

舞蹈鉴赏的门槛——从舞剧和舞蹈诗说起

黄贝贝

(漯河职业技术学院, 河南 漯河 462000)

【摘要】舞蹈和舞剧是艺术表演形式的重要分支,所以舞蹈和舞剧的鉴赏具有较强的艺术性,这种艺术性也可以称之为舞蹈鉴赏的门槛。舞蹈鉴赏者艺术眼光和鉴赏能力具有较高要求,所以舞蹈鉴赏应该持续提升艺术鉴赏能力和舞蹈审美能力。舞蹈鉴赏者应该从各种不同类型的舞剧中丰富自身鉴赏经验,体会各种不同舞蹈动作背后的情感韵味,这要求舞蹈鉴赏者主动了解舞剧创作背景,从创作背景中联系每一个肢体动作在舞剧中作用,在不同的舞剧熏陶中提升舞剧鉴赏能力。

【关键词】舞蹈鉴赏;舞剧;舞蹈诗

引言:在艺术表现形式交叉发展的环境下,其中舞蹈和戏剧交叉形成的舞剧已经形成新型艺术表演形式,这给舞蹈的鉴赏提供了崭新的“门槛”。舞蹈鉴赏的“门槛”主要体现在鉴赏者自身的鉴赏能力、鉴赏经验等方面,然而鉴赏者的鉴赏能力应该从不同类型的舞蹈剧和舞蹈诗中熏陶而来,所以舞蹈鉴赏者应该积累鉴赏经验,了解舞蹈创作背景,从而跨越舞蹈鉴赏的“门槛”。

一、“舞剧”的理论概念分析

“舞剧”和“舞蹈诗”主要是借助“剧”和“诗”的表现形式实现舞蹈的展现,借助内在形式的变化呈现出舞蹈在形与型方面的变化,所以“舞剧”和“舞蹈诗”是当下新型的舞蹈艺术品种。所以在二者分辨的过程中应该首先了解“剧”和“诗”的定义以及在艺术表现方面的形式,然后了解二者与舞蹈结合之后形成的另一种表现形式。戏剧的官方定义为舞蹈演员在舞台上展现故事情节的艺术形式,而且戏剧按照表现方式、作品基调以及题材等不同方面可以将其分为多种类型,然而戏剧的核心内容在于表演人物,其冲突的故事情节很容易引发观众的震撼心理。从戏剧的定义来看,舞蹈主要是应用舞蹈的表现方式呈现戏剧内容,因此舞蹈从题材、形式等方面应该是多种多样的。但是舞蹈和戏剧在具体表现形式方面存在较大冲突,其戏剧主要是应用人、声相结合的方式呈现相关内容,然而舞蹈主要是应用人体动作的方式呈现相关内容,抽象的动作表现给鉴赏者的鉴赏能力、抽象思维以及想象能力提出较高要求。因此舞蹈表现形式主要是为了抒情,而在叙事方面存在明显弊端,

所以出现戏剧性的舞蹈——舞剧,舞剧结合了戏剧和舞蹈自身的发展规律。有人提出“舞蹈本体”的概念,其主要是指舞蹈与戏剧、舞蹈与文学的结合,所以舞剧在形式和内容等不同方面都发生了千差万别的变化。而且在舞剧历史发展中呈现出了两种不同的观点,一种观点认为“舞蹈是一种以人体动作为媒介的艺术表现方式”,这些人甚至认为“舞蹈欣赏单纯应用人体动作欣赏就可以”;而另一种观点是“舞蹈是经艺术加工的人体动作,运用艺术和动作的结合表现人的思想情感和反映社会发展情况”,两种不同的观点经历史发展显现出了不同的效果。第一种观点过于追求“人体美”,戏剧性的文学内容导致舞蹈动作相对抽象。然而后者认为舞蹈是表达人们思想情感和社会生活的媒介,两种不同的观点在应用实践中为艺术创作带来了诸多问题。

二、“矛盾冲突”的作用分析

舞剧的创作应该结合戏剧中人物和情节故事的内容,将其内容融入到全剧中。但是就目前发展情况来看,不同人群对“矛盾冲突”理解方式存在较大差异,人们习惯将矛盾和冲突理解为“生与死”“水与火”等对立内容,他们错误地认为“唯有激烈的冲突和矛盾才有利于塑造人物”。合理运用矛盾冲突可以实现剧情填充和丰富表演韵味的作用,促使舞剧具备较强的可看性,运用矛盾冲突的作用能为舞剧事件的发展提供高潮或转折,从而能保障故事跌宕起伏的效果,为观众带来明显的情绪变化。艺术表演主要体现在事件而非事实,然而运用矛盾冲突的效果可以实现将事实转换为事件的效果,所以

运用矛盾冲突可以展现艺术舞蹈表演的意义。例如昙花一现从花开到花败的表演只能表现出一个客观事实,然而“南柯一梦”的讲述就是一个事件,运用“南柯一梦”中情感和事件的转折可以给人较强的代入感。

三、舞蹈诗的理论概念分析

诗主要是指有节奏和韵律的写照方式,通过诗的表现方式可以作为反映生活和抒发情感的重要媒介,而且诗具有自身特定的概念,其中诗情、诗意、诗格以及诗韵可以称之为构成诗的四大要素。所以“舞蹈诗”的诗化应该将四个要素作为重要内容,然而在“舞蹈诗”的理解中可以将其进行科学拆分。

其意主要是指意象,它主要表达在舞蹈的内容方面,旨在表明舞蹈创作应该存在本质含义,尽管舞蹈的意义并不能代表艺术,但是意义可以透过舞蹈的意象表达舞蹈的底蕴。而情感主要表达舞蹈内在兼修的情感,例如通过不同的舞蹈动作可以表达出纤柔、豪放的情感态度,从而能够表现出内在美。格主要表现在舞蹈的韵律,所以在舞蹈创作方面需要运用严格的字句排序丰富舞蹈的格律,但是就目前舞蹈创作形势来看,一个主题引导四个板块的方式为主流创作方式,但是各个板块在编排中并没有直接的联系。韵主要是指保障舞蹈的押韵效果,例如舞蹈创作可以运用韵母相同的字表明舞蹈的规则和明晰的节奏,通过韵的表达方式可以充分体现舞蹈的美感和艺术风格。

四、提升舞蹈艺术鉴赏能力的措施探寻

(一) 多种类型的舞蹈鉴赏丰富鉴赏能力

舞蹈艺术鉴赏能力的提升对鉴赏者的兴趣和经验具有较高要求,鉴赏者应该秉持较高意识和兴趣自主积累舞蹈观赏经验,鉴赏者在经验积累中不仅需要了解有关舞蹈的外在表现形式,同时应该深入了解古今中外有关舞蹈发展的历史,从中了解各个民族的舞蹈习惯和熟知经典的舞蹈作品,然而最重要的是应该熟悉不同舞蹈形式的样式和体裁类型。例如在舞蹈鉴赏中应该深入了解民族舞、舞剧以及芭蕾舞等舞种,这将成为鉴赏者开启舞蹈艺术鉴赏之路的重要门槛。所以通过不同体裁舞蹈表现形式的认知体验和舞蹈文化修养的融合可以有效提升个体的舞蹈鉴赏能力。

(二) 积累鉴赏经验,提升鉴赏能力

对于舞蹈鉴赏者来说,积累舞蹈观看经验对提升舞蹈艺术鉴赏能力具有重要意义,虽然小说等文

学作品不仅可以通过自身阅读体验获得丰富的情感认知,同时也可以应用他人经验传递的方式丰富情感,获取相关内容。但是舞蹈鉴赏并不能从他人鉴赏经验中提升鉴赏能力,舞蹈艺术的鉴赏能力完善取决于自己对作品的领悟,所以鉴赏者在提升舞蹈鉴赏能力的过程中应该集中注意力于舞蹈作品的理解、经验的积累以及历史的了解中。而且欣赏和表演的实践经验存在着本质上差别,舞蹈根据不同的题材和表现形式可以分为多种,而舞蹈表演演员应该钻研一个舞种,但是舞蹈鉴赏者在提升鉴赏能力方面应该从不同舞种的熏陶中实现鉴赏能力和舞蹈观赏体验的升华,因此舞蹈鉴赏者应该综合各种类型、题材的舞蹈作品进行观看。

例如曾在上海举办的“荷花奖”就是一次提升舞蹈鉴赏门槛的重要契机。且不讨论“舞蹈诗”的说法是否合理以及“舞蹈诗”应列属于哪种体裁,但从舞蹈鉴赏者的艺术鉴赏方面来看,舞剧和舞蹈诗的鉴赏存在本质上的差异。舞剧和舞蹈诗的鉴赏差异好比小说和诗歌之间的差别,应用人体肢体语言表达出来的故事好比跳跃性的小说,而舞蹈诗主要是运用人的肢体语言来传递某种特殊情感,所以舞蹈诗具有自身独特的文化底蕴,它好比运用舞蹈表达出来的诗歌。例如在鉴赏《篱笆墙的影子》时可以从同名的《篱笆、女人和狗》中找寻故事人物的原型,但鉴赏者绝对不会在音乐剧或舞蹈史诗中找到作品叙事的痕迹。再比如在舞剧作品鉴赏的过程中,鉴赏者通常更关注编导在动作结构、剧情等方面的创作能力和演员在人物还原方面的张力,从这几方面的分析中可以精准发现人物鲜明的个性特征和全方位的动作表演旋律。但是在舞蹈诗鉴赏的过程中更关注演员在动作表演中情感宣泄的强度和情感表现方面的能力,所以两种不同形式的舞种应该从不同层面展开合理鉴赏,这对鉴赏者的鉴赏能力和鉴赏层面具有较高要求。例如在《霸王别姬》鉴赏的过程中,大多数鉴赏者都会在“十面埋伏”“楚河汉界”等方面产生明显的思绪变化,他们都会为不同结构的意蕴表达方式呈现出自己的喝彩方式。这主要是整体需要结构和动作表现形式便于鉴赏者理解,鉴赏者可以从言简意赅的动作中领悟项羽的霸气、豪放性格。同时也可以从各种简单的需要动作中和动作转换中体会项羽霸业未达成的心情,从而可以切实了解虞姬慧眼识英雄的思绪。鉴赏者在

观赏《篱笆墙的影子》时主要是针对舞台上各种跑、跳、翻等不同动作中表达的婚恋后人格变化特征,例如其中展示枣花的人物性格变化和价值观变化能够为受众带来强烈的启示,促使人们能够对现代女性人格发现变化的心理过程形成有效思考。

但与此相反的是,鉴赏者并不能从《母亲河》《云南映象》等剧情中找寻故事人物的基本性格,但却可以从中体会云南人能歌善舞、粗犷以及善良的人物特点,同时也可以从各种不同的故事结构中了解云南的基本民俗,从而能从民俗习性中感悟舞蹈作品,通过层层引导可以促使受众感受人们骨子里流淌出来的诗意般的情感。所以这些不同的舞蹈形式存在着相同内容,但是在舞蹈鉴赏的过程中应该着重关注底层存在差异的内容,舞蹈和戏剧一样着重表现人物的性格和塑造冲突性的故事情节。然而舞蹈诗则着重体现人物的性格,并且从人物性格的分析中体现情感色彩和反映社会现象,因此舞蹈诗着重表现意境和意象的稳定结合,从而能充分保障舞蹈诗与诗的契合性。

(三) 联系生活, 强化对舞蹈的感知

舞蹈艺术本身就是现实生活的真实写照,所以舞蹈可以作为反映现实思想和情感的人体动作艺术,因此舞蹈艺术的理解要求鉴赏者拥有丰富的生活经验,只有这样才有运用敏锐的审美眼光,从而可以促使鉴赏者从舞蹈艺术中体悟精神内涵。所以提高鉴赏者舞蹈艺术的鉴赏能力和审美能力要求鉴赏者学会联系生活实际情况,从而可以从每一个动作分解中找寻生活的本质。舞蹈主要是运用肢体语言的表达方式呈现独特的思想和情感,所以通过舞蹈的表达方式能呈现出流畅、动态的视觉盛宴,因此鉴赏者应该学习从每一个肢体动作分解中体味舞蹈动作的美。鉴赏者在提升个人鉴赏能力的过程中应该从生活实际情况中品味各个舞蹈动作的基本功能,并且从舞蹈动作中找寻内涵。舞蹈动作本身蕴含丰富的功能,它不仅可以描绘人物的基本形象和情感特征。例如在经典舞蹈作品《天鹅湖》的鉴赏中,其中“阿拉贝斯克”的基调动作在整个舞台表演中具有重要作用,通过这个动作的刻画可以把白天鹅高傲和美丽的景象描绘得栩栩如生,从而可以为观赏者留存美好的印象,因此舞蹈鉴赏者应该从舞蹈表演不同的形式中了解形式美。然而舞蹈的形式美主要通过多种多样动作刻画,而且不同的舞蹈存在差异性的造型标准,从而可以从不同层面理解和欣赏舞蹈。

(四) 丰富理论知识, 了解舞蹈相关技能

舞蹈艺术鉴赏不仅要求鉴赏者掌握丰富的文化知识和实践经验,同时应该掌握有关舞蹈的技能知识和理论知识,促使鉴赏者可以从理论内容和技能训练等不同层面强化对舞蹈的了解。所以鉴赏者在舞蹈鉴赏中应该从不同舞蹈类型的文化背景和历史发展中强化对舞蹈的认识。例如在舞剧和舞蹈诗的鉴赏中,鉴赏者应该通过观赏经验的积累产生对各个动作的独特认识,无论从艺术表现形式还是情感抒发方式都可以得到自己的切身体会。同时鉴赏者应该运用舞蹈作品的深层次鉴赏体会不同类型舞蹈的差异性思想境界,通过优秀作品的鉴赏提升自身鉴赏能力和审美能力。总的来说,鉴赏者应该从舞蹈动作、舞台画面等方面正确认识不同舞蹈的基本规则,从舞剧和舞蹈诗的情感氛围中体察动作变化产生的情感变化,这要求鉴赏者对舞台的区位形成正确认识,从而可以依据演员的移动线路了解演员的走向,同时也可以运用演员的移动先丰富场景的整体美。最后,鉴赏者应该利用多次鉴赏经验强化对舞蹈图案的认识,舞蹈图案是舞蹈创作和编排的核心内容,所以舞蹈图案对舞蹈设计具有重要的引领作用,所以鉴赏者可以通过图案的认识了解氛围和舞台主体,促使鉴赏者可以真实感受舞剧和舞蹈诗的美好意境。

五、结束语

总的来说,舞蹈鉴赏是一项较特殊的认识活动,其主要是对舞蹈作品的感受和体验,从而形成审美方面的感受。所以舞蹈鉴赏需要鉴赏者通过源源不断的经验累积实现鉴赏能力的提升,通过不同类型作品、体裁以及样式的了解才能有效提升舞蹈鉴赏水平,从而可以有效培养个体较强的舞蹈鉴赏能力,帮助个人轻松跨越舞蹈鉴赏的“门槛”。

参考文献:

- [1] 姚佩. 舞蹈鉴赏价值与审美能力培养探究 [J]. 中国文艺家, 2022, (05): 43-45.
- [2] 潘馨培. 高职院校关于舞蹈鉴赏课程融合育人的探索 [J]. 山西青年, 2022, (03): 135-137.
- [3] 邱毅. 舞蹈鉴赏与培养舞蹈审美能力的途径 [J]. 大众文艺, 2021, (21): 105-106.
- [4] 雷燕, 张桦. 运用数字技术 丰富舞蹈教学——评《艺术类高校舞蹈艺术发展趋势与舞蹈鉴赏》 [J]. 山西财经大学学报, 2021, (03): 130.