

浅谈跨界融合语境下舞蹈创作——以环境舞蹈《融》为例

韩子怡

山东师范大学, 山东省济南市, 250014;

摘要:“跨界”日益成为现如今 21 世纪经济发展的新晋时尚潮流“代名词”,“跨界”现象在全球发展中呈现风暴之态,在风暴漩涡之中舞蹈创作也在时时刻刻进行着跨界融合发展,从而激荡出别有洞天的“花火”。舞蹈艺术在源远流长的历史的发展中一直呈现出多元融合之态,2021 年 6 月由著名舞蹈编导沈伟所创作的环境舞蹈《融》便实现了舞蹈与多媒体技术、舞蹈与绘画、摄影等艺术门类的跨界融合,为跨界语境下的舞蹈创作创新性表现与创造性表达。

关键词: 舞蹈跨界; 环境舞蹈《融》; 新媒体科技; 舞蹈创作

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 06. 043

“跨界”是跟随着其全球经济发展愈加发展广泛,延续其“创意无限、创造无界”的基本内在本质。舞蹈艺术的跨界也在不同的艺术作品中得以呈现与发展,环境舞蹈《融》便是跨界语境下舞蹈创作的实际应用的作品之一,其以独特中国传统文化的生意为出发点,加以多元艺术融合形式与多媒体科学技术布局摄影、新奇艺术展览会的表现方式,促成舞蹈艺术跨界发展的精品佳作,

从新视觉、新维度、新体验给予观众更为丰富的感觉享受,以及新奇的审美体验。

1 新局面: 跨界融合语境之态

世界发展在于不间断的求新求变、推陈出新才能适应世间万物的发展与变化,回想于原始时,人们就是再其不断发展演变成如今的生活盛景,艺术在其“无语言文字”的时代时肢体语言中不断积累沉淀、发展演变形成以不同表达方式划分的艺术门类。任何艺术领域的发展变化离不开“创新”二字,不断地发展、演变、重叠、再发展呈现出不断螺旋上升的发展线,在此基础上从而也就促成其跨界融合语境之态。

1.1 何为“跨界”艺术

跨界的艺术创作最早源于上世纪 60 年代出现的后现代派的作品以及装置艺术,其既包含对多种创作材料、介质的应用,又包括艺术整体的表现手段、路径、呈现方式的多重选择,极具一定的叛逆思维性。跨界艺术延续其字面意义所指便是艺术作品采取多元融合的媒介与类型,打破原有的艺术形式的壁垒,以影像、绘画、雕塑、行为、装置、电影等综合呈现。跨界艺术的本质

特征就是把两个或多个不同的艺术事物进行整合或融合的加工处理,可以选择以任选其一为主体进行表达,也可以进行多主体事物并存形式进行展现。

“跨界”据百度词条的解释为:指从某一属性的事物,打破原有的规范进入“风马牛不相及”另一属性里进行运作,主体依旧不变,事物的属性归类发生变化。跨界两种发展脉络使艺术、科技等方面呈现出循环上升之态,“跨界”发展鼎盛于互联网经济时代,由互联网的紧密链接使其各自不同的主体融合、渗透、发展促成其前所未有的“跨界”新气象。

1.2 何为“舞蹈跨界”

随着愈加精细的学科分类、高标准的表演程式、囿于剧场表演的舞蹈,

使其局限于“小众”欣赏的范畴,在舞蹈艺术走向“高精尖”的同时也竖起了一道欣赏壁垒。严重束缚了舞蹈艺术由“小众”艺术向其“大众”艺术的发展轨迹。“跨界”为舞蹈创作注入了新鲜血液,突破传统形式的崭新表达,形成其两种舞蹈艺术跨界的方式:一是以舞蹈作为表达手段,作为某种艺术或综合艺术的融合之品,如张艺谋导演运用激光动画与舞台艺术完美结合的作品《对话寓言 2047》等;二是以舞蹈为载体,融入不同的表现手段进行作品呈现,如由王玫老师参演的以打破以往舞蹈演员只用肢体去表达情感开口真正说话的禁锢的作品《我和妈妈》等。除以上舞蹈作品的跨界不仅体现在艺术形式的打破与融合上,还体现跳脱单一的舞台环境与现实环境进行结合编创:如 2019 年首钢园首届环境舞蹈展、北京现代舞团身临其境的《长城》等,实现公共空间里的舞蹈跨界。

舞蹈创作中融入跨界“用影像的方式进行舞蹈编创”——舞蹈影像。舞蹈影像以影像的多视点、多景别、多空间的“侃侃而谈”的镜头语言，大大扩展舞蹈原有的表现能力，使其呈现出全新的审美意象。

1.3 艺术跨界的本质意义所在

艺术跨界是艺术在时代经济发展变化的必经之路之一，“跨界”二字既践行时代脉搏之路，又顺应当代经济、政治、文化等所需，响应时代审美潮流发展的同时满足符合时代要求的审美需要；艺术跨界通过变换原有顽固的艺术形式，打破艺术创作中的惯性思维下，突破艺术自我边界感的局限性，实现艺术的创新发展，带给观众新的艺术审美体验；艺术跨界日益广泛能够促使艺术带入生活，在完成大众的“艺术—生活”的体验与消费，对经济消费时代提供反作用的增长。

2 新产物：剖析环境舞蹈作品《融》跨界融合方式

在跨界语境下，环境舞蹈《融》的舞蹈创作中既遵循着舞蹈艺术自身的发展规律，实现与多媒体技术以及多门艺术门类跨界融合的鲜明成果。环境舞蹈《融》是中国著名舞蹈编导沈伟的近期作品之一，2021年首演于上海西岸穹顶艺术中心，获得艺术工作者一致好评。环境舞蹈《融》“跨界”行为并不是编导“灵光乍现”而是基于2008年北京奥运会《画卷》中将多媒体“水墨画”布景与舞蹈艺术肢体的结合，并在作者一次次的探索中得此佳作。

2.1 多媒体科学技术与舞蹈艺术的跨界

环境舞蹈《融》以创新型沉浸式艺术形式为呈现基点，通过运用与众不同布局的装潢与多媒体技术展现出舞蹈艺术的“另类”价值，打破舞蹈艺术局限

于“舞台”之上的惯性思维。环境舞蹈《融》是以“展览—影像—表演”三部分组成，并展示不同着重点的艺术形式，以“万物有灵——一切皆相连——天地人相合”为三个不同的主题意旨，循循渐进得观众引入艺术盛宴。多媒体科学技术与舞蹈艺术的巧妙结合，塑造出独具特色的艺术魅力，加强了人们对作品的深入理解。如第二部分的舞蹈影像部分——“一切皆相连”里，环场四面的幕布中放映着编导创作的艺术作品，其中最令人所难忘的是在2010年纽约街头所拍摄的场景不同肤色的人进行“快闪”的舞蹈艺术与2015年上海街头快闪舞蹈

进行跨越时空壁的融合“重现”。编导运用影像录制、剪辑、重构等媒体艺术方式，完成了纽约空间与虚拟场景的置换，击破了时间、空间的次元壁，将传统的舞蹈艺术与新颖的多媒体技术进行融合创新并迸发出巨大的力量，打上鲜明时代的独特“烙印”。影像具有舞蹈艺术截然不同视觉角度，以独特远、近镜头的镜头角度、快与慢镜头速度的语言诉说，二者巧妙结合的语言镜头带领观众仿佛置身于2015年纽约的街头，将大大扩展舞蹈原有的表现能力，形成于万物融于一体全新的审美意象，加强欣赏观众感受“一切皆相连”的主旨含义，使其更加身入其境去理解《融》的精神内涵。

2.2 艺术门类之间与舞蹈艺术表达形式的跨界

环境舞蹈《融》作品融合多种艺术的表达方式，舞蹈肢体艺术结合摄影、绘画、物件等美术艺术与语言文字的表达、运用其以“展览会”的整体艺术形式。舞蹈艺术与美术艺术相跨界融合的方式是编导舞蹈创作重要方式之一，如其2008年奥运会开幕式上《画卷》运动了18世纪八大山人的中国水墨画为幕底场景，巨大的手绘底幕使之观众突破原有的常规观感，形成超现实的别样氛围烘托，将舞蹈艺术的肢体表达与中国美术渊源文化完美融合呈现独具一格的境界之美。

环境舞蹈《融》中舞蹈艺术与空间布局艺术也具有跨界融合之妙，作品第三部分中编导将上海西岸穹顶艺术中心的上方圆形穹顶结构的特殊空间为主要思考溯源，并以舞者的身体所形成的雕塑感与中国传统文化《易经》中天圆地方之意相结合，外层以64个展位围成“圆”，代表其64卦围绕于大正方形空间设计之外，纵横有序的排列布局坐落于圆形穹顶之下形成的64个小方块舞者在方形空间不断舞动，虽仅仅拘泥于这“方寸之席”但舞蹈艺术四肢肢体的动作与无限延展使之观众感受其“方寸之间、一席之地、尽显融之意”。舞者舞于方寸之间，舞者的动作延展由内心而外放的无限力量感，肢体线条的运动虽缓慢但不失给予观众的遐想空间，整个身体似乎在向无限的外部空间进行延、无限的放大，但双脚却又扎实的踏在有限地面有限空间之上，使观众在有限的空间里进行无限的想象空间，观众流通于舞者之间打破原有的观众审美的惯性，使观众置身于舞者身体所塑造的意境之中，突破舞蹈艺术“舞台”空间的横沟与以往观众积攒审美经验的积累，使舞者—观众间柔软相连、相接、相融。

3 对环境舞蹈《融》跨界有感

环境舞蹈《融》通过创作手法的多元融合跨界,使用不同的渠道与方法进行“跨界”相融,编导一次次的进行融合创作尝试使舞蹈艺术创作的标新立异,

颠覆其传统旧式的观念进行寻求多样的舞蹈艺术创作与作品形式输出。在跨界融合语境下舞蹈创作多与新媒体科技、多种艺术等融合方式以推出符合时代审美标准的舞蹈佳作。舞蹈作品以多元融合的艺术形式、沉浸式观众的艺术体验方式等通过舞蹈艺术跨界融合之态,使观者激发对身体多元的艺术感知,感受生命当下与互动感之体验与万物相融的鲜活意义。但在现如今舞蹈艺术不断跨界融合飞速发展之时舞蹈艺术创作发展也面临巨大的“挑战”。

3.1 舞蹈艺术本体规避娱乐化

舞蹈艺术当今在多媒体融合发展时期,镜头语言的便捷性与观众审美艺术的日益提高与发展,舞蹈艺术在不断创新融合之时切记忘记“根源”之美,“舞蹈是最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最单纯又最充足的表现”具有独一无二的审美境界。舞蹈艺术是观众从视觉、听觉等方面感受以身体为主要表现方式,通过肢体抒发编导情感的艺术,如今用以不同艺术门类的跨界融合发展必须要规避舞蹈艺术处于娱乐化之态,忽略其舞蹈艺术的抒情表意旨归。如湖南卫视的舞蹈风暴节目中“风暴时刻”,以环形 360° 光速设摄影定格舞蹈瞬间,初衷体现于舞蹈艺术的美的时刻瞬间定格,但由于过多追求于大众所喜爱的高难度动作,所以后续雷同性越来越多,导致过多迎合大众舞蹈艺术本体自身美感未被深入挖掘,形成偏向重视技术而忽略舞蹈自身的情感表达。

3.2 多媒体跨界融合规避形式化

通过环境舞蹈《融》的跨界艺术整体之果实呈现,相对于传统的、分门别类的艺术创作而言,在多媒体时代跨界融合创作容易陷入以媒体的工具理性、科技手段压制住舞蹈艺术所表达的内涵与价值,陷入“技术之上”的浑浑噩噩沼泽之中与单纯追求“视觉盛宴”的感官体验。在跨界艺术创作之中,舞蹈和其他形式之间应以融合互动的关系,相互“取长补短”放大彼此的“优点”,运用多媒体科技突破了演出空间与视听感知的限制,规避其形式化的单一套路与作品呈现。舞蹈艺术在此与多

媒体科学技术发展跨界融合之中,避免以装饰性“花边”之型,忽略对其艺术思想的表达与艺术的自我阐释。

综上所述,环境舞蹈《融》作品给予舞蹈艺术跨界融合创作的示范创举,引领了其“更上一层楼”的跨界融合之风,阐述了跨界是一种艺术创作的“手段”而并非“目的”,其内在的最终目的是其表达编导内在的本质思想与审美观念的阐述与表达,给予观赏者“形而上”的精神内在的体验。《融》在此背景下的创作融合跨界发展,通过作品与多媒体科学技术、其他门类艺术的跨界融合进行剖析,进行跨界融合对舞蹈艺术创作的感想表达,使舞蹈艺术其本身内涵表达的最大限度之上进行跨界融合的方式表达编导对于作品内在本质的情感抒发与立意表达。

参考文献

- [1]王梦莹.“跨界”风潮——舞蹈剧场的多元融合[J].当代音乐,2021(02):149-151.
- [2]熊羽清.跨界融合语境下舞艺术创新发展研究[J].黄河之声,2020(08):160-161.
- [3]丁月华,张鑫.数字化生存语境下新媒体艺术的“跨界”教育思考[J].装饰,2015(09):128-129.
- [4]于悠悠.基于场域理论的跨界舞蹈观众拓展机制研究[J].艺术百家,2016,32(04):252-254.
- [5]高娟敏,范好婧,缪律.国内外舞蹈跨界训练研究综述[J].北京舞蹈学院学报,2020(03):123-128.
- [6]苏俊琿,吴蝶.跨界与交融——浅谈当代中国舞蹈艺术[J].戏剧之家,2022(22):137-138.
- [7]马昱.舞蹈节的“跨界”呈现与城市文化表达[J].北京舞蹈学院学报,2019(03):94-99.
- [8]陈静.当代舞蹈跨界公共艺术的现象分析与路径探索[J].中国文艺家,2022(09):40-42.
- [9]汪丽红.试论舞蹈的“跨界”发展[J].江西行政学院学报,2010,12(03):70-72.
- [10]王璐.跨界与超越——浅谈新媒体时代下舞蹈艺术的发展[J].艺术品鉴,2015(12):122.
- [11]夏静.舞蹈在新媒体时代的跨界发展[J].剧影月报,2015(04):31-34.

作者简介:韩子怡(2001年4月-),女,汉族,籍贯:日照,在读研究生,研究方向:舞蹈教育。