Research on the Strategy of Dance Art Talents Going Out of the Country

Yan Huang[1,a], Lin Yi[2,b,] and Dajing Xie[3,c]

[1]Capital Normal University, College of Liberal Arts, Beijing, China

[2]Peking University, School of Art, Beijing, China

[3]Department of Art Management, China Conservatory of Music, Beijing, China

[a] 827582505@qq.com

[b] linyi999@pku.edu.cn

[c] xiedajing@outlook.com

Keywords: Dance Art, Talent Strategy, Cultural Exchange, Theatre Management

Abstract. Based on the growth environment of dance talents, this paper analyzes the internal logic of Chinese dancers' cultural identity motivation and talent growth, and analyzes how the three generations of Chinese dance talents develop their own dance career based on the national cultural identity. This article adopts the classic dance art theater and group case. Explore the relevant theater and theater business models at home and abroad, and provide a new research perspective for the dance art talents to go abroad, and study the way that dance art talents have a place in the western dance occupation performance market, which is the trend of Chinese dance art talents. The international market finds strategies.

舞蹈艺术人才走出国门策略研究

颜煌 [1,a] 林一 [2,b,] 谢大京 [3,c]

[1] 首都师范大学，文学院，北京，中国

[2] 北京大学，艺术学院，北京，中国

[3] 中国音乐学院，艺术管理系，北京，中国

[a] 827582505@qq.com

[B] linyi999@pku.edu.cn

[c] xiedajing@outlook.com

关键词: 舞蹈艺术；人才战略；文化交流；剧团管理

中文摘要. 本文依据舞蹈人才成长环境，从中国舞蹈人文化身份动机、人才成长的内在逻辑，分析中国三代舞蹈人才如何在国族文化身份认同基础上，开拓自身舞蹈事业，本文通过经典舞蹈艺术剧场、团体案例，探索相关海内外剧场、剧团经营模式，为舞蹈艺术人才走出国门策略提供一种新的研究视角，研究出舞蹈艺术人才在西方舞蹈占领演出市场的当下保有一席之地之路，为中国舞蹈艺术人才走向国际市场找到策略。

Copyright © 2019, the Authors. Published by Atlantis Press.
This is an open access article under the CC BY-NC license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. 中国舞蹈人的身份认同与成长规律

只有洞悉时代的艺术作品才有可能流传于世，供人们欣赏、评论，艺术家往往需要在宏大的时代语境中为自己定位，舞蹈本体所拥有的纯粹的力量与舞蹈人所具有的韧性精神特质结合起来，构成舞蹈人群体所特有的身份意识：中国当代舞蹈人才育成的历史性建构，是整体上出于建构中国民族文化身份的历史动因而自觉开展的舞蹈艺术语言创造活动。从社会与个人的关系上说，涉及到大的文化氛围对个体的影响，以及个体追逐自我身份认同过程中所产生的的群体性力量。中国舞蹈人才文化身份的历史性建构，大体可以按照“新中国”、“新时期”和“新世纪”三个大的时代区隔划分。

1.1. 第一代中国舞蹈人的身份认同

作为新中国舞蹈缔造者中的一员，舞蹈人才戴爱莲、吴晓邦、贾作光、白淑湘、赵汝蘅等堪称中国第一代舞蹈人的典型代表，他们在响应国家关于建设“新中国”、创造“新文化”的号召，自觉将自身舞蹈艺术事业的发展与国家、民族的需求结合起来，开创了一个时代的舞蹈。第一代舞蹈人有一个共同的特点：从舞蹈本体出发，在时代需求的牵引下，第一代舞蹈人不断更新自身的知识体系，完成自己的职业生涯设计与转换。这种文化身份的自我认定与他们主动投入时代洪流、建构一个国家的民族舞蹈基业的社会意识达成了深度同质。这是社会文化大环境与自我文化小环境同构时代成长起来的一代舞者，第一代舞蹈人自身的文化品格大气、自然，他们在舞蹈领域的深耕细作也实质性地推动中国民族舞蹈艺术的成型与发展。

1.2. 第二代中国舞蹈人的身份意识

如果说老一辈的中国舞蹈人是“新中国”代言人的话，那么在现时代开始接受职业舞蹈教育的第二代代舞蹈人则呈现出了更多的个人化色彩，第二代舞蹈人在艺术与生活的和谐共振中，建立起自己独特的艺术自信，逐步确立自身的独特文化身份。身份构成人的存在与世界的全部关系，存在和世界是以身份定位的形式显现的，在异质文化自由交流与碰撞的第二代舞者，他们主动用自己独创的艺术语言表达其身份意识，已经成为某种基本的运变法则，第二代舞者的艺术作品创作中富含对民族性元素的强调。

1.3. 新世纪中国舞蹈人的本体意识

第一代、第二代中国舞蹈人才走向成熟，并在自我超越的基础上构成了第三代中国舞蹈人才的基础。从某种意义上来看，第三代舞蹈人既是一个历史概念，又是一个超越时代的文化概念，这代舞蹈人具有超脱的人生观和独立的自我意识，取得了自我和社会的双重认同。第三代舞蹈人与其说与城市、社会进行了很长一段时间的对抗，不如说他们解决了“小我”与“大我”的交替。他们没有逃离城市，越来越多经历过那段岁月的青年舞蹈编导，面对大城市下舞蹈文化与市场，做出了不同的选择：他们不再固守原本的创作之路，而是根据个人的具体情形自由地选择用何种视角实现自己的舞蹈编创梦想。

2. 中国舞蹈艺术人才所面对的境遇

2.1. 中国舞蹈人走出国门的现状

进入新世纪以来，情况似乎发生了某种质的变化。跨文化交际的加剧、虚拟文化共享空间的出现，最终使“某民族的舞蹈”成为一个值得怀疑的话题。在充满矛盾、崇尚跨界的新年代，舞蹈人才急需跨界的知识、跨界的视野，以及跨界的具体方式。舞蹈人才成长的过程中，舞蹈人才培养的过程中，需要注入具体的跨界理念。中国舞蹈艺术人才正是不同历史时期下一群群的刚柔并济的群体力量，在国外的中国现代舞艺术家们的生存现状也有一些特点，比如，在国外红火了后，逐渐过渡回到中国继续编舞。其实中国的很多现代舞蹈家在国际上都很优秀，都是在主流剧场为主流观众进行演出的，中国现代舞是可以直接扎入国外观众的审

美情趣里的。

中国现代舞的演出市场在往一个好的趋势发展，但并不是说已经有了一个特别好的环境。舞团只能寻求去国外巡演，因为国外的巡演不用交场租，也不用分票房，举办方会直接付给舞团演出费，国外的剧场是可以以项目向政府申请资金的。剧场既可以卖票房，也可以得到政府的支持。

2.2. 中国舞蹈艺术人的成才之路

近年来，随着一大批中国舞蹈家的现代舞蹈作品成功走出国门，中国现代舞在创作和表演方面的成就越来越为世人瞩目。同时，也有一些现代舞蹈家在海外小有名气后选择回归国内舞台。中国舞者、编导在海外学习、交流，接受了很多国外的专业教育，但仅仅是学到了技术，怎样把技术的东西变成中国式的表现，是中国舞者、编导一直在探讨、思考和尝试的。

每位舞者都希望寻找到更加广阔的空间。嫁接在西方的编创结构与思考的层面上，无法很好地表达出东方的哲学与情感，很多舞者选择回国进行重新整理与定位。现在国内的现代舞观众越来越多、越来越活跃，哪怕他们看不懂，但是他们充满了好奇和热情，这也是一种对海外舞蹈家回国的鼓励。

3. 舞蹈艺术人才走出国门策略研究与国外案例分析

3.1.从为引领观众做剧开始

倘若不依观众的潜在审美需求而背离，甚至过分超前，使得观众难以越过这种陌生状态，也就达不到所要表达的效果。人们往往根据自身过去的经历与经验去进行审美判断，因此一部舞剧往往很难同时满足不同人的观舞心理需求。很多各具特点的演出并不一定对所有的人在所有的时间内都有同样的影响。探讨根据观众的审美心理需求来进行舞剧内容的开发，鉴于目前舞蹈艺术在生产与消费方面的“圈子化”局限，应当从观众的审美变迁出发，对当下观众各种体验要素进行分析，并在准确进行审美定位的基础上，通过有效组合，强化进行有效沟通与体验式服务。

将中国舞剧作为营销工具的一种手段，进行符合当下观众的体验式研究。近些年，北京舞蹈学院、云门舞集等在国家大剧院进行舞剧与创意分享时均是有编导的现场授课的，这种边舞边演的形式不是简单的汇报，而是艺术的分享。除此以外，其他诸如课堂教育、社区艺术教育、兴趣社，甚至在网上的各种艺术知识的普及活动，都为广大群众的艺术教育做到了最大程度的铺垫。

3.2. 从剧团演员管起

一般而言，剧场如果不能重视观众的实际观舞体验，就可能在各种细节上很难做到细微的观众服务，观众就难免会遭遇各种沉重的观演负担，甚至遭到巨大的心理压力。观演心理压力，是由于主客观因素而导致的观众身心审美受阻，严重时可导致观众产生抵触或逃避的心理。应当看到，人的心理承受能力不是固定的，而是发展的。在“服务与供应”及“环境”等节点上，我们必须围绕观众审美承受底线来进行多维度的观众体验拓展。

以日本四季剧团为例，一个方面，从四季剧团音乐剧本土化及长期公演的历史形成进行分析，内容具体可观，从剧团第一次租借剧场开始，对其本土化、复制化展开描述，开创“专用剧场”的新阵线。四季剧团的三大财富便是它的演员、剧场和剧目，分析演员的作者却寥寥不多，从演员的力量入手，一个剧团的成功“人”是最重要的因素，有了人便才能谈如何管理人，有了管理，便有了经营模式。层层递进，引发对原创音乐剧目的思考。演员的培养可谓是四季剧团的一大财富：

3.2.1.设置招考制度的大门

四季剧团每年秋季都会面向社会举办一次演员招生考试，不同年龄、性别、国籍的应聘者都可以前来面试。而四季剧团的招生宣传总是引人注目，拥有一流的排练厅、优厚的待遇、繁华的地域以及顶尖的艺术老师等等。为了公平起见，参加招考也是进入剧团的唯一途径。

3.2.2.没有明星的剧团

既然招考的设置是“大众化”的表现，那么四季剧团对“明星制”的摒除坚决而彻底，在那里，只奉行“作品主义”。“明星制”的演绎，也许会将本来的作品改变最初的味道，观众也许会冲着明星而来，而不关注剧目本身，而明星的出现总会引起票价的上涨，对人们的观演造成不便。正是因为四季剧团优良的团风与不懈的坚持，才能使它得到稳定的发展，并屡屡收获观众的青睐。

3.2.3.竞争的管理化制度

在四季剧团的生存规则——唯有刻苦训练才使通往舞台成功的唯一途径。在录取的年轻人当中，能够站上舞台的人只有 25%，进入剧团的演员必须严格遵守团内训练制度。

3.2.4.“万能”的角色担当

和中国的演员相比，四季剧团的演员们几乎都可以身兼数角，一个演员的照片可以张贴在几本宣传册上。或许是因为演出多、剧目多的传统模式，造就了演员们需要在短时间内适应各种角色的绝技，这样的制度大幅度减少了演出救场的尴尬，使演员的成长上线也大幅度提升，角色的转化也更加新鲜、刺激。

3.3. 从剧团走出国门策略开启

3.3.1.打破格局，走出国门

相比于中国院团多数分布在一线城市的格局化来看，四季剧团打破常规，让戏剧走向全国各地，将感动送往全国。每个公民都应该拥有享受艺术的权利，但在日本这个中央集权制的国际却难以实现。既然乡村的观众走不进来，那么剧团决定走出去，将文化的甘霖降到“人间”。正是因为这一理念，演员们放弃了暂时放弃了全国化的巡演，开始最大限度融入周边当地的生活，开演适合当地人的演出模式。

3.3.2.“大篷车式”巡演方案

“大篷车式”演出理念是四季剧团最具特色的手段。“大篷车”是将装运舞台的道具换成了现代社会的集装式卡车，一个剧组从演员到服装、舞美布景，在不定的城市，不定的剧场演几场后就转移到另一个剧场，每一次演出结束后，舞美人员要讲搭建的舞台解体、装箱，整个过程需要两个小时左右。而剧团的女演员们也没有一个是闲着的，她们负责打扫化妆间、洗衣服等工作。所以对演员的体力和心里素质也是极大的考验。大规模巡演，资金的支持是必不可少的。

3.3.3.营销与宣传的同步进行

四季剧团在宣传每次剧目的同时都会与它的营销模式相结合，演员和工作人员都会积极的辅助。艺术总监浅利庆太一直致力于东西戏剧艺术的融合式创新和产业化探索。在引进音乐剧时也选择了典型的“复制”方式。围绕一部成功的音乐剧作品，形成一条可以自我生产的产业链。

4. 结论

中国舞蹈产业正处于起步阶段，海内外舞蹈市场的发展也正值摸索期。随着中国经济的成长，市场化的进程加速，政策上的各方支持，融资渠道的逐步拓宽，文化资源的日益开发与开放，新技术的运用，相信我们的舞蹈人才培育与舞蹈市场必定会迎来真正的春天，舞蹈艺术人才走出国门的形式、趋势也会逐渐明朗、可持续化。（北京舞蹈学院人文学院王润清参与本文调研、文字撰写）

致谢

本文为国家社科基金艺术学重大项目《中国文化艺术“走出国门”战略与策略研究》(项目批准号：14ZD06)的阶段性成果之一。

References

[1] Phil Heywood. Community Planning: Integrating Social and Physical Environments[M]. Wiley-Blackwell.2011.

[2] Daniel Aaron Silver. SCENESCAPES : How Qualities of Place Shape Social Life[M].the University of Chicago.2016.

[3] Pierre Bourdieu. Social Space and the Genesis of Appropriated Physical Space[J].Wiley journal,2018