

The Contemporary Reconstruction of Intangible Cultural Heritage Dance Art Creation under the Background of Cultural “Double Creation”

Wenqi Zhang

Beijing Normal University, Beijing, 100875, China

Abstract

The “creative transformation and innovative development” of outstanding traditional Chinese culture—a key national policy initiative—provides new directions for the artistic creation of intangible cultural heritage (ICH) dances. ICH dances embody national historical memories yet face challenges in inheritance and transmission in the contemporary era. Drawing on the connotations of this policy, this paper analyzes the necessity of reconstructing ICH dances, explores reconstruction pathways from the perspectives of content, form, and dissemination, and elucidates practical implementations and achievements through case studies such as *Hand-Held Dragon Dance* and *Five Horses Patrolling the City*. The study aims to provide theoretical support and practical references for the inheritance and development of ICH dances.

Keywords

Creative transformation and innovative development of culture; Intangible cultural heritage dance; Artistic creation; Contemporary reconstruction

文化“双创”背景下非遗舞蹈艺术创作的当代重构

张雯琪

北京师范大学, 中国·北京 100875

摘要

文化“双创”即中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 为非遗舞蹈艺术创作提供新方向。非遗舞蹈承载民族历史记忆, 但在当代面临传承困境。本文从文化“双创”内涵出发, 分析非遗舞蹈重构的必要性, 从内容、形式、传播三方面探讨重构路径, 并结合《手龙人》《五马巡城》等案例, 阐述重构实践与成效, 旨在为非遗舞蹈传承发展提供理论支撑与实践参考。

关键词

文化“双创”; 非遗舞蹈; 艺术创作; 当代重构

1 引言

文化“双创”即中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 是习近平总书记提出的重要理论创新, 为传统文化传承发展指明方向。非遗舞蹈作为中华优秀传统文化的重要组成部分, 承载着各民族的历史记忆与文化基因, 是民族精神的生动体现。然而, 在当代社会快速变迁背景下, 非遗舞蹈面临诸多挑战, 如传承人才匮乏、内容形式陈旧、与现代审美脱节等。文化“双创”为非遗舞蹈艺术创作带来新契机, 推动其与现代元素融合, 实现传统与现代的有机统一, 焕发新的生机与活力。因此, 探讨文化“双创”背景下非遗舞蹈艺术创作的当代重构具有重要的现实意义^[1]。

【作者简介】张雯琪(2005-), 女, 中国北京人, 在读本科生, 从事舞蹈学研究。

2 文化“双创”的内涵与要求

2.1 创造性转化

创造性转化强调对传统文化中糟粕部分的批判和否定, 取其精华、去其糟粕, 将传统文化转化为优秀传统文化。同时, 对优秀传统文化部分进行升级转化, 结合时代要求改造其内涵和陈旧表现形式, 赋予新的时代内涵和现代表达形式。例如, 在非遗舞蹈中, 一些传统舞蹈动作和节奏可能过于复杂或不符合现代审美, 通过创造性转化, 可以简化动作、调整节奏, 使其更易于理解和接受, 同时保留舞蹈的核心文化内涵。

2.2 创新性发展

创新性发展要求在优秀传统文化基础上进行续接和拓展, 从量上挖掘、开发、丰富、完善优秀传统文化核心内容及其内涵, 使其生长出新的涵义和价值; 从质上将优秀传统

文化与社会主义先进文化相融合,使其成为社会主义先进文化的组成部分,实现对传统文化的超越。对于非遗舞蹈而言,创新性发展可以体现在与其他艺术形式的融合、舞蹈主题的拓展等方面。例如,将非遗舞蹈与现代音乐、戏剧、影视等艺术形式结合,创造出具有时代特色的新作品;挖掘非遗舞蹈背后的故事,赋予其新的主题和意义,使其更贴近现代生活。

3 非遗舞蹈艺术创作当代重构的必要性

3.1 传承民族文化的需要

非遗舞蹈是各民族在长期生产生活中创造的独特艺术形式,蕴含着丰富的民族文化信息。通过当代重构,可以使非遗舞蹈更好地适应现代社会的发展,吸引更多人关注和参与,从而传承和弘扬民族文化。例如,一些少数民族的非遗舞蹈,如苗族的芦笙舞、傣族的孔雀舞等,通过融入现代元素和表演形式,在国内外舞台上展示,让更多人了解和认识民族文化,增强了民族自豪感和文化认同感^[2]。

3.2 适应时代发展的需求

随着时代的发展,人们的审美观念和生活方式发生了很大变化。传统的非遗舞蹈内容和形式可能难以满足当代观众的需求,需要进行创新和变革。当代重构可以使非遗舞蹈与时俱进,符合现代审美和市场需求,提高其艺术价值和市场竞争力。例如,一些传统舞蹈动作过于缓慢、节奏单一,通过加入现代舞蹈元素和音乐节奏,使舞蹈更加富有活力和感染力,吸引了更多年轻观众的喜爱。

3.3 解决传承困境的途径

当前,非遗舞蹈传承面临着诸多困境,如传承人才匮乏、传承方式单一等。当代重构可以探索新的传承模式和途径,如利用现代科技手段进行数字化保护和传播,开展非遗舞蹈进校园、进社区等活动,培养更多的传承人和爱好者。例如,肇庆封开县文化馆通过与学校、企业合作,为传统舞蹈《五马巡城》打造出传统版、幼儿版、街舞版、提升版4个特色版本,形成了“非遗+不同群体”的共建模式,不仅丰富了舞蹈的表现形式,还扩大了传承范围,解决了传承人才不足的问题^[3]。

4 非遗舞蹈艺术创作当代重构的路径

4.1 内容重构:深入田野提炼精华,彰显中国精神

挖掘文化内涵:深入田野调查,了解非遗舞蹈的历史渊源、文化背景和象征意义,挖掘其背后的故事和情感价值。例如,舞蹈作品《手龙人》以龙文化为主题,通过深入挖掘龙文化在中华民族历史中的重要地位和象征意义,将龙的精神内涵融入到舞蹈创作中,展现了中华民族团结奋进、自强不息的精神风貌。

结合时代主题:将非遗舞蹈与当代社会热点和时代主题相结合,赋予其新的时代内涵和意义。例如,在庆祝中华人民共和国成立76周年文艺晚会上,《五马巡城(提升版)》

以铿锵有力的舞姿诠释英雄豪情,表达了对祖国的热爱和对英雄的敬仰之情,与时代主题紧密相连,增强了舞蹈的感染力和影响力^[4]。

融入现代价值观:在保留非遗舞蹈传统文化内涵的基础上,融入现代价值观,如平等、公正、法治、爱国等,使舞蹈更符合当代社会的价值取向。例如,一些非遗舞蹈可以通过改编,表达对环境保护、社会和谐等现代议题的关注,引发观众的共鸣和思考。

4.2 形式重构:遵循现代审美,创新表现形式

动作创新:对传统舞蹈动作进行简化和改编,结合现代舞蹈技巧和动作元素,创造出新颖独特的舞蹈动作。例如,《五马巡城(街舞版)》将传统舞蹈节奏与潮流街舞元素相结合,用街舞的动感和活力重构传统舞蹈形式,吸引了年轻群体的关注和喜爱^[5]。

音乐融合:选择与舞蹈主题和风格相匹配的现代音乐,将传统音乐元素与现代音乐风格相结合,营造出独特的音乐氛围。例如,在一些非遗舞蹈表演中,可以加入电子音乐、摇滚音乐等现代音乐元素,使舞蹈更具时代感和冲击力。

舞台设计创新:运用现代舞台技术,如灯光、音效、道具等,打造出富有视觉冲击力和艺术感染力的舞台效果。例如,在舞蹈作品《手龙人》中,通过精心设计的舞台布景和灯光效果,营造出神秘而宏大的氛围,增强了舞蹈的表现力和观赏性。

4.3 传播重构:利用多元渠道,扩大传播范围

数字化传播:利用互联网、社交媒体等数字化平台,对非遗舞蹈进行数字化记录、传播和推广。例如,通过拍摄非遗舞蹈视频、制作舞蹈动画、开展线上直播等方式,让更多人能够随时随地欣赏和学习非遗舞蹈。文旅部颁布的《传统舞蹈数字化采集标准》,要求建立“四维信息模型”,为非遗舞蹈的数字化保护和传播提供了技术支持^[6]。

文旅融合传播:将非遗舞蹈与旅游产业相结合,开展非遗舞蹈旅游体验活动,让游客在旅游过程中亲身感受非遗舞蹈的魅力。例如,肇庆封开县将《五马巡城》等传统舞蹈纳入旅游线路,在景区进行展演,吸引了大量游客前来观看和体验,促进了非遗舞蹈的传播和传承^[7]。

教育传播:开展非遗舞蹈进校园、进社区等活动,将非遗舞蹈纳入学校教育和社会教育体系,培养青少年和社区居民对非遗舞蹈的兴趣和爱好。例如,封开县文化馆通过邀请非遗代表性传承人走进中小学、幼儿园,开展专题讲座、现场教学、技艺展演等活动,让青少年儿童近距离接触非遗舞蹈,逐步培养他们对本土传统文化的兴趣与认同感。

在文化多元且传播方式日新月异的当下,非遗舞蹈艺术创作若想实现当代重构,传播重构是不可或缺的一环。利用多元渠道扩大传播范围,能让非遗舞蹈突破地域与受众的局限,在新时代绽放独特光彩,吸引更多人关注、传承与发展这一珍贵的文化遗产。

传统媒体如电视、报纸、杂志等,长期以来在文化传播中占据重要地位,拥有广泛的受众基础和较高的权威性。非遗舞蹈可以借助电视媒体的力量,通过制作专题纪录片、文化节目等形式进行传播。例如,央视的《传承者》等节目,为非遗舞蹈提供了展示的舞台,让全国观众能够直观地欣赏到各地非遗舞蹈的精彩表演,了解其背后的文化故事和历史渊源。报纸和杂志则可以发表深度报道和专题文章,对非遗舞蹈的艺术特色、传承现状等进行详细介绍,引发读者的兴趣和思考。

与此同时,新媒体的崛起为非遗舞蹈传播带来了新的机遇。社交媒体平台如微信、微博、抖音等,具有传播速度快、互动性强等特点。非遗舞蹈可以通过创建官方账号,发布精彩的舞蹈视频、图片和文字介绍,吸引用户关注和分享。例如,一些非遗舞蹈传承人在抖音上发布自己的表演视频,凭借精彩的舞蹈和独特的文化魅力,迅速积累了大量粉丝,使非遗舞蹈在年轻群体中得到了广泛传播。此外,网络直播也是一种有效的传播方式,通过直播非遗舞蹈的表演、排练过程,让观众能够实时互动,增强参与感和体验感。

5 非遗舞蹈艺术创作当代重构的案例分析

5.1 《手龙人》: 非遗元素的创新融合

舞蹈作品《手龙人》以龙文化为主题,深入挖掘龙文化内涵,选取了与龙相关的传统舞蹈动作、音乐元素和服饰道具等非遗元素,并将其进行创新融合。在舞蹈形式上,对传统舞蹈动作进行解构与重构,结合现代舞蹈技巧,创造出新颖独特的舞蹈动作和队形变化;在音乐方面,将传统龙舞音乐与现代音乐元素相结合,营造出神秘而激昂的氛围;在服饰道具上,采用传统龙舞服饰的色彩和图案,同时进行现代化设计,使其更符合现代审美。通过这些创新融合,《手龙人》成功地将非遗元素与现代艺术表现形式相结合,展现了龙文化的独特魅力,实现了非遗舞蹈的创造性转化和创新性发展^[8]。

5.2 《五马巡城》: 多元版本的共创模式

肇庆封开县的传统舞蹈《五马巡城》经过多年实践,打造出传统版、幼儿版、街舞版、提升版4个特色版本,形成了“非遗+不同群体”的共建模式。传统版保留了舞蹈的原汁原味,展现了传统文化的魅力;幼儿版将复杂动作简化为适合幼儿的童趣舞姿,通过非遗体验活动、民间艺术巡游等形式,让非遗从小在孩子心中播下种子;街舞版与县街舞协会合作打造,用潮流街舞元素重构传统舞蹈节奏,受邀参加广州广府庙会开幕展演及民俗文化巡游等,成为非遗

“破圈”吸引年轻群体的典型案例;提升版联合县中等职业学校共创,强化舞蹈的叙事性与感染力,在重要文艺晚会上表演,还将亮相广东非遗周暨佛山秋色活动。这种多元版本的共创模式,不仅丰富了舞蹈的表现形式,还扩大了传承范围,满足了不同群体的需求,为非遗舞蹈的传承发展提供了新的思路和方法^[9]。

6 结论

文化“双创”背景下非遗舞蹈艺术创作的当代重构是传承和发展非遗舞蹈的必然要求。通过内容重构、形式重构和传播重构等路径,可以使非遗舞蹈在保持文化精髓的同时,与现代审美和时代需求相结合,焕发出新的生机与活力。以《手龙人》《五马巡城》等为代表的非遗舞蹈创作实践,为非遗舞蹈的当代重构提供了成功范例和有益借鉴。未来,应继续加强非遗舞蹈的当代重构研究和实践探索,推动非遗舞蹈在新时代实现更高质量的发展,为传承和弘扬中华优秀传统文化做出更大贡献^[10]。

参考文献

- [1] 杨刚要.回归与创新:地方本科高校转型发展研究[J].当代经济, 2018(15):2.DOI:CNKI:SUN:DAJJ.0.2018-15-045.
- [2] 徐沈,向晶晶.双创视域下传统节日的符号价值与视觉传达探讨[J].中华手工, 2025(4).
- [3] 李显元,张旭.传统工艺传承创新的生态链构建逻辑[J].当代贵州, 2025(16).
- [4] 汝子报.基于“互联网+”的非遗双创式传承策略与实证分析——以五禽戏为例[J].重庆文理学院学报:社会科学版, 2019, 38(4):7.DOI:10.19493/j.cnki.issn1673-8004.2019.04.011.
- [5] 王靖.基于非遗传承与发展的高职院校生创新创业模式探索——以贵州交通职业技术学院锦绣黔程项目为例[J].中国文艺家, 2021(11):114-116.
- [6] 张飞斐.非遗视野下传统舞蹈“双创”传承路径探析——以彝族花鼓舞为例[J].魅力中国, 2021(8):0013-0015.
- [7] 欧亚梅.非遗融入高职艺术设计类人才培养的探索与实践[J].湖北开大学学报, 2022(2).DOI:10.3969/j.issn.1008-7427.2022.02.007.
- [8] 苏豪强.“文化双创”背景下的信阳非遗传播发展探究[J].喜剧世界(中旬刊), 2025(5):0099-0101.
- [9] 龚小丽,陈露漪.“双创”理念下新非遗舞蹈创作的实践路径[J].教师博览, 2023(3).
- [10] 王国强,赵梓彤.双创视角下非遗文化在大学生文化活动中传播路径实践研究[J].艺术品鉴, 2024(27).