

军旅舞蹈的艺术表现与创新发展

陈勃旭

国防大学军事文化学院, 北京 100080

摘要： 军旅舞蹈的起源可追溯至古代战争时期。在古代，舞蹈不仅是一种文化传统，更是军事活动中的一部分。战士们通过舞蹈来表达战斗精神、鼓舞士气，同时也是一种战前准备和训练方式。随着时间的推移，军旅舞蹈逐渐发展成为一种独特的表演形式，融合了军事元素和舞蹈艺术，成为军队文化的一部分。本文将就军旅舞蹈的艺术表现与创新发展展开探讨，使作品更富有现代感和前卫性，吸引了更多年轻观众的关注。

关键词： 军旅舞蹈；艺术表现；创新发展

中图分类号： J7

文献标识码： A

文章编码： 2024020043

Artistic Expression And Innovative Development Of Military Dance

Chen Boxu

College of Military Culture, National Defense University, Beijing 100080

Abstract： The origin of military dance can be traced back to the ancient war period. In ancient times, dance was not only a cultural tradition, but also a part of military activities. Soldiers use dance to express fighting spirit and boost morale, and it is also a way of preparation and training before the war. Over time, military dance has gradually developed into a unique form of performance that incorporates military elements and the art of dance, becoming a part of military culture. This article will discuss the artistic expression and innovative development of military dance, so as to make the works more modern and avant-garde, and attract the attention of more young audiences.

Key words： military dance; artistic expression; innovative development

随着经济的快速发展和人们的物质生活更加富裕，我们对品质生活有了更高的要求，产品不仅要满足功能方面的需求，还应具有形式审美来满足我们对美好生活的精神需求，即产品要最大限度的满足我们的心理需求^[1]。水对人类的重要性无需赘言，中国人从古至今一直有饮用热水、热茶的习惯，保温杯的发明，不仅能够保证水质的热度，同时还能够保冷，满足人们饮水时对温度方面的需求。经济贸易的全球化发展，也使得保温杯在款式和功能方面不断更新叠加，如何能够创造出更加具备市场竞争力的产品是更大厂商的首要目标，本文基于设计心理学的视角对 VSITOO 智能保温杯的可用性进行研究探讨。

军旅舞蹈的创新也得到了国家的大力支持，也得到了社会的高度重视。各国政府都加大了对军队文化艺术团体的支持力度，鼓励部队舞蹈团开展更加丰富多彩的文化交流与演出活动^[2]。社会各界对军旅舞蹈也给予很高的评价和重视，认为它不仅仅是一种艺术表演，而是一种文化的传承与精神的传递。在此背景下，军旅舞蹈在艺术表达和创新方面的发展更加引人注目。它不仅展现了军人的风采与形象，更传达了爱国主义与民族自豪感，成为一个国家文化软实力不可或缺的一部分。

一、军旅舞蹈的基本特征

(一) 军事元素与舞蹈的结合

军旅舞蹈作为一种独特的艺术形式，其核心特征在于巧妙地

将军事元素与舞蹈语言深度融合，形成既有强烈视觉冲击力又有深刻内涵的作品。这种结合体现在以下几个方面：

动作设计： 军旅舞蹈的动作设计多取材于军事训练、作战演习和日常军事生活中的典型姿势与动作，例如行进、射击、暗杀、战术配合等。这些动作都是经过艺术处理的，在保持原有的刚猛、刚猛的同时，又融进舞蹈的节奏感和美感，形成刚柔兼备的舞蹈语汇^[2-3]。

队形变换： 受军队阵型变换的启发，军旅舞蹈中频繁运用精准有序的队形调度，如方阵、三角阵、线列、交叉等，展现军队纪律严明、整齐划一的特点。这种变化不但具有视觉上的震撼力，而且往往与乐曲的节奏、主题等紧密结合，增强了舞蹈的叙事与象征意义。

服饰道具： 军旅舞蹈的服装设计一般都是对军装元素进行了

忠实的再现或者是抽象提炼出来的，比如军帽、军徽、迷彩服、军靴等等，让观众一眼就能认出他们。除此之外，还有一些军事道具，如军旗、枪盾、战术背心等，为表演增添了立体感，增加了情景的真实感^[4-5]。

音乐选择：军旅舞蹈的配乐通常选择军歌、军歌、战歌等具有军旅特色的音乐体裁，旋律激昂，节奏明快，能快速调动观众的情绪，营造出浓厚的军旅气氛。音乐与舞蹈动作和情节发展紧密结合，使舞蹈中的军事元素更加突出。

（二）团队精神与集体表现

军旅舞蹈不仅是个体技艺的展示，更是团队协作精神的生动体现。在集体舞段中，每一位舞者如同战场上的一员，共同呈现出整体的力量与和谐：

协同一致：军旅舞蹈要求舞者动作的同步、节奏的统一，无论是整齐划一的步法、手势，还是繁复的队形变化，都需要高度的默契与精准，表现出军人般的纪律性与协调性。

角色分工：在群舞中，舞者可能会有不同的角色或职务，例如团长、兵、侦察员等。他们利用具体的动作和位置安排，创造出层次分明、角色互动的舞蹈场景，突出了团队内的组织结构和协作机制。

力量凝聚：军旅舞蹈常常通过集体动作的起伏、波浪、聚合与扩散，象征军队的集结、冲锋、坚守与胜利，以此传达团结一心、共克时艰的团队精神。这种力量的视觉化呈现，既是对军队战斗力的艺术化塑造，也是对社会大众的精神鼓舞。

（三）军队文化的表达

军旅舞蹈不仅是军事元素的直观展现，更深层次上，它是军队文化精神内核的艺术化诠释，包括忠诚、勇敢、牺牲、荣誉、纪律等核心价值观：

主题立意：军旅舞蹈的题材常常以军人的人生、训练、战斗经历、家国情怀为中心，对军人的内心世界和精神面貌进行了深入的挖掘和展示，弘扬了爱国主义、英雄主义和集体主义精神。

情感渲染：通过舞蹈动作的力度、速度、幅度的变化，以及舞者的面部表情和肢体语言，将军人面临挑战时的坚韧不拔，面对战友的深厚情谊，面对任务时的无私奉献，让观众们在欣赏舞蹈的过程中，感受到了军事文化的底蕴。

时代印记：军旅舞蹈作为特定期军队文化的反映，会随着时代的变迁和社会环境的变化而发展更新，既保留传统军事文化的精髓，又融入现代军事理念和时代精神，从而成为记录和传播军队文化变迁的重要载体。

二、军旅舞蹈的艺术表现

（一）表演形式的多样性

军旅舞蹈是一种极具艺术魅力的艺术形式。军旅舞蹈中，既有整齐的队形变换，又有高难度的队形动作，表现出军队的统一纪律性和集体实力的雄壮壮观的群舞；也有极富感染力的独舞，如舞蹈演员用个人的表演，把战士的勇敢、坚强和感情表现出来，使观众能更深入地体会到他们内心的斗争和感情的流露。另

外，将舞剧、话剧等艺术形式融入到军旅舞蹈中，借助舞台布景、道具等元素，营造出丰富多彩的舞台效果，使整场演出更具感染力，更能抓住观众的眼球。

（二）音乐与舞蹈的结合

音乐在军旅舞蹈中起着不可或缺的作用，两者相辅相成，共同塑造出军旅舞蹈的艺术魅力。军旅舞蹈的音乐是丰富多彩的，有些选择了激昂豪迈的军旅舞蹈，表现了军人的英雄气概和战斗精神；有的选用优美动人的军歌、史诗乐曲，注重情感的抒发与舞蹈家的艺术演绎；有的则是将现代流行乐、电子乐结合在一起，以新颖的音乐元素与节奏感，使舞蹈更加现代、时尚。音乐和舞蹈紧密地结合在一起，使得整场演出更具动感和感染力，能深深地触动观众的内心。

（三）服装与舞蹈的协调

军旅舞蹈中的服装造型与舞蹈风格有着密不可分的联系，两者的协调配合，可以提高舞蹈的视觉效果与艺术感染力。通常军旅舞蹈的服装设计都是以军服为题材，突出军人的英雄主义形象，体现军队的统一风格。在服装设计中，除了要注意着装的整齐与庄重外，还要与舞蹈的内容、主题相结合，才能达到更好的艺术效果。比如，在演出具有历史意义或战争主题的舞蹈时，就会选择古代武士的服装，以服饰的精细与细节表现出特定历史时代的风貌与文化内涵。通过服装、舞蹈的配合，进一步提高了军旅舞蹈的艺术表现力，让观众更深刻地体会到作品的主题与情感。

三、军旅舞蹈的创新发展

（一）文化元素的融合与创新

文化元素融合：创新发展军旅舞蹈，需要融入多种文化元素，才能创造出富有创造力与表现力的舞蹈。这种融合是多方面的，既有不同地域、不同民族的传统舞蹈元素，也有当代流行文化、影视、戏剧等元素。如《东方红》就是一部结合了中国传统舞蹈元素和现代舞蹈元素的军旅舞蹈。这支舞融合了中国传统的舞龙、舞狮等元素，并结合现代舞蹈的编排与动作，从而形成了独具特色的舞蹈风格。

创新性编排与表现：创新发展军旅舞蹈，要求在编排和表现上要有创新，要挖掘新的舞蹈形式和表现方法。这主要是在舞蹈动作、编排结构、舞台效果上的创新，使其更加具有独特的艺术魅力。比如，我们可以尝试利用现代舞蹈的编排手法，创作出更加前卫、更加现代的军旅舞蹈；同时，也可将舞台技术与多媒体技术相结合，营造出更生动、更具震撼力的舞蹈效果，提高舞蹈的艺术表现力。

（二）舞蹈风格的多元化与跨界合作

舞蹈风格的多元化：创新发展军旅舞蹈，需要在舞蹈风格上开拓多样化，融合多种舞蹈元素与风格，使作品更具多样性。比如《军魂》就融合了现代舞蹈和传统军旅舞蹈的元素。这支舞蹈既有现代舞蹈的动感与流畅，又不失军旅舞蹈的庄重与威严，又以舞蹈的形式表现出军人的战斗与献身精神，展示军队的风采与

形象。

跨界合作：创新性地开展军旅舞蹈创作，吸收其它领域的创意与资源，进行跨界合作，赋予舞蹈新的生命力与灵感。比如《战火燃情》，就是军旅舞蹈剧和电影的跨界合作。它把舞蹈和电影情节有机地结合在一起，用舞蹈的形式来表现战争中的英勇场面和英雄事迹。同时，影视制作团队运用摄影、后期制作等技术手段，营造出逼真的背景与场景，让观众能更直观地感受到战争的残酷与战士的英勇。

（三）新技术在军旅舞蹈中的应用

利用虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术：将新技术运用于军事舞蹈作品中，使其更具有真实感、震撼力和沉浸感。在虚拟现实技术的帮助下，观众可借助VR头显身临其境地感受到舞蹈表演，就像是站在舞台上一样，近距离的接触舞者，这种身临其境的感觉极大增强了观众的观看体验。同时，借助AR技术，观众可借助移动电话、平板电脑等设备，在舞台上观看三维立体影像及特效效果，丰富了观众的视觉享受。

运用舞台技术和数字化舞蹈编排：新科技的运用，也可借由舞台科技与数位编舞，提高舞蹈的视觉效果与艺术表现力。例如，《数字战争》就是一部以舞台技术为基础，以数字舞蹈形式编排的军旅舞蹈剧。该作品运用LED舞台及激光投影技术，营造出一种真实的战争场面与动态舞台效果，增强了舞蹈的视觉冲击力与观赏性。同时，舞蹈团利用数字舞蹈编排技术，对舞蹈动作及效果进行精准控制，以达到更精确、更逼真的效果，给观众带来视觉与听觉上的双重享受。

四、军旅舞蹈对社会的影响与意义

军旅舞蹈作为一种具有特殊背景和内涵的舞蹈形式，对社会的影响与意义是多方面的，主要体现在以下三个方面：

弘扬爱国主义和民族精神：军旅舞蹈展示了军队的训练、作

战和英雄事迹，能有效地激发人民的爱国主义和民族自豪感。爱国主义歌曲、军旅进行曲等元素经常被融入到军旅舞蹈作品中，用舞者们的表演和舞姿，将军人的忠诚、勇敢和牺牲精神表现得淋漓尽致，让观众们对军人的英雄主义和民族精神有了更深的体会。弘扬爱国主义精神，增强民族凝聚力，增强民族自豪感，促进社会和谐稳定，促进国家统一。

增强军民融合与社会认同感：军旅舞蹈是一种将军事元素与舞蹈艺术相结合的表现形式，具有促进军民融合、增强社会认同感的作用。透过军旅舞蹈，市民可更直接地了解军旅舞蹈及生活状况，增进对军旅舞蹈的了解与尊重。同时，军旅舞蹈这种带有浓厚军事色彩的舞蹈，还能增强人民的国防意识与责任感，促进军民团结，促进国家安全与发展。

丰富文化生活与提升审美素养：军旅舞蹈是一种具有独特文化内涵与艺术魅力的舞蹈形式。军旅舞蹈作品既有其独特的表演方式与舞蹈技法，又融合了丰富的军事元素与民族文化，展示了军人的风采与形象，使观众既能欣赏，又能感受到文化的魅力与艺术之美。军旅舞蹈的演出不仅给人们带来了丰富的文化享受，而且给广大观众带来了丰富的知识，提高了人们的审美情趣。

结语

军旅舞蹈作为一种独特的舞蹈形式，在艺术表现与创新发展方面展现出了丰富的内涵和深远的意义。通过表演军人的训练、战斗和英勇事迹，军旅舞蹈弘扬了爱国主义精神和民族自豪感，增强了社会的凝聚力和国家的认同感。同时，军旅舞蹈在艺术表现上不断创新，融合了多种舞蹈风格和文化元素，通过跨界合作和新技术的应用，创造出更加生动、震撼和具有沉浸感的舞蹈作品，丰富了人们的文化生活，提升了社会的审美素养。军旅舞蹈不仅展现了军队的风采和形象，也激发了广大观众对军人的尊敬和敬意，为国家的安全和发展做出了积极贡献。

参考文献：

- [1] 杨丽萍. 我国军旅舞蹈的发展趋势 [J]. 尚舞, 2022(4): 38-40.
- [2] 孟妍. 新时代军旅舞蹈中古典舞元素的体现研究 [J]. 军事文化研究, 2022(4): 105-111.
- [3] 陈金晶. 军旅舞蹈教育的发展与转型——以解放军艺术学院为例 [J]. 陕西教育(高教), 2024(1): 91-93.
- [4] 王芷苏, 鲍雨奇. 军旅舞蹈教育改革中心理学理论的实践探索——以基础训练课程为例 [J]. 军事文化研究, 2022(2): 146-154.
- [5] 王一凡. 赵明军旅题材舞蹈作品创作研究 [J]. 南京艺术学院学报: 音乐与表演版, 2023(1): 171-174.