

人工智能背景下创新基层群众文化舞蹈创作的措施

吴彬凌 季嘉盈 平羽青

天台县文化馆, 浙江省台州市, 317200;

摘要: 为了探索在人工智能背景下创新基层群众文化舞蹈创作的有效途径, 采用文献研究、案例分析等方法, 研究人工智能与基层群众文化舞蹈创作的融合情况。结果表明, 人工智能在丰富创作元素、提高创作效率、增强互动性与参与度、提升作品表现力等方面具有显著优势。同时, 提出利用人工智能挖掘地域文化元素、借助智能算法优化舞蹈编排等具体创新措施, 为基层群众文化舞蹈创作的发展提供了新的思路和方法。

关键词: 人工智能; 基层群众文化; 舞蹈创作; 创新措施

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 07. 056

在当今科技飞速发展的时代, 人工智能已广泛渗透到各个领域, 给社会生产生活带来了深刻变革。基层群众文化舞蹈创作作为文化领域的重要组成部分, 也面临着新的发展机遇与挑战。本论文旨在探讨人工智能背景下基层群众文化舞蹈创作的创新路径, 解决当前创作中存在的元素单一、效率不高、互动性不足等问题。通过研究, 有望发现利用人工智能提升基层群众文化舞蹈创作质量和活力的新方法, 具有一定的学术价值和实践指导意义。

1 人工智能与基层群众文化舞蹈创作概述

1.1 人工智能的概念及发展现状

人工智能是一门研究如何使计算机系统能够模拟人类智能的学科, 它涵盖了机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉等多个领域^[1]。其核心目标是让机器具备感知、理解、学习、推理和决策等能力, 以实现与人类智能相似的行为。

近年来, 人工智能取得了飞速的发展。在技术层面, 深度学习算法的不断突破使得计算机在图像识别、语音识别、数据预测等方面的性能大幅提升。例如, 在图像识别领域, 人工智能系统的准确率已经达到甚至超过了人类水平。

1.2 基层群众文化舞蹈创作的特点与意义

基层群众文化舞蹈创作具有鲜明的特点。首先, 它具有广泛的群众性。基层群众文化舞蹈的创作者和参与者主要是普通群众, 不受专业舞蹈技能的限制, 人人都可以参与到舞蹈创作和表演中来。其次, 它具有浓郁的地域文化特色。不同地区的基层群众文化舞蹈往往融入了当地的民俗风情、历史文化等元素, 反映了当地人民的生活方式和精神面貌。例如, 东北的大秧歌、广东的醒狮舞等, 都具有独特的地域文化魅力。

基层群众文化舞蹈创作具有重要的意义。从文化传承的角度来看, 它是传承和弘扬民族文化的重要载体。通过舞蹈创作和表演, 可以将当地的传统文化元素传递给下一代, 促进文化的传承和发展。从社会和谐的角度来看, 基层群众文化舞蹈创作可以丰富群众的精神文化生活, 增强群众之间的交流与互动, 促进社会的和谐稳定。

1.3 人工智能对基层群众文化舞蹈创作的影响

人工智能对基层群众文化舞蹈创作产生了多方面的影响。在创作元素方面, 人工智能可以通过大数据分析和图像识别技术, 挖掘出更多的文化元素和舞蹈素材。例如, 它可以对历史文献、民间故事、艺术作品等进行分析, 提取其中的舞蹈元素, 为创作者提供更多的创作灵感。在创作流程方面, 人工智能可以优化舞蹈编排的过程。智能算法可以根据舞蹈的主题、风格和节奏, 自动生成舞蹈动作和编排方案, 大大提高了创作效率。在创作互动性方面, 人工智能可以通过虚拟现实、增强现实等技术, 为观众和创作者提供更加沉浸式的体验。

2 人工智能背景下基层群众文化舞蹈创作现状分析

2.1 创作元素的运用情况

目前, 在基层群众文化舞蹈创作中, 创作元素的运用存在一定的局限性。部分创作者仍然局限于传统的舞蹈元素和表现形式, 缺乏对新元素的探索和运用。例如, 一些广场舞作品的动作和音乐过于相似, 缺乏创新和个性。虽然人工智能为挖掘创作元素提供了新的途径, 但由于创作者对人工智能技术的了解和应用不足, 未能充分利用人工智能挖掘出更多的地域文化元素和时尚元素。例如, 一些具有地方特色的文化元素没有得到有效的开发和利用, 导致基层群众文化舞蹈的地域文化特色

不够鲜明。

2.2 创作流程的优化程度

在创作流程方面,虽然一些创作者开始尝试运用人工智能技术来优化舞蹈编排,但整体的优化程度还不够高^[2]。部分创作者仍然采用传统的手工编排方式,效率较低。即使采用了人工智能技术,也只是简单地利用智能算法生成一些基本的舞蹈动作,缺乏对舞蹈整体结构和情感表达的深入优化。

2.3 创作者对人工智能技术的认知与应用水平

创作者对人工智能技术的认知和应用水平参差不齐。一些年轻的创作者对新技术接受较快,能够积极尝试运用人工智能技术进行舞蹈创作,但他们在技术的深度应用和创新方面还存在不足。而一些年龄较大的创作者对人工智能技术的了解较少,缺乏学习和应用新技术的动力和能力。此外,基层地区的创作者普遍缺乏系统的人工智能技术培训,导致他们在实际创作中难以充分发挥人工智能技术的优势。

2.4 面临的挑战与问题

人工智能背景下基层群众文化舞蹈创作面临着诸多挑战和问题。首先,技术应用成本较高。人工智能技术的研发和应用需要大量的资金和专业人才,对于基层地区的文化部门和创作者来说,难以承担高昂的技术应用成本。其次,数据安全和隐私问题。在利用人工智能进行舞蹈创作的过程中,需要收集和处理大量的个人数据和文化数据,如何保障数据的安全和隐私是一个亟待解决的问题。此外,人工智能生成的舞蹈作品可能存在版权归属问题,容易引发法律纠纷。

3 人工智能在基层群众文化舞蹈创作中的应用优势

3.1 丰富创作元素

人工智能可以通过多种方式丰富基层群众文化舞蹈的创作元素。一方面,利用大数据分析技术,人工智能可以对海量的文化数据进行挖掘和分析,包括历史文献、民间传说、艺术作品等,从中提取出有价值的舞蹈元素。例如,通过对某一地区的历史文化数据进行分析,挖掘出当地传统舞蹈中的独特动作、服饰和道具元素,为新的舞蹈创作提供素材。另一方面,人工智能还可以结合现代科技和时尚元素,为舞蹈创作注入新的活力。例如,将虚拟现实、增强现实等技术融入舞蹈表演中,创造出更加奇幻的视觉效果;将流行音乐、电子音乐等元素与传统舞蹈相结合,打造出具有现代感的舞蹈作品。

3.2 提高创作效率

在基层群众文化舞蹈创作中,时间和人力成本是重要的考虑因素。人工智能可以显著提高创作效率。智能算法可以根据舞蹈的主题、风格和节奏要求,快速生成舞蹈动作和编排方案。创作者只需输入相关的参数和要求,人工智能系统就可以在短时间内生成多个不同的方案供创作者选择。此外,人工智能还可以对舞蹈动作进行优化和调整,提高舞蹈的流畅性和协调性。与传统的手工编排方式相比,利用人工智能进行舞蹈编排可以大大缩短创作周期,减少人力投入,提高创作效率。

3.3 增强创作的互动性与参与度

人工智能为基层群众文化舞蹈创作带来了更强的互动性和参与度。通过虚拟现实、增强现实等技术,观众可以更加身临其境地参与到舞蹈创作和表演中来。例如,观众可以通过佩戴虚拟现实设备,进入虚拟的舞蹈场景中,与舞者进行互动,甚至可以自己创作舞蹈动作。此外,人工智能还可以通过社交媒体平台和在线社区,为创作者和观众提供一个交流和互动的平台。创作者可以在平台上分享自己的创作思路 and 作品,听取观众的意见和建议;观众也可以在平台上表达自己对舞蹈的喜好和需求,参与到舞蹈创作的过程中。这种互动性和参与度的增强,不仅可以提高观众对基层群众文化舞蹈的关注度和兴趣,还可以促进舞蹈创作的创新和发展。

3.4 提升舞蹈作品的表现力与感染力

人工智能可以提升基层群众文化舞蹈作品的表现力和感染力。在舞蹈表演方面,人工智能可以通过动作捕捉和分析技术,对舞者的动作进行精准的记录和分析,为舞者提供个性化的训练建议,提高舞者的表演水平。在舞台效果方面,人工智能可以根据舞蹈的主题和情感表达,自动调整舞台灯光、音效等元素,营造出更加合适的氛围。例如,在表现欢快的舞蹈时,人工智能可以自动调整灯光的颜色和亮度,增加音乐的节奏感,增强舞蹈的表现力和感染力。此外,人工智能还可以通过情感分析技术,深入理解舞蹈作品所表达的情感,为舞蹈创作和表演提供更加精准的指导。

4 人工智能背景下创新基层群众文化舞蹈创作的具体措施

4.1 利用人工智能挖掘地域文化元素

地域文化是基层群众文化舞蹈创作的重要源泉。人工智能可以帮助创作者更好地挖掘地域文化元素^[3]。首先,利用人工智能的图像识别和自然语言处理技术,对

当地的历史文化资料、民俗风情、传统建筑等进行分析 and 整理,提取其中的文化元素和符号。例如,通过对当地古建筑的图像分析,提取出建筑上的装饰图案和线条,将其转化为舞蹈动作和造型元素。其次,人工智能可以通过大数据分析,了解当地群众的文化需求和审美偏好,结合地域文化元素进行舞蹈创作,使舞蹈作品更具针对性和吸引力。此外,还可以利用人工智能的虚拟现实和增强现实技术,将地域文化元素以更加生动形象的方式呈现出来,让观众更好地感受和理解地域文化的魅力。

4.2 借助智能算法优化舞蹈编排

智能算法在舞蹈编排方面具有独特的优势。创作者可以借助智能算法优化舞蹈编排^[4]。首先,智能算法可以根据舞蹈的主题、风格和节奏要求,自动生成多种舞蹈动作和编排方案。创作者可以根据自己的创意和需求,对这些方案进行筛选和修改,提高编排效率和质量。其次,智能算法还可以对舞蹈动作的合理性和协调性进行分析和评估,为创作者提供优化建议。例如,通过分析舞者的身体动作和力学原理,调整舞蹈动作的幅度和力度,使舞蹈更加流畅和自然。此外,智能算法还可以结合音乐的节奏和情感变化,对舞蹈编排进行动态调整,使舞蹈与音乐更加完美地融合。

4.3 开展线上线下相结合的创作活动

开展线上线下相结合的创作活动可以充分发挥人工智能的优势,提高基层群众文化舞蹈创作的参与度和影响力。在线下,举办舞蹈创作培训班和研讨会,邀请专业的舞蹈家和人工智能专家进行授课和指导,提高创作者的技术水平和创新能力。同时,组织舞蹈创作比赛和表演活动,为创作者提供展示和交流的平台。在线上,利用社交媒体平台和在线创作工具,开展线上舞蹈创作活动。创作者可以在平台上分享自己的创作作品和思路,与其他创作者进行交流和合。此外,还可以利用虚拟现实和增强现实技术,开展线上虚拟舞蹈表演和互动活动,吸引更多的群众参与。

4.4 培养创作者的人工智能应用能力

为了充分发挥人工智能在基层群众文化舞蹈创作中的作用,培养创作者的人工智能应用能力至关重要。首先,加强对创作者的人工智能技术培训。可以通过举办培训班、讲座、在线课程等形式,向创作者传授人工智能的基本概念、技术原理和应用方法。其次,建立创作者与人工智能专家的合作机制。创作者可以与人工智能专家共同开展舞蹈创作项目,在实践中学习和掌握人

工智能技术的应用。此外,鼓励创作者积极参与人工智能技术的研发和创新,提高他们的自主创新能力。

4.5 加强与相关产业的融合发展

加强与相关产业的融合发展可以为基层群众文化舞蹈创作带来新的机遇和发展空间^[5]。与科技产业融合,利用人工智能、虚拟现实、增强现实等先进技术,提升舞蹈创作和表演的科技含量和艺术效果。与旅游产业融合,将基层群众文化舞蹈与当地的旅游资源相结合,开发具有地域特色的文化旅游产品。例如,举办舞蹈主题的旅游节、推出舞蹈表演与旅游景点相结合旅游线路等。与教育产业融合,将基层群众文化舞蹈纳入学校的艺术教育课程,培养学生的艺术素养和创新能力。此外,还可以与传媒产业、体育产业等进行融合,拓展基层群众文化舞蹈的传播渠道和市场空间。

5 结束语

本研究深入探讨了人工智能背景下基层群众文化舞蹈创作的相关问题。通过对人工智能与基层群众文化舞蹈创作的概述,明确了两者的概念、特点和相互影响。分析了人工智能背景下基层群众文化舞蹈创作的现状,指出了创作元素运用、创作流程优化、创作者技术认知与应用水平等方面存在的问题和挑战。未来的研究可以从以下几个方面展开。进一步深入研究人工智能技术在基层群众文化舞蹈创作中的应用模式和方法。探索如何更好地结合人工智能的优势和基层群众文化舞蹈的特点,开发出更加实用、高效的创作工具和系统。加强对人工智能生成舞蹈作品的艺术评价和审美研究。

参考文献

- [1]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.
- [2]张漪楠.人工智能技术在舞蹈编创中的应用分析[J].尚舞,2023,(08):76-81.
- [3]史红.人工智能视域下的舞蹈与身体[J].舞蹈,2020,(02):54-61.
- [4]邓元范,王雪逸.现代科技下的舞蹈载体辨思[J].中国舞蹈学,2023,(02):263-274+357-358.
- [5]韩谱.民族舞蹈的文化产业价值与开发策略[J].作家天地,2023,(33):176-178.

作者简介:吴彬凌,出生年月:1986.07,性别:女,民族:汉,籍贯:浙江天台,学历:本科,职称(现职称):副研究馆员,研究方向:群众文化、舞蹈、艺术类。