

接受美学视域下的舞蹈创作导向研究

仝丹

中央民族歌舞团

摘要：舞蹈艺术是一种独特的表达形式，既要体现创作者的情感和审美观，又需要与观众进行深入的互动。然而，在传统的舞蹈创作中，过于偏重创作者的内心表达，忽略了观众对舞蹈作品的参与和体验。因此，越来越多的舞者和创作者开始关注接受美学视域下的舞蹈创作导向。本文以创作者与观众之间的关系为切入点，首先探讨了舞蹈创作者如何与观众建立联系，通过情感共鸣和身体语言来丰富舞蹈作品。其次介绍了接受美学的概念和原则，并分析了其在舞蹈创作中的具体应用，以期对相关舞蹈创作者提供参考借鉴。

关键词：接受美学；舞蹈创作；创作导向

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.01.107

舞蹈是一种通过肢体动作和空间表达情感、思想和美学观的艺术形式。在创作过程中，舞者和编舞者常常面临一个重要的问题，即如何将自身的创意和意图传达给观众，并引发观众的共鸣与理解^[1]。为了解决这个问题，越来越多的舞蹈创作者开始关注接受美学视域下的舞蹈创作导向。接受美学主张以观众的参与与体验为中心，强调观众在舞蹈创作中的角色和作用。从接受美学的角度来看，舞蹈不仅仅是一种创作者个人的艺术表达，更是一场与观众之间的情感互动和交流。通过理解观众的感知、反应和体验，创作者能够根据其审美需求和情感诉求来指导舞蹈创作的方向和内容，创造出更具观赏价值和影响力的作品。

一、创作者与观众之间的关系

（一）传统舞蹈创作中创作者与观众之间的关系

在传统舞蹈创作中，创作者与观众之间的关系通常是单向的，即创作者将自己的情感和意图通过舞蹈表达出来，而观众则被视为被动接受者。然而，在这种单向关系下，观众往往缺乏参与感和共鸣力。首先，传统舞蹈创作中存在着一种“我说你听”的态度。创作者通常认为他们拥有独特的艺术视角和表达方式，而观众只需被动地欣赏和理解作品。这种态度导致了一个问题：作品可能无法真正引起观众的共鸣和情感连接。其次，在传统舞蹈演出中，观众往往处于被动接受的位置。他们坐在座位上，静静地欣赏演员在舞台上展示的技巧和美丽。虽然他们可以从视觉上欣赏到精彩的表演，但却难以深入体验到作品所要传递的情感和内涵。最后，在传统舞蹈演出中，创作者与观众之间缺乏直接的互动和沟通。观众往往无法表达自己对作品的看法和感受，而创

作者也难以了解观众对作品的反应和期望。这种缺乏互动的局面限制了舞蹈创作的发展和进步。

（二）接受美学视域下创作者与观众之间的关系

在接受美学视域下，舞蹈创作者与观众之间的关系发生了重要的转变。接受美学强调观众的参与和体验，将他们置于舞蹈作品的核心位置。这种新的关系模式使得创作者需要更加关注观众的需求、期望和情感共鸣。首先，在接受美学视域下，创作者需要以观众为中心来构思和设计舞蹈作品。他们不再仅仅追求自我表达，而是考虑如何通过作品引起观众的兴趣和共鸣^[2]。这意味着创作者需要更加敏锐地洞察观众的审美偏好、文化背景和情感需求。其次，在接受美学视域下，创作者与观众之间建立了一种互动性和对话性的关系。创作者通过作品传递出情感、意义和主题，并希望能够引发观众内心深处的共鸣。同时，观众也通过对作品的理解、欣赏和反馈来回应创作者所传达的信息。这种互动性的关系可以通过多种方式实现。例如，创作者可以在演出中引入观众参与的元素，让他们成为作品的一部分。观众也可以通过艺术家座谈会、后台交流或者社交媒体平台上的互动来表达自己对作品的看法和感受。最后，在接受美学视域下，创作者需要倾听观众的声音并尊重他们的反馈。这意味着创作者应该积极主动地寻求观众的意见和建议，并将其纳入舞蹈创作过程中。观众的反馈不仅能够帮助创作者改进和提升作品质量，还能够增强观众对作品的投入感和参与度。

二、接受美学对舞蹈创作导向的影响

（一）能够引导和丰富观众的审美经验

舞蹈是一种非语言艺术形式，通过肢体动作、姿势

和空间运用等元素来传递情感和意义。在接受美学视域下，舞蹈创作者可以通过精心设计的动作和编排来激发观众的感知和理解。他们可以利用节奏、速度、力量等技巧来营造出不同的情绪氛围，并通过表演者与观众之间的互动来增强观众对舞蹈作品的共鸣。

（二）强调了观众参与在舞蹈创作中的重要性

观众不仅是被动地欣赏舞蹈作品，更是积极地参与其中。他们通过自身主观的感知和理解来赋予舞蹈作品意义，并通过情感共鸣与表演者进行心灵的交流^[3]。在接受美学视域下，舞蹈创作者可以通过创造性的手段来引导观众参与，例如利用空间布局、互动性的元素等。观众的参与不仅丰富了他们对舞蹈作品的体验，也为舞蹈创作者提供了反馈和启发。

（三）强调情感共鸣的建立

舞蹈是一种能够唤起观众情感共鸣的艺术形式。在接受美学视域下，舞蹈创作者可以通过精确而真实的表达来激发观众内心深处的情感回应。他们可以运用肢体语言、面部表情以及音乐等元素来传递特定情绪，并借助节奏和动态变化来引导观众进入特定情绪状态。这样一来，观众能够与舞者之间建立起情感上的联系，从而更加深入地理解和欣赏舞蹈作品。

三、接受美学视域下的舞蹈创作导向分析

（一）舞蹈创作应该是面向观众的创作

在接受美学视域下的舞蹈创作导向分析中，一个重要的观点是舞蹈创作应该是面向观众的创作。这意味着舞蹈创作者需要考虑观众的需求、期望和反馈，并通过他们的表演来与观众建立联系和共鸣^[3]。例如经典剧目《天鹅湖》和《胡桃夹子》等。这些经典舞蹈作品都以其精湛的技巧和感人的故事情节吸引了广大观众。首先，《天鹅湖》是一部浪漫主义风格的芭蕾舞剧。它讲述了王子西奥德尔爱上了被邪恶女巫欺骗变成白天鹅公主奥黛特丽德娜，并为拯救她而战斗的故事。这个故事情节既有悬念又有感人之处，能够引起观众对爱情、勇气和牺牲精神等主题的共鸣。舞者们通过精湛的技巧和情感表达，将这个故事生动地展现在观众面前，使他们能够深入体验到剧中角色的喜怒哀乐。另外，《胡桃夹子》讲述了一个小女孩克拉拉在圣诞节晚上梦见自己与玩具胡桃夹子一起经历了一系列奇幻冒险的故事。这个

故事情节充满了想象力和神秘感，吸引着观众特别是年轻观众的注意力。舞者们通过优美流畅的舞蹈动作和华丽绚烂的舞台设计，为观众呈现出一个充满魔法和欢乐的世界。这些例子都说明了面向观众的舞蹈创作对于艺术体验、互动交流以及影响力的重要性。只有关注观众需求并积极回应他们的期待，舞蹈创作者才能真正实现与观众的共鸣，吸引更多观众参与并保持他们对作品的兴趣。这样的努力不仅有助于推动舞蹈艺术的发展，也为创作者提供了更多机会去探索、实验和创新。

（二）舞剧创作要关注观众的接受效果、理解效果和评价效果

在接受美学视域下的舞蹈创作导向分析中，一个重要的观点是舞剧创作要关注观众的接受效果、理解效果和评价效果。这意味着舞剧创作者需要考虑观众对作品的接受程度、理解程度以及评价反馈，并通过自己的创作来达到良好的效果。例如《天路》和《红色娘子军》这些经典舞剧作品都以其独特的主题和感人的故事情节吸引了广大观众。首先，《天路》讲述了一个年轻人追寻梦想并面对困难与挑战的故事。这个故事情节充满了勇气、坚持和奋斗等元素，能够引起观众对生命意义和成长经历的思考。舞者们通过精湛而动感十足的舞蹈表演，将这个故事生动地展现在观众面前，使他们能够深入感受到角色的情感和内心世界。另外，《红色娘子军》讲述了中国共产党领导下的女性红军战士在抗日战争中英勇奋斗的故事。这个故事情节充满了爱国主义、英雄主义和团结力量等元素，吸引着观众特别是中国观众对历史和民族精神的关注。舞者们通过激情四溢的舞蹈动作和表演，为观众呈现出一个充满荣耀与热血的时代画卷。这些例子都说明了关注观众接受效果、理解效果和评价效果对于舞剧创作的重要性。只有关注观众需求并积极回应他们的期待，舞剧创作者才能真正实现与观众的共鸣，吸引更多观众参与并保持他们对作品的兴趣。这样的努力不仅有助于提升舞剧作品的质量和影响力，也为创作者提供了更多机会去探索、实验和创新。

（三）舞剧作品要对受众进行分类和引导

在接受美学视域下的舞蹈创作导向分析中，一个重要的观点是舞剧作品要对受众进行分类和引导。这意味着舞剧创作者需要考虑不同观众群体的需求、背景和审

美偏好,并通过自己的创作来满足这些需求^[4]。举例来论证这一观点,可以看到一些具有不同风格和主题的舞剧作品如《狮子王》和《罗密欧与朱丽叶》。首先,《狮子王》以非洲大草原为背景,讲述了小狮子辛巴成长为国王的故事。这个故事情节充满了冒险、友谊和家庭之爱等元素,吸引着年轻观众群体。通过精彩绝伦的舞蹈动作、华丽的服装设计和激情四溢的音乐,舞者们将角色生动地展现在观众面前,使他们能够深入感受到故事中所传达的勇气和成长。另外,《罗密欧与朱丽叶》以莎士比亚戏剧为基础,讲述了两个家族之间禁忌之恋的故事。这个故事情节充满了爱情、命运和悲剧等元素,吸引着成年观众群体。通过精湛的舞蹈技巧、情感表达和戏剧性的演绎,舞者们将角色的内心世界展现得淋漓尽致,让观众沉浸在爱与命运之中。这些例子都说明了对受众进行分类和引导对于舞剧创作的重要性。对受众进行分类和引导有助于提升舞剧作品的影响力和可持续性。不同观众群体具有不同的需求和期望,只有满足这些需求才能吸引更多观众参与并保持他们对作品的兴趣^[5]。只有通过了解不同观众群体的特点和喜好,并针对性地设计和呈现作品,才能真正实现与观众的共鸣。这样的努力不仅有助于提升舞剧作品的影响力和可持续性,也为创作者提供了更多机会去满足观众需求并获得更广泛的认可。

(四) 针对不同类型受众采取相应措施

在接受美学视域下的舞蹈创作导向分析中,一个重要的观点是针对不同类型受众采取相应措施。这意味着舞蹈创作者需要根据不同观众群体的需求、背景和审美偏好,灵活地调整自己的创作手法和表现形式。举例来论证这一观点,可以看到一些具有不同风格和主题的舞蹈作品如《卡门》和《印度之夜》。首先,《卡门》以西班牙传统文化为背景,讲述了一个激情四溢的爱情故事。这个故事情节充满了欲望、嫉妒和命运等元素,吸引着年轻观众群体。通过热情奔放的弗拉明戈舞蹈、色彩鲜艳的服装设计和富有南欧特色的音乐,舞者们将角色生动地展现在观众面前,使他们能够深入感受到故事中所传达的激情与冲突。另外,《印度之夜》结合了印度古典舞蹈和现代舞蹈形式,讲述了一个关于爱与自由的故事。这个故事情节充满了神秘、浪漫和哲理等元

素,吸引着跨文化观众群体。通过精湛的舞蹈技巧、丰富多样的音乐和色彩斑斓的服装设计,舞者们将印度文化之美展现得淋漓尽致,让观众沉浸在东方神秘与智慧之中。这些例子都说明了针对不同类型受众采取相应措施对于舞蹈创作的重要性。舞蹈创作者应该尊重并包容不同文化观众群体之间的差异,可以选择具有普遍性主题或使用符号和象征来实现跨文化交流和理解^[6]。只有根据不同观众群体的需求和背景,灵活地调整创作手法和表现形式,才能真正实现与观众的共鸣。这样的努力不仅有助于提升舞蹈作品的影响力和可持续性,也为创作者提供了更多机会去满足观众需求并促进跨文化交流与理解。

结束语

综上所述,接受美学视域下的舞蹈创作导向研究对舞蹈创作者产生了重要影响。通过关注观众的审美经验、参与度和情感共鸣,舞蹈创作者能够更好地传递信息、建立联系,并提升作品的影响力和可持续性。此外,针对不同类型受众采取相应措施也是重要的考虑因素,以满足观众需求并促进跨文化交流。在未来的舞蹈创作中,我们应该更加注重观众体验、理解和评价效果,并灵活调整自己的创作手法和表现形式。这样一来,我们将能够创造出更具吸引力、有意义且有影响力的舞蹈作品,为观众带来深入而丰富的艺术体验。

参考文献

- [1]姚坤.接受美学视域下的舞蹈创作导向研究[J].中国民族博览,2022(14):156-158.
- [2]张媛.接受美学视域下舞蹈的认知与传播——以《南音舞韵》为例[J].集美大学学报(哲学社会科学版),2022,25(04):85-92.
- [3]菲鲁拉·热夏提.舞蹈的接受美学研究[J].青春岁月,2022(04):65-67.
- [4]孙嘉璐.舞蹈作品的意会思维探究[D].山东师范大学,2021.
- [5]翟灏.审美心理导向下舞蹈创作与表演能力的提升策略[J].时代报告(奔流),2022(12):53-55.
- [6]郑雪.审美心理导向下舞蹈创作与表演能力的提升——评《舞蹈教育与教育舞蹈——舞蹈教育美育心理学》[J].中国教育学刊,2022(07):115.