

舞蹈演员的表演意识与艺术修养成就研究

陈晓莉

(海口市艺术团, 海南 海口 570100)

摘要: 舞蹈演员的表演意识和艺术修养对舞蹈表演效果具有直接影响。本文首先分析了舞蹈演员在舞蹈表演中的重要性, 并依次提出了强化舞蹈演员表演意识和养成舞蹈演员艺术修养的应用策略, 主要包括培养演员想象力、加强演员情感表达能力、了解观众心理诉求、培养演员舞蹈创作意识、掌握舞蹈表演艺术特征、注重分析表演人物、研究舞蹈表演艺术技巧和提高演员文化修养, 以期为舞蹈行业从业者提供参考。

关键词: 舞蹈演员 表演意识 艺术修养 应用策略

中图分类号: J712.1 文献标识码: A 文章编号: 1003-9082(2022)04-0245-03

引言

舞蹈的来源是人类交流思想和情感的一种工具, 是人们内心情感的肢体表达, 一场生动曼妙的舞蹈演出, 不仅需要舞蹈演员具备扎实的基本功, 更需要舞蹈演员的表演意识和艺术修养来对艺术作品进行良好的情感表达。

一、舞蹈表演中舞蹈演员的重要性

舞蹈演员是呈现舞蹈表演的主体, 对舞蹈表演的效果具有直接影响。舞蹈演员从基本功的学习、技巧的磨炼, 到舞蹈意识的觉醒等不仅需要较长的舞蹈练习时间, 还需要舞蹈演员对舞蹈的深刻理解和思考。部分舞蹈演员在舞蹈排练的过程中存在“闭着眼睛跳舞”的现象, 老师说一下动一下, 说什么是什么, 没有太多自己对舞蹈的思考和理解, 导致在舞蹈表演时不能流露出个人充沛的思想感情, 更不能充分地让观众展示出舞蹈所要表达的情感内涵, 进而不足以让舞蹈与受众产生情感上的连接, 进而对受众的观赏体验造成了很大影响。因此, 舞蹈演员应明确自身对舞蹈表演的责任, 加强对舞蹈本质的深刻理解, 不断提升舞蹈演员的文化修养, 在舞蹈表演中充分展现出自身价值。

此外, 舞蹈演员不仅对舞台效果具有直接影响, 其也是对舞蹈表演的形象塑造, 舞蹈演员对自身肢体动作、情感表达等方面, 都决定了舞蹈表演中人物形象塑造的真实性和生动性, 进而对舞蹈表演所传达的人物思想内涵造成很大影响。舞蹈演员深入探索和感悟人物情感, 增加生活阅历, 将舞蹈表演中的人物情感进行完美的演绎, 塑造鲜活、生动的人物形象, 将人物角色深入人心, 以此让观众与舞蹈角色产生深厚的情感共鸣, 是优秀舞蹈演员的演出使命, 也是成功舞蹈表演的关键, 因此, 舞蹈演员在舞蹈表演中起着决定性的作用, 舞蹈演员对舞蹈作品的思考、感悟、情感表达, 以及舞蹈演员自身的文化修养都对舞蹈表演为观众的呈现效果具有重要影响。

二、强化舞蹈演员表演意识的应用策略

1. 注重对演员想象力的培养

舞蹈演员在强化表演意识过程中, 需重视对想象力的培养和锻炼。对于表演意识来说, 演员只有具备良好的想象力, 才能够基于已有的舞台构造, 在内心进行艺术形象的塑造, 有利于通过想象而展现出更良好的表演状态, 体现出舞蹈演员的自身魅力, 舞蹈本身就是一种演员可以利用思想和情感来创造的艺术, 最终呈现在身形姿态上, 每个演员的自我意识不同, 想象的内容也会不同。在培养想象力的整个过程中, 还需重视想象、想象以及再想象的流程, 可极大地提升演员表演意识水平, 在其中, 第一次的想象就是基于已有的表演内容, 在内心对表演形式进行加工; 第二次的想象则是舞蹈演员对自我进行认识及心理建设, 便于在舞蹈表演时实现真正的自我融入; 而最后的再想象则是让演员根据舞蹈内容, 再进行一次心理重构, 对已有的舞蹈进行再创排, 展现出新颖的舞蹈艺术。一些舞蹈演员的表演意识不足, 都是由于缺乏想象力, 或是只依赖于现有表演内容进行一次简单想象, 缺乏多次想象, 导致舞蹈表演难以做到深入人心, 良好的想象需把控好舞蹈结构, 并保证想象内容来源于生活, 让舞蹈表演与观赏者更为贴近, 展现出舞蹈艺术之美, 因此, 可见锻炼舞蹈表演者的想象力十分重要^[1]。

2. 加强演员的情感表达能力

提升舞蹈演员的表演意识, 还需重视加强演员的情感表达能力, 只有准确表达出舞蹈的真挚情感, 才能增加舞蹈的感染力, 展现舞蹈艺术及演员本身的魅力。情感表达需与演员的肢体动作和表情结合起来, 也就是演员运用表情、眼神以及一系列动作来充分表达情感, 这样才能让舞蹈拨动观众的心弦。情感表达能力的锻炼需在演员日常排练中进行, 要注意切实实现“神到位”, 也就是保证肢体

动作到位的同时让演员调整内心情感,再进一步外化为神态,体现在表演当中,充分展现出舞蹈情感。表演意识较高的演员一般可以做到在舞蹈中充分体现情感,经过长时间的训练,更能够做到精准把控情感并顺畅转换情感,不过实际在舞台表演中,一些舞蹈演员仍旧会出现效果不佳的情况,其多是因为演员对舞蹈艺术的情感把握不足,展现出的情感不够或“用力过猛”,都会导致表演情感失衡,出现不完美情况,一些演员甚至只是利用肢体的准确来支撑整场表演,导致表演华美而缺乏感染力,表演者也不能称得上是优秀。为了更好地表达舞蹈情感,有时候演员还需做到转换视角,从观众的视角出发体会舞蹈艺术,这样才能做到由内到外的表演,以内心情感牵动外在肢体动作,展现出舞蹈的饱满情感。

3. 了解观众的心理诉求

舞蹈表演的观赏者就是广大观众,而观众的反应也能够体现出舞蹈的好坏。对于舞蹈演员而言,表演意识的提升还需切实了解观众心理诉求,不能够让舞蹈艺术“束之高阁”,也不能够“孤芳自赏”,要让舞蹈表演真正得到观众的喜爱,让观众感受到舞蹈之美,那么对于表演者来说才是有价值的。实际进行演出的过程中,表演者需对观众内心进行充分理解,要感知并明晰观众想要观赏的表演是什么,观众想获得的体验是什么样的,哪些动作可以起到撩拨观众心弦的作用。只有真正明晰这些内容,才能够将观众带入到舞蹈的世界,营造出良好的表演氛围,舞蹈演员也能够主导舞蹈表演本身,通过肢体动作来表现情感,与观众之间产生共鸣。观众与舞蹈演员之间的关系,是对立也是统一的,让观众看到好的表演才意味着表演成功,真正走入观众心灵,总的来说,舞蹈演员自身需做到三点。一是对广大观众要保持着热爱和理解之情;二是要真正做到对艺术直击心灵的充分追求;三是要对自身表演做到明察,明白表演的界限,明确表演的要点,明白观众的心理所想,保证自身表演全方位投入,让观众对舞蹈表演切实满意。舞蹈无疑是一种美的艺术,但这种美不仅体现在肢体上,更应当体现在心灵上,触发心灵感受,才是有意义的表演。

三、养成舞蹈演员艺术修养的应用策略

1. 培养演员的舞蹈创作意识

随着人们生活水平的提高,人们对精神文明的需求也逐渐上升,对舞蹈艺术的要求也越来越高。因此,舞蹈演员应具备较强的创新意识,进而通过多元化的舞蹈表现形式来满足人们日益提高的审美需求。培养舞蹈演员的创新

意识主要涉及以下几个方面。第一,舞蹈演员具备系统的舞蹈编导理论知识。在我国,过去的舞蹈编导大多是从舞台退役下来的老演员担任,由于缺乏系统的舞蹈编导理论知识的指导,编出的舞蹈作品部分比较陈旧,表演形式单一。因此,舞蹈演员应意识到学习舞蹈编导理论的重要性,在理论的支撑下可以更好地开展舞蹈创作工作,使创作出的舞蹈作品新颖、独特,符合艺术的美学特征,更好地满足观众的审美需求。第二,舞蹈演员应深入了解舞蹈文化。由于任何形态的舞蹈,都是由舞蹈背后的文化因素所决定的,但是部分舞蹈作品只是对舞蹈本身进行研究,更加关注舞蹈的精致、典雅、工整和纯艺术的审美咀嚼,而忽视了对舞蹈文化的研究,尽管舞蹈的形态很美,且具有很强的技术性,但是缺乏舞蹈创作的文化底蕴仍有待提升^[2]。因此,舞蹈演员要想创作出具有内涵的舞蹈作品,需要深刻地理解舞蹈的文化知识,提升自身的文化修养。以《千里江山图》为灵感创作的舞蹈诗剧《只此青绿》,以中国优秀传统文化为切入点,“舞绘”《千里江山图》,展现了宋代美学的特征和服饰样式,服饰颜色从水墨粉本,红色赭石铺底,头一遍石绿,到绿色的无极变化,最后添上青色,一层一层叠加,通过演员生动地演绎为观众呈现了“千载青绿,无垠山河”的文化意境,取得了很大的成功。

2. 掌握舞蹈表演的艺术特征

掌握舞蹈表演的艺术特征是提升舞蹈演员艺术修养的基础,因此,舞蹈演员应注重掌握和理解舞蹈表演的艺术特征,并依据舞蹈类型的不同,变换不同的舞蹈表演动作,来为观众呈现出不同的舞蹈艺术。舞蹈的种类有很多,各式各样,按照舞蹈的艺术特征来划分可分为三大类:专业舞蹈、国际标准交谊舞、时尚舞蹈。由于舞蹈艺术要求人体的动作自然,并需要经过一些美化和情感的渲染来传达舞蹈作品的情感,所以,舞蹈的构成通常分为三大要素:一是动作空间,第二是表演的感情以及情感,第三是表演的节奏和时间。这就要求舞蹈演员在一定的时间和空间内,通过自己的一些舞蹈动作把内心的情感通过艺术的表达手段展现出来^[3]。基于此,舞蹈演员只有充分掌握舞蹈表演的艺术特征,才可以充分、生动地为观众展示不同风格的舞蹈表现形式,同时,与观众建立良好的情感连接。此外,舞蹈演员在进行舞蹈表演时也可以扬长避短,但是也需要舞蹈演员掌握很多的舞蹈表演技巧,并借助音乐、节奏、灯光、服装等多方面的塑形来实现。

3. 注重对表演人物的分析

舞蹈演员塑造一个成功表演人物的前提,是对表演人物

的深度分析,深入了解表演人物的个人经历和情感波动,通过挖掘表演人物背后的故事来对舞蹈演员即将塑造的人物情感进行深刻感悟,再通过表演人物的深情演绎来为观众呈现出舞蹈作品的主题。一个“表演人物”的原型,也许来自某部文学原著或传记,也许来自某些现实生活和历史生活,但是这仅仅是最初的来源,不能在艺术创作中机械照搬,同时,以舞蹈肢体语言的特殊性,也无法刻板原封不动地模仿再现。舞蹈人物的塑造必须用舞蹈的思维、眼睛和身体去提炼和锻造。例如,在大型原创音画舞剧作品《千手观音》中,聋哑舞者邵丽华在人物塑造方面就获得了很大的成功。她在接受记者采访时说道:“在我跳舞的时候我就在想,舞蹈更注重的是一种神似,如何能做到内心外表都符合舞蹈人物的形象是我一直追求的目标。”她所演绎出的千手观音神态极度安详,不卑不亢,眼神散发出沉静的只有超脱者才能具备的光芒,她的成功已不是技术技巧的精湛,而是她酷似观音的神情和酷似观音的气质,也正是由于对角色的深入探索,以及舞蹈演员的文化内涵和舞蹈修养为观众带来了一场巨大的视觉盛宴,让观众通过鬼斧神工般的编排巧思、出神入化的肢体语言和大爱无形的感召力量,体会到了标志性的艺术魅力和人文情怀。

4. 研究舞蹈表演的艺术技巧

舞蹈演员需要深入研究舞蹈表演的艺术技巧,并通过舞蹈表演的艺术技巧来对舞蹈进行精彩的演绎,才能更好地吸引观众的注意力,将观众带入到舞蹈情境中去,为观众带来情感共鸣。然而,如何通过舞蹈表演的艺术技巧来吸引观众?怎样通过舞蹈表演的艺术技巧来为观众带来深刻的体验?这些问题需要舞蹈演员在熟练掌握舞蹈表演艺术技巧的基础上,结合观众需求和作品的情感表达,进行深入研究,以此才能为观众呈现出具有高度精神内涵的舞蹈作品。在深入研究舞蹈表演艺术技巧的过程中,舞蹈演员应该注意以下几点。第一,舞蹈演员的劳动应具有一定的创造性,而不是盲目的效仿和重复。演艺术的任务,是在舞台上创造出典型的人物性格或形象,以此去教育观众和影响观众。演员则是以自己具体的舞台行动把角色的身世、命运当众展示出来,从而完成对人物性格或形象塑造,因此演员的表演就是一种艺术创造。故此任何演员都不应只满足于重复他人的艺术创造,即使是学习他人成功的作品,也容许演员有自己独到的艺术见解,可以根据演员自己的表演风格和艺术特长去进行再创造^[4]。第二,演员应做到使自己的性格与思想感情与角色相一致。演员在舞台上表演的就不是演员本人,而是角色的化身了。所谓“化

身”就是不管演员本人的性格特点、感情爱好等与扮演角色多不相同,而演员都必须做到使自己的性格与思想感情与角色一致,才达到塑造角色的目的,才算完成了演员的艺术创造任务。“化身于角色”是一种演技,优秀的舞蹈演员都需要不断学习这种演技。

5. 提高演员的文化修养

真正的艺术需要对多学科进行融会贯通,尤其文化和艺术密不可分。文化知识的学习是一个人认识世界、认识自己、认识艺术、提高思想层次、加强宏观全局的能力和产生思想的唯一途径。演员要想跳好舞,没有一定的文化修养是全然不行的,除非你只想去做一个摆在舞台上的傀儡木偶。内心潜在的感情是你舞蹈的灵魂,应该是心中一句语言,身体一个动作,人未动心先走。毋庸置疑,具有高造诣的艺术家只会产生在内外兼修的艺术者身上。舞蹈演员的艺术修养不够持久,其根本原因在于文化上的欠缺,这里的艺术修养包括清醒的舞蹈意识;对舞蹈音乐的准确拿捏,深刻推理;对舞蹈作品的把握;对艺术的严谨认真;一个眼神,每个方向都和作曲家,编舞者的初衷如出一辙^[5]。一个真正的艺术家,他一定是在音乐上有一定造诣,对文学作品内涵有深刻的理解,对编舞,甚至对舞美,灯光都有一定的学习,如果没有比较扎实的文化修养,仅仅这些意识的觉醒都很难。

结语

舞蹈演员的表演意识和文化修养是互为相成的,舞蹈演员只有养成良好的文化修养才能更好地呈现出舞蹈表演的情感意识,同时,舞蹈演员强化自身的表演意识才可以将自身的文化修养通过舞蹈的形式为观众良好地展现出来,因此,舞蹈演员应注重对表演意识和文化修养的提升,进而为观众呈现出更好的舞蹈作品。

参考文献

- [1]熊涛.论舞蹈演员表演意识的培养[J].文化产业,2021(29):149-151.
- [2]黄子薇.论舞蹈演员表演意识的培养[J].艺术品鉴,2021(09):114-115.
- [3]任晓庆.浅谈表演意识在舞蹈教学中的培养[J].现代职业教育,2020(08):184-185.
- [4]王茜.论舞蹈演员舞蹈表现力的培养[J].作家天地,2021(36):172-173.
- [5]杨晨,刘静.舞蹈演员在舞蹈表演中的形象塑造研究[J].艺术品鉴,2020(29):114-115.