

浅谈舞蹈评论对当下舞蹈发展的影响

蔡启航

(温州大学音乐学院, 浙江 温州 325000)

【摘要】随着西方舶来品“舞剧”的传入,便有了之后“舞蹈评论”的诞生。而新媒体时代的到来,让舞蹈随综艺节目的播出而被大家熟知。如当下最火的舞蹈类综艺节目《舞蹈风暴》,它的播出让更多的人关注到了舞蹈这一领域,它对舞蹈的传播与普及产生了巨大的影响。这不仅归功于该节目形式的创新,还应感谢“风暴见证官”在点评时采用通俗易懂的语言带领观众一同参与到舞蹈点评中,至此将舞蹈评论推至当下舞蹈学术界研究的高潮。故本文笔者意通过概述舞蹈评论四大文体的表现形态、举例不同类型下舞蹈评论不同文体的表现形态对舞蹈发展所产生的影响来说明舞蹈评论对舞蹈发展的重要性,进而浅谈自己对比“影评对其相应的艺术文化发展所带来的影响”下,所产生的有关舞蹈评论未来发展趋势的思考。

【关键词】舞蹈;舞蹈评论;发展

随着时代的变化,舞蹈类综艺节目的不断涌现,让舞蹈以另一种形式走进大家的生活,同时也推动了舞蹈评论的发展,将其推至当下舞蹈学术界研究的热点与焦点。如今舞蹈学理建构的日益完善,也促使舞蹈理论的三大类“史、论、评”中的“评”渐渐步入了大众的视野,它正作为一门独立的学科发展起来。“舞蹈评论”的形成、演化、成熟的发展过程,实际上就是舞蹈评论逐渐从艺术评论中独立出来的表现,是划清其与其他艺术评论的文学边界。

一、舞蹈评论的概述

舞蹈评论,它作为一种“新兴文体”被人挖掘,已不再是专属于传统评点的固有属性。隆荫培和徐尔充两位老师著写的《舞蹈艺术概论》一书中关于舞蹈评论是这么定义的,“舞蹈评论是指根据一定的艺术原则和美学思想对社会生活中的舞蹈现象(舞蹈作品、舞蹈家的艺术生活、舞蹈艺术思潮、群众性的舞蹈活动等)进行赏析、鉴别、评论的一种科学研究活动。”书中,两位老师更是将舞蹈批评纳入舞蹈评论中进行阐述。

通过笔者梳理相关文献发现:多数学者将舞蹈评论分为狭义和广义两个范围进行定义。截至目前,在狭义上对舞蹈评论的定义默认为仅指对舞蹈作品的评论;但在广义上,它除了囊括舞蹈导赏、舞蹈鉴赏、舞蹈点评这三大文体的表现形态外,尚且还存在一个有争议的表现形态即“舞蹈批评”。关于“舞蹈批评”吕艺生老师在《舞蹈批评学研究》一书中有提及,他表示,由于舞蹈批评需要大量的理论支撑,因此人们常将批评与理论相提并论,故也存在一种叫“理论批评”的说法。吕艺生老师说“评”与“论”虽为两个含义,但却又互不可分,因此,我们所谓的“舞蹈批评”也常被人用“舞蹈评论”代之。故本文笔者选择将舞蹈

批评纳入舞蹈评论中来介绍舞蹈评论这四大文体的表现形态。

(一) 舞蹈导赏

舞蹈导赏,多用于介绍舞蹈作品的主要内容、主题思想及现实意义,以及参与创作舞蹈作品相关人员的信息。它对观赏者在观赏舞蹈作品前的选择,起到一个导向的作用,引导观赏者在观赏作品时能够自觉地往创作者想要表达的含义与内容上靠,进而体会舞蹈作品中所蕴藏的思想。

(二) 舞蹈鉴赏

舞蹈鉴赏,是指鉴赏者通过欣赏舞蹈作品所产生的最真实的感受,进而对舞蹈作品有了一定的体会与理解后,结合所学的理论知识去分析该舞蹈作品思想情感的表达、人物形象的塑造、作品蕴含的意义等角度进行鉴别,最后做出与欣赏相结合的舞蹈评论。

(三) 舞蹈点评

舞蹈点评,笔者意以其所出现的场地进行划分,分为课堂和舞台两个方面进行解释。在课堂上出现的舞蹈点评,多表现为教师在学生表演结束后,针对学生在肢体上、情感上等外在表象进行专业性的点评,帮助学生纠正错误的姿态、引导其自然地输出情感,使其更科学地、更专业地进行学习。在舞台上,多表现为比赛、展演及演出三种样态,而不同场合舞蹈点评的作用均不相同。

(四) 舞蹈批评

“舞蹈批评”一词最早起源于17世纪的欧洲,而它的出现始于文艺复兴时期“艺术批评”这个概念的诞生。但若仅看“艺术批评”的思维形成,那么最早的形成则是源于中国先秦时期文学批评的出现。关于舞蹈批评与舞蹈评论,两者的关系上还有着错综复杂的联系。目前,笔者在所查阅的文献中

与“舞蹈批评”相关的文章与著作，有着近乎百分之四十的文章会将舞蹈评论纳入到舞蹈批评中去，研究者们普遍认为舞蹈评论应是舞蹈批评下的分支，属于舞蹈批评的附属品。故舞蹈批评我们并不应当仅从字面上去理解，不应将其简单定义为“批评”，它是表达评论者对舞蹈作品严肃评判的态度，而非仅代表否定的判断。

二、舞蹈评论对舞蹈发展的重要性

过去的舞蹈发展基本都是依靠课堂教学、剧场表演、影碟播放等途径被小部分人所关注。而这小部分的受众群体，除去具有一定鉴赏能力的舞蹈专业人士，就剩下几个对舞蹈具有一定热爱，但欣赏层面只诉诸视听感官，常常停留于“真好看、真软、真整齐”的“看热闹”阶段的群众，最终导致舞蹈成了舞蹈专业圈内人自娱自乐这一现象的形成。根据舞蹈评论的受众群体不同，笔者将其分为两大类：一类为针对非舞蹈专业人士的普及型舞蹈评论；另一类则是针对舞蹈专业人士的学术型舞蹈评论。

“普及型舞蹈评论”，其表现形态多体现在舞蹈导赏、舞蹈点评两大文体，它是以向更多非舞蹈圈内人士普及舞蹈为目的，将舞蹈专业理论知识进行简易讲解，用通俗易懂的语言来表达、概述作品所传达的信息的艺术评论。而“学术型舞蹈评论”，其表现形态多体现在舞蹈鉴赏与舞蹈批评，它是具有一定的学术水平、理论深度的艺术评论。

笔者特意选取普及型舞蹈评论中的舞蹈点评和学术型舞蹈评论中的舞蹈批评为论据，通过举例说明舞蹈点评推动舞蹈普及化发展、舞蹈批评助力舞蹈学科发展来阐述舞蹈评论对舞蹈发展的重要性。

（一）推动舞蹈普及发展

随着新媒体时代的到来，舞蹈普及的传播方式由最初民间舞的传播，到现在以一种崭新的方式，即借助竞技类、真人秀等舞蹈类综艺节目进入人们的生活，让更多的人关注到了舞蹈这一领域。而作为传播影响力最大、波及范围最广的舞蹈类节目——《舞蹈风暴》可以说是将舞蹈推向了一个小高潮。《舞蹈风暴》是一档高质量的舞蹈类综艺节目，该节目的特色是借助140台摄像机对舞者进行360度、无死角全息影像技术的运用，将舞者在空中所形成的造型瞬间定格，这不同于以往整支舞蹈连续性、偶然性的照相，而是锁定到每一“帧”的挑选，这就是被这档热门综艺称之为“风暴时刻”的创新点。它成功将舞蹈艺术文化从圈内人“小而美”的热闹带入进“大众”视野，这对于舞蹈普及及未来的发展来说是件好事。

除了360度实时观测技术外，更值得注意的是每个舞者表演结束后，“风暴见证官”的舞蹈点评，他们的点评正是建立在用最平凡的语汇给非舞蹈专业的群众普及专业的舞蹈知识，这便是笔者想要强调

的“普及型舞蹈评论”。而作为“风暴见证官”之一的沈培艺老师曾在采访中表示，舞蹈评论本就是一个挺严肃的过程，容不得有任何闪失，放松一点的话，就没有多大的存在价值。所以为了能够让更多的人了解舞蹈，她尽力做到在不同的语境，采用不同的方式进行舞蹈点评。面对电视观众时，需做到尽量少用学术术语，即便用到个别术语，也要对其进行转化，才能做出具有一定舞蹈理论深度却又通俗易懂的舞蹈点评。因此她在节目里所说出来的每一句评论，都是她做足了功课，反反复复提炼出来的。她认为自己说的每一句话，不仅要获得舞者、编导的认同，还得要让观众听得懂，引领观众共同参与进舞蹈点评的过程中并产生共鸣。

正是由于她的这份责任与担当，能动地把舞蹈理论与实践进行完美融合，有意识地将舞蹈专业理论知识进行易化，在保证不改变专业术语、还能向观众输入专业知识的基础上，针对专业舞者在舞台上所展示的舞蹈作品，进行生动形象的点评，运用观众所能理解的语汇，做到具有一定价值的舞蹈评论输出，通过提升了观赏者对舞蹈的欣赏能力，而吸引了大部分的社会人士对舞蹈领域的关注，所以舞蹈点评可以推动舞蹈普及发展。

（二）助力舞蹈学科发展

舞蹈批评，正作为一门新兴学科，被人们所挖掘、所研究。它是除舞蹈鉴赏外，唯一的一个拥有较多研究报告的舞蹈评论。现如今，关于舞蹈批评的相关著作有《舞蹈批评学研究》《舞蹈批评方法论》《中国舞蹈批评》等著作较为著名，还有30余篇的学术论文可供参考。

舞蹈评论在舞蹈学学科建设来讲一直是一个严肃的事情。但因舞蹈是一项视觉享受的艺术实践活动，如果仅用文字去表达它所表达的内容，确实是一件费力的事情。美国舞蹈家何塞·林蒙曾说过：“如果文字能够表达出舞蹈所传达的含义，那么，舞蹈这门艺术带给我们的一切肌肉的训练，肢体的不适，淋漓的汗水以及华丽和荣光都会变得没有意义。”^[1]因此，舞蹈评论在学术发展上仍面临着诸多困难与挑战，但舞蹈批评作为其下的一个小分支，上有先秦时期“文艺批评”思维的出现，进而产生传统“舞评”的诞生，再至汉代独立的舞蹈批评出现，都预示着现今“舞蹈批评学”将作为一门独立的学科发展起来。

关于舞蹈批评，国内舞蹈理论评论家罗斌老师提出“理论是舞蹈批评的前置”。罗斌老师认为舞蹈批评是舞蹈学在现实研究中的重要手段，也是舞蹈学者介入舞蹈现实的有力途径之一。他说，多年来舞蹈评论的发展更多表现为在时间和空间上的存在与占有，仍缺少一定的章法。的确，在笔者看来如果舞蹈批评没有深厚的舞蹈理论基础、没有跨学科的眼界，那么

舞蹈批评和普通的艺术批评就没有什么实际上的差别，它就不应该被独立出来，现在的舞蹈批评正是缺少了一定的理论支撑。华南师范大学音乐学院的全妍教授表示批评是以质疑、否定、批判为核心的方式，可以理解为一种“学科身份”。她称，在中国舞蹈艺术理论体系的建构中，注重研究方法 with 理论阐释的舞蹈批评，既是舞蹈艺术创作实践的学理思辨，更是对舞蹈发展的批判性思考。

今天的舞蹈学研究还注重真实性、在场性。对舞蹈学者来说，舞蹈批评应该建立在参与实践和实践中的基础上，只有评论者真实地感受、并领悟舞蹈作品，才能发现其中所蕴藏的知识含量和成分，最终实现以理论去充实实践。只有这样才可真实地感受到舞蹈的基本形态，碰触到舞蹈的本质，再利用自身的理论思维去对舞蹈进行符合作品本身想表达的内容阐述，进而得出关于这个作品我们自身最真切的感受，加之更深层面的思考进而形成了所欠缺的“学术型舞蹈评论”。因此，在面对现实与学术相互摩擦的背景下，舞蹈批评必须要有多维空间的视角、独立思考的精神，加之理性批判与感性审美的辩证统一，实现理论与实践的相互融合，方可推动舞蹈学科发展的学理建设。

三、舞蹈评论研究分析后的个人思考

电影文化的发展源远流长，且于我们而言也较为熟悉，因此笔者意借鉴电影评论对电影文化发展的影响，来谈谈自己对舞蹈评论未来发展趋势的看法与思考。

在电影文化发展的历史过程中，我们不难发现电影评论所呈现出的表达具有独特性、简短且具有较强依附性的特点，它对电影文化发展的影响主要体现在两方面：一方面，电影评论不仅关注当下影片，也会勾起观者对老影片的回忆，进而将二者进行对比分析，一些电影评论者具备高水准的点评素养，甚至能够对电影主题思想的表达、价值体现的意义起到一个导向作用，且语言颇具前瞻性、理论性，致使电影文化在电影评论的推动下得到了一定的发展；另一方面不同层次认知下的电影评论越多，对于影视编导来说，不仅是为影视作品提供了更客观、更全面的修改建议，还有利于影视作品创作者根据观影者的评论，同自己想通过影视艺术形象所传达的内容、主题相结合，进行科学系统的分析，进而发掘出其中所蕴含着的新思想的奥秘，即从影视影像中凝练出对当今时代更具现实意义的新思想。

纵观当下舞蹈评论的发展，为何无法达到一定高度？根据影评的发展过程，笔者总结出以下几个原因：一是舞蹈艺术文化的受众人群较小，无法像电影一样成为人们茶余饭后休闲选择之一，这就将舞蹈评论的受众人群局限在舞蹈爱好者的圈内；二是舞蹈理论基

础建设尚未完善，致使舞蹈评论仍无作为一门独立的学科进入课堂，供老师进行传授。而要想改变这一切，首先，就需要让舞蹈评论家认识到当下舞蹈评论发展的现状、所遇到的问题，利用好普及型舞蹈评论的作用，从而拓宽舞蹈文化的普及范围；再者，鼓励舞蹈专业完善舞蹈理论的发展，早日建成系统科学的舞蹈学科评论体系，为舞蹈学科发展的建设添砖加瓦。

综上所述，舞蹈评论在当下舞蹈的发展过程中起着不可估量的作用，它很好地推动了舞蹈理论的建构步伐，其跨学科、跨领域的眼界、促成了各种艺术文化之间的碰撞。我相信在舞蹈的未来发展趋向中，只要大力发挥舞蹈评论的作用，便能较好地推动和发展舞蹈理论等多方面的内容，最终促成舞蹈学科建设得到科学、系统的发展。事物的发展都是建立在一定的文化与情感积淀之上，因此我们应该立足于当下的时代背景。在现有的基础上，最大限度地开发利用舞蹈自身的社会功能及其影响力，充分发挥舞蹈评论的作用，更大程度地运用舞蹈评论来更新和发展舞蹈理论。做到理论与实践相结合，进而开拓更加广阔的舞蹈视野，使我们中国的舞蹈文化、舞蹈艺术在当今世界文艺发展的道路中，闯出一片属于我们中国自己的舞蹈圣地！

注释：

① 慕羽. 舞蹈批评的四问 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2016, (2): 9.

参考文献：

- [1] 慕羽. 舞蹈批评类型和模式探讨 [J]. 民族艺术研究, 2019, 32(03): 103-112.
- [2] 慕羽. 主体间与学科间的交互：在“双一流”和“新文科”背景下创建舞蹈批评学 [N]. 中国艺术报, 2021-01-27(003).
- [3] 全妍. 舞蹈批评与当代舞蹈发展的历史书写 [J]. 艺术评论, 2019(04): 58-65.
- [4] 资华筠. 舞蹈批评的文化品格与规律性 [J]. 舞蹈, 2008(03): 23-25.
- [5] 王敏. 自媒体平台下的舞蹈评论 [D]. 中国艺术研究院, 2019.
- [6] 慕羽. 从孔子“起舞”看舞蹈批评应有的态度 [J]. 中国文艺评论, 2017(08): 84-92.
- [7] 慕羽. 中国传统舞蹈批评特征及模式刍议 [J]. 民族艺术研究, 2017, 30(02): 127-134.
- [8] 袁济喜. 论魏晋南北朝文学批评与艺术批评的互渗 [J]. 中国文学研究, 2012(03): 45-51.

作者简介：蔡启航，温州大学音乐学院，在读研究生。