做到用心感受舞蹈表演的内涵，得到身心的放松。在舞台上，只有表现出舞蹈全部情感的舞者，才能被真正地称作是优秀的舞者。其向观众传递的是一支舞蹈，一场视觉盛宴，也是一段浓浓的、发人深省的真实情感，更是一个舞台的艺术体现，让观众感受到舞者对舞蹈艺术的尊重，体会到舞蹈艺术的内涵，从而产生强烈的代入感^[6]。

（一）舞蹈艺术中的情感表现决定了舞蹈舞台的成功与否

舞台表演艺术既是肢体动作呈现的艺术，也是情感表达呈现的艺术。对于一个完美的舞蹈表演来说，舞者自身的技巧展现和舞蹈的情感表达都是舞蹈中不可缺少的重要

组成部分。并不是所有观众都是专业人士，实际上，许多舞蹈表演者都是非专业的艺术欣赏者，其在观看舞蹈表演的过程中，并不能看懂舞者每个动作蕴含的表演技巧，更多的是透过舞者的整体舞台效果和舞台感染力来对整个舞台表演进行评判。对于大部分观众来说，对一个舞蹈作品的评价更多的是来自其情感表达和整体效果，对技巧反而会有重视程度低的现象^[7]。在舞蹈表演者的日常训练或是彩排中，也会重视舞蹈技巧的使用。良好地使用动作技巧可以让整个舞蹈舞台呈现出更好的视觉效果，使每个动作之间的衔接更加流畅。但是，追其根本，对舞蹈表演者来说，其不断提升自身的表现力，提升动作间的流畅度，包括提升动作技巧的使用，都是为了用肢体语言向观众传递情感。因为对于观众来说，舞蹈表演者所做的那些细微改变并不能被精准地发现，但是观众能看到的是完美舞台的呈现，能感受到的是舞蹈演员真挚情感的表达。并且对于这种具有较强观赏意义的艺术作品来说，个人的欣赏是难以使表演舞台的价值有较大的提升，其需要的是观众的欣赏。有很大一部分观众对舞蹈作品做出较高的评价，会在一定程度上推动舞蹈表演的发展，对其传播和传承都奠定了良好的发展基础。

（二）舞蹈艺术中情感表现决定了舞台感染力的强弱

每个具有观赏意义的作品都应该具有一定的感染力。感染力的体现不仅会影响观众对艺术作品的评价，甚至影响整个作品的传播或是传承。其中所指代的作品并不仅是舞蹈表演，还有影视剧、歌曲、歌剧等，这些作品都会通过丰富情感的表达来感染观众，不同的是影视剧通过直接表演的方式，歌曲、歌剧都是通过乐声来感染观众，然而对于舞蹈表演来说，舞蹈表演者不需要开口说话或是唱歌，他只能通过肢体语言传达情感，通过一个个动作让观众感受到这支舞蹈的灵魂。具有观赏性质的作品，感染力都是打动观众、获取观众好评的重要因素。舞蹈表演中需要有强烈的艺术感染力，才能让大部分对这个领域不了解的观众也能够欣赏到艺术的美感。在舞蹈表演中，舞蹈表演者在舞台上用肢体表现和表情管理来传递情感，观众感受到舞蹈表演者传递的情感后才能通过联想产生共鸣。感染力是一种较为抽象的概念，通俗地讲就是通过自身的语言表达、肢体描述等行为，让观众能够感受到舞蹈表演者在表演过程中的情感变化，代入角色之中，感受舞蹈所传

递的情感。因此，对于舞蹈表演者来说，能够充分表现舞蹈背后所蕴含的情感的舞者，具备更强的舞台感染力，也更能够得到广大观众的认可，成为观众喜爱的舞蹈表演艺术家^[8]。

四、结语

综上所述，舞蹈是一种供大众欣赏的艺术形式。我国社会的不断发展，人民的生活水平有所提高，对于现在的人来说，更加崇尚精神生活的追求。因此，越来越多的人为了满足精神需求从而关注艺术欣赏，对舞蹈表演的欣赏便是其中一种。对于舞台表演来说，每支舞蹈都注入了编导的情感，舞蹈演员在表演过程中要做到能够完全表达舞蹈背后所蕴含的情感，才能让观众在观看舞蹈表演时体会到其中的内涵。一个好的舞蹈表演作品不仅需要专业人士对其有较高的评价，还需要社会大众对其的肯定。舞蹈艺术属于艺术的一部分。对其而言，最高荣誉就是用广泛的传播来拓展知名度，实现舞蹈艺术的传承，而这些都与观众是否有良好的观看体验有关。对于非专业观众来说，能够让其产生情感的共鸣就是优秀的舞蹈和舞蹈表演者。舞者要能够准确地把握情感表达，抓住观众的心，能够通过舞台表演实现与观众的心灵沟通。

参考文献

- [1]赵齐.浅谈舞蹈动作节奏的情感表现[J].艺术评鉴,2021(19):76-78.
- [2]陈少慧.高校民族舞教学中的情感表现[J].戏剧之家,2020(12):168.
- [3]朱蔚.舞蹈动作中节奏的情感表现分析[J].北方音乐,2018,38(06):234-235.
- [4]管琳.舞蹈编演中的情感传递研究[J].艺术研究,2018(01):176-177.
- [5]迪里木热提·达吾提.浅析舞蹈表演中情感表现的重要性[J].戏剧之家,2017(11):179.
- [6]李雪婷.浅谈舞蹈动作中节奏的情感表现[J].大众文艺,2016(07):184.
- [7]蔡乐.浅谈情感表现在舞蹈表演中的重要性[J].音乐时空,2015(24):100-101.
- [8]张永胜.谈舞蹈表演中的面部表情[J].大众文艺,2015(19):158.