

舞龙舞狮表演艺术与现代科技的融合探索

——以茂名地区为例

梁 标¹ 张开禧¹ 李伟权²

1. 茂名职业技术学院 广东省茂名市 525000

2. 茂名市茂南第一中学 广东省茂名市 525000

摘 要：本文深入探讨了茂名地区舞龙舞狮表演艺术与现代科技融合发展的可行性和必要性。通过分析舞龙舞狮这一中华优秀传统文化的传承现状，结合虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、无人机编队等现代科技手段，本文指出了舞龙舞狮表演的现代化创新模式及其在文化传承中的作用。研究表明，现代科技不仅提升了表演的观赏性与互动性，还通过技术创新实现了传统文化的有效传承与传播。

关键词：舞龙舞狮；现代科技；虚拟现实；增强现实；文化传承

1 茂名地区舞龙舞狮表演艺术的文化背景与现状

1.1 历史渊源。舞龙舞狮是中国历史悠久的传统表演艺术，起源于汉代，最早与祭祀活动和祈福仪式紧密相连，后来逐渐演变为庆祝丰收、节庆和驱邪祈福的民间活动。茂名地处中国南方，历史上深受粤文化、南越文化和闽文化的影响，形成了多元文化交融的独特风貌。舞龙舞狮在茂名地区的出现，可以追溯到明清时期，当时的茂名地区农耕发达，舞龙舞狮作为祈求风调雨顺、五谷丰登的象征，频繁出现在节庆和民间活动中，它不仅凝聚了地方文化的独特精神，还成为人们祈福、庆祝、娱乐和展现集体力量的象征。

1.2 文化意义。舞龙舞狮在茂名地区还承载了丰富的历史记忆和集体情感，舞龙舞狮还是茂名人民集体认同感和地方自豪感的象征。茂名地区的舞龙舞狮表演队伍通常由村镇中的年轻人组成，他们不仅传承着这一古老的艺术形式，也通过表演展现出集体合作的力量。

1.3 表演形式。茂名的舞龙舞狮表演分为两大类：舞龙和舞狮，各自有其独特的动作技巧和表演风格。舞龙的道具通常由竹子制作，龙头、龙身、龙尾等部分需要多人协作完成表演。舞龙的表演技巧主要体现在“龙”的动作流畅性与变换自如的造型上。表演者通过竹竿操控龙身，配合着节奏强烈的锣鼓声，舞龙的动作包括腾空、回旋、盘绕等，体现了舞龙的灵活性和力量感。茂名的舞龙表演具有极强的地域性特点，强调龙的动作与音乐的配合，在场地和队形变化上

更注重表现龙的神话形象，仿佛龙在空中翱翔、穿梭。表演过程中，龙的动作往往伴随着喷火、撒花等特效，增强了表演的视觉效果和观众的参与感。相比舞龙，舞狮更注重表演者的体力和技巧。茂名的舞狮表演风格刚劲有力，动作变化多端。在茂名地区的舞狮表演中，最为独特的部分是“采青”。这一环节通常在表演接近尾声时进行，表演者将狮子引至挂在高处的“青”（通常为青菜或其他象征吉祥的物品），狮子通过多次跳跃、摆头等动作最终采到“青”，寓意招财进宝、平安顺遂。

1.4 传承与创新困境。然而在现代社会，舞龙舞狮的传承与创新面临着严峻的挑战。首先，传承方面的挑战体现在表演者年龄结构的变化。其次，表演形式单一、创新不足。最后，传统表演艺术面临与现代科技结合的需求。现代观众希望通过更多元化、互动化的方式体验表演艺术，而舞龙舞狮在与现代科技的结合上尚显不足。表演者和相关从业者在技术创新上的投入有限，使得在市场推广和影响力扩展方面受到一定制约。

1.5 舞龙舞狮的现状与保护。尽管面临诸多挑战，茂名地区舞龙舞狮的保护与传承工作已经取得了一些进展。近年来，当地政府和文化部门对舞龙舞狮这一非物质文化遗产的保护高度重视，茂名地区还定期举办舞龙舞狮文化节。此外，一些民间文化团体和个人也在积极推动舞龙舞狮的创新与发展。部分团队还尝试通过与旅游业的结合，提升其商业价

值和文化影响力。

2 现代科技在舞龙舞狮表演中的创新应用

下面将重点探讨虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR)、无人机技术、动作捕捉以及灯光投影等现代科技在舞龙舞狮表演中的创新应用。

2.1 虚拟现实 (VR) 技术的应用。虚拟现实技术通过计算机生成的模拟环境,能够为用户提供沉浸式的体验。

1) 沉浸式观赏体验。通过 VR 设备,观众可以身临其境地感受到舞龙舞狮表演的氛围。2) 虚拟培训与学习。传统的表演培训通常需要在实际场地上进行,受限于时间和空间。而通过 VR 培训系统,学员可以在虚拟环境中模拟表演,进行动作的练习和调整。这不仅提高了学习效率,还能让学员更好地理解表演的技巧和要点,促进传承与创新。3) 表演内容的创新。虚拟现实技术能够为舞龙舞狮表演提供更丰富的内容和表现形式。例如,可以在表演中融入特效元素,通过虚拟场景和人物的加入,增强表演的故事性和观赏性。

2.2 增强现实 (AR) 技术的应用。增强现实技术通过将虚拟信息与现实环境相结合,为用户提供更加丰富的感官体验。在舞龙舞狮表演中,AR 技术的应用主要体现在以下几个方面。

1) 实时互动与参与。AR 技术能够实现观众与表演内容的实时互动。例如,观众可以通过手机或 AR 眼镜扫描特定的标识,看到虚拟的舞龙舞狮形象在现场表演。这增强了观众的参与感,使他们不仅是旁观者,更成为了表演的一部分。

2) 丰富的视觉效果。通过 AR 技术,舞龙舞狮表演的视觉效果可以得到显著提升。例如,观众在观看表演时,可以看到虚拟的火焰、烟雾、光效等元素,增强了表演的氛围和视觉冲击力。此外,AR 技术可以在舞龙舞狮的动作中加入多种特效,使每一个动作都显得更加生动和富有表现力。

3) 文化传播与教育。AR 技术还可以用于舞龙舞狮的文化传播和教育。在展览和博物馆中,通过 AR 技术,观众可以了解到舞龙舞狮的历史、意义和技巧。通过交互式的展示方式,观众可以更深入地理解传统文化,提升对舞龙舞狮的兴趣。

2.3 无人机技术的应用。无人机技术在舞龙舞狮表演中的应用,为传统表演艺术增添了新的元素。

1) 空中编排与视觉冲击。无人机可以在空中进行编队飞行,将舞龙舞狮的表演提升到一个新的高度。通过无人机的灵活操控,可以实现龙在空中飞舞的效果,增加了表演的

层次感和视觉冲击力。无人机编队的多样性与变化性,使得舞龙舞狮表演更加生动和富有吸引力,尤其在大型节庆活动中,无人机表演成为了重要的视觉亮点。2) 技术与艺术的结合。无人机技术的引入,使得舞龙舞狮表演在艺术表现上有了新的突破。通过无人机的摄像头,观众可以从全新的视角观看表演,呈现出舞龙舞狮表演中的细节与全局。而舞者与无人机的配合,形成了人机结合的独特艺术效果,使传统文化在现代科技的助力下焕发新的活力。3) 现场安全与管理。在大型舞龙舞狮表演中,现场安全是一个重要问题。无人机技术可以用于现场的安全监控和管理,通过实时监控表演现场的情况,保障表演的安全进行。此外,无人机还可以用于现场的音响与灯光控制,提升表演的整体效果和观众的观赏体验。

2.4 动作捕捉技术的应用。动作捕捉技术通过实时记录和分析舞者的动作,为舞龙舞狮表演提供了新的可能性。

1) 精确的动作表现。通过动作捕捉设备,表演者的每一个动作都可以被精确记录,并传输到虚拟模型中,使舞龙舞狮的动作更加灵活和生动。这种精确的表现方式,使得观众能够更加直观地感受到舞龙舞狮的艺术魅力。2) 个性化的表演设计。动作捕捉技术还可以用于个性化的表演设计,通过对舞者动作的捕捉和分析,设计出更符合他们特点的舞龙舞狮表演方式。这样,不同的舞者可以根据自身的风格 and 特点,进行个性化的表演,提升整体表演的多样性和吸引力。

3) 技术与传统的融合。动作捕捉技术的引入,使舞龙舞狮表演与现代科技形成了良好的结合。在传统文化与现代技术的融合过程中,舞龙舞狮不仅保持了其传统精髓,还能够通过现代技术手段进行创新与演绎,创造出新的表演风格和艺术形式。

2.5 灯光与投影技术的应用。灯光和投影技术在舞龙舞狮表演中的应用,极大地丰富了表演的视觉效果,主要体现在以下几个方面。

1) 动态灯光效果。通过 LED 灯光的使用,舞龙舞狮的表演可以根据节奏和动作变化,进行动态灯光的切换和变换。灯光的变化与舞龙舞狮表演相结合,能够营造出不同的氛围,提升观众的观赏体验。特别是在夜间表演中,灯光的运用为舞龙舞狮增添了神秘和吸引力。2) 投影技术的创新应用。投影技术可以将虚拟的背景和图案投影到舞台上,形成与舞龙舞狮表演相结合的丰富场景。3) 观众体验的提升。通过灯光与投影技术的结合,舞龙舞狮的表演可以为观众提

供更加多元化的感官体验。

3 未来发展趋势与前景展望

除了技术发展驱动带来的舞龙舞狮表演艺术创新之外,观众需求、国际传播、文化政策等多个方面也关乎该艺术的未来发展趋势与前景。

3.1 观众需求与市场导向。观众对舞龙舞狮表演的需求正在发生变化,未来的表演艺术需适应这些变化以满足市场导向。

1) 多元化与个性化需求。当代观众尤其是年轻群体,更加注重文化活动的多元化与个性化体验。未来的舞龙舞狮表演需要在形式、内容和体验上进行创新。2) 互动性与参与感的增强。现代观众渴望参与其中,传统舞龙舞狮的表演如果能增设互动环节,将大大提升观众的参与感与满意度。未来的表演可能会通过现代科技手段,让观众与表演者进行更直接的互动。3) 文化消费与旅游结合。未来舞龙舞狮表演还将与文化消费、旅游产业结合,成为吸引游客的重要活动。在许多旅游景点,舞龙舞狮表演可以与当地的历史文化、民俗风情结合,形成特色文化旅游产品。这不仅为舞龙舞狮表演开辟了新的市场空间,也为地方经济发展注入新的活力。

3.2 国际传播与文化交流。随着中国文化走向世界,舞龙舞狮的国际传播与文化交流将呈现出新的趋势。

1) 国际化与本土化的平衡。在推动舞龙舞狮国际传播的过程中,如何实现国际化与本土化的平衡将是一个重要课题。在国际化的同时,要保留和传承舞龙舞狮的传统文化内涵,体现其独特的民族特色。2) 全球文化节庆的参与。未来,舞龙舞狮将有更多的机会参与到全球文化节庆活动中,与其他文化艺术形式的融合,拓展其国际影响力。3) 网络传播与数字化发展。随着数字技术的发展,未来舞龙舞狮表演的传播将越来越依赖于网络平台。通过社交媒体、短视频等数字化渠道,舞龙舞狮表演可以迅速传播到全球,吸引更多观众关注和参与。

3.3 文化政策与社会支持。未来舞龙舞狮的发展离不开国家政策和社會支持的推动。

1) 政府的政策支持。政府应进一步加强对传统文化艺术的政策支持,通过制定相关政策和措施,鼓励舞龙舞狮表演的保护与传承。例如,可以设立专项基金,支持舞龙舞狮团体的培训、演出和技术创新。同时,鼓励高校、科研机构和艺术团体之间的合作,形成多方共同参与的文化生态系统。

2) 社会资本的投入。通过引入社会资本,可以为舞龙舞狮表演提供资金、技术和人才支持,推动其创新发展。例如,企业可以通过赞助、合作等方式与舞龙舞狮团体联动,共同策划文化活动,实现双赢局面。3) 公众参与与文化认同。公众对舞龙舞狮的认同与参与是其可持续发展的基础。未来,应加强对舞龙舞狮的宣传与推广,提高公众对传统文化的认识和重视。通过开展丰富多彩的社区文化活动,鼓励更多人参与到舞龙舞狮的学习和表演中来。总之,舞龙舞狮作为一种独特的传统文化艺术形式,在现代科技的赋能下,展现出了广阔的发展前景和生命力。通过不断探索与实践,舞龙舞狮不仅能够实现文化的传承与创新,也能够在国际文化交流中发挥更加重要的作用。未来,舞龙舞狮必将在新时代的舞台上继续焕发光彩,为中华文化的传承与发展贡献力量。

参考文献:

- [1] 李健,周荣,陈少华.VR技术对于丰富学校体育教育手段的影响研究[J].当代体育科技,2021,11(14):60-63.
- [2] 鲁丹,何静.从《平潭映象》看民族舞台剧创作中“一带一路”构想下的文化呈现[J].文化产业,2021(25):115-117.
- [3] 李健.基于VR技术在体育教学中预防运动损伤的可行性研究[J].福建体育科技,2020,39(03):62-64.
- [4] 陶恩海,程传银.民族传统体育现代化传承的内涵、现状及发展路径[J].体育文化导刊,2020(01):54-60.
- [5] 刘帅.南京市高校传统体育文化传承现状研究[J].当代体育科技,2020,10(36):195-197.

作者简介:梁标(1978-08),男,汉族,广东省高州市人,本科学历,西安体育学院,茂名职业技术学院就职,运动训练讲师,主要从事体育教育及传统体育龙狮方面的教学工作。课题:主持省级课题结题4项,市级课题结题4项。

张开禧(1992-10),男,汉族,山西省孝义市人,研究生学历,吉林体育学院,茂名职业技术学院就职,助教,主要从事体育教育及传统体育龙狮方面的教学工作。课题:参与课题4项。

李伟权(1979-08),男,汉族,广东省高州市人,本科学历,西安体育学院,茂名市茂南第一中学就职,中学体育一级教师,主要从事体育教育及中学生体育方面的教学工作。

基金项目:2024年度茂名市科技计划项目“茂名地区舞龙舞狮表演艺术与现代科技融合发展的探索”(编号:2024553)