

技术赋能下舞蹈直播的“舞台化”转型研究 ——以抖音剧情向团播为例

王昕甜^{1*}, 袁瑞¹

(¹ 泉州师范学院 陈守仁商学院, 福建 泉州 362000)

摘要: 本文基于抖音平台舞蹈直播内容升级现象, 聚焦剧情向团播的技术驱动转型路径。研究表明: LED 虚拟摄制系统、多机位协同导播及预录嵌入技术等技术集群推动直播舞蹈形成沉浸式舞台美学; 同时, 专业化团队协作模式取代个体创作, 催生“微舞剧”新形态。转型中暴露的成本压力与艺术真实性争议亟待行业关注。舞蹈直播的舞台化既是媒介技术重构表演美学的革命, 也是传统舞蹈在数字时代的适应性蜕变, 为艺术传播学提供了新观察视角。

关键词: 舞蹈直播; 技术赋能; 舞台化转型; 抖音团播

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i4.598>

Research on the "Stagification" Transformation of Dance Live Streaming Enabled by Technology: A Case Study of Douyin's Plot-oriented Group Live Streaming

Wang Xintian^{1*}, Yuan Rui¹

(¹ Tan Siu Lin Business School, Quanzhou Normal University, Quanzhou City, Fujian Province 362000, China)

Abstract: Based on the phenomenon of content upgrade in dance live streaming on the Douyin platform, this paper focuses on the technological-driven transformation path of plot-oriented group live streaming. The research shows that the LED virtual production system, multi-camera collaborative directing, and pre-recorded embedding technology, among others, have driven the formation of immersive stage aesthetics in live-streamed dance. At the same time, the professional team collaboration model has replaced individual creation, giving rise to a new form of "micro-dance drama". The cost pressure and disputes over artistic authenticity exposed during the transformation urgently require industry attention. The stage-ization of dance live streaming is not only a revolution in reconstructing performance aesthetics through media technology but also an adaptive transformation of traditional dance in the digital age, providing a new perspective for the study of art communication.

Keywords: Dance live streaming; Technology empowerment; Stage-ization transformation; Douyin group live streaming

引言

当前抖音舞蹈内容正经历从“个体才艺展示”向“集体舞台制作”的范式迁移。早期以贴纸舞、手势舞为代表的简易形式虽具传播效率, 但因其“审美深度不足和表现维度单一”被诟病为“快餐艺术”。据《2024 抖音演艺直播数据报告》, 剧情类舞蹈直播观看时长同比激增 210%,

用户留存率达普通直播的 3.2 倍, 标志受众对“舞蹈叙事性”与“制作精密度”的需求升级。以 SK 公司(帅库网络)、延边歌舞团为代表的机构通过融合影视叙事与舞台美学, 实现单场直播观看量破千万的爆发式增长, 例如 SK 公司 2025 年 5 月公会赛创收超千万元。

这一转型浪潮的核心驱动力来自技术平民化与受众审美升级的双重作用。4K 超清传输、5G 低延时技术普及使多镜头叙事成为可能, 而 LED 虚拟摄制系统成本从百万级降至十万级, 为团队创作提供硬件基础。更关键的是, Z 世代用户对舞蹈内容的期待已从“感官刺激”转向“情感共鸣”, 72% 的年轻观众在调研中表示“期待在直播中看到有故事性的舞蹈”。在此背景下, 233 家专业文艺院团率先迈出战略转型步伐, 入驻抖音开辟“第二舞台”, 2024 年开播场次超 2 万场, 同比增长 135%, 成为这一转型浪潮的生动实践。而“舞台化”不仅是制作升级, 更是舞蹈艺术在数字媒介中的本体论调适——它重新定义了何为“直播舞蹈”, 以及舞蹈如何通过技术获得新的表意能力。

本文以抖音剧情向舞蹈团播为样本, 结合技术美学与媒介社会学理论, 探究以下问题: 技术如何重构舞蹈表演空间? 团队化生产如何改变创作逻辑? 艺术性与商业性如何平衡?

1 文献综述

随着新媒体技术的快速发展, 舞蹈艺术的传播方式发生显著变革。在舞蹈与新媒体融合方面, 陈雪指出“互联网+”背景下舞蹈直播教学成为新兴趋势, 但其艺术性与技术性的平衡仍有待进一步探讨^[1]; 周瑄与孟婧基于社会临场感理论构建了沉浸式街舞直播体验模型, 强调技术对用户感知的重要影响^[2]; 顾曼曼则聚焦抖音平台舞蹈直播课程的功能设计, 指出内容创新与用户体验之间存在紧密关联^[3]。在舞蹈自媒体与传播创新方面, 沈紫钗与赵倩雯提出了舞蹈类自媒体在内容形式、互动方式与文化表达上的创新策略^[4]; 杨武代分析了抖音“舞蹈潮”的成因与社会价值, 认为技术赋能显著推动了舞蹈的大众化传播^[5]; 王鑫从媒介视角出发, 探讨了新媒体环境下舞蹈传播的变革与挑战^[6]。此外, 余倩倩和高燕分别从商业价值与营销模式角度分析了抖音平台的盈利机制与传播效能^{[7][8]}, 唐丽霞和徐琬玥则从平台发展与用户行为入手, 探讨了短视频流行的内在动因^{[9][10]}, 而侯丽娟较早关注流媒体技术在舞蹈直播系统设计中的应用, 为后续研究提供了技术基础^[11]。然而, 既有研究多集中于教学应用、传播效果或商业模式, 对技术驱动下舞蹈直播的“舞台化”转型及其对艺术本体的影响仍缺乏系统探讨。本文旨在填补这一研究空白, 结合权威数据与案例, 深入分析舞蹈直播在技术赋能下的美学重构与生产机制变革。

2 研究方法数据来源

本研究采用质性研究与量化分析相结合的方法, 具体包括: 首先, 通过案例分析法, 选取抖音平台上具有代表性的剧情向舞蹈团播案例(如 SK 公司、延边歌舞团等), 从技术应用、内容设计、用户反馈等多维度进行深入剖析。其次, 采用深度访谈法, 对 8 名舞蹈主播、4 名团队负责人及相关技术人员进行半结构化访谈, 每次访谈时长约 40-60 分钟, 内容涉及创作流程、技术投入、运营挑战等方面(访谈提纲见附录)。同时, 运用内容分析法, 采集 2023 年 1 月至 2025 年 6 月间抖音平台共 120 场剧情向舞蹈直播的公开数据, 包括观看量、互动率、用户评论等, 并结合《中国网络表演(直播)行业发展报告》《抖音演艺直播数据报告》等权威行业报告进行交叉验证。此外, 系统开展文献研究, 梳理国内外相关学术成果、技术白皮书与行业标准, 以构建理论分析框架。为确保研究的信度与效度, 所有访谈数据均经受访者同意并录音转录, 采用编码与主题分析进行处理。量化数据来源于国家广播电视总局、中国互联网络信息中心(CNNIC)、艾媒咨询等权威机构发布的公开报告, 从而保证数据来源的可靠性与时效性。

3 舞台化呈现: 技术驱动的三维空间重构

传统舞蹈直播受限于手机单镜头拍摄, 呈现二维平面化特征, 而当前技术集群的介入正构建三维沉浸式舞台。这种空间重构包含三个核心维度: 物理空间的扩展、摄制语言的革新以及虚实场景的融合。

3.1 舞美设计的场景升维

舞台美术设计已从早期纯色幕布升级为多维动态空间，头部团播公司 SK 在 2025 年 6 月杭州奥体中心“小莲花”公演中，使用十余台舞美控制电脑与环形冰屏，通过实时渲染技术投射动态场景，使 5000 人的场馆呈现出了演唱会级的视觉体验，这种“空间折叠”依赖了两大技术支持：一是 LED 粒子追踪系统，可根据舞者位移实时调整背景透视比例。二是环境光效联动装置，如在表现刺客夜戏时，冷色调顶光随鼓点骤亮，能强化戏剧张力。更前沿的探索还如古风团“瑶光 003”采用全息纱幕叠加动态投影，在《洛神赋》直播中构建“人神交织”的意象空间，观众可透过半透明纱幕看到舞者与虚拟神女共舞，弹幕中出现“手机里的国家大剧院”等惊叹。而舞美复杂度的跃升直接提升用户黏性，数据显示，采用动态舞美的直播间平均观看时长达到 8.7 分钟，较基础背景直播提升 240%，其中 25-35 岁男性用户的打赏转化率提升尤为显著，这表明技术不仅改变美学表达，更重塑用户的价值认知——舞蹈直播从消遣对象升格为艺术消费产品。

3.2 摄制技术的动态叙事

运镜设计的革新使直播镜头从记录工具转变为叙事主体，SK 团队在月度考核直播中展现的镜头语言极具代表性：群舞段落采用无人机俯拍呈现几何队形变换，个人 solo 时切换 0.5 倍速特写捕捉肌肉张力，抒情段落则用斯坦尼康完成 360 度环绕拍摄，这种电影级调度依赖三机位协同及导播实时切换系统，团队开发“动作-镜头映射模型”，预先将舞蹈高潮段落与特定运镜方式绑定，确保技术精准服务于情感表达；摄制技术的另一突破是智能追踪技术的应用，通过 AI 骨骼识别算法，镜头可自动锁定主舞者并预测运动轨迹，在“喜悦 023”的《飞天》节目直播中，当领舞者完成连续旋转时，镜头精准追踪其运动轴线，使手机端观众获得堪比剧场前排座席的观赏体验，这种技术民主化让普通团队无需专业摄像师亦可实现复杂调度，据统计抖音已有 37% 的舞蹈主播使用 AI 跟拍功能。

3.3 剪辑介入的时空再造

直播的“实时性”曾被视为与剪辑艺术互斥，但预录片段嵌入技术正在打破这一界限。通过延时缓冲系统，直播中可以插入预制作内容，如“瑶光 003”在《唐宫夜宴》直播中，舞者在跃入屏风的瞬间切换到预录片段，实现 0.1 秒内从素衣到华服的“魔法变身”，引发弹幕刷屏。这种时空拼接技术依赖于精准的节奏卡点，团队需计算音乐节拍与动作节点，确保剪辑介入不破坏舞蹈流畅性。例如，《侠客行》直播中剑舞收势时插入竹林暴雨特效，与重音节拍完全同步。用户调研显示，合理使用剪辑特效可提升观众情感卷入度 65%，但过度使用可能导致“表演碎片化”批评。技术在此成为双刃剑，既拓展了表现边界，也挑战着舞蹈的本体价值。

4 内容生产：专业化团队协作的系统性变革

舞台化转型不仅是技术升级，更催生了舞蹈直播的生产关系革命。个体舞者让位于专业化团队，即兴编排升级为剧本化制作，这一过程深刻重塑了内容创作逻辑。

4.1 集体创作流程的重构

剧情向团播依赖分工明确的创作共同体。以 SK 公司为例，其 4-5 人演出团队需配备 10-20 人幕后工作组，其中包括编导组负责舞蹈编排与戏剧冲突设计，技术组专注于运镜编程与灯光控制，服化组进行造型考证并打造快速换装系统，互动组则负责弹幕响应与礼物特效触发。这种工业化流程颠覆了传统舞蹈直播的即兴特质。编导王蕊指出：“《丝路花雨》直播需精确到每秒——第 32 秒蓝光投射象征月夜，第 45 秒弹幕关键词触发花瓣特效，这是单人主播无法实现的精密协作”

而生产流程的关键创新，就在于用了数字剧本系统。团队用 Notion 这个协作平台建了个分镜头数据库，把舞蹈动作、摄像机位参数、灯光代码都整合起来，做成了能直观看到的时间轴。比如说，旋转动作会自动关联红色顶光和从上方拍的镜头，悲伤的段落就绑定冷色调灯光和慢动作回放。这种按参数来创作的方式，大大提高了制作效率，不过也有人有疑问：舞蹈原本的那种独特“灵气”，会不会被这些技术上的预先设定给弄没了？对此，“延边歌舞团”想了个办法，

他们留了 20%的即兴发挥段落，再通过 AI 实时生成匹配的特效，这样就平衡了预先规划和即兴表演。

4.2 叙事化改编的跨媒介策略

舞蹈直播的故事素材，主要来自对经典 IP 的重新解读和对影视剧的改编。延边歌舞团改编直播的《霸王别姬》就是个典型例子：团队挑出虞姬自刎这个核心场景，把原本 120 分钟的电影故事，压缩成了 8 分钟的舞蹈。他们通过三个关键改编步骤，实现了从电影到舞蹈直播的转换：一是提炼符号，用红绸代表鲜血，用剑掉在地上的慢镜头代替台词；二是转换视角，让一群舞者扮演“戏班鬼魂”当旁观者，增加了一种历史注定如此的感觉；三是加入互动，观众送虚拟宝剑，舞台上就会出现血雨特效，让粉丝也成了故事的一部分。

这种改编其实是让舞蹈在新的传播形式里重新发挥作用。当电影里的故事被改成肢体动作后，舞蹈就不只是供人欣赏的东西，还成了传递文化记忆的载体。数据显示，这类内容能吸引 28%的 35 岁以上用户，比普通舞蹈直播的 7%高不少，说明它成功吸引了平时不怎么看舞蹈的人。但也有风险，比如《青蛇》直播里把法海改成了悲情角色，就引起了对宗教文化的误解争议，这说明改编时得在艺术创新和尊重文化之间找到平衡。

5 转型阵痛：艺术与商业的二元博弈

尽管舞台化带来体验升级，其引发的成本压力与艺术性争议正成为行业可持续发展的瓶颈。这些挑战揭示了技术赋能背后的复杂博弈。

5.1 制作成本激增的商业压力

舞台化转型导致投入呈指数级增长。简易舞蹈直播仅需手机支架与环形灯，成本不足千元；而剧情向团播的硬件投入可达百万。以 SK 公司为例：单月固定成本超 25 万元（含 LED 冰屏租赁 8 万/月、定制服装 2000 元/套×30 套）。为维持运营，团队不得不增加商业露出——在《长安十二时辰》舞蹈中植入美妆品牌口红色号，让唐宫侍女手持雕花口红跳舞，引发“穿越式广告”批评。

表 1 直播成本对比表

成本类型	直播类型	
	简易直播	剧情团播（以 sk 为例）
硬件投入	<0.1 万元	>100 万元
单月固定成本	无	25 万元
服装单件成本	200 元	2000 元

（表格数据来自于访谈调查（见附录 1）及 sk 官方数据）

成本压力进一步导致团队结构失衡。据统计，头部舞蹈团队中技术/运营人员占比达 65%，而核心编舞仅占 15%。当资源向技术倾斜，原创力可能被削弱。更严峻的是中小团队的生存困境：某汉舞团队因无法负担虚拟摄制系统，尝试以绿幕+手机合成特效，因画面穿帮遭群嘲后停播。技术赋能若演变为“军备竞赛”，或将扼杀生态多样性。

5.2 艺术真实性的哲学论争

舞台化转型引发更深刻的艺术本体论危机。批评者指出：过度依赖预录剪辑使直播失去“在场”魅力，而特效堆砌掩盖了肢体表达缺陷。典型案例是主播“呆妹儿”的转型失败——这位原游戏主播为提升人气学习舞蹈，但因依赖换脸特效与替身剪辑，被用户斥为“无灵魂木偶”，最终人气反降 60%。

争议焦点在于真实性的重新定义。技术派主张虚拟舞美拓展了舞蹈表现维度，如 AR 技术实现的“飞天”悬浮动作，是对人体极限的突破；而传统派坚持“肉身在场”是舞蹈艺术根基。用

户态度呈现代际分裂：45 岁以上群体中 83% 认为“特效破坏舞蹈本质”，而 Z 世代中 76% 支持“技术即艺术”。这种分裂预示舞蹈直播面临美学标准的重构。

6 结论与展望：构建技术-艺术-商业的动态平衡

抖音剧情向舞蹈团播的勃兴，标志着直播舞蹈从“技术应用”迈向“美学建构”新时期。研究表明，技术赋能不仅改变舞蹈呈现形态，更重构创作理念、团队结构和接受美学。“舞台化”不应是剧场艺术的简单复刻，而需建立数字媒介特有的舞蹈语法体系。这种转型本质是表演美学的范式迁移，核心特征体现为三重转换：功能上从“身体展示”到“身体叙事”，生产上从“即时互动”到“精密编排”，接受上从“娱乐消费”到“审美体验”。基于实证分析，提出以下路径：

6.1 轻量化技术方案

推广低成本技术解决方案，如“绿幕+手机 AR”应用（成本降至万元内），或算力共享平台减少中小团队硬件投入。更关键的是开发适配手机端的技术美学，例如利用竖屏特性设计纵深编舞，而非盲目追求全景特效。

6.2 艺术评估体系重构

建立舞台化舞蹈的多元评价标准，引入“虚拟沉浸度”“叙事完成度”等新指标，同时保留“肢体表现力”等传统维度。如建立融合传统与创新的多维指标：

表 2 艺术评估体系表

指标类型	传统维度	新增维度
艺术性	肢体表现力	虚拟沉浸度
叙事性	情感传递	跨媒介转译完成度
商业可持续性	打赏转化率	线下导流效能

延边歌舞团实践表明：虚拟背景使用率控制在 30% 以内，70% 时长聚焦全景实跳，可实现艺术与流量双赢。

6.3 商业模式创新

探索“线上舞台化+线下轻量化”的逆向导流模式。如 SK 公司通过免费线下公演吸引观众，再将流量转化至线上付费直播间；延边歌舞团则通过直播带火线下演出，实现浙江台州、湖南张家界等多地巡演签约。此外，还可实施人才培养闭环模式，中央民族歌舞团联合抖音实施“主播-演员”双轨计划，线上主播可签约院团，院团演员也能转型为主播，这些模式促进了舞蹈领域线上线下的融合发展。

正如中央民族歌舞团党委书记张庆安所言：“直播打破时空壁垒，将观众规模扩大数百倍，为民族歌舞开拓前所未有的表演空间。”当技术消弭剧场与屏幕的边界，舞蹈的终极价值仍在肉身震颤的情感共鸣——虚拟之舞终需回归真实之心。舞台终会落幕，而表演永存。当舞者在 LED 矩阵前跃动，他们的身影既是古老艺术的当代延续，也是数字文明投射的新美学光谱。技术赋能的终极意义，或许不在于制造幻觉，而在于让我们在光影交错间，更清晰地看见舞蹈的灵魂。

参考文献：

[1] 陈雪. “互联网+”视域下舞蹈直播教学研究[D]. 成都: 四川师范大学, 2025.

[2] 周瑄, 孟婧. 基于社会临场感理论的沉浸式街舞直播体验模型研究[J]. 创意设计源, 2023(5): 70-74.

[3] 顾曼曼. 抖音平台舞蹈直播课程功能研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2022.

[4] 沈紫仟, 赵倩雯. 舞蹈自媒体创新发展研究[J]. 时代报告(奔流), 2022(3): 55-57.

[5] 杨武代. 抖音“舞蹈潮”的成因及其价值探析[J]. 传媒, 2019(14): 53-55.

[6] 王鑫. 浅析新媒体视角下舞蹈传播媒介的研究[J]. 艺术评鉴, 2019(12): 70-73.

-
- [7] 余倩倩. 抖音短视频的商业价值与盈利模式调查报告[D]. 南京: 南京大学, 2019.
- [8] 高燕. 新媒体时代短视频营销模式的反思和重构——以抖音短视频平台为例[J]. 出版广角, 2019(8): 62-64.
- [9] 唐丽霞. 抖音短视频APP走红原因及其前景分析[J]. 新闻研究导刊, 2018, 9(17): 68-69.
- [10] 徐琬玥. 新媒体时代短视频APP的风靡——以抖音短视频为例[J]. 传播力研究, 2018, 2(8): 82.
- [11] 侯丽娟. 移动流媒体舞蹈欣赏视频直播系统设计[J]. 自动化技术与应用, 2015, 34(6): 43-47.