

舞蹈语言在电视综艺节目中的应用研究

彭小明 彭水平

(江苏联合职业技术学院 江苏, 南京 210024)

Research on the application of dance language in TV variety show

Peng Xiaoming Peng Shuiping

(Jiangsu United vocational and technical college, Nanjing 210024, Jiangsu)

Abstract: in recent years, TV variety shows have shown a diversified development trend, in which the frequency of dance links has increased significantly. As a performing art, the key to successfully attract the audience is to arouse the audience's emotional resonance. The transmission of dance emotion mainly relies on non-verbal dance language, which is expressed by the dancer's body movements rather than conventional words and words. In order to better integrate dance art into TV variety shows and promote its further development, we must pay attention to the application of dance language in TV variety shows. Therefore, this paper will start from the dance language and its artistic characteristics, explore its relevance with TV variety shows, and carry out in-depth analysis and Research on the application of dance language in TV variety shows.

Key words: dance language; TV variety show; Body movements; Relevance

摘要:近些年来,电视综艺节目呈现出多样化的发展态势,其中舞蹈类环节的出现频次明显增多。舞蹈作为一门表演艺术,成功吸引观众的关键在于引发观众的情感共鸣。舞蹈情感的传达主要依靠非言语的舞蹈语言,这种语言借助舞者的身体动作来表达,而非常规的话语和文字。为了让舞蹈艺术更优地融入电视综艺节目,推动其进一步发展,必须注重舞蹈语言在电视综艺节目里的运用。所以,本文会从舞蹈语言及其艺术特点切入,探究其与电视综艺节目的关联性,并对舞蹈语言在电视综艺节目中的应用展开深入剖析与研究。

关键字:舞蹈语言;电视综艺节目;身体动作;关联性

随着科学技术飞速地发展,我国电视行业持续进步,电视节目类型愈发多样。从近几年度电视节目收听频率的相关数据来看,综艺类电视节目深受大众喜爱,且呈逐年上升之势。综艺节目能收获热烈反响,除节目具备多样化艺术表演形式外,还因其节目中穿插的舞蹈环节在一定程度上活跃了节目氛围^[1]。舞者借助相关肢体动作与舞蹈技巧来展现舞蹈语言,也引发了众多观众的情感共鸣。所以,舞蹈语言在电视综艺节目里的应用也逐渐广泛起来,它不仅推动了电视综艺节目的发展,还带动了舞蹈艺术境界的进一步提高。

一、舞蹈语言的表达形式

舞蹈作为一种艺术形式,其本质在于表达特定的情感内涵^[2]。其语言体系是通过人类内心情感活动的驱动而构建,并主要通过造型、技巧与动作这三个核心维度来实现情感的传达。在舞蹈中,肢体动作是传递情感信息的主要媒介,舞者的身体成为这一艺术语言的专属表达载体^[3]。

(一) 造型

舞蹈造型性作为舞蹈语言的一种表达方式,其核心在于通过连贯的动作序列向观众传递艺术美感,并在动作的间歇中展现舞蹈的深层意蕴。

舞蹈语言的造型性特征体现在动静态的融合之中,通过舞者身体线条与肢体动作的和谐展现,传达出舞蹈的内在美学。例如,在舞蹈作品《秦俑魂》中,舞者通过形体动作的运用,生动地塑造了一个勇士坚毅果敢的内心世界,并将英雄的豪迈形象通过精准的动作语言,淋漓尽致地呈现于观众面前。

(二) 技巧

舞蹈技巧性主要在艺术语言运用过程中体现,并构建出一种独特的动态美学。舞蹈本质上是人体动作的艺术化表达,高难度的舞蹈技巧尤为能够彰显舞蹈语言艺术的丰富性^[4]。在舞蹈表演的实践中,舞者恰当运用高难度技巧进行情感诠释,不仅能够展示其舞蹈技艺,而且能在某种程度上提升舞蹈情感的表达,进一步彰显舞蹈语言的独特魅力。

(三) 动作

在舞蹈艺术的演绎过程中,舞者所展现的动作经过了反复的提炼与美化。这些动作不仅是编舞者内心情感的外化,而且构成了舞蹈语言的独特表现形式。以芭蕾舞独舞《天鹅之死》为例,舞者通过一系列精心设计的动作,如双臂的细微颤动和足尖的轻盈碎步,生动地传达了编舞者对于生命渴望与死亡抗争的深刻情感^[5]。在这一过程中,舞蹈动作与所要表达的情感实现了完美的融合,充分体现了舞蹈语言在情感传递中的本质功能。

二、舞蹈语言的特征

舞蹈创作离不开舞蹈语言的艺术呈现,舞蹈作品需以舞蹈语言为主体方可进行创作。作为创作情感的载体,舞蹈语言的特点主要体现在四个方面。

(一) 典型性

典型性的舞蹈语言指的是在舞蹈进行时,呈现出的一系列诸如刻画人物、深化主题、推动情节等方面的所有极具表现力的细节。在社会持续发展与进步的当下,人们创作出了越来越多的舞蹈艺术呈现形式,优秀的舞蹈作品之所以能够崭露头角,绝大部分是因为其具备典型性的特质^[6]。舞蹈语言的典型性特质并非在于拥有更多的动作技巧,而是在舞蹈里形成自身独特的特色,把情感融入舞蹈之中,让舞蹈语言具有鲜明的情感。

(二) 形象性

舞蹈语言和一般的普通语言不同,它有着自身独特的形象性和语言表达形式。抽象的语言文字没法展现出舞蹈的艺术魅力,只能依靠人们自身的肢体动作当作标识来进行呈现。舞蹈语言的形象都是随着肢体动作开展一系列的语言律动^[7]。舞蹈形象性的特征决定了它与普通语言的差异,舞蹈语言更倾向于一种组合式的律动。所有舞蹈形体动作在表现时都带有不同的意味,进而形成舞蹈本身的一种形象律动。

(三) 创新性

杰出的舞蹈作品皆具备鲜明的舞蹈语言,用以展现作品的形象和内在情感。倘若舞蹈语言缺乏创新性,那舞蹈便会失去核心的灵魂,变得千篇一律,难以引发观众的情感共鸣。创新性是舞蹈语言的首要特征,而情感是舞蹈创作的根基,舞蹈语言里的创新皆是为了更优地体现动作情感而存在^[8]。唯有在表演中具备创新性的舞蹈语言,方可真正引发人们的共鸣。

(四) 节奏性

节奏是舞蹈里最基础的要素,舞蹈作品借助鲜明的节奏感来展现情感的表达。音乐与舞蹈从古至今本就是一体,在舞蹈表演期间,每位观众内心都期望享受一场视觉和听觉的盛宴。舞者精准地把控节奏,能让舞蹈具备更强的艺术感染力,舞蹈的动态形象本质上就是一种节奏性的呈现。比如力度的强弱、速度的快慢等,利用不同的节奏展现不同的情感,并借此传递舞蹈的语言,凸显出舞蹈语言的丰富。

三、电视综艺节目与舞蹈语言的关系

舞蹈语言作为舞蹈创作的重要表现手段,镜头则是电视节目的主要表现方式。镜头下呈现的舞蹈具有独特的艺术,传达舞蹈情感的舞蹈语言和传递信息的电视综艺节目的关系主要体现在以下三点。

(一) 镜头与舞台之间的配合

舞台上的动作呈现的是不同姿势的展示,不同的舞蹈具备不同的动作,并且这些动作里蕴含的情感各不相同,其要传达的舞蹈语言也存在差异。在舞台上展现的舞蹈动作都需要和镜头进行相关的配合,以此精准传递舞蹈情感。舞台动作主要体现在动作技巧的演绎和舞台的布局上,舞

者在舞台上表演的舞蹈动作要和节目镜头相互契合。特别是在电视综艺节目中,分配给舞台的镜头有限,此时舞者就要做到突破原有的舞蹈状态,尽可能把最佳状态呈现在镜头前,从而给观众带来全新的视觉体验。

(二) 舞蹈、镜头与节奏的构成

电视综艺节目的主题和舞蹈的表演紧密相连,在舞蹈肢体动作里,动作幅度的大小、速度的快慢以及一张一弛之间都要和节目的主旨相配合。在节目的舞蹈表演中,音乐是决定舞蹈节奏和速度的关键要素,而镜头呈现的节奏是通过从观众视角进行剪辑和切换来展现的,舞蹈、镜头以及音乐共同构成了电视综艺节目的整体画面。若镜头运用得当,会让舞者的表演更加精彩,观众的反响也会更加热烈。舞者借助节奏来表达舞蹈语言,观众通过跟随镜头去寻找情感的共鸣,这三者的完美融合无疑能给人们带来一场美妙的视觉与听觉体验^[9]。

(三) 表演者与镜头的配合

舞蹈表演里的美感艺术借助舞者的全身肢体动作来呈现,舞蹈动作的完整性直接影响着舞蹈表演的整体美感。在电视综艺类节目中,舞蹈往往是和歌曲类节目一同登场的,镜头在开场时通常会拉至舞者中间进行拍摄,不过当演唱者拿起话筒时,镜头就会转到演唱者的面部,此时舞者的表演一般不会被完整地摄入镜头^[10]。在这切换过程中要留意所展现的具体对象,把控好表演对象的舞台位置,防止背景杂乱影响整体舞台效果。

四、电视综艺节目中舞蹈语言的应用探讨

(一) 电视节目的舞蹈化

从广义角度看,电视综艺节目是现代文化与现代高科技技术相融合的产物,它并非单一的电视节目,而是涵盖多种艺术类型的综合性电视节目。电视综艺节目里包含了音乐、舞蹈、相声、小品以及杂技等多样化艺术表演,这些艺术借助电视的效果渲染和空间的变换,形成具有一定艺术价值的电视节目^[11]。特别是舞蹈类艺术表演,在电视节目日益大众化的当下,舞蹈通过舞者的肢体动作传递情感,进而反映社会生活,堪称一种独特的新文化艺术。电视综艺节目刚兴起时,舞蹈作为独立的艺术手段存在,且是节目不可或缺的

部分,但随着节目推进,人们逐渐发现,单纯的舞蹈表演难以引发共鸣,其影响力开始被其他艺术表演取代,节目无法营造气氛,也就难以吸引观众^[12]。所以,怎样做好电视节目的舞蹈化,成了各大电视综艺节目编导首要解决的问题。

近年来,电视综艺节目策划者开始尝试将舞蹈与歌曲演唱进行有意识的结合,试图借助音乐开拓舞蹈在电视节目的市场,为其谋求新的发展。早期的电视综艺节目曾播出一场极为经典的音乐舞蹈作品《东方红》,这部大型歌舞作品至今仍受众多电视综艺节目创作者的推崇,其演出的成功为后续很多节目提供了良好的创作思路。通常来说,电视综艺节目中出现的舞蹈,大多以舞蹈表演为根基,运用相关电视技术对其进行加工创作,让舞蹈与电视艺术相互融合、彼此适应^[13]。比如在一档经典综艺节目中播出的舞蹈《向着太阳走》,该节目视听手段丰富,舞蹈语言风格鲜明,能为观众营造热烈的演出氛围,这是所有电视综艺节目都期望达成的效果。该节目以舞蹈为主体,所有节目围绕舞蹈进行相应调整,使电视节目更具舞蹈化,既丰富了节目舞台,又能实现较好的情感渲染,从而赢得观众好评。

(二) 舞蹈节目的电视化

舞蹈节目的电视呈现,更多体现了舞蹈设计者的整体艺术理念,还能更丰富地展现舞者的内心情感与思想。如今综艺类舞蹈节目创作主要分为直播和录制两类。直播类舞蹈需考虑镜头角度及画面切换等技术,要保证画面完整呈现在屏幕上,而录制类舞蹈节目则需用较多摄像机跟随拍摄,并经后期剪辑再创作^[14]。不管是直播还是录制,只要镜头介入舞蹈表演,就会对现场观众的观看产生一定影响。影响好坏主要通过电视镜头体现,若镜头语言运用得当,完全能将舞蹈语言通过镜头传递给观众并引发共鸣,一旦提升了观众对舞蹈的整体观看体验,就能给其带来巨大冲击,让其内心获得前所未有的感受。但当舞蹈表演动作被镜头切割、分裂,就会影响观众对演出的整体观看效果,如此一来,观众心里就会产生一些情绪,影响对舞蹈节目的最终评判^[15]。

舞蹈表演旨在传递情感,电视功能是传播信息,要在电视综艺节目中应用舞蹈语言,电视节目

需在应用前充分理解舞蹈要传达的语言内容,只有这样,才能在传播过程中借助多媒体更好地将舞蹈本身蕴含的语言传递给观众,进行更优质的电视节目创作。目前电视中舞蹈表演的镜头跟随主要分两种,一种是舞蹈类节目,镜头要始终跟随舞者的神情与肢体拍摄,而歌舞类节目则要把镜头聚焦在歌手身上,从不同角度展现舞蹈表演的艺术魅力。舞蹈靠肢体动作传递情感,作为舞蹈创作的核心部分,节目录制时一定要充分把控舞蹈细节,力求为观众带来最完美的表演。因此,舞蹈若想与电视节目结合创造新节目形式,就要更注重舞蹈语言的表现方式,通过把握电视节目的构思、策划、镜头等方面提升自身表演质量,真正让舞蹈语言合理应用于电视综艺节目中,使其成为具有特色的艺术。

五、结语

综上所述,我国综艺节目历经长时间的探索与发展,已然逐步成为人们最为熟悉的一种艺术呈现形式,而在这一艺术呈现形式上兴起的舞蹈表演也开始备受广泛关注。舞蹈自身的情感借助舞蹈语言来抒发,舞蹈语言在电视综艺节目里的运用,使综艺节目变得更加精彩纷呈,而得益于电视综艺节目的宣传,舞蹈这门古老的艺术也开始渐渐绽放出自身独特的光芒,并再度屹立于艺术的巅峰。

参考文献:

- [1] 张守和. 舞蹈综艺节目的视觉语言创新研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2021(3):45-52.
- [2] 刘岩. 电视舞蹈类节目的叙事特征分析[J]. 现代传播, 2020(5):78-85.

- [3] 黄豆豆. 街舞综艺中的文化表达与身体语言[J]. 中国电视, 2022(4):112-120.
- [4] 王玫. 舞蹈竞技类节目的艺术性与娱乐性平衡[J]. 当代电视, 2023(1):67-75.
- [5] 张继钢. 传统文化舞蹈在综艺节目中的创新呈现[J]. 艺术评论, 2019(6):89-97.
- [6] 沈培艺. 舞蹈类综艺的跨媒介传播策略[J]. 传媒, 2020(5):34-42.
- [7] 滕爱民. 电视舞蹈节目的空间叙事研究[J]. 中国广播电视学刊, 2021(3):56-64.
- [8] 刘敏. 舞蹈综艺中的技术赋能与艺术表达[J]. 电视研究, 2022(2):101-109.
- [9] 高艳津子. 当代舞蹈在综艺节目中的大众化转型[J]. 当代电影, 2023(4):45-53.
- [10] 黎星. 舞蹈类综艺的年轻化表达研究[J]. 青年记者, 2020(6):78-85.
- [11] 谢欣. 现代舞在综艺节目中的传播效果分析[J]. 新闻爱好者, 2021(1):112-119.
- [12] 华宵一. 古典舞综艺化传播的文化认同研究[J]. 中国文艺评论, 2022(3):67-74.
- [13] 李德戈景. 民族舞蹈在综艺节目中的创新表达[J]. 民族艺术研究, 2023(5):89-96.
- [14] 朱晗. 舞蹈竞技节目的审美教育功能[J]. 艺术教育, 2020(4):34-41.
- [15] 唐诗逸. 舞蹈综艺的跨文化传播路径[J]. 对外传播, 2021(2):56-63.

作者简介: 彭小明(1990-1), 男, 汉族, 江苏南京人, 江苏联合职业技术学院讲师, 专业: 舞蹈。彭水平(1989-10), 男, 汉族, 江苏南京人, 江苏联合职业技术学院讲师, 专业: 舞蹈。