技术赋能与艺术创新：新媒体舞蹈的时代价值探究

马永红

（宜春幼儿师范高等专科学校　江西，宜春　336000）

Technological Empowerment and Artistic Innovation: Exploring the Era Value of New Media Dance

Ma Yonghong

(Yichun Preschool Teachers College, Yichun, Jiangxi, 336000)

Abstract: With the intersection, integration, and innovation of art and new media technology, a new form of art has emerged. New media dance art has stood out in the rapid changes of the 21st century, attracting widespread public attention with its unique artistic charm. This article aims to explore in depth the characteristics, expressive techniques, and contemporary value of new media dance art, and analyze the reasons why it has become a new favorite in the field of art.

Keywords: New Media Technology; Dance art; Form of expression; The value of the times

摘要：随着艺术与新媒体技术的交汇、融合与创新，一种崭新的艺术形式应运而生。新媒体舞蹈艺术在 21 世纪的快速变革中脱颖而出，以其独特的艺术魅力吸引了广泛的公众关注。本文旨在深入探讨新媒体舞蹈艺术的特征、表现手法及其时代价值，分析其成为艺术领域新宠的原因。

关键字：新媒体技术；舞蹈艺术；表现形式；时代价值

在当代社会，科学技术与信息技术正以空前的速度经历着升级与迭代。随着这些技术的持续演进，新媒体技术亦实现了迅猛的发展。该发展不仅变革了信息传播的模式，而且对人们的生活方式产生了深远的影响。借助于多元化的媒体形态，人们的生活变得更加多姿多彩，充满了无限的可能性与选择。在这一背景下，传统舞蹈艺术与新媒体技术实现了成功的融合，两者之间的结合与创新逐渐催生了艺术领域中的一种新现象——新媒体舞蹈艺术[1]。总体而言，新媒体舞蹈艺术为人们提供了全新的审美体验。它不仅丰富了人们的文化生活，还促进了舞蹈艺术的发展。通过新媒体技术的应用，舞蹈艺术得以在现代社会中焕发新的生机与活力，为人们带来更加多元化的艺术享受。

一、新媒体舞蹈艺术的特点

新媒体舞蹈艺术把舞蹈肢体和科技融合当作载体，让舞蹈主体从单一变为复合，舞蹈与科技的完美互动进而增强了舞蹈表现形式的多样性、虚拟性，让舞蹈的审美追求达成超时空性与视觉冲击性。

（一）表现形式丰富多样

在新媒体技术的有力支撑下，舞蹈艺术的表演不再仅仅局限于演员肢体动作和场景道具的搭

配，借助多样化、技术化的多媒体艺术手段，新媒体舞蹈艺术的表现形式更为丰富多样，并且有效达成了虚拟性和互动性。创作者运用恰当的多媒体艺术手段设计出更真实、全面、观赏性极高的舞蹈场景，让虚拟化的舞蹈空间更真实、客观，舞台环境的表现力更丰富、灵活[2]。同时，创作者还能运用科技手段实现舞蹈的虚拟化表达，借助科技手段虚拟营造出情景合一的舞台空间，舞蹈叙事手段更多样化、具象化，配合舞蹈演员的肢体语言生成新的舞蹈语汇，增强舞蹈表演中的情感，从而真正实现以舞蹈艺术、舞蹈表达主旨为核心的艺术表现。而新媒体舞蹈艺术在表现形式上的虚拟互动性特点主要体现在舞蹈演员和多媒体设备、观众和舞蹈作品的互动方面，多媒体技术所具备的多种感应功能（如声音、触摸等）增强了与舞蹈演员的表演互动性，让舞蹈演员的表演更具象化，丰富了舞蹈表演的观赏性。

（二）审美追求的超时空

传统的舞蹈艺术常常把演员、舞蹈作品放在一个人为搭建的高平台或立体舞台框架的三维空间里进行表演，这种舞台空间的表演往往存在空间上的局限性，难以真正发挥舞蹈艺术的空间属性[3]。同时，舞蹈又被人们称作四维空间的艺术，主要包含线、平面、立体以及时间四个维度，但传统舞蹈艺术由于种种限制而无法更好地展现时间这一维度，不过在新媒体舞蹈艺术中这些都不再是难以解决的难题。在新媒体舞蹈艺术里，利用新媒体技术的虚拟再现手段能够有效实现舞蹈环境与氛围的虚拟再造，突破舞蹈表演在时间与空间上的限制，让舞蹈演员与观众跨越时空感受作品中的意境，拓展舞蹈的多维度审美。此外，借助新媒体技术还能实现音乐、场景、装置、舞美等方面的升级，结合高科技的 LED 二维视频场景、360 度全息技术来丰富舞台时空的表现力，为观众呈现多元、多维的欣赏视角，给观众带来视听上的冲击性与震撼性[4]。在新媒体技术的辅助下，舞蹈表演更能让观众身临其境去感受，通过多维的空间转换来获得视、听感官上的体验与满足。

（三）舞蹈载体的科技性

传统舞蹈艺术不管是在表现方式上还是在表现载体上都呈现单一性特征，演员是舞蹈表演中的单一主体，而人的肢体是舞蹈表演中的唯一载体，这些都极大地限制了舞蹈的表现力。不过在新媒体舞蹈艺术中，舞蹈肢体和科技的融合逐渐成为舞蹈艺术的新载体，从而使舞蹈表演的主体不再是单一的人，舞蹈的主体发生了复合性的转变，舞蹈演员需要掌握与新媒体技术的有机配合，学会与虚拟的舞台环境共同起舞。舞蹈肢体与科技相融合的新媒体舞蹈艺术，其在表现载体上实现了突破，使得人体不再是舞蹈表演的唯一条件，尽管在某些程度上削弱了人这一舞蹈主体的价值和作用，但与科技的融合更有助于促进舞蹈在形式上、创作上的突破[5]。人体的动作与造型在新媒体这一载体下有利于形成新兴的舞蹈形式，人体动作需要与新媒体技术有机配合及互动，进而将更多的舞蹈创想变为现实，丰富舞蹈表演的欣赏性。如“影子舞”“墨舞”就是新媒体舞蹈艺术的表现形式，舞蹈演员的肢体动作与科技互动配合，从而给观众带来视听上的新体验。

二、新媒体舞蹈艺术的表现形式

新媒体舞蹈艺术是在传统舞蹈艺术基础上，通过创新性地融合新媒体技术而诞生的一种新型艺术形式。借助新媒体技术及软件的支持，具备传统编舞技能和现代艺术鉴赏能力的创作者们积极进行创新实践，创作出具有新颖性和观赏性的舞蹈作品。新媒体舞蹈艺术的表现类型多样且丰富，具体包括：

（一）激光舞

激光舞是一种将人体动作与激光技术相结合的舞蹈形式。在该舞蹈的创作与表演过程中，激光器和电子计算机是不可或缺的基础设备。激光舞的创作原理基于利用激光的光线变化构建不同的三维空间和二维画面，演员通过与激光光线变化的互动来完成舞蹈动作。激光舞体现了舞蹈与新媒体技术融合与创新的典范，其形式多样性和动作新奇性是其显著特征[6]。在暗黑的舞台环境中，舞蹈演员仿佛是神奇的魔法师，在音乐的伴奏下，利用激光光线不断变换舞台空间，创造出光与影的互动，以及人与光的和谐共舞，为观众提供了独特的视觉盛宴和震撼体验。尽管激光舞缺乏华丽的舞美背景，但其原理的简洁性、舞台元素的简约性以及强大的表现力，使其自诞生以来便广

受观众和媒体的青睐。2011 年，激光舞在中国中央电视台春节联欢晚会上惊艳亮相，充分展示了其独特魅力，这种新颖的舞蹈表现形式给中国观众带来了前所未有的视觉冲击，赢得了广泛的喜爱和追捧。

（二）装置舞蹈

装置舞蹈是装置影像技术与现代舞艺术的结合，需要在特定的空间和环境下进行表演，以营造出一种身临其境的体验。在中国，装置舞蹈根据不同的表现方式，可以分为室内装置舞蹈和室外装置舞蹈（又称实景演出）。室内装置舞蹈是在特定装置和环境下完成的艺术作品，如 2008 年北京奥运会开幕式中的《画卷》片段，通过舞台上巨大的卷轴画卷缓缓展开，将中国文化的深远意蕴通过装置艺术逐步呈现给观众。画卷中间设置的矩形空间内，一群身着黑衣的舞蹈演员时而成为宏伟山水画卷的一部分，时而与气韵生动的书法字体完美融合，这种时空上的突破不仅给观众带来强烈的视觉冲击，也使观众沉浸在中国文化的博大精深之中[7]。而室外装置舞蹈则与室内装置舞蹈的最大区别在于，它利用现实生活中的真实景象作为舞台进行实景演出，通过新媒体技术和装置来营造逼真的景象和氛围，增强舞蹈表演的真实感和美感,如《印象西湖》便是其典型代表。

（三）动画舞蹈

动画舞蹈，顾名思义，是动画技术与舞蹈艺术创新融合的新媒体舞蹈艺术表现形式。动画舞蹈的呈现方式多样，既可以在动画作品的某一情节中展现一段舞蹈片段，也可以通过电脑制作完成一个舞蹈游戏。动画舞蹈的特点在于创作自由，不受过多条件限制，创作者无需过多考虑舞者的条件、时空、色彩、服装等因素[8]。手绘动画形象、虚拟的三维空间造型等都可以成为舞蹈动画的视觉符号，以动画形式展现舞蹈动态，实现舞蹈艺术与新媒体的互动及创新融合。例如,在动画片《快乐的大脚》中,创作者通过动画形式表现舞蹈动态，运用三维动画技术制作出清晰且具有真实感的舞蹈，小企鹅玛宝通过一段动感、欢快活泼、栩栩如生的踢踏舞，展现了自身的实力和价值，赢得了家族成员的认可与尊重，其生动的舞蹈形象深入人心[9]。又如动画舞蹈短片《爱·别离》，这是国外舞蹈编导与电脑编程师合作的成果，他们运用虚实结合的创作手法，通过计算机编程将舞蹈与电脑中的人物形象相融合，并采用直观模拟真实的技术来展现人物的舞蹈动态，通过具体的人物和舞蹈来实现动态叙事。

三、新媒体舞蹈艺术的时代价值分析

艺术与新媒体技术的相遇、融合与创新，催生了一种新的艺术形式——新媒体舞蹈艺术。在 21 世纪这个日新月异的时代，新媒体舞蹈艺术以其独特的魅力璀璨绽放，成功吸引了大众的目光，并引领了艺术的新潮流，具有跨时代的意义与价值。

（一）开拓了新的审美感受

传统舞蹈艺术通常依赖于色彩斑斓的造型和优美灵动的舞姿来吸引观众。通过构图、色彩、光影、音乐等元素的完美搭配，传统舞蹈艺术作品提升了审美水准。然而，这种建立在一定舞蹈专业基础之上的审美水准并非完全普及，专业人士与非专业人士对同一舞蹈作品的审美感受和理解存在较大差异[10]。相比之下，新媒体舞蹈艺术不会出现这样的窘迫状况。这种借助新媒体技术创作的舞蹈艺术作品，主要聚焦于“新、特、奇”的视觉体验，审美标准通俗化，契合了当下受众的审美心理和需求，开拓了新的审美感受。新媒体技术的运用使舞蹈艺术更具舞台表现活力，配合虚实结合的光影效果，新媒体舞蹈艺术具有多样性、独特性、生动性、趣味性和通俗性。观众在欣赏舞蹈过程中能接收和理解更多的舞蹈内容，对于舞蹈表演能够获得更多直观的审美感受，避免了“曲高和寡”的审美阻碍。

（二）开创了艺术与科技融合的新高度

新科技的持续发展为艺术提供了更为宽广的创新空间。新媒体舞蹈艺术作为艺术与科技融合的产物，开创了艺术与科技融合的新高度。从新媒体舞蹈艺术的兴起至如今的繁荣可以看出，舞蹈艺术本体与新媒体技术已成为不可分割的整体。一方面，舞蹈艺术本体需要借助新媒体技术来增强舞蹈表现力，强化舞蹈艺术的奇观化审美效果；另一方面，新媒体技术则需通过舞蹈艺术本体来展现科技性的艺术外在呈现，拉近普通受众与科技、舞蹈艺术之间的距离[11]。相较于以往虽不乏艺术与科技融合的创新现象，但新媒体舞蹈艺术的出

现和兴起真正让更多普通受众体验到艺术与科技融合的奇妙。新媒体技术的引入和应用为舞蹈艺术表现助力，为其带来了更加丰富多彩的艺术表达效果。新媒体舞蹈艺术使艺术与科技的融合达到了更加真实、可感的高度，推动着两者不断进步。

（三）促进了舞蹈创作的自由与创新发展

创新是维持任何一种艺术持续发展的动力源泉。艺术若失去创新就会停滞不前，甚至消失在不断变化的艺术浪潮中。新媒体舞蹈艺术的发展正是专业领域相关人士积极创新的成果。新媒体技术的融入为舞蹈编导的创作提供了更为广阔的空间，无论是在设计与表现舞蹈动作方面，还是在传达舞蹈思想和情感方面，有了新媒体技术的支持与协助，舞蹈编导的各种创新想法都能够尽可能地实现，进而达成舞蹈艺术与新媒体技术的最佳配合[12]。随着新媒体舞蹈艺术逐渐成为引领潮流的范例，从某种意义上说，新媒体舞蹈艺术促进了舞蹈创作的自由、创新发展，激励了更多舞蹈专业领域人才自我突破、积极创新。这为舞蹈艺术的持续、无限发展带来了极大的可能性。新媒体舞蹈艺术所倡导的求变求新观念正是舞蹈艺术领域需要重视的，是舞蹈艺术永葆魅力的关键。

四、结论

随着科技的不断进步和时代的持续发展，艺术领域经历了创新与变革的洗礼。新媒体舞蹈艺术作为这一时代需求的产物，代表了舞蹈艺术与新媒体技术融合创新的前沿。新媒体舞蹈艺术的发展，不仅在传承与拓展传统舞蹈艺术方面发挥了重要作用，而且通过运用先进科技和创新思维，为舞蹈艺术注入了全新的审美维度。同时，新媒体舞蹈艺术的发展也反向促进了科技的持续进步，推动了新媒体技术与舞蹈艺术交叉学科人才的培养。基于此，新媒体舞蹈艺术的发展前景显得尤为光明，预示着其将在艺术领域占据重要地位。

参考文献：

[1]张素琴 . 数字技术赋能下的舞蹈艺术创新研究[J]. 北京舞蹈学院学报 ,2021(3):45–51.

[2]李超 . 新媒体舞蹈艺术的交互性特征研究 [J]. 艺术科技 ,2022,35(5):89–93.

[3]王欣 . 虚拟现实技术在舞蹈创作中的应用探索[J]. 当代舞蹈艺术研究 ,2020,5(2):112–118.

[4]赵倩 . 数字媒体时代的舞蹈艺术表现形式创新[J]. 艺术教育 ,2023(4):134–137.

[5]陈晓云 . 新媒体舞蹈的跨媒介叙事研究 [J]. 艺术评论 ,2021(11):78–85.

[6]刘青弋 . 技术美学视域下的新媒体舞蹈艺术 [J]. 民族艺术研究 ,2019,32(6):32–39.

[7]周莉 . 人工智能在舞蹈创作中的应用前景 [J]. 艺术科技 ,2022,35(8):67–73.

[8]吴海清 . 新媒体舞蹈的沉浸式体验研究 [J]. 当代舞蹈艺术研究 ,2020,5(4):156–162.

[9]孙慧佳 . 数字技术对舞蹈表演空间的拓展 [J]. 艺术教育 ,2023(5):98–103.

[10]黄凯 . 新媒体舞蹈艺术的传播特征研究 [J]. 现代传播 ,2021,43(3):120–126.

[11]郑晓龙 . 5G 时代舞蹈艺术的数字化发展 [J]. 北京舞蹈学院学报 ,2022(2):56–62.

[12]林琳 . 新媒体舞蹈的美学特征与价值研究 [J]. 艺术百家 ,2021,37(5):178–183.

作者简介：马永红（1994–8），女，江西上高人，硕士，宜春幼儿师范高等专科学校讲师，研究方向：舞蹈教育。