

群众文化中舞蹈美学的当代呈现

陈代航

重庆市永川区文化艺术馆，重庆市永川区，402160；

摘要：本文聚焦群众文化中舞蹈美学的当代呈现，深入探究其在时代浪潮下的发展与演变。随着社会经济的进步与文化生活的日益丰富，群众文化蓬勃兴起，舞蹈作为群众文化的核心载体之一，其美学特征也在不断革新。文章系统剖析了群众文化中舞蹈美学在形式创新、情感传递、文化意蕴等维度的多元体现，从广场舞的活力四射到社区舞蹈的创意编排，展现其独特魅力。同时，结合当代社会科技发展、文化消费升级等背景，挖掘群文舞蹈美学与虚拟现实、数字影像等现代科技融合的新路径，以及强调个体情感体验、注重互动参与等新趋势。此外，文章还阐述了群文舞蹈美学对繁荣社会文化、促进个体身心发展的积极意义，以期为群众舞蹈艺术的创新发展提供理论支撑。

关键词：群众文化；舞蹈美学；当代呈现；文化发展

DOI：10.69979/3041-0673.25.10.080

群众文化作为社会文化的根基，生动映射着大众的精神诉求与审美追求，承载着社会群体的共同记忆与价值认同。舞蹈以其灵动的肢体语言、强烈的感染力，成为群众文化中极具生命力的艺术表达形式，不仅凝聚着地域文化特色，更彰显着民间艺术的独特魅力与深厚价值。在当代社会，科技的迅猛发展带来虚拟现实、数字影像等新技术，文化全球化催生多元艺术风格交融，这些因素深刻重塑着群众文化的发展格局。舞蹈美学也在这一浪潮中突破传统边界，展现出跨界融合、互动创新的全新面貌。深入研究群众文化中舞蹈美学的当代呈现，既能洞察社会文化的演进脉络，又能为满足群众精神文化需求提供方向，同时还能为舞蹈艺术在新时代的普及与创新注入强劲动力。

1 群众文化中舞蹈美学的基本内涵

1.1 舞蹈美学的定义与范畴

舞蹈美学作为艺术美学的重要分支，系统研究舞蹈艺术中蕴含的审美规律与价值创造机制。它以舞蹈动作的刚柔并济、节奏的韵律变化、空间构图的动态平衡，以及情感表达的层次递进为核心研究对象，深入剖析肢体语言如何通过张弛有度的动作编排、高低错落的队形变换、强弱交替的节奏把控，实现情感共鸣与思想传递。在群众文化语境下，舞蹈美学突破专业艺术的局限，更强调艺术与生活的深度交融。群众舞蹈扎根于日常生活场景，无论是田间地头的劳作节奏，还是节庆聚会的欢腾氛围，都成为舞蹈创作的灵感源泉^[1]。像东北秧歌以夸张的肢体动作展现劳动场景，陕北腰鼓通过铿锵鼓点传递豪迈气概，这些舞蹈以简单易学的动作设计、热烈

奔放的节奏韵律，让不同年龄、职业的群众都能参与其中，生动诠释了舞蹈美学的大众性与普适价值。

1.2 群众文化对舞蹈美学的影响

群众文化作为社会生活的鲜活写照，为舞蹈美学的发展提供了丰沃的文化土壤与创作源泉。不同地域的风土人情、民俗传统与生活方式，塑造了各具特色的舞蹈风格：傣族孔雀舞以灵动的肢体模仿展现对自然的敬畏，藏族锅庄舞通过集体围圈欢跳传递团结精神，这些舞蹈将民族文化基因融入肢体语言，赋予舞蹈深厚的文化底蕴与情感温度。随着社会的快速发展与群众审美水平的提升，群众文化对舞蹈美学的反哺作用日益凸显。现代群众不再满足于传统舞蹈形式，转而追求更具创新性与时代感的艺术表达。这种需求驱动创作者将流行音乐、时尚元素与现代舞技法融入传统舞蹈，催生了广场舞、社区创意舞蹈等新兴形式，既保留了群众舞蹈的参与性与娱乐性，又赋予其符合当代审美的艺术表现力，推动舞蹈美学在传承与创新中持续发展

2 群众文化中舞蹈美学的当代呈现形式

2.1 传统舞蹈的现代化演绎

在当代群众文化语境下，传统舞蹈正经历着创造性转化与创新性发展。创作者从动作编排、音乐选配到服饰设计等多维度入手，对古典舞、民族舞进行现代化重塑^[2]。例如，古典舞作品在保留“身韵”精髓的基础上，融入电子音乐节奏与全息投影技术，将传统美学与现代科技巧妙融合，极大增强了视觉与听觉冲击力。同时，传统舞蹈突破舞台表演的局限，走进社区广场、商业街

区等公共空间,通过快闪、沉浸式演出等形式,让更多群众得以近距离感受传统舞蹈的魅力,既实现了文化传承,又激活了群众参与热情。

2.2 新兴舞蹈类型的兴起

伴随社会文化多元化发展,街舞、爵士舞、拉丁舞等新兴舞蹈类型在群众文化中蓬勃兴起。这类现代舞蹈以强烈的节奏感、自由的肢体表达和充满活力的风格,迅速俘获年轻群体的喜爱。它们不仅强调个人风格的张扬,更注重团队协作的默契,通过编舞创新展现集体艺术魅力。在城市社区、校园中,街舞社团、爵士舞工作室如雨后春笋般涌现,定期举办的舞蹈展演、比赛等活动,不仅为爱好者提供了展示平台,也成为群众文化生活中极具活力的风景线,推动舞蹈艺术走向大众化、普及化^[3]。

2.3 舞蹈与其他艺术形式的融合

当代群众文化领域,舞蹈与音乐、戏剧、美术等艺术形式的跨界融合成为新趋势^[4]。舞蹈与音乐的深度融合,通过肢体语言精准诠释旋律节奏与情感内涵,实现视听艺术的完美统一;与戏剧的结合则借助情节叙事和角色塑造,赋予舞蹈更丰富的故事性与感染力;与美术的联动,通过舞台布景、服饰设计等视觉元素,营造出沉浸式艺术氛围。这种跨艺术门类的融合,打破了传统艺术形式的边界,催生出多媒体舞蹈剧、装置艺术舞蹈等新颖作品,为群众带来更立体多元的艺术体验,推动群众文化向更高审美层次迈进^[5]。

3 群众文化中舞蹈美学当代呈现的特点

3.1 多元化与个性化

当代群众文化中的舞蹈美学呈现出多元化和个性化的特点。不同年龄、性别、职业的群众对舞蹈的喜好和需求各不相同,因此舞蹈形式和风格也日益多样化。同时,群众在舞蹈创作和表演中更加注重个性表达,通过舞蹈展现自己的独特魅力和情感世界。例如,一些老年人喜欢跳广场舞,以锻炼身体和放松心情;而年轻人则更倾向于选择时尚、个性的舞蹈类型,如街舞、拉丁舞等。

3.2 科技与艺术的融合

随着科技的不断进步,科技与舞蹈艺术的融合越来越紧密。在当代群众舞蹈表演中,灯光、音响、投影等现代科技手段得到了广泛应用,为舞蹈增添了更多的视觉和听觉效果。例如,一些大型群众舞蹈演出通过灯光的变化和投影的展示,营造出了奇幻的舞台场景,使观

众仿佛置身于一个梦幻的世界中。此外,虚拟现实、增强现实等新技术也开始应用于舞蹈创作和教学中,为舞蹈美学的发展带来了新的机遇^[6]。

3.3 社会参与性与互动性增强

在当代群众文化中,舞蹈的社会参与性和互动性明显增强。群众不再仅仅是舞蹈的观赏者,而是积极参与到舞蹈创作、表演和交流中。各种群众舞蹈活动如舞蹈比赛、舞蹈培训、舞蹈社团等层出不穷,为群众提供了更多的参与机会。同时,社交媒体的发展也为群众舞蹈的互动和传播提供了平台,群众可以通过网络分享自己的舞蹈作品和经验,与其他舞蹈爱好者进行交流和互动。

4 群众文化中舞蹈美学当代呈现的意义

4.1 丰富群众精神文化生活

群众文化中舞蹈美学的当代呈现为大众构建了多元且生动的精神文化空间。舞蹈以其独特的肢体语言与节奏韵律,能精准叩击群众的情感共鸣点,让参与者在舞动中释放生活压力、舒缓身心。无论是社区广场上的集体舞蹈,还是线上舞蹈课程的自主学习,都成为群众日常消遣与情感表达的重要途径。在舞蹈活动中,人们不仅能享受艺术带来的愉悦,还能结识志同道合的伙伴,拓展社交圈层,在互动交流中获得强烈的归属感,切实提升生活的幸福感与满足感。

4.2 传承和弘扬传统文化

舞蹈作为传统文化传承的鲜活载体,在群众文化中以当代美学形式焕发新生。众多传统舞蹈蕴藏着民族的历史记忆、文化基因与精神内核,通过融入现代艺术元素、创新表演形式与传播渠道,得以突破时间与空间的限制。如将古典舞与现代音乐结合,或是用短视频形式传播民间舞蹈,都让传统文化以更贴近当代审美的方式走进大众视野。这些创新实践不仅唤醒了传统文化的生命力,也让年轻一代在参与体验中增强文化认同感,使传统文化在传承与创新中持续散发魅力。

4.3 促进社会和谐与文化交流

舞蹈凭借其强大的感染力与凝聚力,成为推动社会和谐与文化交融的重要力量。在各类舞蹈活动中,不同年龄、职业、文化背景的群众相聚共舞,通过肢体语言与艺术表达实现无障碍沟通,在相互学习与配合中增进理解、消除隔阂,有效促进社会关系的和谐融洽。同时,作为跨越语言与文化界限的艺术形式,舞蹈在国际文化交流中扮演关键角色。从跨国舞蹈赛事到文化交流演出,不同地区、民族的舞蹈相互碰撞、借鉴,既展现了文化

的独特性,又推动多元文化在交流互鉴中共同发展,为社会和谐注入文化活力。

5 群众文化中舞蹈美学当代呈现的发展趋势

5.1 更加注重文化内涵的挖掘

未来,群众文化中舞蹈美学的发展将深度聚焦文化内涵的挖掘。舞蹈创作者会扎根传统文化的沃土,从非遗技艺、民俗风情中汲取灵感,同时敏锐捕捉当代社会文化热点,将家国情怀、时代精神融入舞蹈创作。通过提炼文化符号、重构叙事逻辑,使舞蹈作品兼具艺术感染力与思想穿透力。如以敦煌壁画为蓝本的舞蹈,通过肢体语言重现千年丝路盛景;以乡村振兴为主题的创作,展现新时代农村的精神风貌,让舞蹈成为文化传承与价值传递的生动载体。

5.2 科技应用的进一步拓展

随着科技迭代升级,其在群众舞蹈领域的应用将持续突破边界。除传统舞台技术外,人工智能、大数据、虚拟现实等前沿科技将深度渗透舞蹈全流程。AI可通过动作捕捉与算法分析,为舞者定制专属训练计划;大数据能精准分析群众舞蹈偏好,指导作品选题与风格设计;VR/AR技术则打破空间限制,打造沉浸式观演体验。这些技术不仅提升创作效率,还将推动群众舞蹈向智能化、个性化方向迈进,重塑艺术生产与传播模式。

5.3 国际交流与合作的加强

在全球化浪潮下,群众文化中舞蹈美学的国际交流合作将迈向新高度。各国依托舞蹈这一世界语言,通过联合创作、互派团队等形式,实现文化深度对话。国际舞蹈节、线上交流平台成为文化互鉴的重要窗口,中国广场舞与拉美桑巴、非洲鼓舞的碰撞,既推动中国群众舞蹈走向世界,也让多元文化元素反哺本土创作。这种双向互动打破文化壁垒,促进舞蹈艺术形式与内涵的创新,助力群众文化在开放包容中实现多元共生与繁荣发展。

6 结论与展望

6.1 结论

群众文化中舞蹈美学的当代呈现,是社会发展与文化进步的生动缩影,深刻映射出时代精神与大众审美诉求的变迁。在形式层面,传统舞蹈通过现代化编创手法焕发新生,民族元素与流行文化碰撞出独特魅力,如古典舞结合电子音乐与动态投影,赋予传统艺术新的生命力。街舞、健身舞等新兴舞蹈类型蓬勃兴起,以自由奔放的风格和充满活力的表现形式,拓宽了群众舞蹈的表

现边界。同时,舞蹈与音乐、光影、数字技术的跨界融合,更创造出沉浸式艺术体验,打破了传统舞蹈的表现局限。这些创新实践不仅丰富了舞蹈的艺术内涵,其多元化表达、科技融合特性及广泛的社会参与性,也极大推动了群众文化的繁荣,增强了文化凝聚力,为满足人民精神文化需求、提升社会文化活力提供了有力支撑。

6.2 展望

群众文化中舞蹈美学正站在时代新起点,未来将向纵深发展。在文化内涵上,其将深度挖掘地域文化、民族传统的精神内核,从非遗技艺、古老传说中萃取灵感,运用现代艺术手法解构重构,赋予舞蹈更深厚的文化底蕴。科技应用方面,随着虚拟现实、人工智能、全息投影等技术普及,舞蹈将突破物理空间与形式限制,创造沉浸式、交互性艺术体验,甚至实现观众参与创作表演的新模式^[7]。在国际交流合作中,群众舞蹈将作为文化对话桥梁,通过跨国联合创作、线上展演等方式,推动不同文明间的交流互鉴。为此,需充分重视其在提升群众文化素养、传承民族文化中的关键作用,鼓励多方参与。舞蹈创作者与研究者更应积极创新,以多元视角与前沿理念,为群众舞蹈美学注入持久活力。

参考文献

- [1]赵杨.音乐在舞蹈表演与创作中的功用[J].艺术大观,2024,(19):64-66.
- [2]庄静雯.纸艺与舞蹈艺术融合的美学阐释[J].中国造纸,2025,44(04):185-186.
- [3]黄泽新.基于闽南文化传承的“舞蹈基础与幼儿舞蹈”课程改革实践研究[J].河北能源职业技术学院学报,2024,24(03):79-82.
- [4]李世玉.基层群众文化舞蹈创作的现状与展望[J].戏剧之家,2024,(23):138-140.
- [5]李思慧.跨媒介视角下影视作品与传统文化的共生[J].电影文学,2024,(15):15-19.
- [6]王春阳.2024河南春晚:传统美学与现代艺术融合创新的有益探索[J].中国广播电视学刊,2024,(04):19-21.
- [7]全诗蝶.虚拟偶像视频对受众心流体验的影响因素研究[D].西南大学,2023.

作者简介:陈代航,出生年月:1989年7月30日,性别:男,民族:汉族,籍贯:重庆市开州,学历:中国戏曲学院,大学本科,舞蹈表演专业,职称:群众文化馆员,研究方向:群众文化、舞蹈。