

新媒体舞蹈语境下舞蹈表演艺术与数字技术的关系研究

卢菲

西南大学音乐学院, 重庆 400700

DOI:10.61369/EDTR.2025060032

摘 要 : 在科技迅猛发展的当下, 新媒体语境如浪潮般席卷各个艺术领域, 舞蹈表演艺术亦身处其中, 面临着机遇与挑战并存的局面。数字技术以其独特的魅力和强大的功能, 逐渐渗透进舞蹈表演的各个环节。从舞台视觉效果呈现出表演形式的创新, 数字技术都发挥着重要作用。研究新媒体舞蹈语境下舞蹈表演艺术与数字技术的关系, 不仅能深入剖析两者相互影响、相互促进的内在机制, 还能为舞蹈艺术在新媒体时代的持续发展提供理论支持和实践指导。

关 键 词 : 新媒体舞蹈语境; 舞蹈表演艺术; 数字技术; 关系研究

Research on the Relationship between Dance Performance Art and Digital Technology in the Context of New Media Dance

Lu Fei

Southwest University School of Music, Chongqing 400700

Abstract : In the current era of rapid technological development, the context of new media sweeps across various art fields like a wave, and dance performance art is also among them, facing a situation where opportunities and challenges coexist. Digital technology, with its unique charm and powerful functions, is gradually penetrating every aspect of dance performances. From the presentation of stage visual effects to the innovation of performance forms, digital technology plays a significant role. Studying the relationship between dance performance art and digital technology in the context of new media dance can not only deeply analyze the internal mechanism of mutual influence and promotion between the two, but also provide theoretical support and practical guidance for the continuous development of dance art in the new media era.

Keywords : new media; dance context; dance performance art; digital technology; relationship research

引言

在当今数字化时代, 新媒体技术蓬勃发展, 为舞蹈表演艺术带来了全新的发展机遇与挑战。新媒体舞蹈语境逐渐形成, 舞蹈表演艺术与数字技术的融合成为热门趋势。研究两者之间的关系, 有助于深入了解新媒体时代舞蹈创新发展的模式与方向, 挖掘其融合的潜力与价值, 推动舞蹈艺术在新媒体环境下实现新的突破与繁荣, 为舞蹈艺术的可持续发展注入新的活力。

一、新媒体舞蹈语境下舞蹈表演艺术与数字技术融合的基础

(一) 艺术表达需求

舞蹈艺术具有内在的、不断丰富表达形式的驱动力。在传统舞蹈表演范式中, 情感传达主要依托舞者的肢体语言与面部表情, 空间呈现也局限于物理舞台的边界。这使得舞蹈在表达复杂情感与宏大叙事时, 面临着较大的局限性。例如, 在表现抽象的哲学思考或跨越时空的历史画卷时, 传统手段难以全面、深入地呈现其内涵。

数字技术为舞蹈艺术带来了全新的表现维度。在情感传达方面, 它可以借助光影、音效等元素, 营造出细腻且多层次的情感氛围, 使观众更能感同身受。在空间拓展上, 数字影像能够创造出虚拟的场景, 打破物理空间的限制, 让舞者在虚拟的宇宙、奇幻的梦境等场景中自由舞动, 极大地丰富了舞蹈的表达可能性, 满足了舞蹈在当代语境下对情感与空间表达的新需求^[1]。

(二) 技术发展支撑

近年来, 数字技术呈现出快速发展的态势, 虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、图像处理等技术不断成熟。虚拟现实技术为观众提供了沉浸式的观赏体验, 使其仿佛置身于舞蹈所构

建的虚拟世界中，增强了观众与舞蹈作品的互动性和情感连接。例如，在一场以未来世界为主题的舞蹈表演中，观众通过 VR 设备可以全方位地感受未来世界的景象，与舞者一同探索未知。

增强现实技术则将虚拟元素与现实舞台相结合，创造出虚实相生的独特视觉效果。图像处理技术能够实时对舞台背景、舞者服饰等进行处理和变换，实现舞台视觉效果的动态变化。这些成熟的数字技术为舞蹈与数字技术的融合提供了坚实的技术基础，推动舞蹈表演在形式和内容上不断创新。

（三）观众审美变化

随着时代的发展，观众的审美观念发生了显著变化。在过去，观众主要关注舞蹈的技巧性和艺术性，而在当下，观众对舞蹈表演提出了更高的要求。他们不仅期望舞蹈具有精湛的技艺和优美的姿态，更渴望舞蹈作品能够融合创新元素和科技感，以带来全新的视觉和感官体验。

融合数字技术的舞蹈能够更好地契合观众的新审美需求。数字技术所带来的新奇视觉效果，如动态的光影变化、奇幻的虚拟场景等，以及互动性的观赏体验，使观众从被动的欣赏者转变为主动的参与者。这种转变促使舞蹈创作者不断探索舞蹈与数字技术的融合路径，以满足观众日益多样化的审美需求，推动舞蹈艺术的持续发展^[2]。

二、舞蹈表演艺术与数字技术融合的表现形式

（一）舞蹈与影像结合

舞蹈与影像结合是一种创新的表现形式，影像技术为舞蹈带来了全新的视觉体验。在传统舞蹈表演中，舞台空间和场景的呈现较为有限，而影像技术打破了这种局限。通过将舞蹈表演与虚拟场景、动态画面相结合，可以创造出亦真亦幻的视觉效果。比如在一场舞蹈表演中，舞者在现实的舞台上舞动，而背后的大屏幕上呈现出奇幻的森林景象，随着舞者的动作，森林中的光影也随之变化，仿佛舞者真的置身于这片森林之中。

这种结合拓展了舞蹈的表现空间，使得舞蹈不再局限于现实的舞台。舞者可以在虚拟的宇宙中穿梭、在古老的城堡中漫步，极大地丰富了舞蹈的表现力。同时，影像技术还可以对舞蹈进行后期处理，添加特效、调整色彩等，让舞蹈在视觉上更加震撼，吸引观众的目光^[3]。

（二）互动性媒体应用

互动性媒体在舞蹈表演中的应用，让观众从被动的欣赏者变成了主动的参与者。利用互动装置、触控屏幕等互动性媒体，观众能够参与到舞蹈表演中，增强了观众与舞蹈的互动体验。例如，在一些舞蹈演出中，现场设置了互动装置，观众可以通过触摸屏幕、挥动手中的设备等方式，控制舞台上的灯光、音效或者虚拟元素的变化。

当观众参与其中时，舞蹈表演不再是单向的传播，而是形成了一种双向的交流。观众的行为会对舞蹈表演产生影响，使得每一场表演都具有独特性。这种互动体验不仅增加了观众的参与感和趣味性，也让观众更加深入地理解舞蹈作品，拉近了观众与舞蹈之间的距离^[4]。

（三）社交媒体传播

社交媒体和在线视频分享平台为舞蹈表演的传播提供了广阔

的渠道。借助这些平台，舞蹈表演可以被广泛传播，扩大了舞蹈的影响力和受众群体。在社交媒体上，一段精彩的舞蹈视频可以在短时间内获得大量的点赞、分享和评论，吸引来自不同地区、不同年龄段的观众。

舞者和舞蹈团体可以通过社交媒体展示自己的作品，与粉丝进行互动，了解观众的需求和反馈。同时，社交媒体还可以为舞蹈表演提供宣传推广的机会，吸引更多的人走进剧场观看现场表演。在线视频分享平台则让舞蹈作品可以永久保存和传播，观众可以随时随地观看自己喜欢的舞蹈表演。这种传播方式打破了时间和空间的限制，让更多的人能够欣赏到优秀的舞蹈作品，促进了舞蹈艺术的发展和普及^[5]。

三、舞蹈表演艺术与数字技术融合带来的影响

（一）艺术创新促进

舞蹈与数字技术的融合，为舞蹈艺术带来了全方位的创新。在创作理念方面，数字技术如同为舞蹈创作者打开了一扇通往全新世界的大门，彻底打破了传统舞蹈创作的思维局限。过去，舞蹈创作大多围绕舞者的动作编排和传统舞台场景设计展开，内容和形式相对固定。而如今，创作者借助数字技术，能够创造出虚拟角色和奇幻场景，赋予舞蹈更多的故事性和想象力。例如，在一场先锋舞蹈作品中，通过数字投影技术呈现出一个神秘的异世界，其中有虚拟的精灵角色与舞者相互配合，共同演绎出一段跨越现实与虚幻的故事，使作品的主题更加深邃和富有内涵。

在表现手法上，这种融合也带来了显著的革新。数字光影技术能够与舞者的动作完美配合，根据舞蹈情节和情感表达的需要，营造出千变万化的氛围。当舞者表现悲伤情绪时，舞台光影会变得暗淡，色调偏冷，增强了悲伤情感的渲染；而当舞者展现欢快的舞蹈段落时，光影则变得明亮多彩，闪烁跳跃，与舞者的欢快节奏相呼应。这种创新的表现手法推动舞蹈艺术朝着多元化的方向发展，让舞蹈不再局限于传统的形式，展现出更加丰富的艺术魅力，满足了当代观众日益多样化的审美需求^[6]。

（二）观众体验提升

数字技术与舞蹈表演艺术的融合，为观众带来了前所未有的观赏体验。在传统的舞蹈表演中，观众通常只能坐在固定的座位上，以旁观者的身份观看舞蹈。而现在，借助互动设备，观众能够深度参与到舞蹈表演中，成为表演的一部分。例如，在一些实验性的舞蹈演出中，观众可以通过手持感应设备，控制舞台上的一些元素，如改变灯光的颜色、调整虚拟物体的运动轨迹等。观众的每一个操作都会实时反馈到舞台上，与舞者的表演相互呼应，使观众真正成为了表演的参与者^[7]。

此外，数字技术营造的虚拟场景和特效，让观众仿佛置身于奇幻的世界之中。一场以星际旅行为主题的舞蹈，通过数字投影技术，在舞台上呈现出浩瀚的星空、闪烁的星云和神秘的宇宙飞船。舞者身着特制的服装，在虚拟的宇宙场景中进行太空漫步般的舞蹈动作，让观众有身临其境之感，仿佛自己也在宇宙中遨游。这种丰富、新颖的体验极大地增强了观众对舞蹈艺术的兴趣和参与度，吸引了更多人走进剧场，欣赏舞蹈艺术的独特魅力。

（三）行业发展推动

舞蹈表演艺术与数字技术的融合，带动了舞蹈行业在多个环

节的深刻变革。在创作环节，创作者不仅需要具备扎实的舞蹈专业知识，还需要掌握数字技术方面的知识，与技术人员密切合作，共同打造出更具创意的作品。这种跨领域的合作促使舞蹈创作者不断学习和提升自己的能力，推动了创作水平的提高。例如，创作者需要了解数字建模、动画制作等技术，以便更好地将虚拟元素融入到舞蹈作品中。

在表演环节，舞者需要适应与数字元素的配合，掌握新的表演技巧。舞台上的虚拟角色和特效需要舞者进行精准的互动，这对舞者的综合素质提出了更高的要求。舞者不仅要具备良好的舞蹈基本功，还要有较强的空间感知能力和应变能力。在传播环节，数字技术让舞蹈作品能够通过网络迅速传播到世界各地。线上直播、短视频分享等方式，打破了地域和时间的限制，扩大了舞蹈的受众群体。观众可以随时随地通过手机、电脑等设备观看舞蹈表演，促进了舞蹈行业的整体发展，使舞蹈在现代社会中更具活力和影响力^[8]。

四、舞蹈表演艺术与数字技术融合面临的问题及解决策略

（一）技术与艺术平衡问题

在舞蹈表演艺术与数字技术融合的过程中，过度依赖数字技术而忽视舞蹈艺术本质的问题日益凸显。当下，部分舞蹈表演为了追求强烈的视觉冲击，大量堆砌数字特效，使得舞者的动作和情感表达沦为数字技术的附庸。例如，在一场所谓的“高科技”舞蹈演出中，舞台上光影闪烁、虚拟场景频繁切换，如同一场光怪陆离的视觉盛宴。然而，观众在目不暇接的特效面前，却难以感受到舞者通过肢体语言传递出的情感和艺术内涵，舞蹈原本的魅力被数字技术的过度展示所掩盖。

要解决这一问题，关键在于找到技术与艺术的平衡点。创作者必须明确舞蹈艺术始终是核心，数字技术只是辅助手段。在创作过程中，应根据舞蹈的主题、情感和风格，有针对性地运用数字技术。比如，在表现一段古典舞蹈时，数字技术可以用来营造出如诗如画的古代场景，如亭台楼阁、小桥流水等，但场景的呈现应简洁而富有意境，不能过于繁杂，以免分散观众对舞者的注意力^[9]。

（二）人才培养问题

舞蹈与数字技术的融合发展，对人才提出了更高的要求，既需要精通舞蹈艺术，又要掌握数字技术的复合型人才。然而，目前这类人才十分匮乏。传统舞蹈专业的人员，往往专注于舞蹈技巧和艺术表达的学习，对数字技术的了解相对较少；而数字技术

专业的人员，虽然具备扎实的技术功底，但缺乏舞蹈艺术素养，难以理解舞蹈创作的需求。这种人才结构的失衡，导致在舞蹈与数字技术融合的创作过程中，舞蹈创作者和技术人员之间沟通困难，合作效率低下，影响了作品的质量。

为了满足舞蹈与数字技术融合发展的需求，必须加强复合型人才的培养。学校可以开设相关专业和课程，将舞蹈艺术和数字技术有机结合起来。学生不仅要学习舞蹈技巧、舞蹈理论等传统课程，还要学习数字建模、动画制作、虚拟现实技术等数字技术课程。此外，学校还可以组织实践活动，让学生参与到实际的舞蹈创作项目中，在实践中锻炼他们将舞蹈艺术和数字技术相结合的能力。行业内也可以开展培训和交流活动，促进舞蹈从业者和技术人员之间的相互学习和交流，提升整体的人才素质，为舞蹈与数字技术的融合发展提供有力的人才支持^[10]。

（三）版权保护问题

在数字技术广泛应用的背景下，舞蹈作品的版权保护面临着前所未有的挑战。数字技术的发展使得舞蹈作品的传播变得更加便捷和快速，但同时也增加了侵权的风险。一些人未经授权就将舞蹈作品上传到网络，或者对作品进行修改、盗用，用于商业目的，严重损害了创作者的合法权益。例如，一些短视频平台上经常出现未经授权的舞蹈作品剪辑和模仿视频，这些行为不仅侵犯了原作者的版权，也影响了舞蹈行业的健康发展。

为了加强舞蹈作品的版权保护，需要多方面的努力。首先，要完善相关法律法规，明确舞蹈作品在数字环境下的版权归属和保护范围，为版权保护提供有力的法律依据。其次，创作者自身要增强版权意识，及时对自己的作品进行版权登记，以便在发生侵权行为时能够更好地维护自己的权益。平台方也有责任建立严格的审核机制，对上传的舞蹈作品进行审核，防止侵权作品在平台上传播。一旦发现侵权行为，要及时采取法律措施，追究侵权者的责任，维护创作者的合法权益。

五、结语

新媒体舞蹈语境下舞蹈表演艺术与数字技术的融合是时代发展的必然趋势。这种融合为舞蹈艺术带来了新的活力和发展机遇，在艺术表达、观众体验和行业发展等方面都产生了积极影响。然而，也面临着技术与艺术平衡、人才培养和版权保护等问题。未来，需要舞蹈从业者、技术人员和相关部门共同努力，不断探索和解决这些问题，把握好融合的“度”，以实现舞蹈表演艺术与数字技术的深度融合，推动舞蹈艺术在新媒体时代持续繁荣发展。

参考文献

- [1] 王康, 燕文箫. 新媒体平台上舞蹈影像的传播现状和策略研究 [J]. 新媒体研究, 2022, 8(04): 53-56+95.
- [2] 刘航. 浅析新媒体视域下舞蹈艺术创作的发展 [J]. 戏剧之家, 2023(13): 126-128.
- [3] 陈婷婷. 新媒体环境下舞蹈艺术特点与表现风格分析 [J]. 艺术评鉴, 2023(08): 82-85.
- [4] 袁薇. 新媒体对舞蹈艺术发展的促进作用 [J]. 艺术评鉴, 2022(22): 57-60.
- [5] 李超. 解析新媒体环境下舞蹈艺术特点与表现风格 [J]. 戏剧之家, 2022(30): 106-108.
- [6] 阿衣加玛丽·吾不力哈斯木, 锡林夫. 创新与跨界融合: 新媒体技术助力舞蹈表演 [J]. 内蒙古艺术学院学报, 2025, 22(01): 114-122.
- [7] 刘丽超. 新媒体时代舞蹈教学新趋势——评《新媒体与舞蹈表演艺术创新研究》[J]. 中国教育学刊, 2024, (10): 125.
- [8] 李正石. 新媒体技术与舞蹈表演艺术的融合 [J]. 明日风尚, 2024, (24): 185-187.
- [9] 石明灯. 后现代舞蹈表演艺术创新与实践——评《新媒体舞蹈概论》[J]. 中国教育学刊, 2022, (07): 130.
- [10] 曾德. 新媒体环境下舞蹈表演艺术中的影像运用研究 [J]. 大众文艺, 2021, (16): 98-99.