

新媒体舞蹈的发展与影响

丁晨雨

上海民航职业技术学院 上海 200030

摘要: 随着新媒体技术的飞速发展,为艺术提供了更多的创新空间。新媒体舞蹈的出现,使人们审美和创新理念被拓宽。科学技术与舞蹈艺术都在不断地更新与改革,将二者结合在一起,为舞台艺术和舞蹈艺术提供了新的可能性。新媒体舞蹈的出现使编创人员更程度的发展创新能力,舞者更程度的展示个人舞蹈能力,通过新媒体与舞蹈艺术的结合加强舞蹈的质感,给欣赏者带来前所未有的直观感受,更简洁明了地将作品所表达的内容传递给欣赏者。新媒体和舞蹈艺术的结合,既是一种新的传播形式,又是一种新的舞蹈艺术表达形式。本文对新媒体舞蹈的创新能力以及新媒体舞蹈的现状和发展情况进行分析。希望通过本文可以促进新媒体舞蹈在未来的稳定发展。

关键词: 新媒体舞蹈;创新能力;发展意义

前言

在本文中主要强调了舞蹈艺术在新媒体舞蹈中的重要性并尝试对发展现状以及未来的发展方向进行分析,突出了新媒体舞蹈不但可以培养人们的创造能力,还能够加强舞蹈动作的质感要求。既能利用新媒体技术,又能够为舞者增添光芒,二者相辅相成共同进步,使新媒体舞蹈被更多的观赏者认可与欣赏。

一、发展新媒体舞蹈的目的

(一) 在新媒体舞蹈中培养创新能力

随着新媒体技术的飞速发展,为艺术提供了更多的创新空间。它的出现使人们看到更多舞蹈作品不同的呈现方式,也为舞蹈艺术提供了更多的可能性和创作空间。新媒体技术与舞蹈艺术的结合给欣赏者带来前所未有的直观感受,在舞蹈中加入新媒体技术,需要舞者的肢体动作更加灵活多变,对舞者的自身素质能力需要更高的要求,目前已有很多优秀的新媒体舞蹈作品出现,从而更多的欣赏者开始关注新媒体舞蹈。人们将互动媒体、声音和舞蹈艺术有机地结合起来,将舞蹈以立体化表现形式展现,有利于表达编导与舞者通过肢体动作所传递出来的信息,观众在看到加入新媒体舞蹈后的舞台艺术,会有诸多感触以及对舞台艺术更深的理解。例如,

《Multimedia Show》这个作品,最初是由人的心跳作为第一个镜头,舞者慢慢苏醒站起来,镜头由小到大的切换就像在宇宙中,舞者在多媒体投影钟通过肢体动作传递出其面对艰难险阻未曾放弃,勇往直前的面对,讲述了一段激动人心的旅程故事。这场新媒体舞蹈中结合了舞蹈、音乐、动画和360度视频投影的多媒体展示,将舞台与圆形穹顶融为一体。在视频中镜头语言放大了人在面对困难时永不言弃的行动力,通过视觉效果直击观众的内心,使观众感受到了新媒体舞蹈的多面性以及我们应该如何面对生活的理念,就算前途道路坎坷、面前困难重重,但只要对生活要不服输、经历过艰难险阻且长最终我们还是会克服困难重重困难,变成更好的自己,为舞蹈传达更深的寓意提供了优质的形式保障。新媒体舞蹈使观众领略到舞蹈与科技结合的魅力和独特的视觉奇观,在一定意义上为培养综合型舞蹈人才和舞者提供了新的可能。新媒体舞蹈将舞者与舞台空间有效结合融为一体,打破了以往传统舞台的模式,结合空间、音乐、投影做出不同的场景给观众更加直观与立体的感受。

英国著名散文家奥斯卡·王尔德曾说过:“艺术只有美丑而没有对错”,一个艺术作品无对错好坏之分,正如“一千个人眼里有一千个哈姆雷特”一样。舞蹈编创人员,需要结合新媒体想象与编排创造不同的可能性。与此同时,对于舞蹈而言编创者而言,在创作的时候还是要遵循舞蹈艺术的规律,不能过分地利用与渲染新媒体舞蹈技术的使用,而是通过新媒体技术的使用,挖掘舞者身上的潜在能力。

作者简介: 丁晨雨(1995.10),女,汉,河南,讲师,本科,单位:上海民航职业技术学院,研究方向:舞蹈教育。

（二）在新媒体舞蹈中加强舞蹈的质感

由于新媒体舞蹈的特殊性，它使舞者从“用身体跳舞”到“数字化结合身体跳舞”，打破了常规，创新出另外一种独特审美与舞台风格。由于舞蹈在多媒体舞蹈中并不是唯一可以加入的主体，而是成为一种形式或手段参与视觉作品的呈现，因此通常视觉作品里只在需要的地方安排些许舞蹈部分，而并非一定是完完全全的舞蹈作品展示。如此一来，很容易使我们忽略掉舞蹈本身的主体要求，但是相反，既然选择了用舞者通过肢体语言来表述的内容，那一定是看中了肢体的魅力对于作品的升华作用，因此新媒体舞蹈对舞蹈的质感理应具有十分高的要求，因为舞蹈加入新媒体技术对于舞者来说是一个不小的挑战，作品中加入了炫酷新颖的新媒体技术，本身容易吸引欣赏者的目光，若动作幅度与张力无法吸引欣赏者的目光，本是为舞者更加引人注目的新媒体技术反而会使舞者失去关注，我们应把握好舞者与新媒体技术结合的尺度和与之的配合，从而将舞者变得更加优秀，肢体语言动作变得更加生动有张力。

英国DV8肢体剧场创于1986年，是新媒体舞蹈的先驱。在其作品《阿喀琉斯来了》中，为表现男人们在镜子前竞相争逐谁的外表更光鲜，作品安排了男士们用一段穿插来表现既想争取到镜子前一点点小空间来欣赏自己却又不想与周边发生太大冲突。而在表现两个朋友互相在酒馆逗趣时，作品选择让他俩互相争抢一杯酒，而动作形式多以接触性借力方式完成。在视觉上，既能感觉到两人正在争夺一杯酒，而动作质感上又比较绵软，可以感觉到是两个调皮的朋友，也非常符合酒馆轻松消遣的气质。而镜头的好处就在于将这一切放大了。

又例如在亚历山大·艾克曼的一段作品中，黑色的房间里一个坐在轮椅上的人非常想拿起地上的钥匙去开门，于是他尝试离开轮椅，而他的离开则会加大身体的重量致使一次又一次的摔倒并伴随骨折。作品为了表现在此过程中的痛苦与困难，选择镜头语言特写每一次骨折的效果，观众便一次又一次地看见这个人身体的某部分骨折而最终蜷缩在地上。

可见，在镜头语言里，舞蹈也许并不是唯一的主体，它只承担了部分需要它的表达。但是它并非就因此变得不重要了，反而更加要求创作者能够捕捉到它特殊的张力和气质进行有机运用。

二、新媒体舞蹈的现状分析

新媒体舞蹈是20世纪以来“舞蹈与媒体技术交互”

艺术实践的结晶。新媒体和舞蹈艺术的结合，既是一种新的传播形式，又是一种新的舞蹈艺术表达。就艺术类型而言，它是剧场舞蹈艺术借助媒体技术手段阐释其现代—后现代理念的基本方式。就技术应用而言，是剧场舞蹈艺术借助影视、网络等新媒体技术进行艺术创新的结果，新媒体舞蹈是一种试听蒙太奇的新型舞蹈艺术，具有剧场舞蹈、电影等艺术类型所不具备的独特属性。它源于欧美，以先锋派代表默斯·坎宁汉和以“舞蹈剧场”为代表的皮娜·鲍什尝试将媒介与舞蹈的结合起来开始，现在国外已初具规模。“2002年，美国后现代舞蹈家路辛达·切尔兹在纽约推出了一台由三段读物构成的新媒体舞蹈晚会，其被公认为当代新媒体舞蹈的代表作。它既形成了剧场舞蹈与媒体技术相结合的普遍模式，也在某种意义上代表着20世纪以降媒体技术助推剧场艺术的历史进程，他的新媒体介入舞蹈的方式是人影互动式，主要运用录像、投影，使之与其青年时代舞蹈表演影像相互交错。”^[1]

而随着新媒体技术的飞速发展，新媒体舞蹈的传播与交流也十分的便捷，现在已不只是专业舞蹈编排人员在发展新媒体与舞蹈艺术作品的结合，各行各业的人都在为新媒体舞蹈做贡献，不同行业的人对新媒体舞蹈作品的想法也会有所不同，由此形成“思想的碰撞”，为一个好的作品而共同努力，作品《exdance》便应运而生，它创造出了新的艺术形式——舞者直接介入录影，这要求新媒体技术中具有紧密的设计感，并且还需要舞者的肢体动作更加的具有特色，在观众关注到舞者的肢体动作时，加入了新媒体技术的衣服也使观众对其目不转睛，其作品的幕后制作也是让人叹为观止，通过舞者的肢体和新媒体技术的完美结合，将一些镜头慢放，人在塑料袋上行走的视觉冲击，然而这在现实生活中都是无法实现的，在流动的场景中舞者保持静止不动，可以使观众感受到时间的流逝……这二者之间需要相互配合，从而产生新媒体舞蹈，现如今新媒体舞蹈对新媒体技术和舞者的身体语言要求越来越高，二者需共同发展共同进步。

在学术文章《新媒体舞蹈艺术研究》中提到“近年来，不论是企业还是高校都看到了新媒体舞蹈良好的发展前景，越来越多的新媒体舞蹈实验室建立起来，学术理论跟进研究。相比之下，虽然国外新媒体舞蹈从技术还是理论上较之我国都要相对完善。而中国的新媒体舞蹈才刚刚起步，发展相对缓慢。对于新媒体舞蹈艺术的

研究,不论从广度上还是深度上都有待提高。”^[1]我国在新媒体舞蹈艺术领域起步较晚,在当下创作的这些新媒体舞蹈艺术中,不仅仅只有科班出身的创作者,有相当一部分创作者是一些科学家、技术家等,故他们更擅长于精通新媒体技术上的知识和操作。例如著名导演张艺谋的团队所呈现的作品《对话·寓言2047》,通过结合新媒体技术使人们感受到时空穿梭,使人们对未来的世界浮想联翩,感受未来世界的神秘和壮观,并且将中国的非物质文化和新媒体技术结合,其中将民族文化呼麦和灯光节结合、将京剧演员与古琴和激光结合形成互动表演结合充分展现了艺术与新媒体技术结合的十分融洽与成功。在古代时期,对于当时的人们来说,现在的科技发展或许就像天马星空一般,未曾有人想过会出现电子设备之类的高科技产品等,而张艺谋导演的作品,描述了人类在飞速发展的科技面前经历的一切困惑,从而使我们思考科技与人的关系将会如何发展。

新媒体舞蹈对欣赏者的专业要求并没有那么高,可以达到人人都能清晰直观的明白作品编创人员以及舞者通过作品所想传递给欣赏者的信息与情感寄托,有效客观地缩小了欣赏者与作品编创人员通过作品意图传递的距离与情感。

三、新媒体舞蹈的发展方向

在当代社会中,舞蹈艺术也在不断地改革和创新。舞者从最初的“纯肢体舞蹈”到“打破自身的肢体动作”,再到与“数字化结合身体跳舞”,跨越了漫长岁月。新媒体舞蹈的出现可以说是时代的变迁与创新的结合,意味着我们要重新认识与定位舞蹈艺术。从某种程度上说,它改变了传统舞蹈的审美,人们也不仅仅是满足舞蹈与灯光、音乐、后视等结合做为舞台效果,意图尝试使用新媒体舞蹈,从中寻找到一些不同的视觉与思维。

目前大部分的新媒体舞蹈作品,多采用人影互动,分为录制影像与人互动、人影互动两种形式。通过灯光变化、舞台气氛渲染,在有限的舞台空间里为舞者和观众营造无限大的舞台,使观众有身临其境的感觉。而在未来,新媒体舞蹈势必要求其专业标准更高、更规范、更细致。依然是日本东京PICS工作室的作品《EXISDANCE》,在该作品中,编创人员使用了实时跟踪和投影映射,在衣服上添加了先进的3D跟踪技术,可以在快速移动中保持技术切换的很小时差,而同时舞者表现为表现人功智能人的概念,选用popping作为舞蹈语言。可以看出,舞者对于该舞种的掌握是很有分寸的。这个作品对于科技与舞蹈的双重要求已经并非以往新媒体舞蹈刚起步时,创作者似乎只要求舞者所谓“有感觉”地摆动而不对舞蹈语言进行细致要求,在科技方面,似乎也并非像以往用几个“蒙太奇”式的镜头语言就算是舞蹈的新媒体了。它似乎预示着新媒体舞蹈的创作人员与受众群体都开始对于这门艺术有了更高的要求。

结论

综上所述,新媒体舞蹈在一定意义上为培养复合型舞蹈人才和舞者与新媒体如何配合提供了更多的可能性,同时使欣赏者领略到舞蹈与科技结合的魅力和独特的视觉奇观,希望通过本文可以为新媒体舞蹈中舞蹈质感和想象力提供一些新的发展空间,使更多的人了解到新媒体舞蹈的发展现状并且为以后新媒体舞蹈的发展做出一点努力。

参考文献

- [1] 吴婷. 新媒体舞蹈艺术研究[M]. 南京出版社, 2013.
- [2] 郭志峰. 舞蹈艺术源流与特质叹息[M]. 2017.08.