

AI 技术的高校舞蹈教学改革中的赋能作用与应用实践研究

徐婵娟, 吴毅

西南交通大学人文学院, 四川 成都 610000

DOI: 10.61369/RTED.2026010023

摘要 : 在数字化时代背景下, 人工智能技术的不断发展和快速迭代为高校舞蹈教学改革提供了新动力, 将 AI 技术应用于高校舞蹈教学中, 不仅可以增强课堂教学的趣味性和提升学生的体验感, 还可以实时捕捉学生的舞蹈动作, 提供个性化和针对性的学习指导, 增强教学改革实效性。基于此, 本文将通过分析 AI 技术在高校舞蹈教学改革中的作用, 探讨其应用的具体策略, 以期为高校教学改革提供有益参考。

关键词 : AI 技术; 舞蹈课程; 艺术教育; 数字化; 教学改革

Research on the Empowering Role and Application Practice of AI Technology in the Teaching Reform of College Dance

Xu Chanjuan, Wu Yi

School of Humanities, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 610000

Abstract : Against the backdrop of the digital era, the continuous development and rapid iteration of artificial intelligence (AI) technology have provided new impetus for the teaching reform of college dance. The application of AI technology in college dance teaching can not only enhance the interestingness of classroom teaching and improve students' learning experience, but also capture students' dance movements in real time, provide personalized and targeted learning guidance, and strengthen the effectiveness of teaching reform. Based on this, this paper analyzes the role of AI technology in the teaching reform of college dance and discusses specific strategies for its application, aiming to provide useful reference for college teaching reform.

Keywords : AI technology; dance courses; art education; digitalization; teaching reform

引言

随着数字化技术的迅速发展, AI 技术在高等教育领域中的应用逐渐深入, 这给高校专业课程教学带来了前所未有的变革。作为艺术教育的关键组成部分, 高校舞蹈教学具有较强的理论性、实践性特点, 包括舞蹈基础理论、舞蹈技巧训练、舞蹈编创与表演等。将 AI 技术应用于高校舞蹈教学中, 不仅可以打破传统教学体系中存在的局限, 丰富教学内容、创新教学模式, 还可以利用人工智能技术创设虚拟教学场景, 智能化和精准化分析和评价学生的舞蹈动作, 实现教学质量的显著提升。在此背景下, 深入探讨 AI 技术在高校舞蹈教学中的实践策略, 有助于推动舞蹈教育范式的重构与升级, 服务于培养契合数字时代需求的、富有创造力与综合素养的舞蹈人才。

一、AI 技术在高校舞蹈教学改革中的作用

(一) 创新教学模式, 增强课堂互动性与学生体验感

AI 技术具有较强的互动性, 可以凭借自身强大的技术优势, 实现人与人、人与设备的双向交流与互动, 不仅可以改变单向教学方式, 还可以构建多维度互动场景, 显著增强课堂互动性与学生体验感, 推动教学模式向智能化与开放性转型。一方面, 利用 AI 技术, 教师可以利用视频、动画、智能模型对舞蹈理论知识、

舞蹈动作或者舞蹈文化进行直观化、生动化解析, 让学生可以更深入理解和感受舞蹈的魅力, 了解舞蹈动作的细节^[1], 以此激发学生的学习兴趣, 使其更主动地投入学习中; 同时 AI 在线协作平台可以让学生在自主练习过程中获得教师持续的互动指导, 突破传统教学互动中的时间限制, 实现师生、生生间的多向互动; 另一方面, 依托虚拟现实、增强现实等技术, AI 系统可构建模拟舞台、民俗舞蹈发源地等多样化虚拟场景, 让学生在沉浸式环境中开展舞蹈练习与艺术感知, 将抽象的舞蹈艺术内涵转化为具象的

场景体验。

（二）优化技能培养过程，提高舞蹈教学质量与效果

高校舞蹈教学的基本内容包括舞蹈基础理论、舞蹈技能训练、舞蹈编创与表演等，其中舞蹈技能训练作为重要组成部分，是学生夯实舞蹈基础和提升舞蹈各项能力的关键载体。在基础技能训练层面，AI 数字人可以实时观察学生的舞蹈动作，及时提示动作偏差并给出优化建议，帮助学生建立规范的动作习惯，降低错误动作固化的风险^[2]；在节奏与情感表达培养层面，AI 系统可借助音频分析与情感识别技术，精准捕捉学生舞蹈动作与音乐节奏的契合度，以及动作表达中蕴含的情感张力，引导学生精准把握舞蹈与音乐的协同关系，深化对舞蹈艺术内涵的理解，从而进一步提高舞蹈教学质量与效果。

（三）精准对接学生需求，提升课堂教学针对性

AI 技术在舞蹈教学中的应用呈现多元化特点，不仅可以拓展舞蹈教学空间，还可以精准对接学生需求，提升课堂教学针对性。借助动作捕捉技术，AI 系统可实时采集学生舞蹈动作的三维数据，包括关节角度、肢体轨迹、动作速度等关键指标，并与标准舞蹈动作模型进行精准比对，快速定位学生动作偏差的核心环节，这可以将传统教学中难以量化的动作细节转化为可直观感知的客观数据，帮助教师精准把握学生的学习短板，实现针对性教学指导^[3]，在此之后 AI 系统还可以实时追踪学生的学习数据，动态评估学生的技能提升轨迹，自动调整训练难度与训练重点，构建针对性技能培养路径，提高技能培养的连贯性。

此外，人工智能技术可以对学生的练习数据和动作进行精准化分析，并为每个学生构建数据画像，以此为学生提供针对性的学习资源，其中包括经典舞蹈作品解析、名家教学视频、不同流派舞蹈的风格特点与训练方法等，满足不同学生的学习需求，推动舞蹈教学精准化发展^[4]。

二、当前高校舞蹈课程教学中存在的问题

（一）教学模式固化

在当前高校舞蹈教学实践中，部分教师倾向于过度依赖传统的灌输式教学模式，主要表现在讲授理论知识后为学生示范舞蹈技术动作，让学生进行模仿跟练，长期而言难以充分发挥学生的主体性，无法满足不同学生的学习需求，导致课堂教学体验感不足，从而影响学习效果。同时舞蹈艺术的表达不仅需要精准的动作技能，更需要深度感知舞蹈内涵、情感语境^[5]，而传统教学模式侧重于舞蹈技能的训练，固化的教学方法还可能影响学生音乐素养与创新能力的培养，使学生难以深入理解和体会舞蹈艺术的内在魅力，无法充分感知舞蹈艺术的魅力，对舞蹈艺术的理解停留在表面层次，影响其艺术素养的综合提升。

（二）教学体系难以适配学生多元需求

高校艺术专业学生在专业基础、学习能力、职业偏好和兴趣发展上具有显著的差异，然而在传统教学体系中，教学目标具有高度的统一性，未根据学生的个体差异制定分层教学目标，难以实现教学与学生个性化需求的精准对接，不利于学生的个性化发

展与学习积极性的提升。另外学生的个性化需求凸显，他们更希望在学习中可以掌握更多元的内容和针对性的指导，而当前部分教师通常采用统一的训练强度与进度要求，未能结合学生的身体条件与学习能力进行针对性调整，难以全面、深入地掌握每个学生的具体情况，导致教学内容与教学方法无法精准适配学生的实际需求。

（三）评价方式较为单一

高校舞蹈教学改革对评价的全面性、过程性与多元性要求较高，但当前的评价体系仍存在一些不足之处，导致评价结果的科学性与有效性大打折扣。具体而言，舞蹈教学评价方式较为单一，主要依赖教师主观经验、个人偏好等，难以形成全面的评价视角，导致评价结果出现偏差^[6]；同时目前的评级标准过于看重学生的技术水平，多集中于舞蹈动作的规范性、技术完成度等显性维度，对学生的艺术表达能力、创新思维、舞蹈编创能力、团队协作意识以及学习过程中的态度、努力程度等隐性素养关注不足，无法全面反映学生的学习情况，容易出现评价结果的片面性和不公正性。

三、AI 技术在高校舞蹈教学改革中的应用与实践策略

（一）拓展舞蹈教学资源，精准对接学生不同需求

当前部分高校舞蹈教学普遍存在一个问题，即教师更加依赖统一的教材和教学案例，难以根据学生的不同需求拓展舞蹈教学资源，延伸教学的广度与深度，而 AI 技术可以打破传统舞蹈教学中资源匮乏的局限，构建多元化资源体系，为学生提供沉浸式、自主化和个性化的学习体验，从而提升学生的舞蹈能力和艺术素养。教师可以依托大数据分析技术整合全球范围内的优质舞蹈教学资源，包括经典舞蹈作品解析、不同流派舞蹈的技术要点、名家教学理念与方法、行业前沿动态等，构建标准化、体系化的数字资源库，打破优质资源的地域与时空限制，实现资源共享^[7]。

同时，可以借助 AI 智能生成技术，根据教学需求与学生基础差异，自动生成个性化教学资源，如不同难度层级的动作示范视频、针对性的节奏训练素材、舞蹈编创灵感素材等，提升学习的便捷性与灵活性，满足不同学生的个性化学习需求。

（二）创新舞蹈教学模式，增强课堂教学互动性与体验感

在将 AI 技术应用于课程教学过程中，创新舞蹈教学模式是首要任务，教师应当基于 AI 技术，创设更加多元化、互动化和智能化的教学模式，以此激发学生的学习热情，促进学生全面发展。教师可以构建多样化的虚拟舞蹈场景，如经典舞台场景、民俗舞蹈文化场景、舞蹈排练厅场景等，让学生在沉浸式环境中开展舞蹈练习与艺术感知，深化对舞蹈艺术内涵与文化背景的理解；同时借助 AR 技术设置虚拟数字人，以此进行舞蹈动作示范、技术要点标注，让学生可以在跟练的过程中直观对比自身动作与标准动作的差异，提升练习的针对性；

另外，教师可构建在线教学平台，鼓励学生将练习的作品上传至平台上，教师可以反复观看学生练习视频，对其动作进行综

合性分析,并针对个性问题进行精准点拨,而后 AI 技术可以对学生的动作进行捕捉和反馈,学生可以实时获取动作偏差分析、发力优化建议等反馈信息,实现个性化互动指导的全流程覆盖^[8];教师可以利用生成式 AI,将理论知识转化为生动易懂的可视化内容,以此向学生介绍舞蹈的文化和历史,展示不同风格的舞蹈作品,拓展学生对舞蹈艺术的认知,培养学生的审美能力和对舞蹈文化内涵的理解能力。

(三) 优化教学评价体系,提高教学质量与效果

为了更好地推动舞蹈教学深入改革,高校应建立多元化、过程化、精准化的教学评价体系,系统提升舞蹈教学评价的科学性和全面性,为教学质量提升与学生个性化发展提供保障。首先,舞蹈教学包括理论知识学习、技术技能提升、艺术素养培养和情感发展等多方面,教师需要建立多维度评价体系,并利用 AI 技术将传统评价中难以量化的艺术表达、创新思维等隐性指标转化为可衡量的具体指标^[9];同时,教师还可以利用 AI 技术对学习过程进行综合评价,将学习时长、练习频次、重点内容攻克情况、进步幅度等过程性指标纳入评价体系,实现对学生学习全过程的全面考量。

其次,实施多元主体评价方式,教师需要借助 AI 教学平台引入师生、生生和行业专家等不同主体的评价模块,形成全方位

评价视角。在教学平台上,教师可以基于数据分析和回顾功能开展针对性评价;学生之间可通过平台共享练习视频、交流学习心得,开展客观公正的互评,提升学习的主动性与反思能力;而行业专家可基于行业需求与职业标准开展专业性评价,对学生上传的练习视频进行综合评价,为学生动作改善提供针对性建议,以此提升评价结果的全面性、科学性与客观性^[10];最后,AI 系统可以持续追踪学生的学习数据、练习数据、评价数据,动态生成学生学习成长曲线,直观呈现学生在不同教学阶段的能力提升轨迹,为教师提供精准的教学调整依据,以此提升教学质量。

四、结语

综上所述,AI 技术赋能高校舞蹈课程教学改革具有重要的现实意义,通过拓展舞蹈教学资源、创新舞蹈教学模式、优化教学评价体系等策略,可以拓宽学习空间与形式,精准捕捉学生学习中存在的问题,提升教学质量,从而推动高校舞蹈教学改革不断深入,为培养数字时代高素质舞蹈人才提供有力支撑。未来,随着数字化技术的持续升级和应用的不断深化,人工智能将在高校舞蹈教学中发挥更加重要的作用,推动舞蹈教学创新与发展,助力高校教育教学改革。

参考文献

- [1] 刘丽华. AI 时代下藏族舞蹈教学创新探究 [J]. 藏舞蹈学, 2024, (00): 248-262+333-334.
- [2] 王可可. 人工智能技术在高校体育舞蹈教学中应用的可行性分析 [J]. 文体用品与科技, 2024, (23): 181-183.
- [3] 杨天欣, 姜文. 现代信息技术在高校舞蹈教学中的融合研究 [J]. 尚舞, 2024, (22): 131-133.
- [4] 张晔琪. 基于数字化教学平台的高校舞蹈教学模式创新研究 [C]// 河南省民办教育协会. 2024 高等教育发展论坛暨思政研讨会论文集(下册). 西安翻译学院, 2024: 108-109.
- [5] 王慧. 高校舞蹈教学中基于信息技术的应用与创新探究 [C]// 河南省民办教育协会. 2024 高等教育发展论坛暨思政研讨会论文集(下册). 西安翻译学院, 2024: 126-127.
- [6] 王露茜. "AI+ 教育" 背景下舞蹈教学模式分析 [J]. 尚舞, 2024, (13): 111-113.
- [7] 李章应, 郭吉茹, 宋娟, 等. 人工智能赋能高校体育舞蹈教学发展研究——以大语言模型和姿态估计技术为例 [J]. 体育视野, 2024, (03): 1-5.
- [8] 崔珊, 鞠昕兵. 新时代科技赋能高校舞蹈教学模式的路径研究 [C]// 河南省高等教育学会, 《中国现代教育装备》杂志社有限责任公司. 首届教育数字化发展论坛论文集. 吉林艺术学院, 2023: 11-15.
- [9] 李可. 人工智能技术在高校舞蹈教学中的应用路径 [J]. 大众文艺, 2023, (19): 170-172.
- [10] 李晋帆. 虚拟仿真技术在高校舞蹈教学训练中的应用研究 [D]. 山西师范大学, 2023.