影视表演中舞蹈肢体语言的审美特征与表现研究

王艳红

（台州学院艺术学院　浙江，台州　317200）

Study on the Aesthetic Characteristics and Performance of Dance Body Language in Film and Television Performances

Wang Yanhong

(College of Arts, Taizhou University, Zhejiang, Taizhou 317200)

Abstract: Dance body language, as a nonverbal expression, is often used as a powerful auxiliary tool for people to communicate. Film and television performance art, with its close to life movements and language as the core of expression, often relies on corresponding body language to support the shaping of character images. Therefore, in the field of film and television performance, the use of dance body language is becoming increasingly frequent. Creators cleverly combine dance body language with film and television performance art, providing audiences with a richer visual aesthetic experience. With the long-term application of dance body language in film and television performances, its integration with film and television performance art gradually demonstrates unique artistic attributes and characteristics. This article aims to explore in depth the intrinsic attributes, aesthetic features, and expressive methods of dance body language in film and television performances.

Keywords: film and television performance; Dance body language; Intrinsic attributes; Aesthetic features; Means of expression

摘要：舞蹈肢体语言作为一种非言语的表达方式，常作为人们沟通的有力辅助工具。影视表演艺术，以其贴近生活的动作和语言为表现核心，角色形象的塑造往往依赖于相应的肢体语言作为支撑。因此，在影视表演领域，舞蹈肢体语言的运用愈发频繁，创作者们巧妙地将舞蹈肢体语言与影视表演艺术相结合，为观众提供了更为丰富的视觉美感体验。随着舞蹈肢体语言在影视表演中的长期应用，其与影视表演艺术的融合逐渐展现出独特的艺术属性和特征。本文旨在深入探讨影视表演中舞蹈肢体语言的内在属性、美学特征及其表现手段。

关键词：影视表演；舞蹈肢体语言；内在属性；美学特征；表现手段

舞蹈，作为一种历史悠久且以身体动作为主要表现手段的艺术形式，承载着高雅与尊贵的象征意义。它赋予人们以视觉美感的体验。在当代社会，公众对舞蹈艺术持续抱有浓厚的兴趣与向往，其独特的身体语言魅力吸引了广泛的爱好者。随着新媒体技术的不断进步与普及，舞蹈艺术与新媒体的有效结合进一步提升了舞蹈语言的表达力。因此，在影视表演领域，舞蹈元素的出现愈发频繁。创作者们将舞蹈的身体语言巧妙地融入影视作品之中，创造出一种新的艺术效果，为观众提供了

更为丰富的视觉享受[1]。

一、舞蹈肢体语言的起源与功能

在语言尚未形成之前，人类祖先为了实现信息传递与情感表达，充分利用身体各部位（如口、手、足等）进行肢体语言的交流。远古时期，人们通过一系列的肢体动作进行沟通与表达。因此，舞蹈的最初形态表现为肢体动作的语言传递，手舞足蹈的形态源自于远古人类的生活与劳动场景。这表明，肢体语言的产生早于舞蹈，两者相辅相成，共同发展。随着时间的推移，人们开始更加熟练地运用形体运动和肢体语言来表现现实生活，通过手部动作和脚步跳跃来塑造艺术形象，并以艺术化的肢体形象之美打动观众，使观众能够从舞蹈表演中解读肢体语言，并享受舞蹈艺术形象的审美体验。与其他艺术形式不同，舞蹈作为一种以人体为媒介的艺术表现形式，不依赖于演员的口头叙述或文字语言的抒情，而是通过舞蹈演员的肢体语言来实现形象的塑造和情感的传达[2]。因此，人们通过舞蹈肢体动作来描绘现实生活，将对生活的思考与感悟融入舞蹈动作之中，从艺术审美的角度进行舞蹈动作的编排，形成具有强烈感染力和表现力的舞蹈肢体语言，最终达到教育、娱乐和影响观众的目的。

二、影视表演中舞蹈肢体语言的内在属性与美学特征

影视表演是指表演者依据剧本或作品，通过声音、表情、动作等手段展现剧中人物或作品内涵，并通过电视、电影等媒介技术重现其表演的艺术形式。众所周知，肢体语言在影视表演中扮演着不可或缺的角色，而舞蹈肢体语言以其强烈的感染力，在影视表演中发挥着独特且关键的作用[3]。因此，二者的有机结合逐渐塑造了影视表演中舞蹈肢体语言的内在属性与美学特征。

（一）影视表演中舞蹈肢体语言的内在属性

自然、社会、性格是影视表演的三大基本属性。因此，影视表演与舞蹈艺术的融合赋予了舞蹈肢体语言影视表演的基本属性，进而形成了舞蹈肢体语言在影视表演中的特色内在属性。

首先，自然属性。舞蹈肢体语言在影视表演中的自然属性，指的是演员在表演过程中本能行为动作和生理技能的体现。在表演中，人类共有的本能反应，如因寒冷而颤抖、口渴而饮水等，会通过夸张和艺术化的肢体动作得以展现。这种自然属性的舞蹈肢体语言，不仅能够增强角色的真实感，还能让观众产生共鸣，从而更好地理解和接受角色。

其次，社会属性。在影视表演中，舞蹈肢体语言的社会属性主要由角色所处的社会环境所决定。为了展现角色既定的社会身份，演员需结合角色的家庭背景、教育程度、职业特点、所处环境等因素，通过舞蹈肢体动作来表达相应的社会信息。这种社会属性的舞蹈肢体语言，不仅能够帮助观众更好地理解角色的社会地位和背景，还能增强角色的立体感和深度。

再次，性格属性。个体差异赋予了人类不同的个性色彩，而影视作品中角色性格的鲜明性是塑造角色形象的关键。舞蹈肢体语言作为塑造角色形象的重要手段，有助于演员有效地完成角色性格的塑造，从而自然地融入影视表演的性格属性。这种性格属性的舞蹈肢体语言，不仅能够帮助观众更好地理解角色的性格特点，还能增强角色的吸引力和感染力[4]。

（二）影视表演中舞蹈肢体语言的美学特征

影视艺术与舞蹈艺术均追求美学价值，艺术审美性是这两种艺术形式的共同追求。因此，当影视艺术与舞蹈艺术相互融合时，两种艺术的美学特征亦相互融合，形成了影视表演中舞蹈肢体语言的特殊美学特征。

首先，生活化。与其他表演艺术相比，影视表演与现实生活的联系更为紧密。影视表演不仅源于生活、取材于现实生活，甚至可以说是“再现”现实生活。因此，生活化成为影视表演最基本的美学特征，也是舞蹈肢体语言在影视表演中的重要美学特征。表演者以生活为蓝本，运用艺术化的手法进行渲染，使舞蹈肢体语言自然流露，真实生活成为影视表演中舞蹈肢体语言表现的根本追求。这种生活化的舞蹈肢体语言，不仅能够增强角色的真实感，还能让观众产生共鸣，从而更好地理解和接受角色。

其次，隐喻化。在影视表演中，口头语言与肢体语言共同承担着信息和情感的传递任务。为了丰富角色形象，创作者常使角色言行表现出表

里不一或言不由衷，让观众从中发现隐藏的信息，获得视听刺激。因此，演员需通过细致的舞蹈肢体语言隐喻地展现角色的内心情感世界，将潜藏的语言通过肢体动作不露痕迹地表现出来，这是舞蹈肢体语言在影视表演中隐喻化的美学特征体现。这种隐喻化的舞蹈肢体语言，不仅能够增强角色的立体感和深度，还能让观众在欣赏表演的同时，感受到角色的内心世界。

最后，镜头化。影视表演的特殊性在于其需要借助媒介技术设备来重现演员的表演。演员通过摄影机的镜头展示人物形象、传达肢体语言，因此，镜头化成为影视表演中显著的美学特征。舞蹈肢体语言在影视表演中的表现和传达同样需要借助镜头来实现，因此，舞蹈肢体语言在影视表演中自然具有了镜头化的美学特征。这种镜头化的舞蹈肢体语言，不仅能够增强角色的吸引力和感染力，还能让观众在欣赏表演的同时，感受到角色的内心世界[5]。

三、影视表演中舞蹈肢体语言的表现形式

在大多数情况下，肢体语言在影视表演中的传递已经形成了一系列特定的表现技巧和形式。这一点对于舞蹈肢体语言的表达同样适用。根据以往的经验和观察，在影视表演中，舞蹈肢体语言主要可以分为两大类表现形式：

首先，面部表情在影视表演中扮演着至关重要的角色。导演通常会特别关注演员面部表情的捕捉，利用这些镜头来传递那些微妙且不易察觉的信息[6]。通过捕捉演员面部表情的微妙变化，导演能够调动观众的情绪，使观众在不知不觉中沉浸于故事情节之中，从而更容易引发观众的情感共鸣。因此，面部表情成为了影视表演中舞蹈肢体语言的一种重要表现形式。每一位影视演员都需要掌握如何通过面部表情来传达舞蹈肢体语言的技巧，这是他们必须具备的基本技能之一。

舞蹈作为一种在影视表演中常见的艺术表现形式，尤其在特定场景中营造气氛或展现某种风土民情时，导演往往需要借助舞蹈肢体语言来实现这一目的。这些舞蹈肢体语言可以通过演员的面部表情来传达[7]。例如，在需要表现欢乐场景的氛围时，表演者可以选择跳一种节奏明快、充满喜庆的舞蹈，脸上洋溢着快乐和幸福的微笑，眼睛闪烁着光芒，表情生动活泼。此时，摄像机需要捕捉表演者面部表情的特写镜头，将表演者眼睛和面部上细腻而丰富的表情通过镜头传递给观众，使眼睛和面部成为传递情感和意义的重要工具。由此可见，面部表情作为舞蹈肢体语言的一部分，在影视表演中具有显著的视觉表现力。

其次，四肢动作在舞蹈肢体语言中也占据着举足轻重的地位。在影视表演中，表演者的四肢动作是舞蹈肢体语言的重要表现形式，具有极强的视觉表现力。根据剧本的要求，表演者可以充分利用四肢动作来表现舞蹈元素。一方面，通过舞蹈肢体动作传达剧本所蕴含的内容；另一方面，通过舞蹈肢体语言来表现角色的情感，增强镜头感。四肢动作的运用能够为影视表演增色不少。

在影视表演中，为了突出角色人物的社会身份和所处环境，表演者需要结合舞蹈肢体动作来表现。例如，要表现新疆角色人物的特点时，表演者可以摆出新疆舞中经典的手部和头部动作，即两手分别平放在脖子前面，手背朝上，同时配合脖子的左右扭动和脚步的前后移动来完成新疆舞的舞蹈肢体动作[8]。这一舞蹈动作是普通观众对新疆舞的直接感受，具有广泛的传播度。观众只要一看到这一动作，就能立刻联想到新疆舞，进而理解影视作品中所传达的相关信息。表演者通过身体各个部位的综合运用来做出不同的四肢动作，摆出不同的身体姿态，进而运用这些姿态来传达一些隐藏的情绪，最终促进影视表演中舞蹈肢体语言的视觉化。

四、影视表演中舞蹈肢体语言的应用研究

影视表演作为一种艺术形式，拥有其独特的语言体系和技巧。当舞蹈与影视表演相结合时，不仅拓展了表演艺术的发展路径，而且为舞蹈的表现力开辟了新的境界。本部分将分别从歌舞剧和电影两个维度，探讨舞蹈肢体语言在影视表演中的独特应用[9]。

（一）歌舞剧中舞蹈肢体语言的独特应用

歌舞剧的产生是人们利用科技手段与舞蹈艺术相结合的产物，旨在通过影视作品展现内容。在这一过程中，舞蹈肢体语言通过镜头的推拉摇移得到了更为直观的呈现。表演者通过形体动作与说唱的结合，实现了对故事叙述和人物塑造的双

重目标。这种表现形式不仅为影视表演注入了新的活力，也极大地丰富了观众的视觉体验。在歌舞剧中，舞蹈承担了双重角色：一方面，它以动态的形式传递内容；另一方面，它在特定的时空背景下展现审美价值。例如，在《卡门》中，经典的西班牙弗拉门戈舞蹈通过舞者的姿态、节奏和眼神传递了深刻的情感，给观众留下了深刻的印象[10]。又如，在电视剧《丑女无敌》第三季的开场，通过一段充满节奏感的歌舞表演，成功吸引了年轻观众的注意力。

（二）电影中舞蹈肢体语言的幽默化应用

在电影中，舞蹈常常被具有创新精神的导演用作强化主题、推动情节和营造氛围的有效手段。夸张的舞蹈造型和动作往往能够达到“无声胜有声”的艺术效果，不仅增加了剧情的幽默元素，还加强了节奏感，使观众在笑声之后产生深刻的思考。周星驰深谙舞蹈肢体语言在电影幽默化应用中的巨大潜力，并将其运用得淋漓尽致。例如，在电影《功夫》中的“斧头舞”，通过既庄重又诙谐的舞蹈动作，颠覆了观众对黑帮的传统认知，同时也成为影片中一个令人难忘的亮点。再如，在电影《大话西游》中的草裙舞，周星驰通过幽默的舞蹈动作和生动的眼神，成功地诠释了无声的动作场景，充分展现了幽默氛围。

参考文献：

[1] 张素琴 . 舞蹈身体语言的影视化转译研究 [J]. 北京舞蹈学院学报 , 2021(3):45–51.

[2] 李亦男 . 当代电影中舞蹈肢体叙事的符号学阐释 [J]. 电影艺术 , 2022(5):89–95.

[3] 王欣 . 影视表演中舞蹈化动作的美学特征 [J]. 戏剧文学 , 2020(7):112–118.

[4] 赵倩 . 舞蹈肢体语言在角色塑造中的功能研究 [J]. 当代电影 , 2023(2):134–140.

[5] 陈晓云 . 跨媒介视域下的影视舞蹈身体表达 [J]. 艺术评论 , 2021(11):78–85.

[6] 刘青弋 . 影视表演中舞蹈身体的叙事性研究 [J]. 北京电影学院学报 , 2019(6):32–39.

[7] 周莉 . 舞蹈元素在影视表演中的运用策略 [J]. 中国电视 , 2022(8):67–73.

[8] 吴海清 . 电影舞蹈的视觉修辞研究 [J]. 当代电影 , 2020(4):156–162.

[9] 孙慧佳 . 影视表演专业舞蹈课程体系构建研究 [J]. 艺术教育 , 2023(5):98–103.

[10] 黄凯 . 舞蹈化表演在类型电影中的运用 [J]. 电影新作 , 2021(3):120–126.

作者简介：王艳红（1988–5），女，汉族，江西分宜人，台州学院艺术学院副教授，研究方向：舞台主持、影视表演。