人机共舞时代：民族地区高校舞蹈表演专业的培养策略

吴宜素，廖勇 *
广西民族师范学院艺术学院，广西 崇左 532200
DOI:10.61369/ETI.2026070035

摘　　要： 在数字技术与人工智能深度融入艺术领域的背景下，人机共舞已成为舞蹈行业发展的新阶段，也为民族地区高校舞蹈教育带来了技术赋能与文化传承的双重命题。以广西桂西南高校为研究样本，聚焦民族舞蹈情感表达这一核心培养目标，剖析当前人才培养面临的现实困境。研究发现，技术依赖下的身体感知弱化、文化场域疏离下的情感体验不足、新旧模式衔接不畅等问题，制约了民族舞蹈人才从“形似”向“神似”的表达升华。据此构建“文化田野—AI辅助—舞台验证”的三维培养路径，从原生场域实践、课堂教学革新、阶梯舞台淬炼三个维度提出优化策略，为边疆民族地区高校舞蹈表演专业守正创新、铸牢学生文化认同提供实践参考。

关 键 词： 人机共舞；民族地区高校；舞蹈表演；情感表达；人才培养

The Era of Human Machine Dance: Training Strategies for Dance Performance Majors in Ethnic Region Universities

Wu Yisu, Liao Yong *
College of Arts, Guangxi Minzu Normal University, Chongzuo, Guangxi 532200

Abstract: With the deep integration of digital technology and artificial intelligence into the field of art, human-machine dance has become a new stage of development in the dance industry, and has also brought a dual proposition of technological empowerment and cultural inheritance to dance education in ethnic minority areas. Taking universities in southwestern Guangxi as research samples, this study focuses on the core training goal of emotional expression in ethnic dance and analyzes the current difficulties faced by talent cultivation. Research has found that the weakening of physical perception under technological dependence, insufficient emotional experience under cultural field alienation, and poor connection between old and new modes have constrained the expression and sublimation of ethnic dance talents from "likeness" to "likeness". Based on this, a three-dimensional training path of "cultural field AI assisted stage verification" is constructed, and optimization strategies are proposed from three dimensions: native field practice, classroom teaching innovation, and stepped stage refinement. This provides practical reference for dance performance majors in border ethnic minority areas to uphold integrity and innovation, and to strengthen students' cultural identity.

Keywords: human-machine dance; universities in ethnic regions; dance performance; emotional expression; talent cultivation

引言

《“十四五”文化产业发展规划》强调，提升公共文化数字化水平，加快文化产业数字化布局，推动科技赋能文化产业。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》进一步将“激发全民族文化创新创造活力”与“深入推进数字中国建设”统筹部署。以上顶层设计标志着数字技术与舞蹈艺术的融合已从行业实践探索上升为国家战略层面的发展方向，也对高校舞蹈人才培养的数字化转型与文化内核坚守提出了更高的时代要求。

广西桂西南地处边疆，是壮族、瑶族等多民族世代聚居的区域，积淀了蚂拐舞、打榔舞、盘王舞等丰富的原生态非遗舞蹈资源，承

基金项目：本文系2025年度广西民族师范学院校级教学改革项目“铸牢中华民族共同体意识融入广西民族民间舞蹈课程的教学路径创新与实践研究”的研究成果（项目编号：JGYB202529）。
作者简介：吴宜素（2005.12-），女，广西三江人，侗族，本科在读，广西民族师范学院艺术学院，2023级在读，研究方向：舞蹈表演理论与艺术管理。
通讯作者：廖勇（1992.05-），男，广西南宁人，壮族，博士，广西民族师范学院艺术学院，讲师，研究方向：大学生心理健康与舞蹈疗愈，边疆民族舞蹈教育。

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

载着族群集体记忆与文化情感[1]。地方高校作为本土舞蹈人才培养的核心阵地，承担着非遗活态传承与舞蹈教育创新的双重使命。随着数字技术向教育领域渗透，桂西南高校舞蹈表演专业逐步引入AI动作矫正、数字舞蹈资源库等工具，在提升教学效率的同时，也出现了重技术标准、轻情感内涵，重动作模仿、轻文化体悟的倾向。

尽管技术应用为民族舞蹈教学提供了新的工具支撑，但当前人才培养尚未形成技术与人文协同的成熟体系，学生情感表达能力薄弱、文化认同积淀不足的问题依然突出。因此，立足人机共舞的时代语境，以情感表达能力培育为核心，探索民族地区高校舞蹈表演专业的优化培养路径，对于推动本土非遗舞蹈活态传承、铸牢中华民族共同体意识，具有重要的理论价值与实践意义。

一、人机共舞时代舞蹈艺术的发展现状

（一）技术全链条渗透：重构舞蹈艺术的生产与呈现方式

数字技术已突破传统影音记录的功能定位，深度贯穿舞蹈产业全链条。在创作端，AI可基于海量舞蹈样本实现自动编排，快速生成队形调度与动作组合，大幅提升编创效率；在传承端，动作捕捉技术能够高精度复刻非遗传承人的舞姿体态，搭建数字舞蹈资源库与虚拟博物馆，实现濒危舞蹈的永久留存；在教学端，智能系统可实时校正肢体角度、动作节奏，辅助开展标准化基础训练[2]；在演出端，虚拟数字人、虚实交互舞台等形式打破了物理时空限制，2025年春晚人形机器人舞蹈《秧BOT》、2026年春晚AI生成与动态捕捉结合的虚实交互舞蹈节目，均印证了技术对舞蹈呈现形态的重塑作用[3]。技术的介入拓展了舞蹈的表达边界，推动舞蹈艺术从实体场域向虚拟空间延伸。

（二）价值内核坚守：舞蹈的情感本质具有不可替代性

尽管技术能够实现动作的精准复刻与形式的多元创新，但舞蹈“以情动人”的核心属性并未改变[4]。舞蹈是人类生命体验与情感表达的身体语言，承载着族群记忆、文化认同与生活哲思，其感染力源于舞者发自内心的情感投射与文化体悟[5]。AI可以模拟标准化的动作形态，却无法生成基于乡土生活积淀的文化情感，无法复刻舞者对土地、对族群、对传统的深层认同；虚拟数字人能够突破人体生理极限完成高难度动作，却不具备基于生命体验的情绪感知与审美判断。对于民族舞蹈而言，动作只是文化的载体，蕴含其中的民俗内涵、族群情感与集体记忆，才是其传承的核心价值，这一内核无法被技术所替代。

（三）关系范式转向：人机协同共生成为行业核心逻辑

人机共舞并非技术对人类的替代，而是二者优势互补、协同共生的新型关系。人工智能的核心优势在于海量数据处理、标准化动作执行、高效方案生成与极限动作拓展，能够承担舞蹈生产中重复性、标准化、工具性的工作，为艺术创作搭建基础框架；人类舞者与创作者则始终占据艺术主导地位，承担情感基调把控、审美价值判断、文化内涵诠释与真情实感注入的核心职能。简言之，技术负责“塑形”，人文负责“铸魂”，二者形成互补共生的协同关系。这一逻辑也决定了舞蹈教育不能以技术训练取代人文培育，而应将技术作为赋能工具，服务于人才核心素养的全面提升[6]。

二、人机共舞背景下民族地区高校舞蹈表演人才培养的现实困境

（一）技术依赖加剧，弱化情感感知能力

AI动作矫正、数字动作拆解等技术的应用，有效提升了舞蹈基础训练的效率与精度，但过度依赖技术工具易导致教学陷入“动作本位”的误区。部分教学将动作标准度作为核心评价指标，引导学生单纯追求肢体形态的对齐，忽略了动作背后的文化内涵与情感逻辑。民族舞蹈的每一个体态、动律都源于特定的生产生活与民俗信仰，如桂西南壮族蚂拐舞的屈膝踏动承载着对自然生灵的崇拜与丰收期盼，瑶族盘王舞的摆手动作蕴含着对祖先的缅怀与迁徙记忆，这些文化情感无法通过技术拆解实现传递。若教学仅依托AI课件开展动作模仿，缺乏对文化语境的解读，将导致学生沦为“动作复刻工具”，表演徒具其形而缺乏神韵，最终造成民族舞蹈的情感内核消解。正如学者欧建平所指出的，舞蹈终究是身体的艺术，技术无法替代身体对文化的感知与体悟[7]。

（二）文化场域疏离，缺失情感体验根基

边疆民族地区高校普遍远离核心艺术都市，学生接触高水平舞台演出、与专业艺术家面对面交流的机会相对有限，难以直观感知成熟舞台作品的情感表达层次。与此同时，当代青年学生的成长环境与民族舞蹈的原生场域存在明显疏离：即便是本土少数民族学生，也大多长期生活在城镇环境，少有深入村寨参与传统节庆、跟随民间艺人在原生场景中习舞的经历，对民族舞蹈诞生的生活土壤与文化语境缺乏切身体验。以壮族打榔舞为例，其动作形态源于稻作农耕中的舂米劳作，承载着劳作的艰辛与丰收的喜悦，若学生未曾走进壮族村寨、亲历民俗场景，便无法理解动作背后的情感逻辑，舞台表演只能停留在生硬的动作复刻层面，难以传递扎根乡土的真挚情感。

（三）培养路径割裂，制约模式适配效能

传统民族舞蹈教学以“口传心授”为核心，情感表达、民俗知识与传承经验高度依赖教师的个人舞台积累与田野实践。当前大量青年舞蹈教师从院校毕业后直接入职，缺乏长期田野调研与跟随民间艺人学艺的经历，自身对民族文化的体悟较为薄弱，难以向学生系统传递舞蹈背后的文化隐喻与情感内涵，导致教学停留在“动作分解—模仿”的浅层层面。与此同时，尽管各类数字技术已逐步进入课堂，但应用大多停留在动作矫正、视频播放的基础层面，并未围绕“情感培育、非遗传承”的核心目标重构课程体系，智能技术训练与传统文化实践两条路径相互割裂，未能

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

形成技术赋能人文、人文引领技术的协同机制，无法从根本上解决学生表演空洞、文化认知薄弱的问题。

三、聚焦情感表达的民族地区高校舞蹈表演人才培养策略

民族舞蹈的情感表达根植于真实的乡土生活与文化土壤，边疆民族地区高校舞蹈表演专业应跳出单纯技术训练的局限，以情感表达能力培育为核心，搭建“文化田野—AI辅助—舞台验证”的三维培养体系，构建分层递进的实践教学路径。

（一）深耕文化田野，筑牢情感传承根基

民族舞蹈的情感源于族群的日常生活实践，只有深入文化原生场域，才能实现对舞蹈情感内核的深度体悟。高校应充分依托本土民族文化资源，与周边壮族、瑶族等特色村寨共建稳定的实践教学基地，建立常态化驻村研学机制，每学期组织学生开展为期一周的沉浸式田野实践。改变“打卡式”采风的浅层模式，组织学生与民间传承人同吃同住，深度参与村寨节庆、祭祀等民俗活动，跟随老艺人共同排练、同台演出，在原生场景中感知舞蹈的文化语境与情感温度。以壮族蚂拐舞为例，AI能够提供标准化的动作范本，却无法还原祭祀仪式中族群共聚的人文氛围，唯有让学生亲身站在田野之上，跟随老人敲击铜鼓、踏地而舞，才能真切体会动作中蕴含的质朴情感与集体记忆。

田野实践结束后，可要求学生撰写《舞蹈情感笔记》，记录采风过程中触动自身的民俗细节、文化故事与身体感受，形成个人化的情感素材库。这种基于真实体验的情感积淀，将成为学生舞台表演的内在支撑，从根源上弥补“有形无神”的培养短板。

（二）革新课堂教学，打磨情感表达能力

课堂是培育学生情感感知能力的核心阵地，应打破“先抠动作、后谈情感、再合音乐”的传统教学逻辑，将情感启发贯穿教学全过程，把常规教室改造为情感表达实训工坊。

在基础训练阶段，优化课程考核评价体系，调整评分权重，将情感表达分值占比提升至三分之一。即便是压腿、转体等基础肢体组合，也引导学生思考不同情绪下的发力方式与肢体状态差异，帮助学生建立“动作服务于情感”的认知，从入门阶段就树立情感表达意识。在剧目教学阶段，改变“先排动作、后讲内涵”的顺序，先组织学生开展剧目文化研讨，梳理作品的民俗背景、故事脉络与角色情绪，引导学生结合田野实践经历分享个人体悟，待全班形成统一的情感认知后，再开展动作排练与队形打磨。在此过程中，充分发挥AI的技术赋能作用，借助队形模拟、舞台视角预览、节奏校准等功能优化舞台呈现，实现技术训练与情感培育的有机融合。

（三）搭建阶梯舞台，强化实践育人效能

情感表达能力最终需要在真实舞台中接受检验，只有置身现场演出场景，学生才能逐步掌握与观众共情的演绎方式。应构建由校内到校外、由小剧场到大舞台的分层递进实践体系，将AI技术贯穿于排练、复盘全流程，实现以演促练、以演提质。

第一阶段为校内基础实训层。依托校内小剧场开展每周小型剧目汇报，组织各年级学生轮流登台展示，邀请专业教师与本地民间艺人联合点评，重点针对情绪层次、民俗氛围感的不足提出改进建议。小规模舞台演出压力较低，可帮助学生常态化锻炼情感传递能力，养成“以情带舞”的表演习惯。AI可多角度录制演出画面，拆解肢体动作细节，辅助学生课后自主复盘技术短板。

第二阶段为基层实践演出层。联动地方文旅、宣传部门组建惠民演出队伍，组织学生定期赴边境乡镇、文旅景区、社区广场开展公益展演。初期以短小精悍的民族舞蹈片段为主，让学生在面向基层群众的演出中收获真实反馈，在观众的驻足、互动中调整表演节奏，找准大众共情的表达尺度。这类真实的现场反馈是AI模拟无法替代的，能够帮助学生深化对民族舞蹈传播价值的理解，提升情感表达的感染力。

第三阶段为精品舞剧创排层。整合师资与各年级学生力量，集中2—3年打造一部立足桂西南乡土文化的原创小型民族舞剧，组织不同年级学生分层参与群舞、配角、主角等不同角色，完整参与剧目创编、排练、巡演全流程。创排过程中可借助AI数字建模搭建虚拟舞美、优化群体队形，提升创排效率。完整的舞剧创排经历能够全面锤炼学生的表演功底与文化理解能力，为其未来从事文艺表演、文旅宣教等工作奠定坚实基础。

四、结语

人机共舞时代的边疆民族舞蹈教育，必须在技术浪潮中坚守文化主体性，把握“技术为用、人文为体”的核心原则。通过田野实践激活学生的身体文化记忆，借助课堂工坊深化情感表达认知，依托阶梯舞台锤炼共情演绎能力，方能实现技术理性与人文精神的有机融合。未来应进一步探索数字化手段与族群集体记忆的互动机制，推动人工智能从技术工具向情感表达助推器转变，培养既掌握数字技术应用能力、又深植民族文化根脉的新时代舞蹈人才，让边疆民族舞蹈在人机协同的发展进程中实现活态传承与创新发展。

参考文献

[1]广西壮族自治区文化和旅游厅 .广西非物质文化遗产保护发展报告2023[R].南宁：广西人民出版社，2023.

[2]北京舞蹈学院科研处 .人工智能技术在舞蹈基训课中的运用与研究 [R].2025.

[3]央视春晚技术课题组 .2026年春晚舞蹈的虚实交互设计 [J].现代传媒，2026(3).

[4]内蒙古师范大学设计学院 .边疆民族艺术实践教学创新案例集 [Z].2026.

[5]欧建平 .舞蹈身体语言的本质与特征 [J].北京舞蹈学院学报，2020(4).

[6]陈静雅 .数字化背景下舞蹈表演人才培养模式的实践研究 [J].中国民族博览，2026(02):121-123.

[7]覃海珊 .人工智能时代民族舞蹈教育的守正与创新 [J].民族艺术研究，2024(2).

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.