

从舞剧《孔雀》看现代舞蹈欣赏

◎肖月

摘要：舞蹈作为一种艺术，它具有悠久的历史，中国早在五千年以前就出现了舞蹈，从产生于奴隶社会再发展到秦汉之际，舞蹈已经形成了一种独特的艺术。众所周知，舞蹈的美源于生活，对于人们的社会发展自始至终都产生着重要影响。现代舞蹈作为舞蹈中不可缺少的一类，丰富了现代人们的生活，我们有必要从现代舞蹈的艺术特色出发，帮助更多的人了解现代舞蹈，让更多的人欣赏现代舞蹈，让现代舞更好的发展下去。本文将通过舞剧《孔雀》，从不同角度来分析现代舞蹈的艺术特征，并探究现代舞的欣赏方式。

关键词：舞 《孔雀》 现代舞 情感表达

舞蹈本身就是一种文化，无论是从远古时期的舞蹈还是到现如今不同类型的舞蹈，每个舞蹈都具有它独特的风格，都有它所蕴含的不同的时代文化，随着时代的不断发展，人们在舞蹈上越来越注重内心的感受，追求个人的身心愉悦。现代舞从西方兴起，它在兴起时是作为与古典的芭蕾舞相对立的一种舞蹈，它反对芭蕾舞的因循守旧、只追求技巧上的形式主义，它主张摆脱束缚，更强调符合自然规律与内心的舞蹈动作，重在抒发情感并反映社会生活。舞剧《孔雀》由杨丽萍编制，在创作时集结了不少舞蹈的专家，经过不断地改编，成就了一部完美的现代舞蹈作品。这个作品将孔雀的形象生动地用舞蹈表现出来，舞剧塑造的是一个高贵、具有人性的孔雀，运用独特的舞蹈美给大众展现出一个不同的孔雀形象，并且用孔雀的一生象征人的一生的，表达了美好的生命与爱，给大众留下了深刻的印象。因此，我们可以通过《孔雀》这部剧观察到现代舞的艺术特色，从不同角度来欣赏现代舞。

一、现代舞的概述与其具有的特征。

现代舞是一种自由舞蹈，有西方舞蹈家发明之后，经历一番曲折才被引入中国，同时它在中国的发展也并不是一帆风顺的。历史上，吴晓邦等新舞蹈艺术家们在教育启蒙中都曾学习过现代舞，同时他们在学习保留现代舞中的艺术特色，结合中国的自由与创新、民族与时代的精神，更好地发扬现代舞。在中国现代舞的精神历史上，吴晓邦“和着时代的脉搏跳舞”的理念，以及《游击队之歌》《义勇军进行曲》等舞蹈作品被视为宝贵的精神财富。

从广义上来讲，凡是不具备特定的民族称呼的舞蹈都可以归入现代舞的范围中。中国现代舞崛起是在20世纪70年代末到80年代初，随着改革开放的发展，一些初期的现代舞登上历史舞台，但是大部分的作品仍然无法脱离传统，表现手法仍然无法具体反映时代发展与时代特色。但是反过来说，当今中国的现代舞发展前景很好，内容丰富，舞蹈中所结合的中国元素让现代舞蹈独具风格。因此我们有必要让更多的中国的观众欣赏到这种独具特色的艺术。现代舞对于中国的传统思想来说具有冲击作用，中国人受传统思维的影响，无论在什么事物上都喜欢采用故事性的方法进行表述，当然舞蹈也不例外，然而现代舞恰巧与这种思想以及处事方式相反，因此我们有必要深入分析现代舞所具备的特征，帮助更多的舞蹈爱好者与观众去了解现代舞，让更多的人喜欢上现代舞，发展现代舞。

（一）创新性发展

现代舞从创始起来就摒弃了传统观念，它开始发展的时候就蕴含了创新性理念，伊莎多拉·邓肯作为创始人，她的初衷就是为了摒弃传统的舞蹈观念，展现出一种适合社会发展，并且符合舞者内心特征的舞蹈形式。我们在观看现代舞的时候可以发现，现代舞不同于其他民族舞或者芭蕾舞等舞蹈，它更注重舞者本人内心与动作的切合，它没有对舞者硬性的标准，也没有对动作统一的要求。从着装上来看，我们可以发现，现代舞的服装也没有统一的要求，有的舞者的服装较为简陋，而有的服装较为华丽，服装只是作为舞蹈的一种陪衬，而更多的是注重舞者的动作与肢体语言给观众带来的感受。

在如今，无论是现代舞的教学还是发展，都秉持着创新的理念，它并不是固化的死板的，相比于其他舞蹈的教学，现代舞的教学老师大部分让学生坚持自己的想法与理念，大部分老师鼓励让学生不要模仿老师，而是坚持自己的表演。从现代舞的发展上来看，它从来没有遵循旧思想，而是在不断地创新发展，注重舞者个人的独特舞蹈思想的培育。从现代舞的特点上来看，只有不断创新性的发展现代舞，才可以让现代舞永远焕发生机。舞剧《孔雀》就是如此，孔雀舞更加注重舞蹈在艺术与表现形式上的创新，并且通过舞蹈来叙述故事的方式也是新颖的，现代舞剧《孔雀》中可以看出，现代舞的故事性符合中国大众的口味，但是舞蹈形式、舞蹈风格与表现结构都是有创新性因素在的。

（二）注重个性发展

《孔雀》的创始人杨丽萍就是一个非常有个性的舞蹈家，她追求自我的发展，并且认可自己，注重自己舞蹈风格的独特性。《孔雀》通过讲述一个有关人性成长与生命的故事，通过精粹的肢体语言让观众感受到心灵的美，体现出生命本身的主题，它见证了灵魂的生命历程，讲出了一个生命的悲喜交加。同时，它通过个性的舞蹈语言，为观众展现出一种对社会生命与人性透彻而意义深刻的把握。《孔雀》这个舞剧充分展示了杨丽萍个性的创作风格，在其中还应用了杨丽萍的经典舞段“孔雀舞”，这就展示了现代舞蹈的个性发展。同时杨丽萍在舞蹈创作方面追求奇幻、唯美，而《孔雀》的创作就蕴含了这一特点，舞剧本身具有的突破性和发展性，为观众展示出一个有特色、有独特文化，可以流

传下去的中华文化，给以后现代舞的发展产生了重要影响。

纵观现代舞的发展历程，它注重追求个性化，提倡个性发展。反对因循守旧标，却注重标新立异。因为现代舞并没有统一的规定，但是舞者不同，舞蹈者对于舞蹈本身的理解不同，他们对于舞蹈内心的感受不一样，因此舞蹈的表现形式存在不同，舞蹈风格也就有差异。更何况现代舞蹈流派比较多，不同流派的交流甚广，随着时代发展，中国的现代舞同样也遵循舞蹈者的内心思想，例如，林怀民的《九歌》，王玫的《雷和雨》、沈伟的《画卷》等等，不同作家生活的时代背景不同，他们的作品有他们独具的风格。由此可见，现代舞的发展并没有局限性，而是追求遵循舞蹈者个人内心。

（三）注重内心情感的表达

现代舞追求的是作者心灵的表达，舞蹈者在舞蹈中舞出自我，舞出对舞蹈的感悟，舞出舞者对人生的感悟。通过跳一段现代舞，舞者在遵循个人内心情感的时候，将对生活与人生的感悟展现得淋漓尽致。舞蹈本身就是一种具有艺术美的作品，将人类内心丰富的情感充分运用到艺术创作中，才能展现更好的作品，如果一个舞者对于生活没有很深的了解或者对于人生没有深刻的感悟，就没有办法创作出深入人心的舞蹈作品。因此，舞蹈者只有注重内心情感的表达才能创作更加优秀的现代舞作品。

现代舞的美更加贴近生活，它总是能抓住人的内心情感，在编辑、彩排和表演中总是会注重表达舞者内心的情感，现代舞比较抽象，它与其他作品的创作相比，更注重鲜明直白地将人内心的爱恨情仇表达得淋漓尽致。现代舞靠抽象的肢体语言，将点点滴滴的生活细节表现出来，在此过程中注重对舞者心灵的体验。舞剧《孔雀》就是通过肢体语言对于生命理解的展示，它向观众讲述了一个有关于生命和成长以及爱的故事，用独具特色的文化与思维方式解读了每个人生命中所拥有的爱和成长的创作并汲取了其他舞蹈的精髓，作者通过独具一格创新，再加上对人生的感悟，创作出这个伟大的现代舞作品，通过舞蹈

讲述了唯美的故事，对于创作者内心的情感抒发得淋漓尽致，让每个观众产生深刻的印象，引起大众朋友的共鸣。

（四）注重展示人体的美。

现代舞作为一种反芭蕾而兴起的一种舞蹈，它在创作时便反对死板以及僵硬化的动作，它注重运用合乎人之情与客观规律的动作来表达舞者的内心感受，在训练上现代舞又与其他流派不同，并且每一个现代舞的流派都有自己独特的舞蹈思想与各方面的要求，比如说邓肯的“自由之舞”，他们主张将美学与艺术实践相结合，宣扬感觉第一，在表现主义舞蹈的代表中，玛丽·魏格曼主张切断舞蹈从属于音乐的关系，想让舞蹈作为一种艺术独立存在。邓肯的舞蹈与芭蕾舞的纤瘦形成对比，是一种对人体健康之美的阐释，而德国舞蹈家玛丽·魏格曼的舞蹈运用收缩和放松的训练体系，将二者完美地结合，生动地阐释了舞蹈动作与人体呼吸的抑扬顿挫。

在舞剧《孔雀》中，通过独、双、群等表演形式，让舞台充满活力与生机，舞者在灯光的照耀下，伴随着音乐用舞蹈诉说着孔雀的成长与爱。在舞蹈中对少数民族舞进行改造与重塑，充分展现了中国文化的魅力，同时，这个舞蹈在塑造人体美的方面非常成功，舞者们运用精彩的舞蹈，标准的动作以及健美的身形成功塑造出孔雀不屈不挠的形象。

二、如何从舞剧《孔雀》欣赏现代舞

舞蹈是在心理上的一个系统审美的过程，而审美心理是指人们在审美中面对审美对象产生的感知度和在审美体验中获得的健康快乐或者感触颇深的心情，在《孔雀》一舞首次开展时，在场观众引起了很大的轰动，随后《孔雀》一舞响彻大江南北，就算是一些对舞蹈完全不了解的人们都纷纷前去观看，由此可见，这一舞蹈的成功性发展了现代舞蹈，让更多的群众认识现代舞，了解现代舞，观赏现代舞。而《孔雀》这一舞蹈也随之在人们心中成为了现代舞的代表。

（一）明确作品主题与题材

首先要明白，现代舞与其他种类舞蹈的不同，现代舞每个流派所具有的思想与

特点不同，其中有的流派表达积极因素，他们注重歌颂爱情或者是生活对人生的积极态度，而有的流派则展示对生活的不满，表现出来的画面也比较悲观。但是他们有共同点，那就是每一个现代舞都比较重视个体美与社会因素的结合，他们都注重创新，摒弃传统的观念，但是在如今的时代，现代舞不同于中国传统对舞蹈的欣赏方法，许多观众并不能更好地欣赏现代舞，对于现代舞的艺术特色或者相关知识比较陌生。因此我们要做的就是首先对舞蹈的主题或题材进行解读，明确作品所要表达的情感，让观众学会欣赏。

《孔雀》这一舞剧在表演时采用春夏秋冬四季轮回这种背景，将全剧分为春、夏、秋、冬四个篇章，通过艺术形式呈现对生命以及人性的思考。从春天的开始突出描绘生命的生机勃勃以及对未来的期望，到夏天生命与爱的发展，到秋天结果，再到冬天的终止，每一个对生命和成长的描述都符合中国人对于四季的理解，这样可以更好地让中国人理解舞剧所蕴含的情感，运用这种中国人独有的表达方式与思维方法可以更好地让人们进行欣赏。除了这一方面，在《孔雀》中，还有让人类产生共鸣的就是舞剧中角色所代表的人性，即光明和觉知，贪婪与恐惧，牺牲与奉献，这些在人的生命中都是不可或缺的人性，通过讲述有关孔雀的故事，来引起共鸣。

（二）感受新鲜的艺术气息，欣赏作品艺术美

在现代社会飞速发展的时期，现代舞蹈追求创新，无论是在舞蹈的表现形式还是作品的内容表达方式上，现代舞蹈艺术多追求创新型发展。因此在欣赏现代舞蹈时，人们要不断学会接受新的事物才能正确欣赏到现代舞蹈的艺术，感受舞蹈的美，同时观众只有不断创新个人欣赏方法与角度，感受新鲜的艺术气息，才能创造良好的社会氛围，并学会创造美。《孔雀》就是在情节、意境以及舞蹈的表现形式上进行创新，吸引了大批观众前来观看，它勇于创新，敢于尝试，这就很大程度上有利于吸引更多的观众来欣赏新时代的艺术作品，同时有利于将现代舞推广开来，为现

代舞的发展营造良好的社会氛围,扩大其影响力与知名度,更好地推广现代舞。

(三)注重培养审美意识,提高审美舞蹈在进行演出时,它运用了场景、音乐、服饰、灯光以及其他各种道具,这种隆重的演出方法可以让观众在对作品进行欣赏时营造一种氛围,给观众带来一场视觉上的享受。现代舞蹈不断发展,它不再只是局限于动作上的展示,而是注重不断吸收新鲜事物来取得更好的演出效果,不断丰富的舞蹈内容对于现代观众的审美提高具有重要意义,在进行演出过程中,以舞蹈为本体融合其他艺术形式,比如说美术、戏剧、雕塑等文化,这种艺术形式的融合逐渐应用到现代舞的表演中,成为现代舞的创作趋势。将现代社会的流行因素应用到舞蹈中,有利于吸引观众,使表演变得更加丰富多彩,通过感官刺激带给观众更深情感体验,让他们产生共鸣,这样有利于培养观众的审美意识。

舞剧《孔雀》在演出时运用现代科技,比如说3D与投影技术的应用,颇具现代化气息的舞台氛围让这一舞蹈更加符合现代人的审美,同时,舞剧的编制结合了多个领域专家的参与和指导,例如美术上叶锦添的加入,让孔雀变得更加活灵活现,而萨顶顶的加入让这一舞蹈的呈现更加精彩,展现了现代舞与通俗唱法的结合,这种创新吸引了观众,同时培养了观众的审美意识,给观众带来一种全新的审美体验。

(四)摒弃固有的欣赏习惯

固有的欣赏习惯,顾名思义就是指对于一个事物的看法和观点总是抱有固定的想法,并且随着时代不断前进,欣赏习惯却止步不前,这种固有的欣赏习惯很难改变,这种固有的习惯形成之后,在现代舞蹈中如果演出不能达到观众想要的效果,就会让观众失望。现代舞的发展本身就是自由的,它注重创新性发展,并不是僵硬的固化的,而如果观众带着有色眼镜去评价现代舞的艺术作品,那么欣赏就会变得毫无意义。因此在欣赏过程中,观众应当静下心来去审视舞蹈所要表达的情感以及舞蹈所运用的表现方法。观众应当根据现代舞所具有的特征,并且抛弃固有的欣赏习惯去欣赏现代舞,抛弃在欣赏前的心理

准备状态,对现代舞全面的欣赏能够使观众获得一种全新的认识,这种欣赏才是有意义、有价值的,才能更好地感受到现代舞蹈的魅力。

(五)培育与时俱进,勇于尝试的精神

现代社会科技飞速发展,人们的认识也应当与时俱进,在现代舞蹈中,人们应当放飞思想,敢于接受新事物,在欣赏现代舞时,观众应当认识到现代思想所具有的追求个性、创新发展的特点,应当勇于接受新的事物,用广阔的视角来鉴赏人类文化,要用开放性思维去理解美,要学会欣赏,学会感受现代舞蹈带给人的感悟。《孔雀》的开演,引起了人们众多的关注与讨论,舞剧的特色与华丽让观众看到了新时代下与时俱进的现代舞,给观众留下深刻印象,最重要的是它带领观众去感受新的事物,欣赏新鲜艺术,有利于塑造适合现代舞发展的文化氛围。

三、结语

综上所述,舞剧《孔雀》作为现代舞的一部成功作品,它向中国人更好诠释了现代舞的特色,给现代舞的发展开辟了新的道路。并且这部作品对于观众欣赏现代舞具有积极作用,在今后的发展中,现代舞蹈应当与时俱进,让观众感受到新鲜的艺术气息以及现代舞蹈的美。另外,在现代舞蹈中,优秀的作品不断显现,学会更好欣赏现代舞蹈对于促进现代舞发展以及提高社会良好的文化氛围都具有重要意义。

参考文献:

- [1] 刘蕊.浅析东北秧歌舞如何与现代舞元素相融合[J].艺术教育,2021(04):102-105.
- [2] 岳辰星.潜移默化下的新形式舞蹈——西方舞蹈影响下的舞蹈作品[J].戏剧之家,2021(10):121-122.
- [3] 商丘学院 陈昌磊.论现代舞独舞编舞技法[N].学习周报,2021-03-22(092).
- [4] 李红菊,曹新笛.舞动治疗的前提与目的:身心整合[J].艺术教育,2021(03):35-39.

- [5] 孔维伟.“文字意象”在现代舞编创中的应用研究[J].戏剧之家,2021(05):137-138.