

How to Adapt Dance Creation to the Aesthetic Needs of Contemporary Audiences

Jiaxiong Zhu

Yunnan Vocational College of Culture and Arts, Kunming, Yunnan, 650000, China

Abstract

In the dance appreciation activities, the audience's subjective initiative is an indispensable and important condition. In a sense, the process of dance appreciation is also a process of the audience from passive to active. However, people in different times have different aesthetic concepts for the aesthetic values of artistic works, and even viewers at different levels in the same era have different aesthetic requirements of artistic works. Therefore, how dance creation can adapt to the aesthetic needs of viewers is a problem that every dance creator has to think about. The paper mainly elaborates on the central argument of the paper from several aspects: the impact of social development in different eras on the aesthetic views of admirers, the aesthetic requirements of contemporary society for dance works, the different aesthetic requirements of different levels of admirers, and how dance choreographers create dance works that are suitable for contemporary viewers.

Keywords

dance creation; contemporary; appreciation; adaptation; aesthetic needs

浅谈舞蹈创作如何适应当代欣赏者的审美需求

朱加雄

云南文化艺术职业学院, 中国·云南昆明 650000

摘要

在舞蹈欣赏活动中, 观众的主观能动性是不可缺少的重要条件, 在某种意义上来说, 舞蹈欣赏的过程, 也是一个观众由被动到主动的过程。然而, 不同时代的人们对艺术作品的审美观有着不同审美理念, 即使同一时代不同层面的欣赏者也对艺术作品的审美要求有所不同, 因此, 舞蹈创作如何适应欣赏者的审美需求, 是每一个舞蹈创作者不得不思考的问题。论文主要从不同时代社会的发展对欣赏者审美观的影响; 当代社会欣赏者对舞蹈作品的审美要求; 不同层面的欣赏者对审美要求的不同以及舞蹈编导如何创作适应当代欣赏者的舞蹈作品几个方面来阐述论文的中心论点。

关键词

舞蹈创作; 当代; 欣赏者; 适应; 审美需求

1 引言

对于舞蹈创作与欣赏者之间关系以及审美活动等问题, 国际上已有很多的学者对其进行了不同程度的探讨和研究。例如, 北京舞蹈学院胡尔岩教授在她的《舞蹈创作心理学》一书中, 关于“舞蹈欣赏”这一章节里就有这样的阐述: “创作、表演、欣赏, 是舞蹈艺术实践活动链条中相互依存的三个环节。每一个环节又是一个相对独立的艺术实践过程。舞蹈欣赏, 是一种高尚的审美活动, 它又可以分为欣赏性审美与鉴赏性审美两个层次。欣赏性审美, 通过欣赏者悦目赏心的体验, 达到对作品内涵的感受, 这种欣赏属于大众性审美层次。鉴赏性审美是在大众性审美基础上的专业性审美。在欣赏过程中, 除了悦目、赏心的表层体验之外, 还需向作品

的深层进入, 达到对作品意境、文化内涵、创作特色、形式结构、手法运用等进行深入的鉴赏与评价。这种欣赏属于鉴赏性欣赏, 也叫行家欣赏。”^[1] 瑞士著名舞蹈编导贝嘉洛桑曾这样说过: “我毕生的工作, 不是改变舞蹈, 而是改变观众, 改变舞蹈和观众的关系。”那舞蹈和观众是什么关系? 他这样定义: “我的舞蹈首先是一场相遇, 与音乐、与生命、与死亡、与爱的相遇, 与那些和我分享了相似经验的人们的相遇。”^[2]

舞蹈审美离不开舞蹈创作、表演、欣赏, 三者之间的关系是密不可分的。舞蹈创作离不开观众, 舞蹈创作想表现什么样的主题, 首先得给观众一个视觉感官上的定位。创作什么样的作品, 从内容、形式上的选择, 都需要舞蹈创作者对当今社会欣赏者的审美需求有足够的认识和深入了解研究。在舞蹈欣赏活动中, 观众的主观能动性是不可缺少的重要条件, 在某种意义上来说, 舞蹈欣赏的过程, 也是一个观

【作者简介】朱加雄(1987-), 男, 中国云南昆明人, 本科, 讲师, 从事舞蹈、教学、戏曲研究。

众由被动到主动的过程。然而，不同时代的人们对艺术作品的审美观有着不同的审美理念，即使同一时代不同层面的欣赏者也对艺术作品的审美要求有所不同，因此，舞蹈创作如何适应欣赏者的审美需求，是每一个舞蹈创作者不得不思考的问题。下面我将从以下几个方面阐述自己的观点。

2 不同时代社会发展对欣赏者审美观的影响

在艺术发展的历史中，当各种艺术刚刚萌生，还处于原始阶段的时候，舞蹈就进入了它的黄金时期。因为舞蹈和音乐是最早产生的艺术，人类尚未产生语言的时候，就会用动作和声音来表现自己的情感和思想；由于动作的形象是具体可见的，更容易被人们所感知，所以比声音更富于感染力，因此舞蹈和人们的关系就更加密切。在原始社会，人们群居生活、一起享有劳动成果。舞蹈则是他们劳动、生活、寻找配偶以及交流情感思想和发泄内心情绪的重要手段。就在那个时期人们的思想都还没成熟，对舞蹈美的概念还没有产生，他们在共享劳动成果的时候，或是在其他场合所跳的舞蹈都是随性而发的。

任何艺术都是社会生活的反映，都是表现社会生活中的人们们的思想感情，因此生活的发展变化必然要影响到艺术的发展。人们进入了奴隶社会和封建社会以后，生产力有了极大的提高，不必人人都去劳作，才有时间去提高舞蹈的技艺，去进行舞蹈的创作，但是奴隶社会和封建社会的专业舞蹈家，都是依附奴隶主和封建主的供养，所以他们创作的舞蹈是要根据奴隶主和封建主的喜好来创作的，这就限制了舞蹈家自由创作的空间，舞蹈家认为美的艺术也就得不到更好的展示。

中国唐代的发展也使舞蹈得到更好发展，据史书记载，唐朝的建立，进入中国封建社会的鼎盛时期。供欣赏、娱乐的表演性舞蹈如风格独特的健舞、软舞；具有统一、严谨结构的大型多段套曲乐舞大曲等，技艺精湛、传播极广。唐代宫廷设置了各种专门的乐舞机构——教坊、梨园、太常寺等，集中了大批专业歌舞艺人。这些歌舞艺人也得到一定的物质条件进行舞蹈艺术的创作和表演。同时，大量民间艺人在广场、街头、酒肆献演歌舞，借以谋生。专业艺人和民间艺人的辛勤劳动和创造，是推动唐代舞蹈高度发展的主要因素。官伎、官伎、营伎、家伎大多来自民间，还有一部分是其他国家进贡来的民族艺人，他们熟悉和掌握了十分丰富的民间舞蹈，结构上加工得更加严谨、艺术上更加成熟，并把它们带上上层社会。唐代的各种法律的完善和经济的快速发展，人们的生活水平也得到了保障，国家统一，政治稳定，人民生活安定，经济繁荣，各国和各民族间交往十分频繁；物质生活的稳定人们开始了对精神生活的追求也随之而来，唐代就出现舞技高超的“赵飞燕”“公孙大娘”“江采萍”“谢阿蛮”等各位舞技高超艺术家。唐代可以说是中国古代舞蹈发展的鼎盛时期。到了元、明、清，戏曲和其他艺术的兴起

也对舞蹈的发展有一定的影响，但是舞蹈却对后来的戏曲艺术和其他艺术有着深远的影响。唐代舞蹈的发展，为中国舞蹈事业研究和发发展打下了坚实的基础。我们都知道唐代都是以胖为美，雍容富态、健康自然成了美女的主导性标准。女性体态美是额宽、脸圆、体胖，健康是当时人们欣赏的一种妇女之美。而唐代的服饰都是宽松的！“女子日常生活中用的披帛也常常做为舞蹈中舞动时做道具使用。所以唐代轻盈飘逸之美，是仙女形象的主要特色，这也成为唐代舞蹈审美的主要特征之一。”^[1]

在政治斗争激烈、动荡的时代，这对于舞蹈也有了直接的影响，所出现的舞蹈题材都是反映政治斗争的生活题材。中国舞蹈家吴晓邦和戴爱莲在20世纪30年代创作所演出的舞蹈《游击队之歌》《义勇军进行曲》《大刀进行曲》在当时就成为宣传、唤醒民众的号角，也激励了前方战士们的勇气。就在这个时候因为他们所处的环境而导致他们思想一致化，为的就是早日完成抗日重建自己美好的家园，那个时候的欣赏者和舞蹈创作者们都有这样一个一致的梦想，所以舞蹈的题材和所表现的内容已经被时代所坚固。

一个国家政府的文艺政策和国家领导人对舞蹈的喜好也直接影响到舞蹈的发展，同时也对欣赏者的审美也有所牵制。提倡对民族民间舞蹈的学习、芭蕾舞艺术的引进；改革开放后对世界各国优秀舞蹈艺术的全面学习和借鉴，大大促进中国舞蹈艺术的繁荣和发展，开辟了中国舞蹈艺术发展的新纪元。各类舞蹈院校的建立和成熟，为舞蹈爱好者提供了良好的学习环境，“桃李杯”“荷花杯”等各类舞蹈比赛完善，更为舞蹈事业插上了腾飞的翅膀，“春晚”的建立也为不同艺术开辟了新的道路，为不同层面的欣赏者送出丰富多彩的艺术盛宴。

中国的经济走向国际化，中西方文化得到更好的交流，一些国外的舞蹈被引进中国，如拉丁舞、街舞、踢踏、爵士等等的其他艺术，不少的人都为这些外来艺术独特的风格深深吸引，同时也形成了不同年龄、不同职业、不同层次的审美观念。

3 当代社会欣赏者对舞蹈作品的审美需求

进入21世纪，中国的经济突飞猛进，人们的生活水平在不断提高，物质上提高的同时，人们也在不断追求精神生活，舞蹈也深受大家的喜爱。随着人们的文化知识和素质不断提高，改革开放带来的思想解放、观念更新，使得艺术的审美水平也越来越高，舞蹈也随着时代的潮流不断地发展、变化。虽说如今人们对如何保留和传承传统文化有着更深的认识，但在保留和传承中，更需要创新和发展，一些旧的东西已经不能满足当代审美者的审美需求。

在中国，但凡逢年过节、重大喜庆之日，总会有许多像秧歌、腰鼓、高跷、龙灯、舞狮之类的民间舞蹈出现在街头巷尾；并且随着经济迅猛发展，科技日趋完善，有更多人

坐在家或者进入演出现场观看舞蹈。这除了说明人民的生活水平在逐渐提高,精神生活已成为人们不可缺少的一部分外,还说明了舞蹈所表现出的炽烈情感,深深地感染和启发着我们每一个观众,或多或少地引起我们思想上的共鸣。有时候作为观众的我们,往往会被舞蹈的表演紧紧地吸引着,甚至忘记了自己在旁观,感觉好像自己也参加或者说也融入舞蹈中去,仿佛舞台上的舞蹈的人就是自己,整个舞蹈的观赏过程,都体会到一种兴奋、悲伤、忧郁或者烦躁的不同精神感受。例如,在欣赏舞蹈《小城雨巷》时,观众的心情就自然地跟着,在簌簌迷蒙雨丝中穿行嬉戏,勾勒出了一幅清新的江南雨中美景,也把观众带到了江南烟雨的小巷当中去,使观众享受了美感、从而产生共鸣。欣赏舞蹈《春》时,仿佛看到春天的萌动,从苏醒、拱土、破土而出直至最后成长,使观众感到生命的可贵及成长的希望等等。实际上我们在观看这些舞蹈表演时,就已经进行了一次舞蹈欣赏活动。而这些舞蹈表演对我们的感染、鼓励,以及给予我们精神上的影响,无论是什么样的观众都逃离不了舞蹈给予的美享受。

纵观近年的各类舞蹈大赛,出现了各种各样的舞蹈作品。比如2007年在春晚舞台上的舞蹈《进城》让所有人眼前一亮。中国农民工问题一直被关注的,农民工处于中国社会的底层。在城市,他们受到社会的排斥和歧视,被限制和禁止从事某些职业,根本没有享受任何基本的国民待遇和子女接受平等义务教育的权利。舞蹈表现了进城的农民工从希望、自卑到最后接受的过程。这群进城者出于谋生的需求不得不使他们一进城就马不停蹄地寻找工作,但在寻找工作的过程中,城市里的新鲜事物又使他们感到了自卑,心里的失落与彷徨又使进城者们纷纷退了出去,舞蹈中还表现了一对农民工之间为走为留还发生了矛盾。背在身上的包就是个象征,一开始是希望之包,进城后发现自不如人,包变成了自卑之包,到最后在整个城市各阶层的感染下最终丢掉了这个思想包袱。可能基于这一点,有些人认为这个舞蹈有讽刺、丑化农民工之意,与和谐社会的主题背道而驰。个人认为恰恰相反,当前中国的贫富有差距,两极分化较大,这是一个不争的事实。而在这个事实中,农民工问题首当其冲,农民工在中国是个非常庞大的群体,农民工为中国城市的发展和社会经济的增长做出了巨大的贡献,而他们却是生活在社会最底层的人群。

舞蹈《牵手》中,演员用残缺的肢体向人们表达着人与人之间心灵的沟通,一种爱的力量。音乐震撼着每一个人的心灵,舞蹈的大起大落牵动着每一个人的神经,《牵手》是在演他们自己,虽然他们是残缺的,但没有感觉到他们是在肢体去跳,观众感觉到是两个心跟着音乐在碰撞。两个完美的灵魂在舞台上颤动,实际上他们是在超越自己。是为了他们心中的这个梦想,在一次次地超越自己。他们用残缺的身体表现完整的美、用残缺身体表现内心那份对梦想、对未

来、对希望坚持不懈追求的精神。

比如在欣赏北京生活舞蹈工作室创作的现代舞作品《37度8报告》的时候,对于少接触舞蹈的观众来讲不易看懂,不能理解,其中的一些片段让人觉得百思不得其解。像舞剧开始的时候,有一人骑着自行车在舞台不是往前走而是向后退、人与人之间接触时候总有一张牌隔着、数根白色管子和一些气球,音乐压抑的要命、服装又不好看,而且演员有些像是疯了。而对舞蹈比较熟悉,具有一定舞蹈常识的观众就会理解这个作品,会感受到在非典时期的那种恐惧和绝望,人与人之间的距离就是对生命的保护,惊叹于动作的干净、有力,表现力强。这也说明在欣赏活动中观众主观条件的重要作用。或许在观看这一作品的时候,不同的观众都有其不同的看法,或许看到这些时候他会想到一些发生在他身边的事件也说不准。

以上所举的例子中,舞蹈《小城雨巷》让人们进入了一种美轮美奂的空间,让观众得到了美的享受;舞蹈《进城》唤醒了人们对同一个社会另一个阶级层面的关注,通过这一信息的传达,可以通过不同的方式去关心和帮助他们;舞蹈《牵手》和《春》传递了爱、唤醒了每个人心中的希望,只要你敢于坚持、勇敢地面对人生的坎坷希望就在前方;现代舞作品《37度8报告》勾起人们对往事的回忆,也通过舞蹈揭露了现实生活中人们在面对危险和困境时候的那种慌张、都想着明哲保身而对另外一种人群的抵触和歧视,赤裸地揭示现在人类内心世界的丑陋现象。这些就是现代观众希望能看到的舞蹈作品,得到了美的享受的同时又揭发人的内心世界,也让不同的观众从中得到一些体会和启发。

4 不同层面的舞蹈欣赏者对审美要求的不同

谈到不同层面,大家往往都会想到等级的高低,这是不可否认的。中国几千年的文化根深蒂固,过去统治者与被统治者就是不同的层面。而笔者所要说的不同层面主要指的是现当代人们受教育的知识层面不同,文化素质也有高低之别,其中还有不同的职业、年龄以及经济收入的多少等等的不同,都会影响到各层面的人们对精神生活与物质生活的追求有所不同,因而对“舞蹈美”的看法也是不同的。

随着国民经济实力的增强、中西方文化的交融,现在大部分的学生在着装、生活、行为都受到很大的影响。而中国特有的舞蹈(民族民间舞蹈、古典舞)在普通院校的发展的确让人匪夷所思。纵观近些年各类院校文化艺术节中学生展现的舞蹈,有80%都是国外的各类舞蹈形式,如街舞、拉丁舞、印度舞蹈等,那都是最受学生欢迎的,通过对一些学生的调查和交流,他们都认为这些舞蹈就是适合年轻人的,因为这些舞蹈有活力、动作有张力、跳跃性和随意性都适合他们无拘无束的年龄,只有极少部分的学生认为舞蹈的美只能从中国的舞蹈文化里面才能得到淋漓尽致的展现,还有就是西方舞蹈的音乐融入了更多的重金属的元素,能让

他们在紧张的学习压力下得到全面的释放。还有就是年轻的上班一族，朝九晚五的上班生活让他们在这个充满竞争的社会中喘不上气，他们也希望得到全面的释放，而当下流行的爵士舞蹈和流行舞蹈就是他们最好的选择。他们也都认为中国的舞蹈韵律是美的，看别人舞蹈那也是一种享受，但是他们一天上班的疲惫想得到释放，他们能在西方的摇滚音乐中“手之舞之，足之蹈之”得到更好的解脱。

而对于那些专业舞蹈人士和对舞蹈特别喜爱的人来说，在剧场里静静地观看舞蹈演出才是一种美的享受。舞蹈是一门行为艺术，同时也是一种情感交流的表达方式。专业的舞蹈人士和舞蹈爱好者他们在欣赏一部好的舞蹈作品的时候，他们的思想会跟着舞蹈编导创作思路走、能及时融入舞蹈所要呈现的主题里面，或是被舞蹈里面的一些小小的情节打联动联想到自己身边发生的一些事情，这也是舞蹈编导的一种手段。比如同时有专业舞蹈人士、舞蹈爱好者和其他层次的人在观看民族民间舞蹈《圈舞》的时候，从表面上看他就是一个普普通通民间舞蹈，就是服装漂亮，其他的就没什么了。而对于专业舞蹈人士和对舞蹈比较了解的爱好者来说，他们就会看到其中有一个舞蹈演员总是打破这个圈老往外走，他们就会想到是什么原因促使他往外跑呢？再者就会了解这个民族的习俗，两者再结合就能大致摸清编导所要表达的主题。还有就是不同层次的人都在看一个无情节舞蹈的时候，舞蹈专业的人他们就会看到舞蹈整体如舞蹈的调度，还有就是舞蹈的动作语汇，就是业内人士再看这种无情节舞蹈的时候也会有不同的切入点，舞蹈表演和舞蹈学的专业学者就会在想：“唉！那个舞蹈演员跳得不错，要是这个舞蹈我学起来会有多大的难度。如果这个作品要交给学生我要先从哪方面入手呢？”而对于舞蹈编导的学者想得就和他们不一样了，就会想到这个舞蹈编导到底想说什么话？所要表现的主题思想是什么？在观看的同时又会想某个舞蹈语汇很好看，而某个舞蹈语汇和这个舞蹈的整体不吻合？舞蹈的调度怎么样？音乐、服装、道具、灯光的配合的美中不足。如果我是这个舞蹈的创作者会怎样来处理这些问题？

舞蹈是以肢体动作为主要表现手段的艺术，舞者可以通过舞蹈来表现自己的审美情感和理想。无论是每一个层次，他们在观看一部舞蹈作品的时候，通过看到的就会联想到一些事情，看到的、学到的，或是自己亲身经历的，都能让不同的观众有所感触，这就是舞蹈的魅力。

5 舞蹈编导如何创作适应当代不同层面欣赏者的舞蹈作品

舞蹈创作是一门综合的学科，融入了其他多种元素，但最终还是以人体美为基础的。“就其物质存在而言，舞蹈美依附于表现性的人体运动的美，说得更透彻一些，舞蹈的美是表现人体运动所创造的意象美，所以舞蹈编导要把握欣赏者的审美心理，也不能不立足于人体的运动美，按照一定

的节律观和造型现在加以挖掘、创造，我们才可能由里及表、由浅入深地去审度人体美的表现，从而创造出更好的舞台意象。”^[4]我们要再次运用人体动态的时候，我们就应该考虑到延展的物质载体，如道具、服装，考察作为视觉感知和氛围的布景、灯光和听觉感知氛围的音乐。

舞蹈的创作是以人体的动态出发的，“人体美不仅是舞蹈美的基点，也是舞蹈美的有机构成。由于历史的进步、文化的昌明，在病态社会中形成的病态人体美，将被新的人体美所取代，这种观念将以自然和健康作为内质，也将气质和风度作为重要参数。”^[5]在这特殊的时代背景影响下，人们的艺术审美观念都发生了新的变化，首先业内人士的艺术观、思维理念和对艺术形式的认识也在发生变化，特别是对过去传统美学观念的写实性、唯美性、叙述性等都持有不同的态度和观点，而现代艺术的非写实性、反唯美性、非叙述性等逐渐成为当前一些艺术家的新观点。所以现在一些过去人们认为是丑的东西也都成为新一代艺术家和新一代观众的另类审美，以丑的形象展示在舞台上的作品也不少，大家都熟悉的舞蹈作品《孔乙己》就是其中的代表，在我们的印象当中，孔乙己就是一个脏兮兮的老头，头发乱、脏、衣服破，但是舞蹈编导通过敏锐的眼光发现并挖掘出（孔乙己）身上另外的东西，生活中一些细节，让人看了觉得幽默、滑稽，但细细一想又觉得他可怜，通过这样一个另类的角色又能揭示人们在日常生活中的恶习。

舞蹈以人体的动作语言来传情达意，舞蹈是为了表达人类的思想感情而赖以存在的，舞蹈是与人的生命本能最贴近的文化，舞蹈重在展示人的精神世界。舞蹈是生活的反映，是对客观现实中的善与恶、真与假、美与丑的态度，包含着自己的认识和体验。舞蹈所表达的情感，同样是对客观现实的反映，并且是艺术化的情感，比现实生活中的情感更强烈、更集中、更理想。

我们知道，舞蹈是情感的艺术，情感是舞蹈内在的生命的核心，无论舞者通过怎样的形式去表达，都是在特定的生活中去表现、去抒发自己的情感，并让欣赏者在欣赏时动情，在思想和情感上得到陶冶和感染。这样一个艺术传达过程，必须达到情景交融，那么以情带舞在舞蹈表演中就是个极其重要的因素。诗人闻一多说过：“舞是生命情调最直接、最尖锐、最单纯而又最充足的表现。”舞蹈将情感孕育在自己的形体语言中，通过形体语音来塑造具体可感的舞蹈形象。用自己训练有素的形体语言将自己的情感去带动舞蹈，在观众中产生共鸣。只有将情感与舞蹈统一起来才以创造出既有真实感，又有形式美的舞蹈现象，进而引起观众审美兴趣，产生情感共鸣，从而完成了艺术传达的任务。

在经济飞速发展的今天，一般的舞蹈作品已经不能够满足现在观众的需求。作为一个80后的舞蹈创作者来说，根据不同层面的观众而创作出不同的作品是我们所面临的一个新的挑战。对于现在的学生来说，我们所要创作的舞蹈

作品是要跟上时代的潮流、把新的元素融入舞蹈中去；而面对年轻的上班族来说，我们应该使舞蹈充满活力、张力，让他们在观看舞蹈的同时也能随着舞蹈的节奏缓解他们的压力；而对于一般的老百姓来说他们注重的是舞蹈画面、服装、音乐、演员，舞蹈的内容不会过多的了解，只要好看就行。对于一些文化修养比较深的观众和舞蹈专业人士来说，他们更注重的是舞蹈的语汇和舞蹈所要表现的主题内容。为不同人群创作适合他们欣赏的舞蹈，也成为新一代舞蹈编导创作舞蹈时候需要思索的问题。

6 结语

随着经济的快速发展，中西文化的交融，人们的思想

也随之变化，传统的艺术观和审美观念已经满足不了现代人的审美需求，作为新一代的舞蹈创作者来说，我们也应该跟上时代，用独特的眼光去发现新的题材，融入新的文化思潮，这样才能创作出独特的舞蹈作品来满足新一代的欣赏者。

参考文献

- [1] 胡尔岩.舞蹈创作心理学[M].北京:北京中国戏剧出版社,1998.
- [2] www.zhwdw.com/wd/jx/biandao/bdmj/98934.shtml.
- [3] 王克芬.中国舞蹈发展史[M].上海:上海人民出版社,2005.
- [4] 于平.风姿流韵:舞蹈文化与舞蹈审美[M].北京:中国人民大学出版社,1999.
- [5] 于平.风姿流韵:舞蹈文化与舞蹈审美[M].北京:中国人民大学出版社,1999.