

传统舞蹈文化的数字化保护与传承

符琼雯

韩国阳明大学, 韩国 首尔 03016

DOI: 10.61369/RTED.2026050019

摘 要： 传统舞蹈文化的动态性、无形性以及易逝性特点鲜明，是非物质文化遗产中的一颗璀璨明珠。长期以来，传统舞蹈文化的保护和传承大多依赖的是“口传心授”，不仅模式受限，而且表演细节还可能面临丢失的困境。而数字技术的迅速发展为传统舞蹈文化的保护和传承带来了新可能和新路径。在此背景下，传统舞蹈文化的数字化保护和传承成为热议的话题。本文首先从保存完整性、增强传播力、支持研究开发三个维度简要阐述数字化技术保护传统舞蹈文化的优势；在此基础上，总结提出传统舞蹈文化数字化保护与传承的有效路径，希望能通过数字化存档、智能化展示、大众化传播，形成完整链条，将濒危舞种的“动作基因”完美地保存下来，让传统舞蹈文化的保护和传承不再受到时空的束缚，增强年轻一代对传统舞蹈文化的认同感，充分调动他们主动参与的积极性，最终实现由“博物馆式保存”到“活态化传承”的转型目标。

关 键 词： 传统舞蹈；数字化；文化保护；文化传承

Digital Preservation and Inheritance of Traditional Dance Culture

Fu Qionwen

Sangmyung University, Seoul, Republic of Korea 03016

Abstract： Traditional dance culture, characterized by distinct dynamism, intangibility, and perishability, is a bright pearl among intangible cultural heritage. For a long time, the preservation and inheritance of traditional dance culture have mostly relied on "oral instruction and mental transmission", which is not only limited in mode but also faces the risk of loss of performance details. The rapid development of digital technology has brought new possibilities and paths for the preservation and inheritance of traditional dance culture. Against this background, the digital preservation and inheritance of traditional dance culture have become a hot topic. This paper first briefly expounds the advantages of digital technology in protecting traditional dance culture from three dimensions: preserving integrity, enhancing communication power, and supporting research and development. On this basis, it summarizes and proposes effective paths for the digital preservation and inheritance of traditional dance culture. It is hoped that through digital archiving, intelligent exhibition, and popular communication, a complete chain can be formed to perfectly preserve the "movement genes" of endangered dance styles, free the preservation and inheritance of traditional dance culture from the constraints of time and space, enhance the younger generation's sense of identity with traditional dance culture, fully mobilize their enthusiasm for active participation, and ultimately achieve the transformation goal from "museum-style preservation" to "living inheritance".

Keywords： traditional dance; digitization; cultural preservation; cultural inheritance

引言

传统舞蹈是民族历史记忆和文化基因的重要载体，它的艺术价值往往依靠人体动态来体现，稍纵即逝。传统的文字描写、照片和普通录像都很难完整地再现舞蹈的细节神韵以及空间安排，继而造成很多珍贵的民间舞蹈在代际传承中慢慢消失。在当今的数字化浪潮中，怎样借助现代科技手段对那些难以用文字记载、以图显示的文化遗产进行抢救性保护，便成了文化遗产保护领域中极其重要的课题。数字化保护不仅仅指的是要从技术层面对传统舞蹈文化进行记录和保存，还意味着要深刻改变传承方式，通过构建具有极强交互性、可视性、可感性的数字资源体系，让传统舞蹈迸发出强劲的生命力。本文重点研究的是怎样利用数字化手段破解传统舞蹈“传人难觅、动态难留”的困境，旨在让传统舞蹈文化在数字化时代展现出蓬勃生机，助力其长远发展。

一、数字化技术保护传统舞蹈文化的优势

（一）保存完整性：从“模糊记忆”到“精准数据”

传统舞蹈保存长期以来受二维介质平面性的影响，不能再现动作的空间感，也无法还原其发力细节。而依托先进的数字化技术，动作捕捉系统（MoCap）可以把舞者肢体运动转化为三维数据模型，以此来精准定格舞蹈本体^[1]。更具体地来讲，利用光学或者惯性捕捉设备，可得到舞者关节旋转的角度、重心移动的轨迹这些肉眼看不到的细微韵律。研究表明，基于数据的数字化保存能大大提高舞蹈的观赏性，同时又能让录像可测量、可分析。即使遇到传承人老化或者舞种濒危的问题，高精度的动作基因库也可以保证舞蹈核心的技法和风格不会被篡改或者丢失，从而确保未来某一天能原汁原味的还原表演。

（二）增强传播力：打破时空壁垒的“沉浸式”体验

借助数字化手段，传统舞蹈文化得以向更广阔的天地传播，其表现形式也日益丰富。先进的虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术能把观众带入虚拟的舞蹈场景中，让他们全方位地观察舞者的每一个动作细节^[2-3]。观众甚至可以和虚拟舞者互动，而不是仅仅作为一名“观看者”。如此，能给观众带来独特的沉浸式体验，能引起年轻一代的共鸣。除此之外，短视频平台的崛起和全息投影的迅猛发展，能快速修复和渲染经典舞段，使其在最短时间内被广大用户知晓。该种传播方式既冲破了地理、时间的束缚，又将传统舞蹈带到了大众视野，对提升其社会认知度和文化影响力具有深远影响。

（三）支持研究开发：从“静态档案”到“动态创新”

数字化除了是一种保存手段之外，更给传统舞蹈学术研究和艺术创新带来了新可能。自数字化动作数据库建立之后，研究人员可以利用计算机算法量化研究各个时期、各种流派的舞蹈动作，并用数据的方式加以展示，以此来揭示舞蹈发展过程中的美学特征和文化内涵，从而给舞蹈人类学、民俗学的研究提供理论支持^[4]。不仅如此，数字技术还能促进科技和艺术的深度融合。在编创舞蹈的时候，编导可以利用动作捕捉数据，在此基础上，对动作进行重组或者对风格进行迁移，由此成功创作出崭新的艺术形式，比如全息舞蹈、交互式数字剧场等。以传统内核为依托进行数字化再创造，既能让古老的舞蹈找到“新生命”，又能渐渐摸索出一条传统舞蹈在新时代发展的新道路^[5]。

二、传统舞蹈文化数字化保护与传承的有效路径

（一）建立全维度、标准化数字采集体系与国家级非遗舞蹈数据库

数字资源是数字化保护的前提。为了针对性解决目前很多地方存在的拍摄随意、数据缺失、分类不清、存储危险等问题，同时大幅度提高优质舞蹈资源的利用率，关键是要确保采集标准统一且严谨，与此同时，还需要建立国家级和省级分层的舞蹈数字档案库。首先，关于采集内容，要尽量做到“形态、技艺、文化、环境”的全覆盖，不仅要完整记录剧目表演的过程，而且要

将身段、手势、步伐、眼神、呼吸、节奏等重要的动作技法拍摄下来，同时还要把服饰、道具、乐器、曲谱、唱腔、队形变换等实时记录下来，当然，还需要采集与舞蹈相关的民俗场景、节庆活动、传承谱系和传承人口述历史等信息，以便后世完整地还原和分析舞蹈^[6]。其次，关于技术手段，要积极引入4K、8K超高清多机位拍摄、惯性动作捕捉、面部捕捉、三维激光扫描、全景声录音等专业设备，保证数据的精确度达到非遗保存的要求。以国家级非遗舞蹈采集为例，比如傣族的孔雀舞、蒙古族的安代舞等等，相关人员可以利用动作捕捉系统广泛收集舞蹈数据并保持数据的动态性，如此，既能生动展示非遗舞蹈的艺术神韵，又能增强舞蹈还原的精准度。最后，关于存储和管理，相关人员应扎实掌握云存储、分布式备份、区块链存证的技巧，建立统一的分类标签和检索系统，对数据格式、保存年限、使用权限等做出明确的规定，继而形成能长期保存且能随时调用、查看的专业数据库，从根本上解决传统舞蹈记录碎片化、容易丢失且传承难度大的问题^[7]。

（二）打造沉浸式数字展演与新媒体传播矩阵，推动传统舞蹈破圈共享

数字化保护和传承的关键在于有效传播。为了拓宽传统舞蹈的传播范围，让其深入人心，必须依靠沉浸式技术以及新媒体平台，使传播模式更新颖、更独特。首先，充分发挥VR、AR、虚拟展厅、数字孪生技术的赋能作用，为观众构建现代化、立体化、沉浸式的体验环境，让他们置身于其中，充分感受传统舞蹈文化的魅力。比如，“数字敦煌”项目将静态的壁画乐舞形象转化为动态的、虚拟的舞蹈。观众可以提前佩戴好VR设备，与飞天舞者来一场“亲密互动”，通过沉浸式观赏舞者的飞天舞姿，感受舞蹈的精美和独一无二。除此之外，河南卫视非常出圈的《唐宫夜宴》《洛神水赋》等节目就是借助了强大的虚拟特效和舞蹈数字技术，通过将古典舞蹈和历史场景紧密结合起来，给观众带来了耳目一新的视听感受^[8]。其次，构建短视频、直播、社交媒体、知识平台四者相融合的传播矩阵，推出轻量级、年轻化、高传播度的内容产品。现如今，打开抖音、快手等平台，会看到很多非遗传承人通过直播教学舞蹈。有的直播加入了趣味解说，还有的直播经过了特效包装，不论哪种方式，均能吸引用户的注意力。不仅如此，还有很多青年群众会对舞蹈进行二创，比如将舞蹈和动漫结合起来或者用翻跳舞蹈的方式扩大舞蹈本身的影响力。如此，能让传统舞蹈成为大众的文化消费品，使其在更广阔的范围内加速传播。

（三）推动数字资源深度融入教育体系，构建校园—社区—传承基地协同传承模式

在传统舞蹈文化的数字化保护和传承过程中，人所发挥的作用不容小觑，特别是青少年。为了真正让传统舞蹈文化走进课堂，走入基层，构建稳定的传承梯队是关键。首先，中小学应将非遗舞蹈数字资源融入课程体系，要加大力度开发动画微课、制作动作分解课件并录制虚拟示范视频，为学生营造轻松、有趣的舞蹈学习氛围，加深他们对民族舞蹈文化的了解。其次，高等艺术院校应积极引进动作捕捉系统并搭建虚拟仿真教学平台，旨在

提高教学的精准度。比如，学校可以建立民族舞蹈数字教学库，供学生逐帧回放动作、线上对比动作，以便他们及时找出不足之处，大大提高学习效率。再者，将线上公益课堂带进社区、乡村或者非遗传承中心，以远程教学的形式扩大传统舞蹈的传播范围，有效克服由于地域限制而造成的师资短缺问题。最后，加大对传承人数字技能的培训力度，向他们传授拍摄、剪辑、直播等常用的数字技能，为传统舞蹈文化的数字化传承奠定坚实的技术基础^[9]。

（四）健全版权保护、技术创新与多方协同机制，保障数字化工作长效可持续

首先，健全数字版权保护制度。对采集到的舞蹈视频、三维模型、动作数据、教学课件等进行版权登记和区块链存证，确定传承人、采集机构、使用平台的权属范围，禁止未经授权对非遗舞蹈进行剪辑、商用、篡改。其次，不断革新技术。高校、科研院所、科技企业应建立密切的合作关系，特别是应掌握使用人工智能技术分析舞蹈风格、还原舞蹈动作、修复失传片段的方法。与此同时，依托先进的数字人技术，生成虚拟舞蹈传承人，便于为学习者提供24小时不间断的演示和教学。再者，政府、学术

界、传承人、企业各方应协同发展，建立密切的协作关系。比如，文化和旅游部门负责牵头组织规划，提供专项资金扶持；艺术院校负有学术把关的职责，保证舞蹈文化的内涵始终不变；科技公司主要负责提供设备和平台服务；传承人要把关内容是否真实^[10]。只有多方协作，共同朝着一个目标努力，才能更好地保护濒危舞种，才能实现活态传承传统舞蹈文化的目标。

三、结语

总之，传统舞蹈是中华民族的文化瑰宝，是民族情感、民族历史、民族审美的重要载体。随着数字技术的迅速发展，传统舞蹈文化的数字化保护和传承迎来了崭新的机遇和挑战。值得一提的是，数字化并不是简单的存档，它强调将传统舞蹈融入数字空间内，使其“活起来”和“传下去”。本文主要从建立标准采集体系、打造沉浸式传播平台、融入教育教学、健全协同机制四个维度深入探究了传统舞蹈文化数字化保护和传承的实施路径，旨在助力传统舞蹈文化有效摆脱时空的限制，使其走进大众、走向未来。

参考文献

- [1] 张文颖, 李蓉. 数字化技术在非遗传统舞蹈类传承与保护中的应用研究 [J]. 中国科技成果, 2025, 26(1): 16-19.
- [2] 田二林. 基于数字化技术的非遗舞蹈保护与传承研究 [J]. 戏剧之家, 2025(31): 135-138.
- [3] 肖雅. 湘北地区音乐舞蹈文化数字化保护与传承研究 [J]. 大众文艺, 2025(6): 75-77.
- [4] 梁晓艺, 关旭. 融合传统与现代: 民俗舞蹈的数字化保护——评《民俗舞蹈类非物质文化遗产数字化》[J]. 应用化工, 2024, 53(2): 后插14.
- [5] 韩姗姗, 郝晓蔚, 赵淑君. 传统舞蹈类国家级非物质文化遗产的保护与发展策略研究——以河北省“南皮落子”为例 [J]. 河北科技大学学报(社会科学版), 2023, 23(3): 104-110.
- [6] 李芳. 中国藏族舞蹈数字博物馆: 基于文化传承与展示的整体设计架构 [J]. 藏舞蹈学, 2025(1): 145-161.
- [7] 祝庆雪. 非遗档案式保护的活态化研究——以安徽省传统舞蹈类非遗为例 [D]. 安徽: 安徽大学, 2024.
- [8] 梁源. 延吉市文化馆朝鲜族音乐舞蹈传承现状研究 [D]. 吉林: 延边大学, 2025.
- [9] 艾明旭. 非遗文化视阈下安徽传统舞蹈的数字化发展路径研究 [J]. 名家名作, 2024(8): 73-75.
- [10] 陈若楠. 跨越之后——基于非遗舞蹈活态性质的数字化态势思考 [J]. 中国民族博览, 2023(16): 115-117.