

“沉浸式”舞蹈剧场中观演关系分析

张寅文

中央戏剧学院, 北京 100006

摘要: 沉浸式舞蹈剧场是实现沉浸体验以及舞蹈剧场相融合的一种特殊艺术形式, 这种艺术形式促进了舞台以及观众席之间的紧密关联, 让观众可以身临其境置身于舞蹈作品表演中, 感受整体氛围, 强调两者的体验感。沉浸式舞蹈剧场是针对于传统舞台演出形式的一种新的尝试及创新, 带领观众参与融合到了剧情中, 获得了丰富的体验。本文探索沉浸式舞蹈剧场中的观演关系, 希望可以进一步探索新型观演关系, 打破舞蹈表演中的局限的束缚。

关键词: 沉浸式舞蹈剧场; 观演关系; 沉浸式体验

Analysis of the Audience-Performance Relationship in Immersive Dance Theaters

Zhang, Yinwen

Central Academy of Drama, Beijing, 100006, China

Abstract: Immersive dance theater is a special art form that realizes the integration of immersive experience and dance theater. This art form promotes a close connection between the stage and the auditorium, allowing the audience to be immersed in the dance performance, feel the overall atmosphere, and emphasizes the experience of both. Immersive dance theater is a new attempt and innovation for traditional stage performance forms, leading the audience to participate and integrate into the plot and obtain a rich experience. This paper explores the audience-performance relationship in immersive dance theaters, hoping to further explore new audience-performance relationships and break the limitations and restraints in dance performances.

Keywords: Immersive dance theater; Audience-performance relationship; Immersive experience

DOI: 10.62639/sspips14.20240103

对于优秀舞蹈表演人员来说, 舞蹈就是一种沉浸式的享受, 可以通过他们的肢体动作来表现出内心深处的情感, 而沉浸式舞蹈剧场让这种沉浸式的范围进一步拓展延伸, 观众获得了沉浸式的感受, 促进了更为丰富多样的观演关系形成, 本文研究沉浸式舞蹈剧场中的观演关系。

一、观演关系和沉浸式舞蹈剧场的概念

(一) 观演关系的概念

观演关系实际上就是在演员演出的过程中, 演员自己和观众之间所产生的一种特殊的互动关系, 可以将其划分为行为关系以及心理关系这两种情况。舞蹈本身是一种动态表现艺术, 舞蹈演员要通过自己肢体动作的动态变化来呈现出剧情的变化, 这就让演员本身和观众之间产生了一种行为上的关系, 而演员则可以通过动作来表演出剧中人物的心理活动^[1]。作为观众来说, 他们可以接受舞蹈演员传递出的情感, 也会尝试着理解这种情感, 进而形成了两者之间的一种心理上的关系。观众和演员是剧场艺术发展以及存在的前提及基础, 演员一走上舞蹈就和剧场的观众共处同一个时空, 也只有在观演关系建立形成的推动之下, 演出才能得以完成。

(二) 沉浸式舞蹈剧场的概念

近些年来, 沉浸式概念在社会发展中的应用越来越常见和深入, 各种演出都陆续融入了沉浸性的元素, 其中舞蹈元素以及沉浸元素之间的关联系更加紧密和频繁。舞蹈本身是一种非常直观的艺术表现形式, 舞蹈艺术家通过沉浸式模式和舞蹈剧场之间的结合, 吸引了更多观众的注意, 获得了群众的认可^[2]。沉浸式舞蹈剧场是基于让观众获得沉浸式体验的目的, 发展多线剧情, 配合独特的场地条件, 利用跨界演绎手段的一种独特的舞蹈艺术形式, 它介于表演视觉甚至文学艺术之间, 体现出综合性艺术特点。沉浸式舞蹈剧场的出现, 真正体现出了以观众为主的特点, 观众在这样的艺术形式下可以主观选择剧情发展的路线。上世纪初出现在英国的沉浸式演出, 在和舞蹈剧场结合之后形成了更加新颖的形式, 也促进了更为多元的观点感受和模式的呈现。作为多方艺术融合的成果, 在沉浸式舞蹈剧场创作以及实践的过程中必然会存在难度, 但是其发展空间也非常广阔。

二、观演关系的主要构成

(一) 演员

演员在舞蹈艺术的呈现中发挥着重要的作用, 演员是实现舞蹈作品和观众之间紧密联系

(稿件编号: IPS-24-3-4001)

作者简介: 张寅文 (1986-08), 男, 汉族, 四川成都人, 中央戏剧学院讲师, 学历: 硕士研究生, 从事舞蹈舞剧创作、现代舞技术。

的纽带,演员要完成舞蹈表演中规定的动作,也需要根据自己对于舞蹈艺术的内容以及具体的人物角色的理解进行再次创作,让自己所立现出的角色更加生动,也更有思想,塑造更立体的角色人物情况^[3]。舞蹈演员在舞蹈演出形式中至关重要,他们可以联系舞蹈作品以及观众,让两者之间相互影响,形成统一性效果,作为中间桥梁,演员需要了解舞蹈效果的多因素影响,以自己最好的状态展示作品,塑造优秀完美的作品。舞蹈表演中,演员通过自己各个身体部位的灵活变化呈现具体的舞蹈形象,不同风格的动作可以体现出不同角色的变化,需要演员通过反复不断的练习才能实现零失误的实践要求。同时,为了塑造各种各样的形象,演员对于自己的条件以及艺术感悟都需要有非常严格的要求,这些演员塑造出的形象具有一些共同特点,首先是角色形象有着鲜明生动的特点,其次是经典形象有着非常强烈的醒目的个性,这样能让观众对于角色产生深刻的印象,让角色概念深入人心,这种个性的体现需要基于人物普遍性塑造的前提之上体现出差异。实际上,舞蹈演员在舞蹈作品中的作用非常关键,优秀的舞蹈演员在表演过程中融入了自己的理解,最终呈现出了要远高于原创作品剧本文字的审美效果,在日常训练的过程中,舞蹈演员需要反复磨练自己的基本功,雕琢自己的形体,保持体力,提高技术水平。而在生活中同样也需要提高自身的道德素养以及文化修养,只有思想道德和专业能力越来越高,最终呈现出的艺术效果才会越来越优秀,让观众在视觉上感受到艺术的美感。

(二) 观众

剧场中呈现出的舞台剧往往需要观众的参与以及认真的观看,观众就是观看节目比赛或者表演的群体,他们的反馈对于最终的表演形式所产生的影响非常关键^[4]。一般来说,只要有戏剧就会有观众在,观看演出的过程中,观众会针对自己所看到的演出内容及剧情发展进行共情、想象以及审美,他们会根据自己的生活经历经验以及文化修养来调动自己的情绪,对剧情进行独特的理解以及体会。因此对于观众来说也要读懂演出,了解演出的特点,就需要具备一定的欣赏能力。观众自己要有一定的文化程度,从而可以理解舞台剧的整体故事脉络以及主要角色的特点。其次,观众自己要具有欣赏的热情和愿望,只有观众对艺术感兴趣才可以从中获得更多更丰富的感想,而不是产生煎熬困惑的感觉。另外是观众不应该存在心里的偏执。舞蹈剧场通过演员表演以及舞台的呈现展现出了独特的魅力,而是通过观众舞蹈艺术剧场才真正拥有了价值,也是舞蹈艺术真正实现了传播和发散。

(三) 空间

舞蹈剧场艺术的呈现必须要在特定的空间,因此空间也是观演关系建立的一项基本前提条件。对于空间可以再做细致划分,也就是包括

观众空间以及表演空间,其中观众所处的是现实空间,而表演空间则是非现实的空间。因为舞蹈剧场中舞蹈艺术的剧情往往需要不断的改变,而表演的空间自然需要随着剧情的推进而发生变化,因此具有戏剧性特点,而观众空间则不会产生太大的变化,是物理性特点。在舞蹈艺术表演中要为整个舞蹈的呈现和展示提供非常充分的空间,这样舞蹈演员所准备的一系列表演内容才能得到充分的体现及表达。优秀的舞蹈作品中,编导对于舞台空间的构造以及安排往往都需要经过反复的调试才能呈现出来理想化的状态。针对于舞蹈可视区域进行最大程度的合理化,可以防止舞蹈舞台中的盲区带来不必要的反面效果,而编导也可以将对于作品的思想融入到舞台空间中去,抓住观众的视线,吸引观众的注意力,最终呈现出最完美的艺术状态。实际上,舞台艺术需要空间作为载体才能呈现,虽然舞台空间有其特定的范围,但是却可以通过现代化技术形式呈现出复杂的层次,形成整体构图,让空间从纵向或者横向进行拓展延伸,这样的空间可以作为艺术升华的平台,会给人一种眼前一亮的感觉。

三、沉浸式舞蹈剧场中观演关系的价值

(一) 观演关系的教育价值

舞蹈教学课堂中传统原始的教学方法能帮助学生保持优异的课内成绩,但是却无法引导学生自主学习,要加强对学生的学习能力培养,就需要贴合学生的兴趣,配合学生自己的毅力,呈现出事半功倍的卓越效果^[5]。而沉浸式舞蹈剧场的观演关系是观众和演员之间的关系,这种关系和教师与学生之间的关系有一定的相似之处,通过沉浸式舞蹈剧场的呈现,让演员与观众之间的距离缩短,给观众带来的沉浸式感觉,在教学过程中通过沉浸式教学同样可以拉近师生之间的关系,让学生获得沉浸式的体验,成为课堂的主导,建立自主学习的兴趣。如果学生可以用自己的情感和情绪表达出所学到的舞蹈,就能帮助学生掌握更强的实用能力,形成良好的舞蹈表现力,这个过程中教师要围绕学生营造一个具体的表达环境,明确特定的主题,方便学生的交流,可以通过沉浸式开发多元化的系统,比如说情感、情绪、语言等,让学生在过程中感受到舞蹈课堂的乐趣所在,防止学生对学习产生排斥性。沉浸式教学中学生是主体,而教师是组织者,教师要认真思考怎样发挥沉浸式教学的重要作用,要尊重学生的主体地位,了解学生会喜欢怎样的舞蹈形式,根据当前的舞蹈表现特点以及教学方法设计沉浸式舞蹈教学机制,让观众参与到沉浸式舞蹈表演过程中,更好的欣赏沉浸式舞蹈的过程。只有学生主观喜欢沉浸式教学,才愿意全身心投入自己,深入感受舞蹈作品蕴含的独特情感,呈现完美的舞蹈效果。将沉浸式舞蹈剧场观演关系状态融入舞蹈教学中需要有音乐的渲染,

烘托强烈的舞蹈环境氛围,调动学生热烈的情绪,形成协调和谐的师生关系,教师要引导学生科学合理的利用自己的身体,结合自己的特点,融入自己的风格,展现出舞蹈的美感,也需要注意对音乐的掌控及协调,可以指导学生针对于音乐节拍有规律的进行训练,提高学生对音乐的敏感性程度,让沉浸式舞蹈教学更顺利,更全面提高学生的综合审美能力。

(二) 观演关系的娱乐价值

舞蹈本身有着娱乐功能,特别是沉浸式舞蹈剧场构建了一个演员以及观众融洽相处的空间环境,这和沉浸式舞蹈编剧的整体构思息息相关。首先,沉浸式舞蹈剧场存在艺术的自我表达,这种表达具有主观性,是舞蹈编创重要的表达属性,因为舞蹈编创者对于想要表达的内容有着主观认识,这个过程带着个人风格以及个人的思路^[6]。舞蹈编导要基于主观思想树立正确的立场以及正确的思考角度,这会影响到整个舞蹈剧情的发展以及效果的呈现,选择的舞蹈表达方式也会体现出差异性,对于沉浸式舞蹈编导的自我表达来说必须要清晰明确,这样才能够作用于演员的身上,让观众快速沉浸到其中。比如说《红楼梦》舞剧中就用了很多艺术表现方式表达编导的主观思想,编导对传统的结构进行了创新,并没有设计非常完整的情节,而是将四季贯穿到了《红楼梦》剧情的发展中。对于沉浸式舞蹈剧场的编导来说,他们首先要坚持自己的主观意见,形成自己完善的框架及思路,才能逐渐延伸出脉络,结构发展演出进度。在我国有着很多的经典名著以及故事传说,实际上都非常适合被改编为沉浸式舞蹈剧场,选取某个片段进行改编,设置相对应的场景,让演员和观众都成为场景中真实存在的人物,配合一些生活化的观念和动作,实现舞蹈加工,可以有效的升华原著故事内容,让观众也参与到其中,感受到娱乐性。其次,沉浸式舞蹈剧场可以实现有效的情感传递,表演舞蹈艺术的演员要释放自己的情感,要全身心的融入到整个剧情的发展中,才能够做到真正的沉浸表演,这就需要表演者提高自己的艺术修养,丰富自己的经历及眼界,要将角色的情感淋漓尽致地进行诠释,并将肢体语言准确表达,才能形成一个非常完整的主题舞蹈艺术作品,最终也能让观众深深沉浸在舞蹈剧场的作品中,陶醉于整个表演的过程,产生丰富的内心感受,实现情感的有效传输,让观众产生共情共鸣。

(三) 观演关系的商业价值

近些年来,我国文化艺术市场飞速发展,涌现出了一批优秀的文艺类精英人才,他们为文艺创作以及表演市场的蓬勃发展奠定了坚实稳定的基础,市场经济体制变革推动了表演市场的革新,让表演的形式越来越多样化,也丰富了文艺表演的内涵及重点,让文艺汇演的覆盖范围越来越广,涉及到的人员越来越多。随着舞蹈剧场的快速发展,各种类型的舞蹈剧场形式及舞蹈剧场作品奔涌而出,舞蹈剧场融合了各种元素,形成了综合

性剧场艺术特点,因此在形式呈现方面更加自由。而伴随着观众对于观看感受要求的提高,观演关系已经发生了非常明显的变化,观众可以自己选择剧情,并且成为剧情发展过程中的重要部分,这让沉浸式形式应用到了舞蹈剧场中,沉浸式产业将体验娱乐作为主要盈利方向,包括沉浸式戏剧,密室逃脱以及主题公园等都是其衍生方向。在沉浸式产业中,沉浸式戏剧的发展空间非常广阔,前景可观。沉浸式戏剧最早出现在美国,其中的舞蹈元素占绝大多部分的比重,戏剧作为多元融合的艺术形式相比较于舞蹈剧场会更加超前,因此在沉浸式舞蹈剧场的商业化发展方面,有很多可以学习借鉴的经验和概念。中国的沉浸式舞蹈剧场工作人员受沉浸式戏剧演出成功的影响,寻找探索了更具本土化的沉浸式舞蹈剧场内容,也催生了多元化的沉浸式舞蹈剧目,该行业进入了快速稳定发展的阶段,商业演出的一场接一场,吸引了人们的注目和重视,让艺术领域有了更多的灵感以及源源不断的发展动力。而任何一场沉浸式舞蹈剧目都离不开群众的参与,要增强舞蹈艺术以及群众之间的紧密关联,创造出更加喜闻乐见的群众作品,则需要进一步探索如何让大众参与到其中,实现沉浸式水平的进一步增长。作为一种新颖的创新型艺术形式,虽然沉浸式舞蹈剧场的演出模式可能并不完全成熟,但是其萌芽已经深深扎根,在未来沉浸式舞蹈剧场会更受欢迎,也会遍地开花,进一步发展。

四、结语

沉浸式舞蹈剧场是一种非常新颖的舞蹈形式,这种舞蹈形式针对于观演关系做出了新的尝试以及突破,形成了共享的舞蹈剧场空间,也打破了观众以及演员之间的隔阂和阻碍。沉浸式舞蹈剧场借助于开放性、艺术性的结构,让参与者更广泛地参与到其中,并且拥有了选择的权利,实现了观众以及演员之间的平等交流,观演关系的突破,为舞蹈剧场的创新发展提供了友好的借鉴,实现了观众和演员共同创造,推动情节发展,实现完整表演的任务目标,让观众参与度更高,参与的动力更强,体验感更丰富。

参考文献:

- [1] 王虹霞, 万宜之. 寻找不可毁灭的永恒的基石——杨丽萍舞蹈剧场《十面埋伏》艺术审美分析[J]. 云南艺术学院学报, 2023, (04): 30-39.
- [2] 胡蓉. 解读女性视角下德国现代舞创作的后现代性——从皮娜·鲍希的“舞蹈剧场”谈起[J]. 尚舞, 2023, (18): 75-77.
- [3] 王艺儒. 探析现代视域下舞蹈带来的身体解放——以《生存的代价》和《穆勒咖啡厅》为例[J]. 尚舞, 2023, (17): 81-83.
- [4] 吴羽婧. 从首届中国当代舞蹈双年展看舞蹈剧场的当代转型[J]. 当代舞蹈艺术研究, 2020, 5 (Z1): 70-72.
- [5] 兰晓蝶. 论舞蹈作品编创中“元素”至“语言”的构建[D]. 南京艺术学院, 2023.
- [6] 杨培垚. 剧场空间中的“戏剧性”构建——关于当代舞蹈剧场中“观、演”的思考[J]. 明日风尚, 2021, (01): 56-57.