

数字化赋能高校舞蹈教育：湘西非遗舞蹈教学模式创新路径探索

毛曼妮 方海瑶 李思颖

湖南涉外经济学院音乐学院 湖南 长沙 410000

【摘要】：由于数字技术与美育教育的深度融合，湘西非遗舞蹈作为湖湘民族文化中最生动、最典型的载体，在高校教学的实践中有传承代际断层、教学模式固化、技术应用浅层化、文化与技法脱节等诸种现实困境。因此本文以高校舞蹈专业教育及公共艺术美育为两大阵地，把数字化动作捕捉、数字孪生、虚拟仿真诸种技术与湘西非遗舞蹈教学自然、妥帖地结合，系统、扎实地剖析传统“口传身授”模式的底层痛点，由此顺理成章地提出“技术赋能—文化铸魂—教学创新—活态传承”四位一体的教学体系，再据此推出资源数字化、教学数字化、评价科学化诸种具体路径，为高校非遗舞蹈教育提质增效、湘西非遗舞蹈创造性转化与创新性发展都提供切实可行的参考，也有利于促进非遗校园活态传承与青年文化认同培育。

【关键词】：数字化；高校舞蹈教育；湘西非遗舞蹈；教学模式创新；数字活态传承；美育育人

DOI:10.12417/2705-1358.26.06.013

1 引言

非物质文化遗产是中华优秀传统文化最生动、最鲜活的基因，也是其最有力、最妥帖的精神载体，因此湘西土家族苗族自治州堪称湘西非遗舞蹈的富集地，土家族摆手舞、茅古斯舞、苗族鼓舞、湘西傩舞均为国家级、省级非遗项目。更难得的是，诸种舞蹈绝非简单的肢体表演，实为与民族祭祀、节庆仪式、生产生活都高度联结的综合文化形态，自然承载着湘西少数民族的历史记忆、民俗信仰、民族精神。把湘西非遗舞蹈自然、妥帖地融入高校舞蹈教育体系，实质上就是落实新时代美育浸润行动、推进传统文化教育的具体行动，也是解决非遗传承中“后继乏人”难题、实现活态传承的极好途径。因此高校作为人才培养和文化传播的主阵地，理应成为非遗文化走近青年、当代转化的核心平台。由于高校非遗舞蹈教学目前仍以传统“口传身授”模式为主，因此其根本问题十分清楚地呈现出来：教学资源碎片化，没有规范的课程体系，动作训练难于量化，故个性化指导薄弱，评价体系主观化，又缺少数据支撑，重技轻文，文化解读流于表层，传承场景单一，与田野、舞台、社会传播诸种情境脱节，因而不能很好地满足新时代美育要求及非遗数字传承的趋势。

2 湘西非遗舞蹈融入高校舞蹈教育的价值与现实困境

2.1 多维育人价值

由于湘西非遗舞蹈本身就是肢体艺术、民族文化、民俗内涵高度结合的综合载体，故其融入高校教育有十分明确、自然的价值，也是落实立德树人、美育渗透民族文化的极好抓手。

(1) 文化传承价值：由于湘西非遗舞蹈有鲜明、可辨识的民族符号及深刻的历史记忆，故将其引入高校课堂有利于打破非遗“博物馆式”静态保存的局面，由此自然、妥帖地在校园中实现活态传承，也利于学生掌握其基本技艺，体会文化内核，更切实地增强文化认同感。(2) 美育育人价值：由于非遗舞蹈有极强的肢表现力和感染力，故其堪称理想的美育资源，因而有利于提高学生的身体素质、审美能力及艺术创造能力，也自然地让学生在习技过程中感受民族文化内涵，真正达成“以美育人、以文化人”的目的。(3) 地方服务价值：由于高校可以用专业优势来开展非遗研究、创编、推广诸种活动，故很自然地成为湘西地方文旅融合、文化振兴事业的人才培养基地，也利于完善非遗保护体系。(4) 民族认同价值：由于湘西非遗舞蹈本身就是多民族文化共生的结晶，又是铸牢中华民族共同体意识极好的教材，故很自然地有利于学生理解少数民族文化传统，增强民族认同感。

2.2 现实困境

由于传统教学模式及现实条件的种种限制，湘西非遗舞蹈高校教学存在着若干深层次的问题，故而影响了教学质量及非遗活态传承。

(1) 由于教学资源碎片化，又缺乏标准化体系，故非遗舞蹈长期依靠传承人“口传身授”来传授，因此高校教学中所用的教学资源多为零散的视频片段及简略记录，没有形成真正完整、有层次的资源体系，由此直接导致不同教师所教内容不统一、动作标准不一致，也难于建立规范、可复制的课程体系。地域限制又使此问题雪上加霜。(2) 由于训练方式传统化，

故缺乏真正精准的指导：传统教学以“教师示范—学生模仿—口头纠正”为基本模式，而湘西非遗舞蹈动作细节极多，发力方式、节奏韵律都有鲜明、独特的民族特征，因此单凭人工观察极难做到动作的精准量化分析，学生动作之偏差不能及时纠正，课后自主练习又缺乏切实可行的指导，个性化教学自然难以落实。（3）由于教学评价主观化，故目前教学评价中科学化标准十分欠缺：现有教学评价以教师主观判断为基本依据，所用标准模糊，维度单一，只考察动作完成度及舞台表现力，而没有兼顾技能、文化、情感诸种要素，又缺乏数据支撑，缺少有效的过程性评价，因此不能切实反馈教学效果，也难于真正促进学生综合素养的发展。（4）由于文化解读浅层化，重技轻文现象十分明显，故高校教学中对舞蹈教学多从动作模仿、技能训练入手，而对舞蹈所依托的民俗仪式、历史渊源、信仰内涵都未作充分挖掘，因此学生只学动作而不知其文化内核，非遗舞蹈也就自然成了没有文化意义的单纯肢体表演。（5）由于湘西非遗舞蹈的传承有鲜明的场景单一化特点，故其实践创新能力薄弱：湘西非遗舞蹈的传承以某一文化场域为基本前提，而高校教学又多限于舞蹈教室，因此课堂教学与田野调研、舞台创演、社会传播诸种形式彼此割裂，学生缺少非遗元素当代创编的真正平台。

3 数字化赋能湘西非遗舞蹈教学的技术支撑与应用逻辑

3.1 核心技术支撑

由于数字化技术是湘西非遗舞蹈教学改革十分可靠的技术底座，故其诸种核心技术都可自然、妥帖地解决教学中的种种难点，做到技术与教学的完美适配。

（1）用动作捕捉及姿态识别技术可以从摄像头、视觉算法中自然、可靠地提取人体关键点，因而能准确采集非遗舞蹈的基本动作参数，得到关节角度、运动轨迹诸种量化数据，对技能训练极有帮助。（2）用数字孪生及3D建模技术对传承人的标准动作、服饰道具作三维重建，因而能制作出可拆解、可慢放、可从任一角度观察的虚拟数字人模型，自然很好地突破传统示范的视角限制。（3）用虚拟仿真（VR/AR）技术把湘西村寨、摆手堂、祭祀仪式诸种原生文化场景真实、合理地再现出来，由此创设舞蹈文化语境的沉浸式教学环境。（4）由于数字化分析及实时反馈技术能把学生动作与标准模板作实时对比，故能及时、准确地找出偏差，再以可视化方式反馈问题，由此自然地给出个性化训练报告及改进方案。（5）数字化创编辅助技术：从非遗基本动作元素及民族音乐出发，合理、自然地生成新编舞段及队形编排方案，因而有利于非遗舞蹈的当代创编。

3.2 应用逻辑

数字化赋能湘西非遗舞蹈教学绝不是用技术替代教师，而是以技术为工具、以教学为根本、以文化为根基，因此本文很自然、妥帖地提出“文化为根、技术为器、教学为体、创新为魂”的原则，把数字化技术明确地定位为教学辅助工具，由此解决传统教学的诸种痛点，系统、有层次地构建“资源数字化—训练精准化—评价数据化—创作数字化—传播多元化”的教学闭环，也因而做到技法教学与文化阐释、课堂学习与实践创新、专业教育与通识美育诸种目标的有机统一。

4 数字化赋能湘西非遗舞蹈教学模式创新构建

4.1 “一核两翼三融四阶”教学模式

把数字化技术特性与非遗舞蹈教学要求结合起来，系统、有层次地设计“一核两翼三融四阶”智能化教学模式，由此很好地实现三者的融合。

（1）一核：以湘西非遗舞蹈活态传承、美育育人两者为基本核心。（2）两翼：把数字化技术赋能、非遗传承人协同两者都作为主要的支撑点。（3）三融：做到技法与文化相融合，线上与线下相融合，教学与创演相融合。（4）四阶：以认知感知、精准训练、文化深解、创新创编诸种环节为流程，有层次、有顺序地引导学生进行全维度能力培养。

4.2 教学流程重构

以数字化技术为手段对传统教学流程加以全流程重构，由此自然、合理地形成课前、课中、课后、期末一体化的数字化教学闭环。

课前：由于数字化资源前置，故能很自然、合理地安排学生利用数字化资源库自主观看传承人示范、3D动作拆解、民俗纪录片来预习。

课中：由于教学中很好地运用了虚实结合、互为补充的方法，因此教师可以自然、妥帖地进行文化解读及精神阐释。

课后：由于数字化教学平台能从学生课堂表现出发推送个性化的训练任务，学生完成练习视频上传以后平台即自动评分、分析错误原因，又适时给出改进建议，故而自然地建立了师生、生生、传承人与学生相互联系的线上社区。

期末：由于创演展示及综合评价都涉及到学生所完成的非遗舞蹈改编或原创作品，故宜用“数字化量化评分+教师艺术评分+传承人文化评分”的三维评价模式予以评价，结果自然地进入舞台展演及数字化档案。

5 数字化赋能湘西非遗舞蹈教学的创新路径

5.1 资源创新：构建系统化数字化资源库

联合湘西非遗保护中心、传承人团体及高校科研团队，以动作捕捉、3D扫描诸种技术为手段，系统、有层次地采集湘西核心舞种的动作、音乐、服饰、民俗、文献诸种资料，由此自然、妥帖地建成动作库、视频库、文献库、素材库诸库联动的数字化教学平台，且所有资源都经过传承人严格审定把关，保证内容原真可靠，又支持多终端访问，覆盖教学全过程，故能真正解决资源碎片化、地域受限诸种问题。

5.2 教学创新：打造数字化精准教学场景

一是动作精准化训练是以数字化动作捕捉技术为手段，实时采集动作数据并用可视化图谱显示偏差，由此自然、合理地纠正发力、姿态、节奏诸种问题，把本来模糊的肢体感受转化成明确可调的数据指标，故而能切实提高训练效率。二是沉浸式文化体验，用VR/AR技术将原生文化场域真实、充分地还原出来，让学生在虚拟情境中体会舞蹈的文化语境，做到技法学习与文化理解两者水乳交融、彼此促进。三是翻转课堂与混合式学习相结合，线上完成基础技能学习，线下进行文化深解、互动研讨、实践创编，最大限度激发学生主动学习的内驱力。

5.3 评价创新：建立三维数字化评价体系

突破传统主观评价的种种局限，系统、有层次地建立“技能量化+艺术表现+文化理解”三维评价模型：用数字化系统对动作规范性、节奏准确性诸种客观指标予以评分，由教师对艺术表现力、编创逻辑性诸种艺术要素评分，由传承人对文化契合度、情感表达诸种文化要素评分，评价结果自然、妥帖地生成学生个人成长档案。

5.4 实践创新：推动非遗创演与社会传播

以数字化创编工具提取非遗舞蹈的基本元素，由此自然、妥帖地引导师生进行当代创编，先制作有传统神采又富于时代精神的作品，再用全息投影、数字舞台诸种技术手段创造虚实融合、层次分明的创新展演形式，继而把教学成果转化为短视频、慕课、公益课件等不同形态，借新媒体平台及线下展演加以推广，真正形成校园传承、社会传播的良性循环。

参考文献：

- [1] 车婧雅.从高校舞蹈演绎看人工智能与非遗文化的融合[J].文化学刊,2025(12):26-29.
- [2] 黄曼玲,马云霞.非遗视域下的湘西跳香仪式舞蹈现代转向[J].戏剧之家,2024(04):121-123.
- [3] 李鑫.“非遗”视野下的湖南少数民族民间舞蹈传承与保护研究——以湘西苗族舞蹈为例[J].大众文艺,2021(19):104-106.
- [4] 彭慧莹.基于AI技术的高校舞蹈教学改革研究[J].天中学刊,2025,40(06):153-156.
- [5] 张娅琼.铸牢中华民族共同体意识视域下非遗数字传播的逻辑、困境与路径[J].民族学刊,2026,17(03):1-9+153.

6 实践意义与展望

6.1 实践意义

数字化技术在教学层面很好地解决了传统教学诸种痛点，因而有利于提高教学的标准化程度，又有利于实现个性化教学，因此是高校舞蹈教育数字化转型升级十分自然、有力的抓手。传承层面则充分利用数字技术对非遗核心技艺及资源加以永久留存，由此降低传承门槛，扩大传承覆盖面，直接、妥帖地解决了代际断层难题，故而能真正做到非遗的数字活态传承。育人层面将技法学习与文化浸润二者自然、有机地结合，潜移默化地培养学生的文化自信及美育素养，也由此培养出有专业能力、有文化担当的创新型人才。推广层面更难得的是所设计的教学模式及路径有极强的可复制性，因而对全国高校非遗舞蹈教学及美育改革都具极好的示范意义。

6.2 未来展望

由于今后数字化技术不断演进，因此今后数字化技术与湘西非遗舞蹈教育的融合必然往更深层次发展：先做好多模式交互数字化教学，创造人性化的教学情境，再以教学成果为基础开发文旅演艺、数字文创诸种产品，又主动构建区域非遗教育联盟，促成校地、校校资源互通共享、彼此借力，最后借助数字技术让湘西非遗舞蹈走向国际舞台，自然、充分地传播中华优秀传统文化。

7 结语

数字化技术在数字时代给高校湘西非遗舞蹈教学带来了十分明确、有力的革命性变革，既是解决传统教学种种困境的良药，也又是推进非遗创造性转化、创新性发展的极好契机。因此高校作为非遗传承及美育育人的核心阵地，理应守住文化根脉，主动避开“技术至上”的误区，旗帜鲜明、掷地有声地贯彻“文化为根、技术为器”的基本原则，由此自然、妥帖地将数字化技术与非遗舞蹈教学融为一体，在资源、教学、评价、实践、保障诸种维度都加以创新，让湘西非遗舞蹈真正在校园落地生根，也让青年学生成为非遗的传承者、创新者、传播者，切实用高校之力促进中华优秀传统文化传承发展，也潜移默化地筑牢中华民族共同体意识。