

Research on Dance Aesthetics and Criticism

Yan Ren¹ Chunxue Yang²

1. Shandong University of Arts, Jinan, Shandong, 250000, China

2. Qilu Normal University, Jinan, Shandong, 250013, China

Abstract

As a discipline with critical spirit, criticism plays an important role in the development and maturity of dance and art. From the historical and realistic perspectives, this paper analyzes the interaction and mutual development of criticism and dance science are studied in detail, and studies the developing trend of Chinese dance aesthetics with the help of criticism. Although, dancing art has made a great progress with the help of criticism, however, the existing problems and limitations still need to be improved and innovated to give dance aesthetics a broader space for its own development.

Keywords

dance aesthetics; criticism; dancing art; contribution

舞蹈美学与批评学研究

任彦¹ 杨春雪²

1. 山东艺术学院, 中国·山东 济南 250000

2. 齐鲁师范学院, 中国·山东 济南 250013

摘要

批评学是一门具有批判精神的学科,对于舞蹈艺术的发展和成熟具有十分重要的作用。在文本中从历史角度与现实角度两个方向,对批评学与舞蹈学之间互相作用、互相发展进行了详细的研究,并且对当前中国舞蹈美学在批评学的帮助下,不断发展的趋势进行了详细的解答。即便是当下的批评学在舞蹈美学的发展中具有十分重要的成绩,也取得了相应的成果。但是,其中存在的问题和局限性仍旧需要改良和创新,进而给予舞蹈美学自身发展更为广阔的空间。

关键词

舞蹈美学; 批评学; 舞蹈艺术; 作用

1 引言

在中国历史不断发展的进程中,舞蹈从感性到理性,产生了质的飞跃与蜕变,舞蹈艺术从最开始的肢体语言表达,成为了一种具备艺术形式和理性思维的艺术表现。在此期间,批评学对舞蹈学的促进和引导是不容忽视的。舞蹈批评是舞蹈工作者在现有的发展基础和理论。最初,人们对舞蹈艺术具有一定的反感和质疑,这种肢体语言的表达在人们固有的表现形式中属于新兴形式。而如今,舞蹈艺术已经发展成具有艺术原则和美学思想的表达形式,也受到了人们的广泛推崇和学习。批评学在舞蹈美学发展的进程中,以自身的方式有效推进了舞蹈美学的艺术成就和内在发展。可以这样讲,

【基金项目】山东省艺术科学重点课题“舞蹈美学与批评学研究”(课题编号 ZD201906088)的研究成果。

如果没有批评学,就没有舞蹈艺术当今发展的成就。二者教学相长、相辅相成,具有重要的引导和促进作用。

2 舞蹈批评对舞蹈发展的趋势

在中国舞蹈艺术发展的进程中能看出,舞蹈艺术在发展变革的阶段,都是艺术理论产生的初级阶段,是艺术自觉行为。并且在此期间,批评学也是发展最为自由的时期,舞蹈批评中彰显出的极大推动力,能促进舞蹈艺术自身的觉醒和提升。在魏晋南北朝时期,中国的思想行为和艺术发展较为动荡。在精神上的解释、舞蹈形式上的发展不断自由的阶段,批评学发挥了自身其他的作用,给予艺术和感官极大的想象空间。诗词歌赋对舞蹈美学的评价开始不断地展现自身的作用。尽管古诗文在在舞蹈美学批评中具有一定的抽象性,缺乏必要的理论基础和实践应用。但是,诗文在评价和批评的过程中,

给予了舞蹈艺术自身的特点和精华。魏晋南北朝时期,各民族、各地区的舞蹈艺术展现出了自身极大的发展空间。批评学引导舞蹈艺术产生了自身的转变和发展,推进了舞蹈艺术的自觉和进步。

在中国文化大革命期间直到改革开放初期,中国舞蹈艺术从僵化局限的发展情况转化到复苏充实的发展时期。在此阶段,对于传统顽固的思想进行了反思与批判,整合了具有局限性和狭隘性的舞蹈美学发展理念。进而对不同的艺术思潮进行了鼓励和支持,人们的思维方式以及价值取向,在新旧时期交替中产生了极强的碰撞与火花。在这种社会历史变革的大背景下,舞蹈的创作与发展也显露出了崭新的生机,呈现出与时代相结合的创新性。大量的新型的充足形势开始走入人们的视野,逐渐在艺术领域崭露头角。由此可见,在舞蹈美学的发展过程中,没有详细的批评,就没有舞蹈美学不断完善,不断发展的情况,舞蹈美学应当通过不断的鉴赏和比较,才能完成量变到质变的飞跃^[1]。

3 舞蹈批评对舞蹈发展的作用

3.1 舞蹈批评是连接舞蹈创作和舞蹈欣赏的纽带

在舞蹈美学的发展过程中,舞蹈批评不是独立而存在的,是舞蹈美学发展过程中的重要组成部分。在舞蹈艺术的创作过程中,批评学会创作的成果和效果奠定了一定的基础,只有进行了舞蹈创作之后,批评学才有发展的空间。在舞蹈家演绎了相应的作品等后续才是批评学进行自身职能的发挥。这样看来,批评学在舞蹈美学的过程中具有十分重要的地位,二者之间的关系也是密不可分的,批评绝不能脱离舞蹈美学而存在,舞蹈美学与批评学也不能真正的分离开来。通过对批评学的不断研究和创新,能给予舞蹈美学更为广泛、正确的发展趋势和发展轨迹。舞蹈创作与舞蹈欣赏能达成情感上的共鸣,二者交相辉映。对中国整体舞蹈艺术的发展具有极强的促进作用。由此可见,批评学在舞蹈美学发展过程中,促进了舞蹈美学的二次创作,只有优秀的作品才能经得住时间与观众的考量,在不断的接受、认同、整合、改革、传播、欣赏、批评中成就自身的发展与进步。

在此基础上,我们也应当认识到,批评学在舞蹈美学的发展中具有一定的特殊功能,批评学对舞蹈美学的审视和鉴赏,能促进作品的二次创作和二次解读。欣赏者和批评者在对舞蹈进行欣赏之后,能对自身的节奏、结构、行为语言、

表达形式、音乐选读、服装设定等方面进行相应的联想。提升了对无舞蹈作品的鉴赏能力和剖析能力,扩张了批评者和欣赏者的想象空间。对作品传达出的思想和营造的意境进行了扩张和延伸,在现有的舞蹈作品中吸收了更多的韵味和艺术气息。

3.2 舞蹈批评推动舞蹈大众化进程

随着时代的发展。舞蹈艺术更趋向于大众化和群众化,舞蹈艺术已经不再是高不可及的行为表达方式,而是大众进行情感表达交流和艺术传播的一种重要手段,在舞蹈大众化的进程中,舞蹈批评的作用也十分重要。舞蹈批评与舞蹈作品本身之间具有密切的关系,但是在舞蹈创作的过程中,批评起到了督促和引导的作用,在一定的原则和理论上对舞蹈进行评价和鉴赏。另外,舞蹈批评可以放大中国当前舞蹈艺术中的一些问题,通过舞蹈批评让更多的舞蹈专业人士发现自己存在的不足,进而弥补缺陷,提高舞蹈作品的质量。所以,舞蹈批评的过程就是舞蹈艺术臻于完善的过程,也是不断大众化的过程。

4 对中国舞蹈批评现状的分析

随着中国改革开放进程的不断推进,中国舞蹈艺术的发展也在不断蓬勃和进步,批评学在舞蹈艺术发展的过程中取得了重要的成果和显著的作用。随着舞蹈艺术发展的空间不断扩大,舞蹈批评在内容上也在不断的延伸和发展,涉及到了舞蹈的创作、发展、未来预期等方面。可以这样讲,中国舞蹈美学的不断进步,是在批评学完善和发展的进程中,二者同步进行的。但是其中仍旧存在一部分的问题,影响着舞蹈美学的完善和发展。

4.1 舞蹈批评表面化

根据当下舞蹈批评的发展过程和发展趋势来看,大多数的舞蹈批评都难以采用宏观与微观相结合的视角进行批判和审视,对作品的评论较为单一化,相关的点评内容也十分狭隘。大部分的舞蹈批评都具有批评者自身的主观意愿和情感表达,不能做到绝对客观、完整的评价,造成了舞蹈美学自身发展具有一定的主观性和局限性,阻碍了误导美学发展的进程和脚步。在舞蹈批评过程中缺乏具有深度的理解以及对于舞蹈发展内容的良好解答,很难形成具有规模性和概念化的批评内容和批评机制。进而导致舞蹈美学在建设的过程中存在很大一部分的空间。和艺术领域没有进行良好的开拓。

4.2 “舞蹈批评学”相关著作匮乏

在进行实践的基础上需要完整、充实的理论基础进行支持和帮助。然而,批评学在舞蹈美学相关领域的研究十分匮乏,缺少必要的理论基础和著作,文献研究领域较为局限,舞蹈批评在学术界的发展缺乏专业性的理论支持,相关的著作和期刊仍旧数量较少。由此可见,对于舞蹈美学仅仅存在一定的批评意识和批评,想法是远远不够的。应当从理论出发,在期刊著作的研究上,对舞蹈美学进行详细的分析和解答,剖析其中的内在含义,整合中国当下舞蹈美学发展的基本情况,展望未来一段时间,中国舞蹈美学发展的预期和需要,进而具有强大理论支持的基础上,开展对舞蹈美学的批评与研究,建立相关的机制,完善批评的流程。进而引导舞蹈美学批评工作步入正轨^[2]。

4.3 舞蹈评论缺乏诚意

当前,在中国批评学的发展过程中,对于舞蹈美学的批评过程中严肃性不够,缺乏必要的责任感。在进行评论和鉴赏的过程中,作品的深层次内涵经常被忽视,或者是曲解在批评的过程中会出现盲目赞美、盲目认同的现象,看不到对作品的中肯性评价,难以有效地发挥批评学在舞蹈美学发展进程中的重要作用。舞蹈美学自身具有一定的抽象性和艺术性,批评学一旦不能正视舞蹈美学表现出的深层内涵,仅仅在动作形式、服装、音乐等方面进行点评,一定程度上就会弱化批评学在舞蹈美学中的重要作用。造成了批评学对舞蹈美学的误导,成为了批评学发展中的局限和问题。

4.4 舞蹈批评人才匮乏

在中国批评学发展的过程中缺少必要的人才基础和人才梯队建设。由于舞蹈美学在发展的过程中,呈现出极强的艺术性和抽象性,因此在进行批评的过程中,应当采用正确的、

中肯的态度来面对,并且能对舞蹈美学中的深层含义进行有效的开发,正确认识到舞蹈表达出的内在思想和含义。然而,中国现阶段批评学的专业人员中专业素质良莠不齐、培养机制较为落后,不能为批评学培养出具有专业能力和素养的工作人员。这些问题都阻碍了舞蹈美学在新时期的有效发展,舞蹈美学的不断进步设置了层层障碍,影响了舞蹈美学自身的发展和建设。因此,应当有效的进行舞蹈批评人才的培养,给予相关人员更多的发展空间和实践机会,在不断的实践和锻炼中提升其专业素养和专业水平,进而保证批评学在发展的过程中能具备专业性、责任性、科学性。这样一来,舞蹈美学在批评学的不断推进和作用下,才能取得更优秀的建设成果和更广阔的发展空间^[3]。

5 结语

在中国历史不断发展的进程中,舞蹈从感性到理性,产生了质的飞跃与蜕变,舞蹈艺术从最开始的肢体语言表达成为了一种具备艺术形式是和理性思维的艺术表现。在此期间,批评学对舞蹈学的促进和引导是不容忽视的。舞蹈批评是舞蹈工作者在现有的发展基础和理论上对舞蹈艺术进行创作,提升发展的理性批判与合力分析。即便是当下的批评学在舞蹈美学的发展中具有十分重要的成绩,也取得了相应的成果。但是,其中存在的问题和局限性仍旧需要改良和创新,进而给予舞蹈美学自身发展更为广阔的空间。

参考文献

- [1] 乔亚男. 谈舞蹈艺术的欣赏与评论[J]. 戏剧之家, 2012,(2):45.
- [2] 史玉琪. 舞蹈批评对舞蹈发展的作用及现状分析[J]. 戏剧之家, 2012,(7):52-53.
- [3] 王靖璐. 情感的表达身体的诉说——舞蹈批评对舞蹈发展的作用及导向分析[J]. 人文天下, 2018,(8):30-32.