

▲ 融媒体舞蹈《龙门金刚》以高科技的手段，使舞蹈融入到历史时空中，艺术审美的“象外之象”与观者的心中之美达成一致

▶ 舞蹈《祈》在水中将“飞天”的舞姿艺术化地自然完成，无数次剪辑让演员与情境美轮美奂地融合

舞蹈如何破圈，唤醒新视觉时代审美共情

唐白晶

七夕之夜，龙门石窟的伎乐天造像“复活”，伎乐天手持阮、横笛、排箫、箜篌、腰鼓等乐器，如天女散花般环绕在以舞者骆文博主演的伎乐天周围轻盈起舞，伎乐天的乐舞从延绵的历史穿越时空隧道，“惊醒”了龙门石窟的伎乐天与金刚力士。7位金刚力士姿态各异，或二手握拳，或单掌行礼，或庄重安详，或不怒自威。金刚法王在众金刚力士的托举下尽显气宇非凡，寓意着雄健的精神，护佑这一方土地幸福安康！

当伎乐天与金刚合而为一，美好憧憬着世人最美好的祈愿，传统文化与现实生活交相辉映，虚与实、静与动、高与低的对比体现着中国传统艺术的美学趣味，真是一次独特的“七夕奇妙游”，七夕之夜的融媒体舞蹈《龙门金刚》以高科技的手段，使舞蹈融入到历史时空的场域中，艺术审美的“象外之象”与观者的心中之美达成一致，强化了艺术的视听效果。

近来，舞蹈与融媒体的结合，“高冷”的舞蹈重回“大众”的视野，引发了“舞蹈破圈”的文化效应。舞剧《孔子》《杜甫》刷爆网络的《采薇》《丽人行》，舞剧《永不消逝的电波》登上春晚的《晨光曲》，以及河南卫视的《唐宫夜宴》《祈》《龙门金刚》……“舞蹈破圈”逐渐成为融媒体热词，启发不同领域艺术家们不断思考，如何以舞蹈的方式讲好从传统到现代的中国故事，唤醒新视觉时代的审美共情？这是极具魅力的文化艺术探索之旅。在这个旅程中，舞蹈与多个文化场域间积极互动与对话，不断寻求着主流文化艺术新的内容和话语表达方式；这是让更多的观众有机会了解和接触真正的舞蹈艺术的过程，特别是获得青年群体广泛认同的过程。

“文物活化”穿越时空：“破圈舞蹈”的接受美学

从《唐宫夜宴》中“唐宫小姐姐”的初次亮相上看，那丰腴憨厚的体态、活泼调皮的个性，以及“打卡上班”的舞蹈过程，活化了唐代乐舞俑的艺术形象，勾连起当代青年“打工人”的日常，“文物活化”穿越时空，不就是如今身边的你我她么？再看《祈》“水中洛神”那翩若惊鸿、婉若游龙的舞姿，在水波光影之间串联起敦煌壁画中飘

然若仙的“飞天”形象，是每一个中国人心中至善至美的“化身”……这两个“破圈舞蹈”的成功，背后折射出的文化动因正是当前备受年轻人追捧的“国潮”“国风”热，即传统文化热。中华民族的优秀传统文化博大精深，在不同的时期和地域，都有特定的文化符号，这些符号如同文化密码，隐喻着不同历史和文化的图景，并表征着人们对其产生的文化认同和审美共识。当中华优秀传统文化成为一种时尚，文化自信为文艺创作主打“国潮”风提供了接受美学的基础。

随着社会进步、时代发展，人们的艺术欣赏方式和审美趣味也在发生改变。传统文化的当代呈现，既要保持其美学精神，又必须与时俱进、别开生面。传统文化一直存在，是什么让它“热”起来的呢？

首先是探索着中华传统文化的创造性转化。《唐宫夜宴》等系列“破圈舞蹈”，一改以往严肃、正统的传统文化的叙事风格，将传统文化以更加年轻化、趣味化和艺术化的审美方式进行幽默诙谐或视觉震撼的展演模式，贴合了青年群体的文化品位与审美偏好。

其次是传统文化的创新性发展。传统文化需要借助最新科技的手段推动，将传统的剧场艺术融合电影、电视的观赏体验，以一种舞蹈影像的新艺术形式，在跨平台、在融媒体传播下，形成多维互动主导的“参与式文化”。例如舞蹈《祈》（《洛神水赋》）正是利用了舞蹈影像的优势，在水中将“飞天”的舞姿艺术化地完成，无数次地剪辑让演员与情境美轮美奂地融合，人们通过舞蹈影像的聚焦，可以轻松捕捉到每一帧画面的艺术美感，从而达到与观众的审美共鸣。这种舞蹈影像犹如万花筒，可以实现剧场艺术无法完成的美学情境，将人们带入一个如梦如幻的精神世界，给大众独特的审美体验。在这种“参与式文化”下，人人都可以化身“唐宫小姐姐”进行“二度创作”，走入博物馆，进行线上、线下的直播互动，抖音、B站的同款舞蹈持续发酵着热度；人人也可以化身“飞天”，在影像作品中完成角色转化……传统文化借助融媒体串联起古今、虚实，大众通过自身的艺术实践参与和延续了舞蹈“创作”，从而拓展了新的舞蹈文化空间。这是传统文化助推“小众”共情的成功，从而引发“大众”传播共鸣的效应。

观点提要

舞蹈“破圈”是传统文化与现代科技结合的优势效应，不仅可以激发舞蹈艺术的活力，而且为开拓潜在的舞蹈观众群带来更大的可能。如何让“舞蹈”产生持续的吸引力，寻求不同场域之间“突围”的“度”，创作者们需要沉下心来思考和探索。

▲ 七夕之夜，龙门石窟的伎乐天造像“复活”

《融》的沉浸式“舞蹈风暴”：所到之处，皆为艺术

《舞蹈风暴》一、二季的余温尚未褪去，胡沈员、谢欣、刘迦、李响、黎星等众多舞者已经成为当下舞蹈市场上炙手可热的“风暴”明星。《舞蹈风暴》作为地方卫视的一档综艺节目，充分运用融媒体的成功理念，利用电视、网络、媒体和其他线下晚会等形式，将舞蹈节目与“风暴”明星包装推向“大众”市场，直接推动了这些“风暴”明星所参与的舞蹈剧场如《流浪》《一撇一捺》《大饭店》等票房市场的火热。“风暴鉴证官”沈伟携 37 位顶尖舞者，其中大多是《舞蹈风暴》的明星舞者所呈现的多媒介

纽约公园大道军械库 5500 平方米的大型空间，而 2008 年北京奥运会开幕式的《画卷》也让我们感受到舞蹈与绘画的艺术交融之美。当年，沈伟认为将《分与合》带入国内上演时机尚不成熟，直到《舞蹈风暴》第二季结束，他所创作的《分与合》的升级版——《融》才正式在国内首演。可以说，《融》的到来恰逢其时，对沉浸式体验已不陌生的中国观众而言，别开生面的《融》，是对“整体艺术”理念的全新探索。当观众选择站在远方欣赏全局时，“天圆地方”的整体格局更一目了然，“64 卦象”的无常与变化各有不同又息息相关；当近距离置身其中时，观众可以随意选择自己喜爱的舞者面对面观赏，面前的舞者犹如一件活动的艺术品，其呼吸、律动几乎与观众合而为一，观者已是展演的一部分，“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你”，观众的行为也纳入这一整体艺术之中，真正实现人与万物在艺术的天地中互合为一。

《融》的演出持续 10 天，舞蹈跨界的成功有助于带来“舞蹈破圈”的效应，“大众”的共鸣追捧让“小众”受到关注，从而实现艺术的共情，“小众”不再是“精英文化”的专属，沉浸式的体验也让舞蹈不再“高冷”。

融媒体的创新：舞蹈场域的“突围运动”

舞蹈作为一门舞台表演艺术，其传统场域在剧场和舞台，剧场将观众置于一种与外界隔绝的封闭环境中，也常常会让人感到一种“高冷”。布尔迪厄认为“场域是位置间客观关系的一个网络或一个形构，这些位置是经过客观限定的。”例如，文化场域、新闻场域、美学场域等。当舞蹈离开剧场和舞台，实现“突围”与其他媒介场域合作，不同的语言在同一时空交织，不同的场域边界发生碰撞、交流，例如《唐宫夜宴》《龙门金刚》《祈》《融》等舞蹈的“破圈”效应，就是

舞蹈对静态艺术作品、文物史料中的内容、场景进行身体动态还原或舞蹈形式表达，所形成的集表演艺术语汇、视觉艺术表征、历史文化特质于一体的视觉艺术，是传统文化的美学理念与融媒体的创新力量协同催化下的时代产物。“破圈”的结果拉近舞蹈艺术与观众的审美距离，即“小众”与“大众”的距离，成为高雅艺术通俗化、传统艺术现代化的有效手段。

舞蹈“场域”的“突围”互补，缩短了“小众”与“大众”的距离，推动着大众审美的质变，观众与演员的界限也变得模糊，观众成为舞蹈表演中必不可少的组成部分，改变了传统的舞蹈观演模式。舞蹈借助其他媒介的表现形式增强了理念的创新，交融成多元的艺术语言，从而开创新的艺术形式，开辟多维度的艺术场域空间，实现舞蹈“场域”的“突围”运动，即“舞蹈破圈”。舞蹈的“破圈”是场域“突围”的文化汇聚，是传统文化与现代科技结合的优势效应，它不仅激发了舞蹈艺术的活力，而且为开拓潜在的舞蹈观众群带来无尽的可能。斯坦尼斯拉夫斯基说：“没有伟大的思想和伟大的观众，就不可能有伟大的艺术。”舞蹈从“小众”走入“大众”，首先胜在创意和内容，还要符合当下的市场规律，唯“艺术化”、“技术化”或者唯“市场化”都是不可行的；如何让“舞蹈”产生持续的吸引力，寻求不同场域之间“突围”的“度”，创作者们需要沉下心来思考和探索。

（作者为南京艺术学院舞蹈学院博士生、云南省民族艺术研究院副研究员）

▲ 新近开播的全女生阵容舞蹈竞技成长真人秀《舞蹈生》引发大众关注，因为担任该节目导师的佟丽娅

▲ 《唐宫夜宴》让舞蹈破圈，将传统文化以更加年轻化、趣味化和艺术化的审美方式展演

