

Contemporary Aesthetic Translation of Intangible Cultural Heritage Dance: A Case Study of the Dance Drama “English Song”

Wenqi Zhang

Beijing Normal University, Beijing, 100875, China

Abstract

In the context of the living transmission of intangible cultural heritage (ICH) and contemporary artistic innovation, this paper employs the contemporary translation practice of the dance drama *Odes to Heroes* as a case study to examine the aesthetic transformation of ICH dance from folk ritual to theatrical art. In 2006, Yingge dance was inscribed on the first batch of China’s national-level intangible cultural heritage list, and its cultural genes have undergone creative contemporary translation in the dance drama *Odes to Heroes*. From the perspectives of bodily translation, visual translation, narrative translation, and aesthetic characteristics, this paper analyzes how *Odes to Heroes* accomplishes the aesthetic transition of ICH dance from folk ritual to theatrical art through innovations in movement vocabulary, the construction of stage imagery, and the elevation of emotional values. The production retains the ritual core of Yingge dance—expelling evil and invoking auspiciousness—while activating its contemporary vitality through visual aesthetic imagery and spiritual reinterpretation, thereby responding to national requirements for enhancing the vitality of performing arts categories of ICH in protection and transmission efforts, and demonstrating the aesthetic value of ICH dance amid the tension between tradition and modernity.

Keywords

Intangible cultural heritage dance; Contemporary aesthetic translation; Dance drama *Odes to Heroes*; Living transmission

非遗舞蹈的当代美学转译思考——以舞剧《英歌》为例

张雯琪

北京师范大学, 中国·北京 100875

摘要

在非遗活态传承与当代艺术创新的时代命题下, 本文以舞剧《英歌》的当代转译实践为例, 思考非遗舞蹈从民间仪式到剧场艺术的美学转型。2006年, 英歌舞入选第一批国家级非物质文化遗产名录, 其文化基因在舞剧《英歌》中经历了创造性的当代转译。本文从身体转译、视觉转译、叙事转译以及美学特征的角度, 思考舞剧《英歌》如何通过动作语汇革新、舞台意象建构与情感价值升维, 实现非遗舞蹈从民间仪式到剧场艺术的美学转型。该剧既保留英歌舞驱邪纳吉的仪式内核, 又以视觉审美意象与精神重释激活非遗的当代活力, 响应了国家对非遗保护与传承中对于增强表演艺术类非物质文化遗产的生命力的要求, 在传统性与当代性的张力中展现了非遗舞蹈的美学价值。

关键词

非遗舞蹈; 当代美学转译; 舞剧《英歌》; 活态传承

1 引言

在全球化浪潮与文化多元碰撞的当下, 非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为民族文化的活态基因库, 正面临传承语境断裂、审美代际隔阂与现实表达乏力的多重挑战。其中, 非遗舞蹈以其独特的身体语言、仪式记忆与地域文化符号, 承载着族群的历史叙事、情感密码与精神信仰, 却常因传统表演场景的消逝、年轻群体的审美疏离及现代传

播媒介的适配不足, 陷入“博物馆化”或“舞台化失真”的双重困境^[1]。在此背景下, “当代美学转译”成为激活非遗舞蹈生命力的关键路径——它并非简单的形式移植或元素拼贴, 而是以当代美学理论为镜, 对传统舞蹈的身体语法、文化隐喻与精神内核进行创造性解码与重构, 使其在保留文化根性的同时, 能够与当代人的感知经验、价值诉求及艺术表达体系形成对话。这一研究不仅关乎非遗舞蹈的活态传承, 更指向民族文化基因的现代性生长: 通过转译, 非遗舞蹈可突破刻板束缚焕发新的表现力; 同时, 它以具身化的艺术实践回应了“文化自信”的时代命题, 让古老的文化记忆

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

在现代审美视野中重获阐释权，为构建具有中国特色的艺术话语体系提供鲜活样本^[2]。

2 叙事转译：从水浒故事到现代共鸣

源自《水浒传》的英歌舞原本通过英雄群像演绎集体主义精神与祭祀功能，着重呈现历史传奇中的群体力量。相比之下，舞剧《英歌》实现了叙事转型，将焦点从历史人物转向平民个体，这种从集体神话到个人意识觉醒的转变，体现了传统艺术的现代化演进^[3]。潮汕青年陈心远在精神维度与父辈重逢，借助英歌舞助力母亲圆梦。这段经历折射出众多潮汕乃至中国家庭的奋斗历程，通过创新性地将年轻一代的情感体验融入英歌艺术，生动展现了中华文化精髓。《英歌》这部舞剧深刻展现了现代青年在文化认同方面的困惑。创作者巧妙运用“三封侨批”这一线索，将“入境”“抉择”“归潮”三个篇章有机串联，通过主角陈心远在传统承继与现代生活间的矛盾抉择，把英歌舞的传承故事升华为个人价值探索与文化自觉的历程。这种艺术处理使得英歌舞的精神实质超越了特定历史背景，演变为具有普遍意义的成长主题^[4]。

《英歌》舞剧在叙事重构中采用“精简策略”：弱化繁杂的传统民俗表现，突出更具代表性的视觉符号，同时运用现代科技手段拓展其内涵层次。该创作手法始终围绕“英歌”这一核心特质展开，确保了非物质文化遗产舞蹈的独特性和不可替代特征。以传统英歌舞中的“槌步关系”为例，其被重新诠释为情感表达的媒介。在表现抗洪场景时，众多木槌同时敲击地面，激发出蓝色光波，生动展现了民众团结抗灾的决心；而在回忆片段里，孤独的槌光在黑暗中微微闪烁，成为主角追忆祖父的情感象征。这种艺术处理并非对传统的否定，而是通过提炼符号内涵来丰富作品意蕴。随着木质漆绘鼓槌演变为闪亮金属材质，其外在形态趋于简洁的同时，象征意蕴却得到极大拓展。这一转变使其从单纯的使用器具升华为承载抗争精神、文化延续与未来期许的复合型文化标识。以陈心远在台风灾害中观察到村民自发效仿英歌舞动作抗洪为例，这种平民化的叙事视角，恰好契合当代受众对“平凡人蜕变”的情感诉求^[5]。实现非遗舞蹈的有效传播离不开“情感共鸣”，只有将传统艺术的精神实质与现代观众的情感需求相契合，使古老符号转变为可体验的当代审美认知，文化瑰宝方能获得真正意义上的动态延续。

3 身体转译：从民间程式到剧场语言

舞剧《英歌》通过肢体符号的拆解与重构，在全球本土化冲突背景下展现了非遗舞蹈转化的关键路径。该作品突破了对传统舞姿的机械模仿，创新性地打造出既传承文化内核又能与现代审美共鸣的表达方式。该研究聚焦英歌舞非遗传承，通过重构“槌步关系”这一核心要素，在动作体系、肢体呈现和技术手法三个层面实现突破，构建了从民俗程式到舞台美学的完整转化路径。

潮汕英歌舞的肢体动作呈现鲜明的程式化特点。表演者运用彩绘木棒，采用“横向击打法”作为主要技法，借助腕部画“8”字与髋部侧向敲击构成特殊韵律。该舞蹈语汇融合了当地傩戏传统与南派拳术元素，既具备祛除灾祸的祭祀意义，又蕴含英雄故事的戏剧性表现。但民间演出时，反复的动作模式和固定的队形编排常会影响情感传递的精准性^[6]。

传统英歌舞的肢体语言叙事聚焦群体仪式，表演者借助协调一致的动作与呐喊构建“英雄群像”。这种艺术形式突出集体主义特征，个人的身体语言消融在整齐的动作洪流里。舞剧《英歌》则突破常规，将叙事重心转向独立个体，实现了从集体狂欢到个人凝视的艺术转化。该剧“槌影独白”场景极具代表性：表演者单腿屈膝，用槌柄叩击地板，每次敲击都引发胸腔强烈震颤，将传统舞蹈少有的“脆弱性”转化为现代观众能理解的“传承之殇”。通过深入挖掘肢体语言的细微表达，英歌舞实现了从“集体欢庆”到“个人凝视”的转变，从而完成对文化基因的诠释。

现代舞台科技为舞剧《英歌》的肢体语言转化提供了重要支持。设计师刘双琛巧妙运用虚实相生的表现方式，把潮绣、木雕等传统工艺元素通过动态画面呈现，打造出“现实—回忆—梦境”三重交叠的立体场域。特别在“记忆潮涌”片段里，年轻演员与祖辈虚影翩然共舞，实现了不同时代在舞台上的时空对话。技术与肢体的交融在动作符号的“意义延展”中得以彰显。发光金属槌替代传统漆绘木槌的过程，不仅实现了器物形态的简化，更促使其象征价值获得多维拓展。这一演变使表演器具升华为承载抗争精神、文化延续与未来期许的复合型符号。该现象验证了全妍教授关于“解构重构”的论断：经由对文化遗产的创造性转化，可将其重塑为具有当代特质的自主艺术形态^[7]。

4 视觉转译：从民俗象征到审美意象

舞剧《英歌》巧妙地将现实世界与虚幻梦境相融合，借助虚实交织的手法，生动呈现了人类情感的深刻历程。潮绣纹样被提炼成舞台光影，嵌瓷艺术演变为服饰的几何图案，剪纸风格的灯笼点缀其间，这些视觉符号的涵义发生了嬗变：原本的祈福寓意升华为对文化活力的颂扬，地方特色民俗符号蜕变为普世审美意象。舞剧《英歌》创新性地解构重组视觉元素，并非简单复制传统符号，而是构建了一套既能传承文化基因又能契合现代审美需求的全新表达方式^[8]。

英歌舞的传统视觉呈现通常遵循线性仪式流程，其表演空间主要依托于祠堂、庙宇及街巷等实体场所，借助特定的人物造型和程式化动作传递文化内涵。然而，这种表达方式常受限于民俗活动的功能性需求，较难跨越地域文化的认知局限。舞剧《英歌》并非简单否定民俗场景，而是通过“空间概念化”的处理手法，实现了文化意义的拓展与丰富。潮汕传统工艺如木雕与刺绣被拆解为动态视觉元素，民俗活动“出花园”及木偶戏则被重塑为超现实画面，这导致视觉符

号的指涉关系产生异变：原本承载民众信仰与祈福功能的英歌舞，如今演变为传递文化延续的象征，地方特色民俗符号进而升华为普世情感载体^[9]。

5 美学特征：舞剧《英歌》转译后的当代性表达

舞剧《英歌》巧妙融合潮汕本土文化元素与象征手法，营造出虚实相生的艺术境界。该作品对骑楼建筑、渔港风貌、侨批档案等具象素材进行艺术加工，同时运用现代多媒体投影与光影科技打造奇幻场景。例如舞者踏地触发蓝色光波时，数字化水纹与人工降雨效果相互交融，使“抗击台风”这一地域性叙事升华为“人与自然共生”的哲学命题。在“记忆之海”章节，舞者跃动的身姿与悬浮金属槌构成光影交织的立体网络，将传统英歌舞的祛邪仪式升华为“文化基因的具象延续”。这种虚实交融的表现手法，既稳固了英歌舞的地域特质，又使其精神内涵突破具象桎梏，让观众在写实场景与艺术想象间体悟文化的动态传承^[10]。该剧对传统英歌舞的阳刚美学进行了创新性重构，不仅保留了群舞场面展现的豪迈气概，还通过双人舞和独舞细腻刻画人物情感。这种刚柔并济的表现手法不仅实现了美学层面的融合，更深刻揭示了岭南宗族文化的内在矛盾：刚劲有力的击打动作象征着岭南人坚韧的家国情怀，飘逸灵动的绸缎则体现了该地区开放包容的文化品格。女舞者以柔克刚化解男舞者的槌击时，不仅实现了动作设计的突破，更巧妙平衡了集体协作与个人情感表达。这种创新将传统舞蹈鲜见的个人情感宣泄转化为富有共鸣的现代表现形式，令英歌舞的肢体艺术从“群体性狂欢”蜕变为“刚柔相济的生命礼赞”。

当代舞剧《英歌》通过时空对话实现了传统与现代的有机融合。创作团队既保留了普宁英歌“横槌打法”、甲子英歌“对阵套路”等经典元素，又巧妙结合现代舞的韵律美感，最终构建出“槌步相融且富有韵律”的崭新表演体系^[11]。这种艺术实践突破了传统与创新二元对立的思维定式。服装与道具的创新设计实现了传统与现代的完美结合——采用简约的纯色修身服饰取代了繁复的戏曲装扮，仅通过潮汕特色红绸镶边和动态投影的戏剧脸谱元素保留文化特征；传统木制英歌棒被改造为发光金属棒，敲击时产生的炫目光效不仅延续了“辟邪”的象征意义，更构建起连接过去与未来的视觉纽带。通过“古为今用”的转化方式，英歌舞的文化特质实现了古今交融，使其在现代表演中重获生机，达到了“传统可辨识、现代能共情”的艺术效果。

6 结语

舞剧《英歌》的创作实践为非遗舞蹈的当代美学转译提供了宝贵范本。通过身体、视觉、叙事三重维度的系统重构，该剧突破了传统非遗舞蹈“博物馆化”与“舞台失真”的困境，实现从民间仪式到剧场艺术的创造性转化。在美学特征上，《英歌》以“虚实相生”的意象建构与“刚柔并济”的辩证表达，在传统阳刚美学中注入女性柔韧，在集体仪式中开辟个体情感空间，使英歌舞从“驱邪纳福”符号蜕变为“刚柔并济的生命诗篇”。《英歌》的实践印证非遗活态传承的核心路径：以当代美学为镜，进行创造性解码而非机械复制，激活传统的现代生长。其成功在于技术跨媒介叙事与“文化根性”及“普世价值”的平衡——英歌舞声激荡抗争、传承与希望，潮汕红绸编织个体与集体命运纽带，使非遗成为当代精神血脉中的活态基因。这为构建中国特色艺术话语体系提供启示：非遗生命力蕴藏于传统与创新的辩证对话、文化根脉与时代精神的融合之中。

参考文献

- [1] 崔姍, 马海楠. 文旅融合背景下非遗传统舞蹈发展策略研究[J]. 中国民族博览, 2025, (17): 151-153.
- [2] 秦善冉. 原生态舞蹈的美学价值与传承发展——以藏族果卓舞蹈为例[J]. 尚舞, 2025, (17): 69-71.
- [3] 刘可焯. 舞蹈类非遗题材纪录片《人·雉·神》创作阐述[D]. 扬州大学, 2025.
- [4] 赵英杰. 从身体文化到文化身体[D]. 山东艺术学院, 2025.
- [5] 吴哲. 从舞蹈美学看民族舞蹈的创新与传承[J]. 中国民族博览, 2025, (10): 127-129.
- [6] 曾海琪. 非遗保护视角下广东粤东地区“英歌舞”的传承与发展研究[C]. //四川省体育科学学会, 四川省学生体育艺术协会. 2024第二届四川省体育科学大会论文报告会论文集(2). 陕西师范大学体育学院; , 2024: 476-477.
- [7] 王璐. 非遗视角下潮汕英歌舞信息可视化设计研究[D]. 广东工业大学, 2025.
- [8] 李宗卉. 非遗舞蹈的当代美学转译思考——以舞剧《英歌》为例[J]. 艺术大观, 2025, (12): 37-39.
- [9] 谭志红. 舞剧《英歌》：“中华战舞”里的大情大义[N]. 中国文化报, 2025-01-03 (007).
- [10] 周欣怡. 非遗出海，“中国式流行文化”火全球[N]. 羊城晚报, 2024-12-29 (A06).
- [11] 王非凡. 广东舞剧文化源流及创作风格研究[D]. 南京艺术学院, 2023.