高校舞蹈美育数智转型面临的困境与优化策略研究

王琳霭　锁真愿

湖南工业大学 音乐与舞蹈学院 湖南 株洲 412001

【摘　要】：数字智能技术的普及给高校舞蹈美育改革创新提供支撑，使传统的单一舞蹈教学模式向数字化、智能化、个性化转变，是新时代高校美育提质增效的重要途径。国内高校相继开展舞蹈美育数智化建设工作，用智能影像、云平台、虚拟仿真等手段丰富教学形式。但是实践中改革仍然停留在表层，存在技术课程融合不够深入、教师数字素养欠缺、美育评价体系滞后、优质数字资源分配不均等状况，没有充分发挥技术赋能的作用，影响育人效果。本文以高校美育建设以及舞蹈教学为依托，论述舞蹈美育数智转型的价值，分析现实困境，从数字资源建设、师资培养、评价革新三个方面提出优化策略，促进数智技术与舞蹈美育的深度融合，推动高校舞蹈美育内涵式高质量发展。

【关键词】：高校美育；舞蹈教育；数智赋能；美育转型

DOI:10.12417/2705-1358.26.16.036

引言

美育是高校立德树人、完善人才培养体系的重要组成，是培养学生审美感知、艺术表现、文化理解、创意创新能力的主要工作。舞蹈美育具有很强的实践性，用形体语言和民族文化内涵陶冶情操、塑造健全人格、传承中华传统艺术。伴随着数智技术向教育领域的深入发展，依靠教师示范、口头讲解、集体排练的传统舞蹈美育模式越来越固化，不能满足新时代多样化、个性化育人的需要。AI 动作分析、VR 虚拟舞台、云端资源库等技术给舞蹈美育冲破时空束缚，契合学生个性化学习赋予了新途径，渐渐走进高校舞蹈课堂。但是目前大部分高校的舞蹈美育数智化转型还处在试点探索阶段，存在着技术应用浅尝辄止、教学供需错位、艺术育人价值被弱化等现象，技术赋能的潜力还没有得到充分的发挥。因此，本文从现实角度出发，探究高校舞蹈美育数智转型的现实意义，梳理转型过程中遇到的主要问题和制约因素，根据办学特色和舞蹈教学规律提出相应的改进措施，为舞蹈美育数智化改革提供一定的实践参考。

1 高校舞蹈美育数智转型的意义

高校舞蹈美育数智转型，实现美育高质量发展，是新时代美育、数字教育与艺术教育融合发展的必然方向，对重构舞蹈教学体系、提升美育质量、传承创新传统舞蹈文化意义重大[1]。其一，数智技术丰富了舞蹈美育教学形态，冲破了线下课堂的时空限制。传统舞蹈教学受场地、课时的限制，学生课后练习没有专业的指导和纠错的渠道。利用 VR 场景、AI 动作识别、云端资源库可以创建出虚实结合的教学模式，使学生可以在任何时间、任何地点查阅剧目、动作分解、文化知识等学习资料，丰富学习空间，弥补课后实训的不足。第二，数智化转型改善教学供需匹配，实现精准美育。传统的舞蹈教学大多同质化地进行，不能顾及到学生的各个基础和能力的不同。智能工具可以采集动作规范、节奏控制等各方面的学习数据，从而支持教师进行分层和个性化的教学，解决学生学习需求不均衡的问题。第三，数智手段推动传统舞蹈文化活态传承。采用数字采集、虚拟复刻、云存储等技术手段，抢救和保存非遗及地域特色舞蹈资源，把传统文化转化成美育教学素材融入课堂，丰富美育内涵，促进艺术文化传承与高校美育育人协同发展的过程。

2 高校舞蹈美育数智转型面临的困境

2.1 技术融合浅层化，人文美育内核弱化

目前大多数高校舞蹈美育数智化改造存在重技术形式、轻育人内涵的问题，数字技术与舞蹈美育融合不够深入。部分高校把数字设备、线上平台当作传统课堂的辅助手段，只用视频播放、线上打卡、课件展示代替传统的板书和示范教学，没有依靠数智技术重新设计教学流程、革新教学模式。课堂教学中技术的使用主要是对舞蹈动作进行表面模仿和标准化训练，过分依赖 AI 动作识别、数据量化评判，重视肢体动作的精确度考核，忽略了舞蹈艺术情感表达、审美领悟、文化体会等主要的美育内容[2]。

舞蹈艺术既有技术性又有人文性，其核心育人价值是使学生感受艺术美感、领悟文化内涵、表达情感，浅层次的技术应用会使舞蹈教学变成标准化的肢体训练，削弱美育的审美育人本质。部分高校盲目引进各种数智教学设备，没有根据舞蹈课

作者简介：王琳霭，女（1988.08-），苗族，湖南株洲人，博士，讲师，研究方向：舞蹈教育及非遗舞蹈传承。
锁真愿，女（2002.07-），回族，贵州威宁人，硕士研究生在读，研究方向：民族民间舞蹈。

程的特点、学生培养的需求来对设备进行适配改造，技术应用与课程内容相脱离，既不能提高教学质量，还会打乱原有的教学节奏，造成技术资源的闲置和浪费。

课堂教学中数智技术大多集中于标准化的肢体训练，用 AI 识别、量化评分来关注动作的准确性，忽略了舞蹈艺术中情感的表达、韵律的美和文化意蕴。舞蹈美育的核心是审美培养和艺术表达，过于数据化、标准化的训练方式会削弱人文属性，造成重技能、轻审美教学的弊端。同时部分高校盲目引进数智设备，没有根据舞蹈课程特点进行调试，技术与教学内容相脱离，造成设备闲置、教学节奏混乱等现象。

2.2 师资数字素养不足，复合型教学能力欠缺

舞蹈专业师资的数智应用能力是决定美育转型效果的关键因素，目前高校舞蹈教师的数字综合素养普遍不能满足数智转型的要求。高校现有舞蹈教师大多具备扎实的舞蹈表演、编排和传统教学能力，但是专业学习和职业发展阶段侧重于艺术专业能力的提高，缺少系统性的数字技术、智能教学工具的应用培训。大部分教师只掌握基本的视频剪辑、线上授课的操作方法，对于 VR 沉浸式教学、AI 动作数据分析、数字舞蹈创作、虚拟仿真课堂等新型技术工具的应用能力较弱，不能利用数智技术来设计创新型美育课程。

同时高校对于舞蹈美育教师的数字化培训体系不健全，现有的培训大多为通用的数字教学技能培训，缺少符合舞蹈专业特色的专项培训内容，培训形式单一、实操性差，不能有效地提高教师的专业数智教学能力。除此之外，舞蹈美育跨学科融合特点明显，数智转型需要教师具有舞蹈专业素养、数字技术能力、创新教学思维，目前缺乏既具备艺术能力又具备数字技术能力的复合型师资储备，是制约数智转型深入发展的主要瓶颈。

同时高校现有的教师数字化培训体系存在着短板，培训内容大多为通用型教育技术，缺少与舞蹈专业相适应的专项实操课程，培训效果较差。舞蹈美育数智转型具有很强的跨学科性，需要教师有艺术素养、数字技术和创新教学思维，目前校内复合型师资力量欠缺，不能支撑美育数字化深度改革。

2.3 资源体系不完善，评价机制相对滞后

完善的数字资源、科学的教学评价体系是舞蹈美育数智化转型落地的基础，目前高校在资源建设、教学评价上还存在着不足。大多数高校还没有建立系统的舞蹈美育数字资源库，现有的数字资源大多为网络零散的视频、通用的教学课件，缺少适合各个学段、各个课程的专业化、体系化的数字内容，传统非遗舞蹈、特色剧目、舞蹈文化解读等优质资源的数字化转化较少。

校际资源共享机制的缺乏，造成各个高校各自为政地建设数字资源，资源重复建设、利用率低、优质资源不能流通等问题越来越严重，区域、校际美育资源差距越来越大。在教学评价上，传统的舞蹈美育评价是以教师的主观判断、期末的剧目表演为主要方式，评价标准不清、维度单一。数智转型之下，部分高校虽然引进了智能评价工具，但是过分看重数据量化指标，重视动作熟练度、标准化程度这些显性指标，轻视学生审美创造力、情感表达、艺术创新这些隐性素养的评价，不能全面客观地反映出学生的美育发展成果。

同时校际资源共享机制的缺乏造成各个高校独立建设资源，存在重复建设、利用率低、优质资源流通不畅等问题，加大了校际、区域美育教学差距。就评价而言，传统的主观评判、期末展演的单一方式还没有完全改变，部分高校虽然引进了智能评价，但是过于重视动作标准化等显性的指标，忽略了学生的审美、创意、情感表达等隐性的素养，并且缺少过程性评价，不能全面地衡量学生美育综合素养[3]。

3 高校舞蹈美育数智转型的优化策略

3.1 深化技术融合层次，坚守美育人文核心

推进舞蹈美育数智转型要摆脱技术形式化的应用误区，把握好技术工具属性和美育人文属性之间的平衡，使技术赋能和审美育人达到深度融合。高校要以舞蹈美育的育人目标为出发点，根据不同的舞蹈课程教学特点，有针对性地引入数智技术，重新构建教学设计和教学流程。基础技能课程中，用 AI 动作捕捉、数据对比分析技术对学生的肢体动作、节奏控制等各方面存在的问题进行准确的排查，帮助学生打牢专业基础。

舞蹈不单单是模仿动作，它也包含着情感的表达以及文化内涵[4]。在剧目赏析、舞蹈创编、文化美育课程中，用 VR 虚拟场景、数字影像复刻等技术还原舞蹈创作场景、文化语境、舞台氛围，使学生对舞蹈艺术的审美内涵和文化价值有更深层次的认识。同时确定技术应用的边界，防止由于过度量化、标准化的技术评判而限制学生艺术创造力的发展，保留教师主观审美指导、课堂情感交流、艺术创意评价等主要环节。按照舞蹈艺术创新的要求来创建数字舞蹈创作、虚拟舞台编排等特色教学模块，促进学生进行艺术创新实践。

剧目赏析、舞蹈创编类课程可以借助 VR 虚拟场景、数字影像复刻技术，再现舞蹈创作的文化背景和舞台环境，使学生真正体会舞蹈的审美意义和文化内涵。教学过程中要确定技术应用的边界，不能让量化标准束缚艺术创造力，要保留教师的审美指导、课堂的情感交流等主要环节。同时可以增设数字舞蹈创编实训，引导学生用数字特效、线上编排等方式创新创作形式，拓宽学生的艺术视野。

3.2 构建专项培育体系，打造复合型师资队伍

针对舞蹈美育师资数字素养的不足，高校要创建起常态化的、专业的师资培育体系，全面提高教师数智教学和创新育人的能力。一方面要改进教师的培训内容与方式，摒弃通用化、理论化的培训方式，以舞蹈美育教学的实际需要为出发点，开设 AI 舞蹈教学、虚拟课堂搭建、数字资源制作、跨学科课程设计等专项实操培训，邀请数字美育领域专家、一线优秀骨干教师进行实操指导。

同时创建校际交流、校企合作平台，组织教师参加数字舞蹈美育教研活动，学习先进的转型经验及教学模式，拓宽教学创新思维。在师资建设上完善师资培养、引进机制，在人才引进上重点引进有舞蹈专业能力、数字技术能力的复合型人才。同时建立教师数智教学激励机制，把数字化教学改革、创新课程开发、数字美育成果纳入教学考核，调动教师转型的积极性。

另外搭建校际交流、校企合作教研平台，扩大教师的数字化教学思维。从师资建设上来说，改善人才引进结构，主要引进艺术和数字技术相结合的复合型人才。通过鼓励教师参加艺术科技科研项目、创建数字化教学激励机制来调动教师参与美育数智改革的积极性和创造性。

3.3 完善数字资源建设，构建多元立体评价体系

高校要统筹推进舞蹈美育数字资源规范化建设，搭建起共享互通的资源平台，革新教学评价方式，创建起适应数智转型的多元评价体系[5]。高校可以整合校内的教学资源，联合地方文艺机构、非遗保护中心、兄弟院校，对传统舞蹈、非遗剧目、经典作品进行数字化转化，创建起一个包含教学课件、动作拆解、剧目赏析、文化解读、创新案例等各个方面的系统化的数字资源库。

同时创建校际资源共享平台，冲破资源壁垒，达成优质数字资源的互通共享，改善资源利用效率，缩减校际美育教学差距。在教学评价上创建起“过程数据、多元维度、人机结合”综合评价体系，依靠数字技术抓取学生日常学习、练习迭代、创意实践等过程数据，融合技能标准化、审美感知、情感表达、创新能力、文化理解等多元素养，借助智能量化分析和师生互评，塑造起全方位的评价模式。

从评价体系上建立“过程数据、多维指标、人机结合”三位一体的评价体系。利用数字技术收集学生日常练习、创意创作等过程数据，弥补终结性评价的片面性。从技能规范、审美感知、情感表达、创新能力等多方面设置评价内容，采用智能量化分析、教师审美评判、学生互评自评等方式来构建起全方位的评价体系，发挥出评价的育人激励功能。

4 结语

数智技术迅速发展，给高校舞蹈美育改革创新赋予了新的发展机遇，使传统舞蹈美育由原来的线下教学、标准化训练、经验化的评价方式转变为数字化、个性化、精准化、创新化的转变，拓宽了舞蹈美育的教学范围和育人价值。现阶段高校舞蹈美育数智转型还处在提质升级的重要时期，技术融合浅层化、师资能力适配欠缺、资源和评价体系不完备等问题，在某种程度上影响着美育转型质量的改善。高校舞蹈美育数智转型不是简单的技术叠加，是教学理念、教学模式、师资建设、资源体系、评价机制等各方面的全面革新。未来高校要以美育育人核心目标为根本出发点，不断加强数字技术和舞蹈美育的深度融合，坚持艺术人文内核，健全师资培养体系和数字资源建设，改进多元美育评价机制，逐步破解转型过程中遇到的各种现实难题，促进高校舞蹈美育实现数字化高质量发展，切实提高学生艺术审美素养和创新实践能力，充分发挥舞蹈美育的育人价值和文化传承价值。

参考文献：

[1] 蔡奕,胡杨. 美育视域下非遗音乐舞蹈融入高校思想政治教育的路径探究[J].南昌师范学院学报,2025,46(6):72-78.

[2] 王鑫安.高校音乐舞蹈院系美育浸润行动实施策略研究——以百色学院音乐与舞蹈学院为例[J].大众文艺,2025,(24):125-127.

[3] 张璇.生活即美育——理工类高校舞蹈美育的多模态情感教学模式建构[J].中国舞蹈学,2025,(2):272-288+347-348.

[4] 毛曼妮.“AI+教育”时代高校舞蹈教学模式分析[N].甘肃科技报,2025-12-23(003).

[5] 冯琪,孙亮.数智赋能在高校舞蹈教学中的应用研究[J].尚舞,2025,(21):75-77.