

Aesthetics and Creativity of Dance and Performance

Nianci Wang

Beijing Dancing Academy, Beijing, 100081, China

Abstract

Dance is a dynamic art that uses human body language as a medium. The use of dance to connect the dancers and the audience is an instant impression, and in the end the audience's mind forms a comprehensive impression. The types of dance are very rich, and include countless movements. These movements contain certain thoughts and emotions. In the dance process, the emotions are integrated into each dance movement to add a certain vitality to the entire dance. There was a certain resonance with the audience during the dance performance.

Keywords

the dance performance; inspiration skills; aesthetics; creativity

舞蹈与表演的审美性和创造性

王念慈

北京舞蹈学院, 中国·北京 100081

摘 要

舞蹈是一种以人的肢体语言作为介质的动态艺术,利用舞蹈连接舞者和观众之间的是一种瞬间的印象,而最后观众脑海所形成的是一种综合的印象。舞蹈的种类非常丰富,并且包含有无数动作,这些动作都包含着一定的思想情感,在舞蹈的表演过程中将情感融入到每一个舞蹈动作中才能够为整个舞蹈添加一定的生命力,能够在舞蹈表演过程中与观众之间形成一定的共鸣。

关键词

舞蹈表演;灵感技巧;审美性;创造性

1 引言

舞蹈是一种人们能够普遍接受的艺术形式,在大众层面也能够接触得到,这种表演方式能够以更加直观、生动的形象将作品所要表达的感情直观地表现出来。舞者在表演过程中,经过不断的排练,将表现过程全部细化,在舞台上展现出完美的状态。一场好的舞蹈表演能够给人们的视觉感受带来巨大的冲击,能够与观众之间赢得共鸣,而舞蹈所具有的独特审美性与创造性,也是这种艺术能够不断发展的原因所在,是舞蹈艺术能够生生不息、发扬光大的原因所在。

2 舞蹈表演的形神兼备与情感表现

舞蹈起源于人类的生命,是人类在生存和劳动过程中不断积累下来的,是人类的文化历史经验,舞蹈能够作为情感宣泄的一种途径,人们将全部有关于生命的感受经验全部倾注在舞蹈的表现上面。在人类不断进化的漫长历史中,人们

铿锵唱歌,在一片空地上就可以歌声飞扬,喊声冲天,这种表达方式是那么的尽情、那么的投入,对人类产生的影响又是那么的大,人类在古老的生活过程中,与时代密不可分的艺术就是通过舞蹈进行表演,贾拉路丁·鲁米诗云:“你跳舞时整个宇宙也在跳舞,在古老的生活中,人们拥有深远广阔的生活,利用生动鲜明的艺术形象将生活渲染的多姿多彩,利用张扬的表现欲望将历史展现出来,以此来赞美生活的美好,歌颂生活,将人生进行描绘。”在舞蹈表演中拥有着非常深厚的历史文化和人文精神元素,能够在舞蹈表演过程中将人们的悲欢离合,喜怒哀乐淋漓尽致的表现出来。人类的生活千姿百态,舞蹈的含义也十分广阔,就像文学家需要对各种各样的文学语言进行掌握一样,音乐家也必须掌握丰富的动听的音乐旋律。在舞蹈的表演过程中,通过舞蹈表演塑造着各种各样不同的形象,将不同类型的思想和内心的想象进行积累,通过演员自身对这些思想的理解和认识,将他

们的所知所得体现在舞蹈作品上,进而解放自我,能够正确地运用自身所学的一切手段,服务于作品体现在作品之上,从而能够在舞蹈表现过程中塑造一种更为丰满的艺术形象。舞蹈演员在表演过程中需要全身心的投入,能够让全身上下的各个部位都参与其中,而这种运动是发源于内心的,能够激起人内心的激情与冲动,利用感情作为引线,引起身体的律动,利用这种律动表达人们所想要表达的感情,这种方式不仅能够给人们以更加生动直观的形象展现出来,同时能够给欣赏者一种难以言说的弦外之音,使得舞蹈表演更加做到了形神兼备。任何一种艺术都是通过不断磨炼创造出来的,能够将人类的情感完整的表现出来,在舞蹈艺术的表现中能够做到传情达意,形神兼备,舞韵长存,经典流传久远,利用感情发动动作,然后再产生感情动作,将生活的本质在舞蹈中表现出来,真正的展现出舞蹈所想要表达的主题,能够创造出更具有丰富生命力的舞蹈作品^[1]。

3 舞蹈表演的审美性与创造性

舞蹈是一种具有审美创造的活动,每一位舞者都经历过不同的生活经历,拥有着不同的文化素养,在兴趣爱好方面也不尽相同,每一个人的性格特征以及所想要表达出来的内容都是存在差异,能够利用不同的表现方式和表现手段,就能够创造出来不同的审美价值。

在舞蹈表演的过程中,能够产生一定的空间感,是舞蹈表演的最高境界,这种空间感主要是人为的对艺术所产生的欣赏之情,从而能够引导人们产生一种审美境界。通过舞台上空间的不断变化能够营造出一种行云流水的效果。舞蹈的表演能够将现实状况和人们对舞蹈的思考融入在一起。以舞蹈天鹅湖为例,在表演过程中演员们排成一排,伴奏响起能够整齐划一地做出舞蹈的相关动作,同时在表演过程中,表演者要能够体会到四小天鹅会走、会跑、会跳,但是却不能够飞翔的特征,所以在该舞蹈的表演过程中,演员们一直手拉着手,直到最后舞蹈结尾的部分四只小天鹅才将手放开,像要起飞一般。整个舞蹈的表演特别的巧妙,动作上的整齐划一能够将舞蹈的韵律表现出来,这种艺术的体现能够提高人们的想象力和创造力,对舞蹈的整个氛围和意境进行了正确的把握,从而能够通过舞蹈的表演让人们从中真正地感受到舞蹈的快乐。刀美兰教师曾经说过:“舞蹈并非体操,在

舞蹈的表现过程中,不仅仅只是动作之间进行相互组合,以及肢体技巧上的呈现。”在舞蹈的表现过程中,要更加注重舞蹈细节的突出,能够通过平常的生活中提炼出自身所具有的审美观念,不断地进行创新,能够在舞台上表现出更加优秀的舞蹈作品。创新是推动舞蹈审美能力的重要因素。创新能力对于舞蹈来说是非常重要的,而一支舞蹈从刚开始表演就已经将舞蹈者的心血全部倾注^[2]。

将一只普通的舞蹈变得具有生命感、有灵魂,就要在表演的过程中的一颦一笑甚至是一个眼神,都需要舞蹈表演者进行反复的斟酌,每一个舞蹈动作的目的是为了什么,而要达到怎样的效果,这个动作又能起到怎样的动作,要对身体的转动角度清楚的把握,手脚起落的位置也要进行严格的控制,要注重表演过程中细节的控制,在排练中捕捉独创的精品表演。这些细节的把控也是决定舞蹈表演是否成功的重要因素,只有在细节方面能顾做到更好,才能够完整的完成整个作品,才能够将舞者所想要表达的情感表达出来。

4 舞蹈表演的韵与情

舞蹈是一种表演技术,能够通过外在和内在将人们对爱与美的神韵再次展现出来,是人们通过身体动态不断塑造的一种美的精华,是一名优秀的舞者将作品利用美丽的形体艺术,将其展现出来的方式,当我们走进了舞蹈的艺术世界,是就能够真正的体会到优秀的肢体语言所能够表现出来的美妙。韵字是能够体现出舞蹈情韵的韵力,也就是将舞蹈的音乐性和乐感之间进行融合能够和谐动听,而韵律也可以是一种抒情的表达方式,将各个舞蹈动作与情感之间融合作为一种语言表现出来,以此来加深在舞蹈表演过程中感情的透露,韵律是在舞蹈动作中体现的节奏和感情的不断变化,是整个舞蹈表演的灵魂所在,演员在平常的训练过程中,要不断地进行思考和体会,进行细致的观察,能够在舞蹈表演中全身心的投入,真正的体会到在舞蹈中所蕴含的丰富内涵。现代舞的创始人美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯主张,“舞蹈家必须能够将肉体 and 灵魂之间进行结合,而肉体动作的展现也必须以灵魂作为自然语言”。姿柔而生韵,韵而生情,情感的表现是舞蹈艺术的最高境界,如杨丽萍所创作的《雀之灵》,在表演过程中选择了几个孔雀非常经典的外部表演动作,通过在舞蹈过程中对孔雀的描写,能够反映和描述出傣族人民对

和平、幸福、美满、安宁生活的向往之情,舞蹈的表演过程不仅能够给人们带来视觉上美的享受,同时还有对人类心灵上所造成的冲击感,舞蹈表演艺术的灵魂所在是人们通过人体动态所呈现出来的情,这种人体动作呈现出来的是一种虚幻的力量,也是表演中的情感所在,将表演艺术进行再现就是将美化与理念的舞蹈动作通过情感的转化而表现出来,情感是一个舞蹈的核心所在,只有将舞蹈的灵魂展现出来,才能够将情感融入进去,舞蹈表演者能够将一幅诗情画意的景象创造,成为超凡脱俗的画面感,那种清新自然的心灵世界就能够超出对目前世界的认知,从而建立一种更加高尚的人格追求,能够真正地诠释出艺术美的真谛,在表演过程中能够对观赏者造成一种心灵上的震撼,通过表演与观众之间达成一种情感共鸣,观众能够体会到舞蹈表演者所想要表达出的含义所在,与表演者一起融入到所建立的景象之中。这种共鸣的建立是舞蹈表演成功的标志,是能够完美谢幕的基础,因此舞者必须要不断地加强自身的舞蹈基础,并深刻领会作

品内涵,表演出流芳百世的经典作品^[3]。

5 结语

目前,随着对舞蹈表演理论知识的不断深入理解,舞蹈表演者在表演经验的基础上,灵感就会迸发出来,而不断地对舞蹈表演进行更新进步。在中国这片土地上能够将舞蹈精神所蕴含的力量发扬光大,更加促进中国舞蹈在世界舞台上的飞跃式发展,将具有这种深层文化底蕴的中华舞蹈不断地传承下去,让每一个舞者都能将人民对生活的热爱表现出来,创造出舞蹈的一种最高境界。舞蹈的审美性和创造性是舞蹈生命力所在,是舞蹈生生不息的根源,要将这种艺术形式不断的发展。

参考文献

- [1] 李苗苗. 浅议情感因素在舞蹈表演中的重要性[J]. 现代交际, 2013(11):9-12.
- [2] 傅晶. 舞蹈表演中“韵”的内心感悟[J]. 舞蹈, 2012(10):18-20.
- [3] 韩晓娟. 基本功对舞蹈的重要性分析[J]. 艺术评鉴, 2017(03):89-91.