

信息化技术赋能舞蹈创作与传播的路径研究

曾博文

江西省歌舞剧院有限责任公司, 江西 南昌 330000

DOI:10.61369/MEC.2025010001

摘 要： 本文旨在探讨信息化技术对舞蹈创作与传播的影响。通过分析数字化技术、虚拟现实、人工智能和大数据等新兴技术在舞蹈创作与传播中的应用，论述了信息化技术如何赋能舞蹈艺术的创作和传播路径。具体来说，本文首先分析了信息化技术在舞蹈创作中的应用，包括数字化舞蹈编排、虚拟舞蹈创作和舞蹈数据化等方面；其次，讨论了信息化技术对舞蹈传播的影响，尤其是舞蹈表演的虚拟呈现、全球传播和跨文化交流等；最后，本文探讨了信息化技术赋能舞蹈艺术所面临的挑战和未来发展趋势。研究得出的结论是，信息化技术在提升舞蹈创作效率和艺术性的同时，推动了舞蹈艺术的全球化传播，但也带来了技术依赖、创作个性化丧失和版权保护等问题。因此，未来舞蹈创作和传播应注重技术与艺术的结合，平衡技术进步与创作个性化需求，推动舞蹈艺术更好地适应信息化时代的发展。

关 键 词： 信息化技术；舞蹈创作；舞蹈传播；数字化；虚拟现实

Research on the Path of Empowering Dance Creation and Dissemination with Information Technology

Zeng Bowen

Jiangxi Song & Dance Theatre Co., LTD. Nanchang, Jiangxi 330000

Abstract： This paper aims to explore the influence of information technology on dance creation and dissemination. By analyzing the application of emerging technologies such as digital technology, virtual reality, artificial intelligence and big data in dance creation and dissemination, this paper discusses how information technology empowers the creation and dissemination paths of dance art. Specifically, this paper first analyzes the application of information technology in dance creation, including aspects such as digital dance choreography, virtual dance creation and dance datafication; Secondly, the influence of information technology on the dissemination of dance was discussed, especially the virtual presentation of dance performances, global dissemination and cross-cultural communication, etc. Finally, this paper discusses the challenges and future development trends faced by the empowerment of dance art by information technology. The conclusion drawn from the research is that while information technology enhances the efficiency and artistry of dance creation, it promotes the global dissemination of dance art. However, it also brings problems such as technological dependence, loss of creative personalization and copyright protection. Therefore, in the future, dance creation and dissemination should focus on the combination of technology and art, balance technological progress and the personalized demands of creation, and promote dance art to better adapt to the development of the information age.

Keywords： information technology; dance creation; dance dissemination; digitalization; virtual reality

引言

信息化技术的不断进步为各个艺术领域带来了前所未有的机遇和挑战，舞蹈艺术作为一种综合性的艺术形式，也在信息化的浪潮中发生了深刻的变化。过去，舞蹈艺术的创作与传播多依赖于演员的现场表演与实地演绎，传播渠道也限于传统的舞台演出和电视广播等。而如今，随着数字化技术的成熟，虚拟现实、增强现实、大数据、人工智能等技术的出现，舞蹈艺术的创作和传播方式正在向数字化、虚拟化、智能化发展，这不仅极大地拓展了舞蹈艺术的表现形式，也改变了观众与艺术作品之间的互动模式。

在舞蹈创作过程中，信息化技术的应用不仅可以帮助编舞人员通过数字化手段进行舞蹈动作的设计和优化，还能够通过虚拟环境模拟舞蹈动作，提供更为直观的创作体验。而在舞蹈传播方面，信息化技术则能够打破地域和时间的限制，通过网络平台、虚拟舞台和社交媒体等渠道，将舞蹈作品传播到全球，促进跨文化交流和艺术互动。随着技术的不断进步，舞蹈创作和传播的边界也变得越来越模糊，舞蹈艺术在技术和艺术的双重推动下，正朝着更加多元化、跨界化的发展方向前进。

本文旨在探讨信息化技术赋能舞蹈创作与传播的路径，分析信息化技术对舞蹈艺术的影响，提出推动舞蹈艺术创新发展的具体策略，并展望未来舞蹈艺术与信息化技术融合的前景。通过对相关技术应用的分析与研究，本文期望能够为舞蹈创作及艺术传播的未来发展提供新的思路与启示。

一、信息化技术在舞蹈创作中的应用

（一）数字化舞蹈编排

数字化舞蹈编排是信息化技术在舞蹈创作中的关键应用，借助数字工具助力编舞者设计并优化舞蹈动作。传统舞蹈编排依赖编舞者的身体语言与直观视觉感受，这要求编舞者具备深厚的舞蹈功底与敏锐的艺术直觉，且需耗费大量时间精力进行实践演绎与反复修改。而数字化编排工具为编舞者提供了虚拟环境，使其能够在其中模拟舞蹈动作，反复调整优化，有效降低实际排练的时间成本，突破物理局限^[1]。

目前，Motion Capture（动作捕捉技术）、Maya、Blender等专业舞蹈编排软件在舞蹈创作中应用广泛。编舞者借助这些软件，能将舞蹈动作转化为数字数据，实现精准模拟与演绎，并可根据需求随时调整动作的节奏、力度、空间位置等要素。这一方式不仅提升了编舞效率，还让舞蹈创作更加自由灵活，尤其在现代舞蹈与跨界舞蹈创作中，数字化编排技术拓展了创作空间与可能性^[2]。

（二）虚拟舞蹈创作

虚拟舞蹈创作是信息化技术为舞蹈艺术带来的重要变革，它打破了传统舞台与排练场地的限制。通过虚拟现实技术，舞蹈创作在完全数字化的空间内进行，编舞者不仅能在虚拟世界中创作舞蹈动作，还能搭建和模拟虚拟场景，进行场景设计与效果预演，从而更好地实现舞蹈作品的整体构思。

虚拟舞蹈创作的优势显著，其灵活性与创新性为舞蹈艺术开辟了新天地。编舞者可根据创作需求自由切换虚拟场景，模拟不同环境和视觉效果，创造出与传统舞台截然不同的表现形式。例如，利用虚拟现实技术，舞蹈演员能与虚拟元素互动，实现物理上难以达成的舞蹈动作与效果，使舞蹈艺术摆脱空间和物理条件的束缚。虚拟舞蹈的出现，为舞蹈艺术开辟了新的表现途径，吸引了众多年轻观众，推动了舞蹈艺术与科技的深度融合。与数字化舞蹈编排不同，虚拟舞蹈创作更侧重于利用虚拟环境实现场景设计与互动创新，而非单纯动作的编排优化^[3]。

（三）舞蹈数据化与智能化分析

舞蹈数据化和智能化分析是近年来舞蹈创作的新兴趋势。借助现代信息化技术，舞蹈动作可通过数字化手段捕捉处理，还能利用人工智能算法进行分析优化。通过采集分析大量舞蹈数据，创作者能更精准地把握舞蹈动作的结构与规律，为创作提供科学依据。

与数字化舞蹈编排和虚拟舞蹈创作不同，舞蹈数据化与智能化分析更注重对舞蹈动作的深度挖掘与科学分析。它不仅能帮助编舞者优化动作设计，还能为舞蹈教学、表演评估等提供数据支持，推动舞蹈艺术向更加科学化、精准化的方向发展^[4]。

二、信息化技术对舞蹈传播的影响

（一）舞蹈表演的虚拟呈现

信息化技术通过VR与AR技术，打破了传统舞台的物理边

界，使舞蹈表演的呈现方式发生根本性变革。VR技术通过构建三维虚拟空间，使观众能够身临其境地感受舞蹈的每一个细节。例如，观众佩戴VR设备后，可以360度环绕观察舞者的动作轨迹，甚至“进入”舞蹈场景内部，与虚拟角色互动。这种沉浸式体验不仅增强了观众的参与感，也为编舞者提供了全新的创作维度——他们可以在虚拟空间中设计超现实场景，如将舞蹈置于海底、外太空或抽象几何空间，突破传统舞台的物理限制^[5]。

AR技术则通过叠加虚拟元素于现实场景，实现舞蹈与数字特效的实时融合。例如，在户外演出中，舞者的动作可以触发AR特效，如光影粒子跟随舞步流动、虚拟建筑随舞蹈节奏生长，将现实舞台转化为动态的艺术装置。这种虚实结合的呈现方式，既保留了现场表演的感染力，又赋予了舞蹈作品超现实的视觉冲击力。

信息化技术通过流媒体平台、社交媒体和虚拟演出厅，使舞蹈作品的传播范围从本地剧场扩展至全球网络。例如，通过4K/8K超高清直播技术，舞蹈演出可以实时传递到世界各地，观众无需亲临现场即可享受高清画质与立体音效。社交媒体平台（如抖音、Instagram）的短视频功能，则进一步推动了舞蹈片段的碎片化传播——观众可以通过手机快速分享精彩瞬间，形成病毒式传播效应。例如，某舞蹈团体的原创作品在TikTok上获得数百万播放量，不仅提升了作品知名度，也吸引了国际观众关注，促进了跨文化交流^[6]。

信息化技术为舞蹈作品的长期保存提供了可能。通过动作捕捉（Motion Capture）技术，舞者的身体数据可以被精确记录并转化为数字模型，形成可编辑、可复用的数字资产。例如，某些濒临失传的传统舞蹈可以通过数字化存档，结合AI算法生成动态演示，为后代学者提供研究素材。这种技术不仅保护了文化遗产，也为舞蹈的跨时空传承提供了可能。

信息化技术对舞蹈传播的影响是全方位的，它不仅改变了舞蹈的呈现方式，更重构了舞蹈与观众、舞蹈与技术的关系。未来，随着5G、元宇宙等技术的进一步发展，舞蹈传播将更加智能化、个性化，舞蹈艺术也将在技术与艺术的融合中焕发新的生命力。

（二）舞蹈作品的全球传播与跨文化交流

信息化技术的快速发展，尤其是互联网和社交媒体的普及，为舞蹈作品的全球传播提供了前所未有的机会。过去，舞蹈艺术的传播通常依赖于线下演出、巡回演出或传统的文化交流活动，这些方式在时间和空间上都受到很大的限制。如今，随着网络平台的出现，舞蹈作品能够迅速跨越地理界限，通过视频分享、社交媒体和直播平台等多种方式进行传播，打破了语言和文化的障碍，舞蹈艺术成为全球文化交流的重要载体^[7]。

社交媒体平台如YouTube、Instagram、TikTok等已经成为舞蹈作品传播的重要途径。许多舞蹈创作者、舞蹈团队以及个人舞者通过这些平台发布自己的舞蹈视频，不仅能够短时间内获得大量观众的关注，还能够进行即时的在线互动与交流。通过这些互动，舞蹈创作者可以与全球的观众分享创作灵感和文化背景，观众也可以通过评论、点赞、分享等方式参与其中，形成全

球舞蹈文化的互动与碰撞。

这种数字化传播方式大大提升了舞蹈作品的全球影响力，使得更多来自不同文化背景的观众能够接触和欣赏到各地的舞蹈艺术。无论是传统舞蹈还是现代舞蹈，借助信息化技术的力量，舞蹈艺术不再局限于某个地区或国家，而是成为全球范围内文化交流的重要组成部分。通过网络平台，舞蹈艺术家能够展示他们的创意，展示不同民族、地区的文化特色，促进了全球舞蹈艺术的多样性^[9]。

此外，信息化技术为不同文化背景的舞蹈艺术家提供了更多的合作机会。舞蹈作品的数字化传播不仅促进了艺术家的跨地域合作，也加速了舞蹈风格和创意理念的全球交流和融合。舞蹈艺术家能够通过网络平台与来自世界各地的同行进行交流，合作并共同创作。这种跨文化的交流与合作，推动了舞蹈艺术的创新，增加了全球观众对不同舞蹈形式的理解和欣赏。

总之，信息化技术为舞蹈作品的全球传播和跨文化交流提供了强大的动力，使舞蹈艺术能够在全球范围内快速传播，并促进了不同文化之间的互动与理解。这种数字化的传播方式不仅拓展了舞蹈艺术的表现形式，也使得舞蹈创作与全球文化的对话和碰撞变得更加丰富和多元。随着技术的不断进步，未来舞蹈艺术将通过信息化手段，进一步推动全球艺术的创新与发展。

三、信息化技术赋能舞蹈创作与传播的挑战与前景

尽管信息化技术在舞蹈创作与传播中取得了显著成效，但在其应用过程中仍然面临一些挑战。首先，信息化技术的过度依赖可能会导致舞蹈创作的个性化丧失。随着计算机技术和数字工具的广泛应用，许多舞蹈创作过程开始借助虚拟舞蹈编程、动画软件和其他高科技工具进行辅助创作。虽然这些工具极大地提高了舞蹈创作的效率，但过度依赖这些技术工具可能会导致创作过程趋于程式化，缺乏独创性和艺术的深度。尤其是在舞蹈表演的表达层面，技术可能会占据主导地位，艺术家的个性化表达被弱化，从而导致作品的情感深度和艺术价值受到影响^[9]。

其次，技术的快速发展也带来了知识产权保护和版权管理方

面的问题。随着舞蹈作品的数字化传播，舞蹈视频、表演录像等内容通过互联网广泛传播，这无疑增加了盗版和侵权的风险。舞蹈创作的作品可以迅速在全球范围内被复制和分享，这使得保护原创者的版权变得更加困难。对于创作者而言，如何确保自己的创作成果不被侵犯或盗用，如何对舞蹈作品的传播进行有效的管理，成为了一个亟待解决的问题。因此，需要相关法律和制度的完善，以应对舞蹈艺术在数字化传播过程中的版权问题。

展望未来，舞蹈创作与传播将继续深化信息化技术的应用，尤其是在人工智能、虚拟现实和大数据分析等领域。人工智能的引入将为舞蹈创作提供更多的创新可能，通过智能化的舞蹈编排和表演分析工具，艺术家可以更加自由地探索创作的边界，并借助技术提升创作的效率和质量。同时，虚拟现实技术的应用可以使舞蹈表演更加生动和沉浸式，观众能够通过VR设备获得身临其境的体验，这为舞蹈艺术的传播和表达提供了新的平台。此外，大数据分析能够帮助舞蹈创作者了解观众的偏好和反馈，进而优化创作内容和传播策略，提升作品的影响力和观众的参与度^[10]。

通过不断优化技术工具和创作方法，舞蹈艺术将在保持艺术性的同时，借助技术手段提升创作效率和传播效果。舞蹈艺术与信息技术的深度融合，将推动全球舞蹈艺术的创新与发展，开辟出更加广阔的艺术表达空间。随着技术的不断进步，未来的舞蹈创作和传播将不再仅仅是传统艺术形式的延续，而是一次新的艺术革命，为全球观众提供更加多元和丰富的舞蹈体验。

四、结语

信息化技术为舞蹈创作与传播开辟了新的途径，促进了舞蹈艺术的创新与跨文化交流。通过数字化、虚拟化、智能化等技术手段，舞蹈创作和传播的边界不断扩展，舞蹈作品的呈现形式和传播方式也发生了深刻变化。未来，随着技术的不断进步，舞蹈艺术将进一步与信息化技术融合，创造出更加丰富多样的艺术表达方式。通过平衡技术与艺术的关系，舞蹈创作与传播将在信息化时代迎来更加辉煌的未来。

参考文献

- [1] 刘南宁. 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] 王月敏, 张小雪, 武怡. 积极心理学视角下中职舞蹈教学评价体系的构建 [C]// 北京国际交流协会. 2024年教育创新与经验交流年终研讨会论文集. 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔旗职业高级中学; , 2024: 368-371. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2024.055499.
- [3] 钱湘芸, 钟元副. 课程思政对舞蹈教学的发展及影响 [C]// 北京国际交流协会. 2024年教育创新与经验交流年终研讨会论文集. 南宁师范大学大学音乐与舞蹈学院; 广西民族大学相思湖学院; , 2024: 489-491. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2024.055531.
- [4] 冯晓瞳. 论人工智能技术在高校舞蹈教学中的应用 [J]. 匠心, 2024, (12): 32-34.
- [5] 曹琪婧. 适应性教学理念在老年舞蹈教学中的应用 [J]. 尚舞, 2024, (24): 144-146.
- [6] 李进. 数字时代背景下舞蹈创作的创新性发展 [J]. 舞蹈, 2023, (03): 98-100.
- [7] 熊佳琦. 不同媒介中的舞蹈创作、传播与观看 [J]. 舞蹈, 2024, (03): 96-99.
- [8] 郭佩祯, 毕思文. 论新媒体技术对当代舞蹈创作与传播的影响 [J]. 尚舞, 2023, (08): 126-128.
- [9] 毛宁. 关于舞蹈传播学的几点思考 [J]. 艺术教育, 2023, (03): 125-128.
- [10] 张涵. 新媒体视域下舞蹈创作的发展研究 [D]. 天津体育学院, 2022. DOI: 10.27364/d.cnki.gttyy.2022.000013.