

Reform and Reflection of Dance Art Under New Media Technology

Qirong Yang^{1, a}

¹Qilu Normal University, Jinan, Shandong, China
E-mail: 490699427@qq.com

ABSTRACT

The continuous innovation of new media technology has a profound impact on the development and reform of dance art, which solves the problem of dance art recording and optimizes the problem of dance art communication. In addition, it plays an important role in dance performance, creation, teaching, aesthetics and talent training. With the gradual development of new era, new media and new technology, dance art is also undergoing subtle changes. It is an opportunity for pioneers and artists to break through their own barriers. But artists, which are stuck in a rut, are often slow to respond to new things. It should be learnt to look at the world from the perspective of development, treat current trends with an inclusive attitude. Moreover, it should be learnt to make reasonable use of new media technology to broaden the way for the development of dance art. It should also improve the efficiency of the dissemination of dance culture and contribute to the development of China soft power.

Keywords: *New media, Dance, New media technology, Dance art*

新媒体技术下舞蹈艺术的变革与反思

杨歧荣¹

¹齐鲁师范学院音乐学院, 山东, 济南, 中国
E-mail: 490699427@qq.com

摘要

新媒体技术的不断创新,深刻影响着舞蹈艺术的发展与变革,它不仅解决了舞蹈艺术记录的难题,同时也优化了舞蹈艺术的传播难题,在舞蹈的表演、创作、教学、审美以及人才培养等方面起着重要的作用。在新时代、新媒体、新技术的逐渐发展中,舞蹈艺术也发生着潜移默化的变化,对于先锋和勇于尝试的艺术家来说,这是一个突破自我壁垒的机会,但对于墨守陈规的艺术家来说,对新事物的出现往往反应迟缓。我们要学会用发展的眼光看世界,用包容的心态对待当下的趋势,学会合理运用新媒体技术,为舞蹈艺术的发展拓宽道路,为舞蹈文化的传播提升效率,为中国软实力的发展贡献力量。

关键词: *新媒体, 舞蹈, 新媒体技术, 舞蹈艺术*

1. 前言

新媒体是相对于传统媒体而提出的,传统媒体有纸媒、广播、电视等方式,而新媒体是一个动向的发展内容,包含着数字技术、全息技术、大数据分析、录像舞蹈、虚拟技术、动漫技术、APP 软件、移动终端多重内容,它是跟随时代的变迁而不断加入新的内容,伴随着时代的发展而进行创新的,它的出现改变

了人们对舞蹈认知的方式,使舞蹈的欣赏、传播、教学、审美等方面有了新的变化,而这种变化也直接推动了舞蹈艺术的发展和变革。

2. 新媒体与舞蹈

“新媒体是一个宽泛的、涵盖了许多内容的词汇,具体的来说,新媒体可以比较宽泛的和以下一些事物

相关,数字和电脑技术、信息交流技术、不断产生的媒体样式、互动科技、高科技等等。”^{[1]90}它是在网络和移动技术等方式下向用户提供信息和娱乐的传播形态,它有着网络化、实时性、数字化、交互性、虚拟性、新颖性、开放性、多媒体等特征,还包括高科技技术下出现的一些新媒体的形态。新媒体技术离不开当今计算机电子设备和网络技术的飞速发展。

对于新媒体技术与舞蹈的联系,很多人并不了解。2008年北京奥运会开幕式,舞者以肢体为笔墨在画卷上作画,身体的舞动加之画卷两侧的山光水影,再伴随着有千年历史的古琴音乐,使人好似回到了那千年前的中国,流水、知音、大道在舞者的动作流动之间展现,令观众为之震撼,为之留恋。春晚一直走在新媒体实践的最前列,为达到更完美的欣赏效果,每一年的春晚都在新媒体和艺术的融合上进行实践。2011年北京电视台春晚舞蹈《青花瓷上的鱼》,运用了全息3D投影技术,将舞蹈的意境之美推向极限,当舞者的动作配合音乐和舞美进行全息投影后,最终的舞台呈现远远超越了只有舞蹈动作的效果。2012年央视春晚杨丽萍的舞蹈《雀之恋》的最后一个镜头孔雀开屏,分不清真实还是虚幻,给观众以惊艳的视觉效果;2019年央视春晚舞蹈《符号中国》,运用了投影的样式展现了中国的特有符号,给人以无限的想象空间;2021年,河南电视台春晚舞蹈《唐宫夜宴》刷新了人们对舞蹈的审美认知,被评价为唐朝少女的博物馆奇妙之旅,人民日报等多家媒体点赞转发,全景的舞台铺设,博物馆、山水画、湖水夜景、富丽堂皇的宫殿无不显示着唐朝的文化和气度,舞者们真如画中走出一一般,嘻笑打闹、耳边细语、困乏哈欠、池边抒情等都显示了宫女们的多面性格,整个节目立体式的展现了唐宫廷夜宴前后的种种场景,犹如穿越到唐朝,令人着迷沉醉。

新媒体已经悄无声息地进入到我们的视野之中,是抱着一种接受的态度进行学习尝试,为我们的舞蹈艺术插上腾飞的翅膀,还是依旧坚持走自己的老路,固步自封,作为舞蹈艺术工作者,应该进行深刻的思考。新媒体技术的发展还将继续影响舞蹈艺术的多方面内容,为舞蹈艺术的发展注入能量。新媒体技术和舞蹈艺术是两种不同的领域,当两种不同领域的事物融合在一起,就形成了新媒体舞蹈艺术,在新媒体舞蹈艺术中,新媒体技术和舞蹈艺术的权重占比,需要舞蹈艺术工作者深入探索和研究。

3. 新媒体技术推动舞蹈艺术的变革

新媒体技术的发展推动着舞蹈艺术的变革,而且在为舞蹈艺术持续不断地供给着养料和动力。在新时代的大环境下,舞蹈艺术承载着文传承、娱乐、教育、健身、交流等不同的社会功能。而作为文化大国,我国的艺术也要承担起国家、社会和人民的需要,用艺术回馈国家、回馈社会、回馈人民。新媒体技术为舞蹈艺术提供了技术支持,推动舞蹈艺术在传播、传承、创作、教学、娱乐、健身、审美、人才培养等各个方

面的变革,让舞蹈艺术插上了科学的翅膀,担负起更加重要的历史使命。

3.1. 传播

首先是在舞蹈传播方面,舞蹈艺术能够走进大众视野,发挥它的社会功能,舞蹈的传播是首要条件。舞蹈艺术是一门更贴近于视觉的艺术,在新媒体没有出现之前,传统媒体主要依靠纸媒、广播、电视、剧场等手段进行舞蹈传播,其中广播对于舞蹈的传播助力最小,在报纸等印刷品上,图片的运用对于舞蹈的传播有一定的助益,但是观众在图片上看到的只是静态的,传播效果差,直到有电影和电视等视频的出现后,观众才可以在屏幕之上领略舞蹈艺术的魅力。舞蹈作为一门视觉艺术,仅仅是屏幕传播还远远不够,透过一层屏幕,总会使观众产生一种距离感和陌生感,只有现场看到舞蹈的感受才是最真实、最热烈的。剧场舞蹈是舞蹈艺术传播的最佳方式,伴随灯光、音乐的配合,舞台中舞者的舞动才会投射出最大的魅力,这样的传播虽有极好的效果,却受人数、时间的因素的限制,因此舞蹈传播的效果并不能达到理想状态。电影或电视舞蹈则需要定时定点地观看,而且还隔着一道屏幕,代替不了现场的真实感受。这些传播方式都有一定的弊端,不能很好地让观众感受舞蹈的魅力。新媒体技术的到来,克服了种种舞蹈艺术传播的问题,人们不再拘泥于舞蹈观看的时间和地点,在网络技术的支持下,人们可以在移动终端任何时间和地点看到舞蹈表演;在大数据技术的支撑下,各种视频软件会根据个性化欣赏习惯推荐给用户喜欢的视频;在3D和虚拟技术出现后,舞蹈演员甚至不需要去现场,而观众看到的效果却和真正的演员无异,在这样强大的科技支撑下,随着时间的推移,剧场舞蹈的传播就会突破地点的限制,甚至可以全国剧场同时上演,而演员只需要录演一次,就可以省去各个剧场来回奔波的劳苦,也可以解决舞蹈欣赏的人数、地点、时间的问题。相比传统媒体,新媒体无论在传播速度和广度上,都有了很大的进步^{[2]165}。

3.2. 传承

科技进步带来了舞蹈艺术的飞速发展,但是在发展之余,我们也不能忘记舞蹈本来的样貌,尤其是那些传承千年,具有历史、文学、科学、艺术等价值的传统舞蹈,它们很多都处在一个面临消失的状态中。传统舞蹈拥有独特的价值,是人类文化的活化石,值得一代代人为之努力和传承,而目前传统舞蹈的生态环境堪忧,许多优秀的传承人都已老去,年轻人不喜欢这种古朴的舞蹈样式,更吃不了学习传统舞蹈的苦,大部分都选择外出务工,加之老一辈的传承人年迈无力,很难真正将传统舞蹈精髓表达清楚,许多民间传统舞蹈面临消失。因此,借助新技术、新媒体对于舞蹈艺术的传承尤为重要。新的发展形势下,计算机通信与网络技术是一种高新科学技术,^{[3]34}这种新技术的出现对于传统舞蹈的传承提供了必要的技术后盾,

在计算机通信与网络技术的发展下,传统舞蹈的传承可以包含二维与三维信息的数字化内容,传统舞蹈的二维是对文字、图片等资源的数字化,转换为计算机可以识别的形式进行存储。而传统舞蹈三维信息的获取包括记录相关信息的动作、音乐、视频等。技术的发展,也带来传承介质的变化,例如在一些传统舞蹈数字化项目的研究中,可以运用动作捕捉的技术方式代替影像记录的方式。目前应用到传统舞蹈保护当中的关键技术包括:虚拟现实技术、数字化建模、增强现实技术、动作捕捉技术、数字化辅助设计系统、遥感技术、数字化舞蹈编排与声音驱动技术等,这些技术的出现为传统舞蹈的传承和保护提供了可能。在众多数字化技术中,如何去选择适合各个环节和对象的技术是传统舞蹈数字化中我们要急于面对的一个问题。以往的舞蹈传承都是用口传身授的方式进行,师傅收徒弟人数也十分有限,在传承时真正吸收了传统舞蹈精髓的人则更少,进入新时代后,传统舞蹈原有的经济价值不足,真正用传统舞蹈来生存的人越来越少,而真正爱好传统舞蹈的人则更少,很多人为了生计而放弃了舞蹈,面对当前的传承情况,在新的时代背景下,我们更要想办法借助科学技术的力量对濒临消失的传统舞蹈进行保护和传承。

3.3. 创作

随着新媒体技术的兴起,舞蹈艺术的创作已不再是简单的音乐、肢体、舞美道具之间的融合,它涉及到了更多方面的内容,包括舞蹈动作和特效之间的配合,情感状态和高科技特效的融合,以及编导对于新技术的认知和运用的能力。种种因素,都在不同程度上制约着舞蹈艺术的创作。2021年的央视春晚,新媒体技术充斥在舞台的每一个角落,春晚运用超高清“云”传播技术配合舞台表演,既有“云”端演员通过提前录制的视频参与现场表演,“云”观众还可以通过现场大型新媒体背景墙参与互动。XR技术打造了多场景及空间转场变化,让观众有移步换景、身临其境的沉浸式体验。加之电影特效技术的运用,为电视机及电脑、手机前的观众带来一场突破感官体验的惊喜之旅。2021年是牛年,节目组选择了刘德华、王一博、关晓彤三位属牛的演员打造“牛人组合”,原本他们希望刘德华到现场表演,但因为疫情防控原因来不到现场,最终选择全程都在香港录制,节目组采用远程监看系统,在北京的机房里实时监看录像过程,随时与演员沟通,拍摄则采用XR拓展现实技术,演员则站在绿色幕布中唱跳,机械牛在此时已经提前做好三维模型,被植入他的空间里,而拍摄最大的难点就是演员要与虚拟的元素互动,比如说与牛击掌。在春晚中,演员最终只出场只有1分半钟,而在摄影棚却录制20多个小时。作品《牛起来》央视现场采用的是AR技术,补充拓展舞台大屏的空间,比如说开场大屏是一个四合院,AR补充的就是一个四合院的院落,把电视荧屏和现场大屏结合在一起,同时把演员的空间和现场连接,演员从虚拟过渡到现实就是用AR来实现的。第三重技术叫实时渲染系统,把演

员从绿幕里抠图出来,远程移植到现场,这样就实现了节目中刘德华与关晓彤和王一博同台表演的那一幕。河南春晚舞蹈《唐宫夜宴》也是运用了新媒体技术,使舞蹈具有更强的表达力量。但是新媒体技术和舞蹈艺术的融合创作,首先要有一个定位,因为新媒体和舞蹈是两个不同的学科方向,编导不仅要有舞蹈创作的经验,还要能掌握新媒体的技术。创作者在创作中要将舞蹈和新媒体技术的运用做好融合,以舞蹈为主体,新媒体技术为辅助,完成新媒体舞蹈的创作,将舞蹈的最强表现力展现出来,切勿出现只运用新媒体技术,而忽略舞蹈本体的表达。

3.4. 教学

在传统的舞蹈教学中,通常是运用班级制的方式进行授课,每个班内的学生人数少则几个,多则几十个,教师和学生在一面对面的情况下进行教与学,在这种状态下学生对老师是敬畏的,有问题往往不会主动提问。而在新媒体运用的教学中,老师和学生之间隔着一道屏幕,师生的距离远了,学生有更多的空间进行思考和提问。另外,利用新媒体技术,在课堂上老师可以及时分享优秀的舞蹈视频、图片、文章,进行交流和讨论,这是传统课堂上不具备的。在新媒体课堂中,还可以进行实时的课堂记录,对表现积极的学生,迟到早退的学生,以及没有完成作业上交作业的学生进行实时记录,最终将表现记入平时成绩中。2020年新冠肺炎肆虐之际,舞蹈教学都选择在网络上进行,对于网络教学的初尝试,有保证了舞蹈教学的进行,同时也存在着一定不足。首先,学生课堂学习的专注力上,由于是运用手机和电脑进行授课,有的学生移动网络速度比较慢,或者软件的承载量不够,这就导致学生在上课时出现卡顿现象,甚至会造学生进入不到课堂。另外,由于授课是在屏幕的两端进行,教师不能一眼看到学生上课的全貌,学生避开屏幕,关掉声音,很容易影响到学习效果,这也会造成监督的不到位。最为重要的是在于舞蹈这门课程的特性,网络授课在前阶段确实可以取得一定的效果,但在学期的后半段,网络授课却很难解决学生动作质量的问题。然而面授效果则强于网络授课,能达到很好的教学质量。综上所述,新媒体技术在教学中有它的优势,但也存在不足,我们要善于运用其优势,避免其不足,伴随着技术的发展,相信在不久的将来新媒体技术能够解决更多的问题。

3.5. 娱乐健身

新媒体技术的发展推动着舞蹈艺术娱乐功能的发展,丰富了用户欣赏舞蹈方式。用户可手持终端设备随时随地搜索自己喜欢的舞蹈内容,也可以运用相关软件对正在直播的舞蹈实时观看,并做出相对评价,这种交互性使得舞蹈艺术的娱乐效果更为真实有效,同时也给创作者以启发,为今后的创作找好方向。很多大众都爱好跳舞,希望通过舞蹈提升自己,展示自己,针对这一需求,市场上出现了跳舞毯、跳舞机等

娱乐健身设备,在跳舞机、跳舞毯上跳舞一度成为时尚,这也大大提升了舞蹈艺术的经济价值。人们都希望在舞蹈中找到自信,在舞蹈中得到健康和快乐。此外,舞蹈游戏也倍受大家的喜欢,劲舞团等网络游戏给喜欢舞蹈却没有时间学习舞蹈的人提供了机会,在游戏中可以凭借两只手的操作,完成一系列的高难度动作,从而得到身心的愉悦。健身同样也是舞蹈艺术的一项重要功能,由于经济的发展,人们的生活水平有了极大的提高,对身体健康也越来越重视,茶余饭后去跳舞健身成为一种流行和时尚,人们可以在网络上搜索自己需要的内容和教程,对着屏幕反复训练,就可以学会许多的舞蹈,在娱乐的同时,也达到了身体的锻炼。在新媒体技术的支撑下,电视舞蹈艺术有了长足的发展,《舞林大会》、《舞林争霸》、《起舞吧齐舞》、《这就是街舞》、《中国好舞蹈》等节目日趋成熟,在最新的出品的舞蹈类节目《舞蹈风暴》中,首次运用了360度无死角的拍摄技术,让舞者在空中飞起的一瞬间可以360度定格,360度全方位的观看舞者的姿态,这是现场舞蹈艺术所不能做到的。这样类型的电视舞蹈类比赛节目,大大提升了舞蹈艺术的娱乐和经济价值。

4. 新媒体技术下舞蹈艺术者的反思

新媒体舞蹈在我国还处于一个起步阶段,新媒体不仅要作为一种新兴艺术形式进入大众视野,还要以一种实用的、可操作的技术方法更加全面地渗透到舞蹈艺术的各个方面^{[4]68}。伴随着新媒体技术日新月异的发展,舞蹈艺术工作者要学会反思,既不能因为新媒体技术的优势而无所顾忌地投入其怀抱,忽略舞蹈艺术应该有的阵地,也不能因为固守阵地而不去接受新事物、新技术。新媒体技术对舞蹈艺术的影响是方方面面的,在传播、表演、教学、编创、审美、经济、人才培养等方面,都已经在无形之中得到了改变,在改变之余,思考其中的利弊对于舞蹈艺术工作者是一个课题。然而,就目前新媒体技术的发展情况,了解之人甚少,新媒体技术的相关设备价格又比较昂贵,对于想学习和了解新媒体技术的舞蹈人形成一种阻碍,这就造成了新媒体技术往往被束之高阁,不能被广大舞蹈爱好者了解和认知的现状。

4.1. 审美教育

在网络和大数据时代的背景下,新媒体技术和人们的生活息息相关,观众对于舞蹈的认知也已大大超越于传统媒体时代。观众可以在海量的舞蹈资源里搜索自己喜欢的舞蹈种类去观看,从传统媒体时代对舞蹈的陌生,渐渐转化为新媒体时代的熟悉,观众对于舞蹈的审美也有了翻天覆地的变化,这就是新媒体技术带来的变革。用户可以搜索不同国家、不同舞种舞蹈,也可以找寻喜欢的舞者和舞蹈去观赏,还可以将喜欢的舞蹈节目进行收藏、转发。舞蹈大师的讲座、舞者的表演、课程的培训的内容等都可以在网络中找到,这就给观众欣赏舞蹈,了解舞蹈的美提供了巨大

的便利。因此,原来具有神秘面孔的舞蹈也逐渐融入到人们的生活之中,人们与舞蹈的距离拉近了,对舞蹈的审美也有了新的认知。但是,青少年在接受舞蹈艺术的熏陶时,往往缺少理性的认知,只会选择则自己感兴趣和喜欢的内容去了解,很容易造成认知的缺失,那些哗众取宠,缺少艺术价值的作品往往会吸引青少年的注意力,不利于青少年的审美认知的发展。因此,在新媒体技术下,要加强对青少年的审美教育,正确引导青少年的审美趣味,提升青少年的综合审美能力,这需要舞蹈艺术工作者和全社会的共同努力。

4.2. 人才培养

伴随着新媒体技术的融合,舞蹈艺术有了多方面的发展。自古以来,乐舞艺术的培养就有专门的机构,周朝乐舞管理机构是“大司乐”;汉代的乐舞管理机构是“太乐署”和“乐府”;唐代宫廷设置了“教坊”“梨园”“太常寺”等乐舞机构,集中了大批各民族的民间艺人,使唐代舞蹈、音乐成为吸收异族文化精华的载体,反映出唐人自信而又宽怀的恢宏气量。每个朝代都有着管理乐舞的机构,在这些机构的管理之下,舞蹈艺术走过了综合到独立的蜕变,也经历了独立向综合的转折。新中国成立之初,古典舞蹈的发展在戏曲艺术中吸收营养,形成了符合民族精神文化的古典舞舞种。舞蹈的发展与时代息息相关,在新媒体技术飞速发展的背景下,我们不能固步自封,要主动探索舞蹈人才培养的问题。舞蹈人往往会后知后觉,对现代传媒技术的掌握欠缺。对虚拟技术的运用,数字化舞蹈的建设以及舞蹈艺术的记录,我们仍然在初步的探索之中。人才培养是舞蹈艺术可持续发展的根基,目前,北京舞蹈学院创意学院设有影像新媒体中心,力求培养具全球视野的舞蹈综合人才,而在国内其它的高校和机构,对新时代、新媒体、新技术的研究较少,这种情况不利于舞蹈艺术的发展。面对如此现状,舞蹈艺术工作者要找准契机,力求突破,培养专门的新媒体和舞蹈艺术的复合型人才。

5. 结论

新媒体的出现极大地改变了传媒的结构和人们的思维方式,对于舞蹈艺术的发展来说具有极其重要的意义和推动作用^{[5]34}。舞蹈艺术伴随时代的发展呈现出不同的状态,作为舞蹈工作者要有敏捷的感知力,及时去了解舞蹈的最新发展动向,掌握最前沿信息,为舞蹈艺术的进步贡献自己的力量。新媒体技术和舞蹈艺术的结合是科学和舞蹈的结合,对当下舞蹈工作者是一种挑战。舞蹈工作者在接受新媒体技术的同时,也要考虑是否符合舞蹈的发展,是否有利于舞蹈艺术的进步,要用什么样的权重去和舞蹈结合。新媒体技术下舞蹈艺术的发展大有可为,舞蹈艺术的变革即将到来。

REFERENCES

- [1] Liu C. (2005) Preliminary Study on New Media of Dance [J]. *Journal of Beijing Dance Academy*, (4).
- [2] Li X. (2018) The communication of new media to dance art [J]. *News front*, 22 (11).
- [3] Liu F, Bai GL. (2019) Digital archive construction of dance Intangible Cultural Heritage based on motion capture technology: A Case study of Yangko [J]. *Electroacoustic technology*, 43 (9).
- [4] Wang Q. (2019) Problems and Countermeasures of New Media Dance [J]. *Art Evaluation*, (18).
- [5] Research on new media Communication of dance Art [J]. (2018) *Humanistic World*, (10).
- [5] Cancer Research UK. (1975) Cancer statistics reports for UK. <http://www.cancerresearch.org/aboutcancer/statistics>