

技术赋能与文化重构：AI 驱动的湘西土家族舞蹈活态传承机制研究

毛曼妮 高子怡

湖南涉外经济学院音乐学院 湖南 长沙 410000

【摘要】：湘西土家族舞蹈作为国家级非物质文化遗产，是土家族历史记忆与民族精神的生动载体，但其活态传承面临传承人老化、传播场域收束、青年认同薄弱等困境。人工智能技术为民族文化数字化保护与创新转型提供新机遇。本文以摆手舞、茅古斯舞为对象，考察AI在舞蹈技艺记录、代际传递、现代传播中的赋能作用，构建“技术赋能—文化重构—活态传承”理论框架，厘清传承机制与实践路径，为少数民族传统舞蹈现代化传承提供思路。

【关键词】：人工智能；湘西土家族舞蹈；活态传承；文化重构；技术赋能

DOI:10.12417/3041-0630.26.04.053

湘西土家族舞蹈是土家族民众在生产实践、民俗祭祀与社群活动中形成的艺术形式，摆手舞、茅古斯舞、铜铃舞已列入国家级非遗名录，成为研究土家族历史文化、信仰体系与审美观念的活态载体^[1]。其源于山地农耕文明与传统民俗场景，是祭祀仪式、节庆活动的组成部分，也是族群认同、文化教化与情感交流的表达方式。历经数代口传身授，古朴动作、鲜明韵律与丰富文化意涵得以完整保留，是中华优秀传统文化的典型代表。

现代化与城镇化进程加快，流行文化渗透导致土家族舞蹈原生文化土壤萎缩。老一辈传承人年事已高，核心技艺与文化记忆面临失传；年轻一代受现代生活方式影响，学习意愿与文化认同降低，传承队伍出现代际断层。传播场域边缘化，舞蹈多依附传统民俗场景，难以融入当代生活，旅游展演中符号化倾向导致文化内涵弱化^[2]。创新发展存在两难：固守传统则形式僵化，迎合市场则剥离内核，陷入“失根”危机。

人工智能技术的成熟为非遗保护提供新机遇，动作捕捉、计算机视觉、虚拟现实等AI技术可用于舞蹈数字化记录、智能教学与沉浸式传播，成为解决传承难题的有效工具。

本文从土家族舞蹈文化特质与现实困境出发，以人工智能为技术视角，梳理技术赋能与文化重构的内在逻辑，构建AI驱动下的活态传承理论框架与运行机制，提出可操作的实践路径。

1 湘西土家族舞蹈活态传承的现实困境

1.1 传承主体的代际断层

湘西土家族舞蹈以口传身授、师徒相授、家族延续为主要传承方式，重视现场示范与身体感知，保留了原生韵味与文化

意蕴，但存在覆盖范围小、效率低、稳定性弱等局限^[3]，导致代际断层与技艺流失。

核心传承人群体老化严重，国家级、省级代表性传承人多数已年过七旬，不少老艺人无法系统教学；地方性民间舞者掌握的特色舞蹈片段与仪式细节缺乏规范记录，面临“人亡艺绝”风险。年轻群体传承意愿薄弱，现代教育体系与城市就业导向使其倾向标准化教育，传统舞蹈因学习周期长、短期收益小、社会认可度低难以吸引青年，导致后继乏人。技艺传授缺乏标准化体系，各流派动作、韵律、文化内涵差异大，传承呈碎片化与随意化。

1.2 传播场景的边缘化

传统土家族舞蹈依托祭祀、节庆、宗族集会等民俗场景，传播范围局限于特定地域与社群，具有地域性与封闭性。社会转型与生活方式变化导致民俗仪式简化，原生文化空间萎缩，传播场域边缘化。当代土家族舞蹈多见于旅游展演、文艺汇演与节庆活动，被简化为观赏性表演，仪式意义、信仰内涵与社交功能弱化，从“生活实践”转变为“观看符号”，观众难以形成文化认同与情感共鸣^[4]。传播形式单一，以线下表演为主，传播半径小、受众窄、资料留存难，缺乏适配新媒体的轻量化、互动化表达载体，短视频、直播等青年喜闻乐见的形式未与舞蹈充分融合，导致年轻群体中存在感与传播力不足。

1.3 创新发展的动力不足

活态传承的本质是守正创新，需在守住文化根脉基础上实现创造性转化与创新性发展。当前湘西土家族舞蹈创新面临动力不足、方向不明、方法不多的突出问题。

一是过度保守导致形式僵化。部分保护者片面奉行“原汁

原味、一成不变”的静态保护观念，忽视时代审美变化与青年群体需求，使舞蹈形式陈旧、表现力薄弱，难以吸引现代观众，陷入“越保护越小众”的困境。二是盲目创新造成文化失根。市场化作品为追求流量与表演效果，随意简化动作、改编韵律、剥离仪式背景，大量加入娱乐化成分，导致舞蹈失去民族气质与文化内核，沦为单纯形式化表演。这种“无根创新”虽能短期吸引关注，却直接消解传统价值，不利于长远传承。

如何在保护与创新间寻找平衡，在守住文化基因的基础上实现现代化表达，是湘西土家族舞蹈活态传承必须解决的核心问题。

2 AI 技术赋能土家族舞蹈活态传承的核心维度

2.1 技艺留存：构建永久可及的舞蹈文化档案

AI 技术为土家族舞蹈技艺的系统保存提供了有效方案，可直接解决“口传身授、人亡艺绝”的传承难题。通过动作捕捉、高清摄影、三维建模、音频采集等数字化手段，对老艺人的舞蹈动作、肢体韵律、仪式过程及唱腔音乐进行高精度记录，将动态非物质艺术转化为可存储、检索、复用的数字资源。

AI 算法能自动标注解析动作序列、节奏节拍、队形变化等要素，构建汇集文字、图片、音视频、三维模型的数字档案库，系统整理不同地域、流派的舞蹈资源^[5]。这有效解决了传统传承中信息模糊、标准不一、记录零散等问题，为学术研究、教学实践及创新创业提供可靠依据。吉首大学对湘西永顺老司城摆手舞的数字化采集实践，将核心动作、仪式流程、历史渊源、传承人故事规范入库，为濒危技艺保护奠定了坚实基础。

2.2 代际传承：打破时空限制的普惠式教学

AI 技术打破了传统师徒传承的时空壁垒，推动土家族舞蹈教学从精英模式转向大众普惠，显著提升传承效率。^[6]

智能教学平台通过拆解、规范舞蹈动作，制作系统线上课程，融合动作示范、要点解析、文化背景与节奏练习，学习者可通过移动终端随时学习，突破地域、时间与师资限制，实现“人人可学、处处可学、随时可学”。AI 动作识别技术能实时对比学习者动作与标准动作，在关节角度、肢体姿态等要素上提供精确反馈，降低学习门槛，适合乡村学校、偏远地区及自主学习者。“土家舞蹈线上课堂”“AI 舞蹈教练”等项目已吸引大量青年参与，有效缓解传承人才短缺问题。

2.3 当代传播：重构贴近生活的文化体验场景

AI 与新媒体、沉浸式技术结合，有利于重塑土家族舞蹈的传播场景，因此传统舞蹈可以从祭祀仪式、小众展演自然、妥帖地走入青年日常生活。具体而言，借助 AI 剪辑、智能生成、虚拟形象诸种技术可批量制作轻量化、趣味化、年轻化的舞蹈

科普内容，宜于在短视频平台传播。而 AR、VR 沉浸式技术可直接用于创建虚拟摆手堂、虚拟祭祀场景，用户用相关设备即可“置身”舞蹈原生文化空间，对仪式氛围、文化内涵有身历其境般真切感受。此种传播方式已经突破单纯观看的局限，属于可参与、可互动、可体验的新型文化消费，使得年轻用户在轻松、有趣的接触中就能潜移默化地了解土家族舞蹈的历史、寓意、审美内涵，由此自然消解对传统非遗所持的“遥远、陈旧、难懂”的种种偏见，切实增强文化认同感^[4]。

3 AI 驱动下的土家族舞蹈文化重构机制

3.1 传承模式的重构：从“小众师徒”到“大众共享”

AI 对土家族舞蹈的传承结构有十分明确、有力的重构作用，因此自然、妥帖地把传承模式从封闭的师徒相授转向开放的数字共享^[7]。传统传承以少数传承人为中心，故资源高度集中、传播范围有限、可持续性薄弱，而数字档案库使舞蹈资源公开可及，智能教学降低学习门槛，新媒体平台扩大传播半径，由此普通大众都可成为学习者、传播者甚至再创作者。传承不再依托单一渠道，而是形成多点发散、全民参与的共享格局。更难得的是，此种重构绝不是对传统的简单否定，而是在保留舞蹈本质文化内涵的前提下主动扩大传承覆盖面，壮大传承人队伍，让土家族舞蹈从“少数人的坚守”真正变为“更多人的热爱”，也因而为活态传承注入最持久、最蓬勃的动力。

3.2 文化价值的重构：从“仪式符号”到“活态文化”

由于 AI 技术的发展，土家族舞蹈的文化价值得到了十分明确、自觉的重新定位：即它不再是简单的民俗仪式的文化符号，而是当代生活中活态存在的文化形式，数字化记录使舞蹈得以永久保存，不会因原生场景消逝而湮灭，智能化教学使舞蹈成为可学习、可掌握的文化技能，沉浸式传播又使舞蹈成为可体验、可传播的文化产品。让土家族舞蹈自然地进入教育、文旅、文创、科技诸领域，价值延伸顺理成章。

传统舞蹈具备学习、被传播、被体验、被创新等特点，绝不是静态遗产，正因如此，土家族舞蹈的价值重构也赋予其新的时代功能及社会意义，更利于在当代社会生存发展。

3.3 身份认同的重构：从“地域族群”到“广泛认同”

AI 技术促成土家族舞蹈的跨地域传播，使得土家族舞蹈能自然、充分地突破地域、族群的界限，从地方民族文化顺利升格为全社会都可认同、接受的文化形式。又因为数字传播没有地理条件的限制，所以人人都可通过网络接触、了解、欣赏土家族舞蹈，不同民族、不同年龄、不同背景的人群都可在短视频、线上课程、虚拟体验诸种形式中感受其艺术魅力。

凭借跨地域、跨族群传播的特点，土家族群众的文化自信及民族自豪感都得到切实加强，同时也就自然、妥帖地向全社

会展示了中华民族文化的多样性。因此土家族舞蹈早已不限于“湘西的”“土家族的”，而真正成为中国的、当代的、世界的文化瑰宝，也因而实现更高层次的活态传承。

4 AI 驱动土家族舞蹈活态传承的实践路径

4.1 构建多方协同的传承生态

AI 赋能非遗传承绝不是单纯依靠某项技术或某个主体就能实现的，必然要建设政府—高校—企业—民间传承人四方协同、彼此衔接的良性生态体系^[8]。政府主动发挥政策引导、资金扶持的作用，把非遗数字化保护正式纳入地方文化发展规划，同时系统、有力地完善数据安全、知识产权、传承激励诸种机制。高校及科研机构承担文化研究、动作规范、理论梳理、人才培养诸种功能，为数字化内容提供学术支撑和专业保障。科技企业提供技术支撑，具体从事动作捕捉、平台开发、算法优化、产品落地诸种工作。民间传承人做文化把关人，保证舞蹈动作、仪式流程、文化释义都准确真实，严防技术异化导致的文化失真。

通过多方主体各就其位、互为补充，就能自然地形成“研究—保护—教学—传播—创新”的完整链条，有利于让传承工作系统化、常态化、可持续化。因此吉首大学联合湘西州文旅局、科技企业成立“土家族舞蹈活态传承实验室”的做法是多方协同模式极好的示范。

4.2 坚守文化根脉的传承准则

技术是手段，文化是根本，因此 AI 应用全过程都应当贯彻文化优先、守正创新的基本原则，绝不可让技术凌驾于文化之上。要建立严谨、可操作的内容审核机制：所有数字资源、教学课程、传播内容、创新作品都要接受代表性传承人及文化学者双重审核，做到舞蹈形态不失真、文化内涵不流失、民族精神不走样。更要在创新改编、舞台呈现、数字体验设计诸种环节中主动、自觉地尊重历史传统，尊重民族习俗，尊重传承人意愿，切实杜绝娱乐化、低俗化、符号化诸种风险。

参考文献：

- [1] 田茂军.湘西土家族茅古斯舞的文化内涵与当代价值[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2019(04):132-140.
- [2] 黄永林.数字技术时代的非遗保护与经济文化发展[M].昆明:云南美术出版社,2022.
- [3] 陈廷亮,张子伟,唐方科.湘西土家族毛古斯舞[M].长沙:湖南师范大学出版社,2018.
- [4] 张慧瑜.新媒体语境下少数民族舞蹈的传播创新与文化认同[J].新闻与传播研究,2022(08):82-90.
- [5] 吉首大学非遗研究中心.湘西土家族摆手舞数字化保护与传承实践报告[R].吉首:吉首大学非遗研究中心,2022.
- [6] 李娜.数字化背景下少数民族传统舞蹈的活态传承路径研究[J].北京舞蹈学院学报,2020(03):115-121.
- [7] 王松华.数字技术视域下非物质文化遗产的传承与重构[J].文艺研究,2019(06):22-30.
- [8] 腾讯研究院.AI+非遗:技术赋能传统文化活态传承白皮书[R].深圳:腾讯研究院,2023.

因为守住文化根脉之后 AI 赋能方能很好地服务于活态传承，所以脱离文化内核以后再先进的技术也只是没有灵魂的形式表演^[1]。

4.3 拓展多元化的传承场景

把土家族舞蹈从“仪式场景”“展演场景”自然、妥帖地推向校园、社区、家庭、文旅、数字空间诸种场域，系统、有层次地建设线上线下融合的全景传承体系：线上有 AI 舞蹈教学平台、数字博物馆、短视频传播矩阵、虚拟直播体验，线下有传统舞蹈进校园、进课堂、进社区、进景区，配套开设兴趣班、办数字非遗展、办体验工作坊，真正做到文旅融合、全民共享。

以多场景渗透的方式使土家族舞蹈从“偶尔观看的表演”自然、妥帖地变为“可以参与的生活方式”，因此能很好地做到可看、可学、可玩、可传播的活态传承。

5 结语

湘西土家族舞蹈作为民族文化遗产，在现代化进程中面临传承主体断层、传播场域受限、创新动力不足等现实难题。人工智能凭借数字化记录、智能化教学、沉浸式体验、跨平台传播等优势，成为解决传统传承困境的有效工具，为少数民族非遗活态传承提供有力支撑。AI 技术已实现土家族舞蹈从技艺留存、代际传授到当代传播的全链条赋能，推动传承模式、文化价值、身份认同的深层次重构，形成“技术赋能—文化重构—活态传承”的有机体系。实现 AI 与舞蹈传承深度融合，需构建政府、高校、企业、民间传承人四方协同的生态，守住文化根脉，守正创新，打造线上线下结合的传承场景，平衡技术应用与文化保护。

用技术保护遗产，以数字激活经典，以创新延续文脉。AI 介入湘西土家族舞蹈活态传承，既助力古老艺术焕发当代活力，也为其他少数民族非遗保护提供可复制、可推广的范式，推动中华优秀传统文化在新时代的传承发展。