

朝鲜族舞蹈数字化传承与创新研究——以青少年群体为例

宋静

吉林动画学院, 吉林长春, 130000;

摘要: 随着数字技术的快速发展和全球化进程的加速, 朝鲜族舞蹈作为中国非物质文化遗产的重要组成部分, 其传承与创新面临新的机遇与挑战。本文以青少年群体为研究对象, 探讨数字化技术与朝鲜族舞蹈的深度融合对青少年文化传承与艺术创新产生的多维影响。研究表明, 数字化手段通过虚拟仿真、人工智能、直播平台等技术形式, 显著提升了青少年对朝鲜族舞蹈的学习兴趣与文化认同感, 同时为传统艺术注入了创新活力与希望的平台。

然而, 技术在应用过程中也面临着文化内涵的断层、传统技艺标准化等挑战。本文在分析现状的基础上, 提出了构建技术与文化协同发展的路径, 旨在为朝鲜族舞蹈在数字时代的可持续发展提供理论参考与实践指导。

关键词: 非遗; 舞蹈; 数字; 文化; 传承

DOI: 10. 64216/3080-1494. 26. 01. 038

1 研究背景与意义

朝鲜族舞蹈是中华民族文化宝库中的璀璨明珠, 其中“农乐舞”作为中国唯一入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产的舞蹈项目, 具有极高的艺术价值与文化地位。然而, 随着现代化进程的加快和青少年文化消费习惯的改变, 朝鲜族舞蹈的传承面临严峻挑战。一方面, 传统口传身授的传承模式难以适应当代青少年的学习需求; 另一方面, 民族舞蹈传播范围受限, 导致青少年群体对其认知度不高。这种传承困境在青少年群体中尤为明显, 他们虽对数字媒体有着天然的亲近感, 但却与传统文化之间出现了日益严重的断层。

数字化技术的迅猛发展为解决这一困境提供了新的可能。近年来, 虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、动作捕捉等新技术正被逐步应用于民族舞蹈领域, 为传统文化的保存、传播与创新带来了革命性变化。特别是对于青少年群体而言, 数字化技术不仅能够降低学习门槛, 还能激发他们对传统文化的兴趣, 从而为朝鲜族舞蹈的传承注入新的活力。

本研究的意义在于通过系统分析数字化融合对青少年传承与创新朝鲜族舞蹈的影响, 探索传统文化与现代科技有机结合的有效路径。在理论层面, 本研究有助于丰富非物质文化遗产数字化保护的理论体系, 填补青少年群体在数字环境中传承与创新民族舞蹈的研究空白。在实践层面, 研究成果可为教育机构、文化部门及相关传承人提供实践指导, 推动朝鲜族舞蹈在青少年群体中的活态传承与创新。

2 朝鲜族舞蹈数字化实践的现状与形式

当前, 朝鲜族舞蹈的数字化实践已形成多种技术形式并存的格局, 每种形式都以独特方式促进着舞蹈的保存、传播与创新。深入分析这些实践模式, 有助于我们全面了解数字化融合的发展现状与特点。

2.1 线上直播和新媒体传播, 让朝鲜族舞蹈走出了地域限制

延边歌舞团的创新实践: 拥有 77 年历史的延边歌舞团, 通过直播实现了创新性发展。他们将演员分组进行直播比赛, 这不仅激发了演员的积极性, 一些演员还通过直播平台的突出表现获得了线下演出的主角机会。

非遗传承的线上教学: 汪清县在“文化和自然遗产日”通过线上直播展示非遗, 由国家级非遗朝鲜族农乐舞(象帽舞)代表性传承人金明春进行直播教学, 通过镜头讲解中国朝鲜族农乐舞的起源, 并在线教学象帽舞技法, 与网友互动、交流。

2.2 智能教学系统开发

人工智能技术在舞蹈教育领域的应用正逐步深入。中央民族大学开展的“人工智能时代的数字舞蹈教育探索”项目, 通过创建虚拟舞蹈人物“AI 米娜”, 为民族舞蹈教学提供了新模式。该系统借助动作捕捉技术, 将古丽米娜教授的专业舞姿进行精准记录和数字化保存, 生成能够实时演示舞蹈动作的虚拟人物。

对于青少年学习者而言, 这种集“童真、童心、童趣”于一体的教学方式, 显著提升了学习过程的趣味性和吸引力。AI 米娜以动画人物形象呈现, 结合精准的舞蹈动作演示, 使学生在轻松愉快的氛围中掌握舞蹈技巧, 感受民族舞蹈的魅力。这种教学模式不仅突破了传统舞

蹈教学中师资不足的限制,还为优质教育资源的广泛共享提供了技术基础。

3 数字化融合对青少年传承的影响

数字化技术与朝鲜族舞蹈的融合,对青少年群体的文化传承产生了深远影响。这种影响不仅体现在学习方式和传播途径上,更深入到青少年的认知、情感和行为层面的研究意义。

3.1 提升学习兴趣与主动性

数字化技术通过多样化、互动性强的学习方式,显著提升了青少年对朝鲜族舞蹈的学习兴趣。虚拟仿真实验中的“游戏式考核”机制,将枯燥的学习过程转化为富有挑战性和趣味性的游戏任务,使青少年在成就感的驱动下主动学习。以农乐舞虚拟仿真实验为例,学生可以在虚拟场景中自由“游走”,观摩仪式细节,并通过闯关模式检验学习成果,这种探索式学习体验极大地激发了青少年的好奇心和求知欲。同时,基于人工智能的教学系统,如“AI米娜”,通过创建青少年喜爱的动画形象,将传统文化与现代科技有机结合,有效增强了学习的吸引力。正如参与该项目的学生所言:“AI米娜”以动画片中的人物形象模式,结合了民族舞蹈,让孩子们在不经意间喜欢上舞蹈”。这种无意注意学习的方式,使青少年在轻松愉快的氛围中自然而然地接受传统文化熏陶,打破了传统教育中的抗拒心理。

3.2 深化文化认同与理解

数字化手段通过多维度、全方位的文化呈现,帮助青少年更深入地理解和认同朝鲜族舞蹈的文化内涵。虚拟仿真实验不仅展示舞蹈动作,还还原了完整的历史背景、仪式场景和文化空间,使学习者能够从整体上把握朝鲜族舞蹈的文化生态系统。这种沉浸式文化体验使青少年不再将朝鲜族舞蹈视为简单的肢体动作,而是作为一个完整的文化体系来理解和接纳。正如延边地区的年轻传承人尹荣勋所言:“这是可以代表我们边疆地区的一门艺术,展现了我们这个民族能歌善舞、勤劳好客的美好品质”。这种深刻的文化认同,是推动青少年主动传承民族文化的内在动力。

3.3 优化学习效果与技能掌握

虚拟仿真技术中的慢放“、”定格”、“镜像”等功能,使学习者能够多角度、反复观察舞蹈动作的细节,解决了传统教学中“一转即逝”的难题。特别是对于朝鲜族舞蹈中复杂的旋转技巧和节奏变化,数字化分解演示大大降低了学习难度,提高了学习效率。这种精准化、个性化的学习方式,满足了不同基础青少年的学习需求,使

更多人能够掌握朝鲜族舞蹈的专业技能。

4 数字化融合对青少年创新的激发

数字化融合不仅促进了朝鲜族舞蹈在青少年群体中的传承,更为其创新性发展提供了广阔空间。在数字技术的赋能下,青少年从被动的文化接受者转变为积极的文化创造者,为传统艺术注入了新的活力。

4.1 拓展艺术创作空间

数字技术极大地拓展了朝鲜族舞蹈的艺术创作空间,使青少年能够突破传统限制,探索新的艺术表达形式。在农乐舞虚拟仿真实验的“创新实验环节”中,学生可以灵活运用所学知识 with 素材,进行“队形编排”、“动作编创”、“节奏编辑”和“服饰设计”等创新实践。这种可逆化、可视化的实验环境,鼓励学生大胆尝试各种创意,无需担心失败带来的成本,从而激发了他们的创造力和想象力,年轻的非遗传承人已经开始探索将传统与现代元素相结合的创新路径。

4.2 培养创新思维与实践能力

数字化平台通过创设开放性、探索性的学习环境,有效培养了青少年的创新思维 and 实践能力。虚拟仿真实验秉承“以学生为中心”的教学理念,鼓励学生自主探索和实验,在实践过程中发现新问题、探索新的解决方案。这种探索式学习过程,有力地培养了学生的发散思维和创新思维,提升了他们对所学知识、素材的理解、掌握和应用能力。

4.3 促进创新成果的传播与认可

数字化平台极大地促进了青少年创新成果的传播与认可,形成了良好的创新激励机制。年轻人通过短视频平台、社交媒体分享自己的创新作品,能够迅速获得反馈和认可,这种即时反馈机制极大地激发了他们的创作热情。在延边地区,每年举办的数百场各类文艺汇演,为年轻人提供了展示创新成果的舞台,他们或在流行文化中“植入”象帽元素,或在传统节目中融入流行文化,在舞台上“一较高下”。这种创新氛围不仅限于专业舞者,也扩展到普通青少年群体。安图县文化馆开展的“学才艺”视频录制工作,鼓励普通群众学习并创新朝鲜族舞蹈,并通过新媒体平台展示他们的学习成果。这种全民参与的创新模式,打破了专业与业余的界限,使朝鲜族舞蹈的创新真正成为大众参与的文化活动,从而保持了艺术创新的活力与多样性。

4.4 构建创新传承的生态系统

数字化融合正在推动形成一种创新传承的生态系

统,使朝鲜族舞蹈在青少年群体中实现活态传承。这一系统涵盖了从人才培养、作品创作到传播推广的全过程,形成了良性循环的创新链条。年轻的非遗传承人太永春开设的课堂不仅教授朝鲜族农乐舞(象帽舞),还传授长鼓、假面、铎等乐器的演奏技巧,使他们全面理解朝鲜族舞蹈的文化内涵。这种创新生态系统强调优秀传统文化的创造性转化,即在保持核心文化基因的前提下,鼓励青少年运用现代审美和技术对传统艺术进行创新性发展。正如金明春所言:“我的任务是这门艺术交到年轻人的手中”。年轻一代在掌握传统技艺的基础上,融入当代元素和个性化表达,使朝鲜族舞蹈在创新中保持活力,在传承中实现发展,确保了这一非物质文化遗产的生命力与可持续发展。

5 面临的挑战与对策

尽管数字化融合为朝鲜族舞蹈在青少年群体中的传承与创新带来了诸多机遇,但在实践过程中仍面临多方面挑战。只有理性分析这些问题并提出有效对策,才能实现数字化与传统文化的深度融合与协同发展。

5.1 技术应用与内容深化的平衡

目前朝鲜族舞蹈数字化实践面临的首要挑战是技术应用与文化内涵之间的失衡。一方面,部分数字化项目过于注重技术展示,却忽视了对文化深度的挖掘。这种重形式轻内容的倾向,容易导致文化传承的表面化和浅层化,难以传递朝鲜族舞蹈丰富的文化内涵和精神价值。另一方面,数字技术的介入可能会在一定程度上削弱传统技艺的本真性。以动作捕捉技术为例,虽然能够精准记录肢体动作,但却难以完全捕捉舞蹈中微妙的气韵和神态变化。这种“形似而神不似”的问题,在标准化教学过程中尤为明显,可能导致传统技艺的精细之处在数字化过程中被简化或忽略。

5.2 教育体系与评价机制的创新

当前朝鲜族舞蹈数字化传承面临的第三个挑战是教育体系与评价机制的不完善。尽管数字化教学资源日益丰富,但其与学校美育体系的融合度仍然不足。许多数字化项目仅作为课外拓展资源存在,未能有效融入正规教育体系,限制了其教育功能的充分发挥。同时,现有的评价机制也难以适应数字化时代舞蹈教学的特点。针对这一挑战,首先应推动数字化资源与学校美育体系的深度融合,将优质的数字化教学资源引入课堂,形成线上线下联动的教学模式。其次,创新评价机制,建立涵盖技能掌握、文化理解、创新实践等多维度的评价体系。智能学习评估系统可以为此提供技术支持,通过大

数据分析对学习过程进行全程跟踪和综合评价。最后,应加强数字化师资队伍建设,提升教师运用数字技术的能力,使其能够有效利用数字化资源开展教学活动。

6 结语

本研究通过系统分析朝鲜族舞蹈数字化融合对青少年传承与创新的影响,得出以下结论:首先,数字化融合为朝鲜族舞蹈在青少年群体中的传承与创新带来了革命性变化。通过提升学习兴趣、深化文化认同、拓展传承途径和优化学习效果,显著增强了青少年对朝鲜族舞蹈的传承意愿与能力。同时,数字技术通过拓展艺术创作空间、培养创新思维、促进创新成果传播和构建创新生态系统,有效激发了青少年的创新潜力。这些变化使得朝鲜族舞蹈在数字时代焕发出新的生机与活力。

值得注意的是,数字化始终是手段而非目的。在推进朝鲜族舞蹈数字化的过程中,应当时刻牢记文化传承的根本宗旨,避免为技术而技术的本末倒置。正如老一辈传承人将技艺交到年轻人手中一样,数字化时代朝鲜族舞蹈的真正生命力,仍然在于年轻一代对文化的深刻理解、真诚认同与创新传承。只有把握这一根本原则,朝鲜族舞蹈才能在数字时代实现真正的可持续发展,成为活态传承的文化瑰宝。

未来的研究可进一步探讨不同数字化手段对青少年学习效果的影响机制,以及数字化环境下传统文化创新转化的理论框架与实践路径。确保民族文化在数字化过程中保持其本真性与多样性。通过这些深入研究与实践探索,朝鲜族舞蹈必将在青少年群体中焕发新的生机与活力,为中华优秀传统文化的传承与创新做出贡献。

参考文献

- [1] 蒙曦. 数字化赋能民族舞蹈传承的价值、困境与路径——基于中华优秀传统文化“两创”视角的考察[J] (2024) 04-0129-07.
- [2] 路遥. 少数民族舞蹈的数字化保护研究[J] (2024) 16-114-03.
- [3] 李辉. 融媒体视域下非遗舞蹈数字化传承策略研究[J] (2024) 10-30-012.
- [4] 李德金. 非遗视域下传统民间舞蹈的静态保护与活化传承研究[J] (2024) 13-0013-06.

作者简介:宋静,女(1984-07),汉族,本科,学士,职称:讲师,研究方向为:三维动画,数字舞蹈。
基金资助:2025 年度吉林省青少年发展研究计划“朝鲜族舞蹈数字化融合对青少年传承与创新影响的研究”(项目编号:2025jqy-211)