

The Re-creation of Traditional Dance Culture in Contemporary Times and the Path of “Breaking the Circle”

Wenqi Zhang

Beijing Normal University, Beijing, 100875, China

Abstract

This paper aims to explore the creative transformation and innovative development of China's traditional dance culture in contemporary society, with a focus on analyzing the core pathways for achieving popular dissemination and breaking through the “circle” of influence. The study first reviews the significant phenomenon in the field of Chinese dance art over the past five years, where the integration of media, cross-border collaboration, and China-fashion aesthetics have helped break through the original niche circles and form a social aesthetic craze. On this basis, the core part of the paper deeply analyzes the three major dimensions of contemporary “re-creation” of traditional dance culture: the deconstruction and recombination of ontological language, the modern expression of cultural narratives, and the contemporary representation of aesthetic values. Furthermore, the paper systematically constructs a “four-dimensional integration” path model for breaking through the “circle,” centered on “media integration driving communication to break through the circle,” “industry integration expanding value boundaries,” “field integration reshaping experiential spaces,” and “subject integration stimulating co-creation ecosystems.” The research indicates that the contemporary “breaking through the circle” of traditional dance is essentially a deep adaptation and release of vitality of its cultural genes in the context of new technologies, new media, new consumption, and new communities. The key to its success lies in achieving a dynamic balance between the adherence to cultural core values, the innovation of artistic expression, and the acceptance of mass aesthetics. This study provides theoretical references and practical insights for the contemporary inheritance and dissemination of traditional performing arts.

Keywords

traditional dance; cultural recreation; breaking the circle of communication; media convergence; creative transformation; China-fashion

传统舞蹈文化在当代的再创与“破圈”路径探析

张雯琪

北京师范大学, 中国·北京 100875

摘要

本文旨在探讨中国传统舞蹈文化在当代社会的创造性转化与创新性发展, 并重点分析其实现大众化传播与影响力“破圈”的核心路径。研究首先梳理了近五年来中国舞蹈艺术领域借助媒介融合、跨界合作、国潮美学等力量, 突破原有小众圈层, 形成社会性审美热潮的显著现象。在此基础上, 论文核心部分深入剖析了传统舞蹈文化实现当代“再创”的三大内涵维度: 本体语言的解构与重组、文化叙事的现代表达、审美价值的当代表征。进而, 本文系统性地构建了以“媒介融合驱动传播破圈”、“产业融合拓展价值边界”、“场域融合重塑体验空间”与“主体融合激发共创生态”为核心的“四维融合”破圈路径模型。研究表明, 传统舞蹈的当代“破圈”, 本质上是其文化基因在新技术、新媒介、新消费与新社群环境下的一次深度适配与活力释放, 其成功关键在于实现文化内核坚守、艺术表达创新与大众审美接受的动态平衡。本研究为传统表演艺术的当代传承与传播提供了理论参考与实践镜鉴。

关键词

传统舞蹈; 文化再创; 破圈传播; 媒介融合; 创造性转化; 国潮

1 绪论

全球化与数字化的浪潮深刻重塑着文化艺术生态。在此背景下, 如何让承载着民族历史记忆与审美基因的传统舞蹈文化摆脱“博物馆式”的静态传承困境, 融入当代生活, 焕发新的生命力, 成为一项紧迫的时代课题。近五年来, 以

《唐宫夜宴》、《只此青绿》、《碣步桥》等作品为代表的中国舞蹈艺术现象级作品接连涌现, 不仅在国内引发观演热潮, 更借助社交媒体形成跨圈层、跨国界的文化影响力, 标志着中国舞蹈艺术进入一个前所未有的“破圈”传播时代。这一现象并非偶然, 而是传统艺术在新时代语境下进行创造性转化与创新性发展的集中体现。因此, 系统性地审视这一“破圈”现象, 深入剖析传统舞蹈文化当代“再创”的内涵, 并科学总结其有效的“破圈”路径, 对于推动中华优秀传统

【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。

文化的传承与发展,增强文化自信,具有重要的理论价值与现实意义。

2 近五年中国舞蹈艺术“破圈”现象总体审视

2.1 从“圈内热”到“全网热”的转变

近五年是中国舞蹈艺术公众影响力急剧扩张的时期。传统上,舞蹈艺术尤其是古典与传统舞蹈,其传播主要局限于专业院校、院团剧场和特定电视栏目,受众相对固定。然而,自2021年河南卫视春晚《唐宫夜宴》引爆网络开始,《只此青绿》(舞剧)、《碇步桥》(浙江卫视春晚)、上海歌舞团《永不消逝的电波》等作品接连“出圈”。这些作品不仅在票房上取得巨大成功,更重要的是,其片段、形象、美学风格在微博、抖音、B站等社交平台被反复播放、模仿、解读与二次创作,形成了“全网热议、全民共情”的文化景观。舞蹈演员成为备受瞩目的文化偶像,舞蹈形象成为流行文化符号。这一转变标志着中国舞蹈艺术从行业内部的“圈内热”,真正走向了社会公共文化生活的“全网热”。

2.2 技术、美学与市场的共谋

这一“破圈”现象是多重力量共同作用的结果。技术驱动力是基础:4K/8K超高清技术、AR/VR、子弹时间摄影等影视化技术,极大提升了舞蹈的视觉表现力与屏幕适配性;互联网与社交媒体则构建了即时、互动、裂变式的传播网络。美学驱动力是核心:“国潮”美学的兴起为传统舞蹈的当代呈现提供了绝佳的社会审美心理基础。创作者巧妙地将古典美学元素与现代设计理念、影视化叙事结合,创造出既古雅又时尚的视觉奇观,精准击中了当代年轻人对民族文化身份的认同渴望与审美需求。市场驱动力是杠杆:文化消费升级、文旅融合政策以及视频平台对优质内容的渴求,共同为舞蹈“破圈”作品提供了资金、渠道与商业化拓展的空间。

2.3 经典案例的多维解读

以《只此青绿》为例,其“破圈”是全方位、系统性的。内容上,它并非简单复现《千里江山图》,而是以“展卷人”视角穿越时空,将静态画卷转化为动态的舞蹈意象,完成了从“物”到“人”、从“景”到“境”的升华,契合了当代叙事逻辑。形式上,其“青绿”色调、层叠山峦的服装设计、静雅如画的舞美,构成了一套极具辨识度的视觉符号系统,极易在社交媒体进行图像化传播。传播上,它依托剧院演出建立口碑,通过央视春晚片段引爆流量,再利用社交媒体话题引发全民参与,最后衍生出图书、数字藏品、文旅联动等多元产品,形成了一个完整的“破圈”闭环。这一典型案例地体现了当代舞蹈“破圈”的复合性特征。

3 传统舞蹈文化的当代“再创

“破圈”传播的前提是内容本身具有吸引圈外受众的魅力,这便离不开对传统舞蹈文化的深度“再创”。这一过程主要体现在三个维度:

3.1 舞蹈语言的解构与现代表达重组

传统舞蹈的程式化语言是其文化身份的标志。当代再创并非抛弃这些语言,而是对其进行解构、提炼与重组。例如,在《唐宫夜宴》中,创作者弱化了古典舞严格的规范性与技巧性,强化了其活泼、诙谐、生活化的动态表情,借鉴了动漫卡通式的夸张表现手法,使“唐俑”形象憨态可掬,更贴近现代观众的情感认知。在《碇步桥》中,编导将江南水乡女子行走于石碇步的日常动态,进行诗化、节奏化与队形化的艺术处理,既保留了民间舞的生活气息,又赋予了其极强的舞台形式美感与视觉冲击力。这种再创,是在深刻理解传统语汇文化意蕴的基础上,为其注入现代表现力和情感张力。

3.2 文化符号的提炼与现代表意转译

传统舞蹈往往与特定的神话、民俗或历史场景绑定。当代再创需要将这些深厚的文化叙事进行符号化提炼与现代表意转译。例如,“青绿”不仅是颜色,更被转译为《千里江山图》的魂魄、宋代美学精神的化身,乃至一种坚韧、沉静的人格象征。《唐宫夜宴》则聚焦于“唐俑”这一符号,并将其置于一个充满好奇、嬉戏的拟人化叙事中,让历史文物“活”起来,讲述一个关于穿越、发现与欢庆的现代性故事。这种转译,将宏大的、陌生的历史文化信息,转化为具体的、可感的、能与现代人生命体验(如对工作的专注、对友情的珍视、对快乐的追求)产生共鸣的情感与观念,降低了文化接受的门槛。

3.3 审美精神的坚守与当代价值重构

再创的深层,是对传统审美精神的坚守与当代价值重构。中国传统艺术讲求“意境”、“气韵”、“虚实相生”。在成功的再创作中,这些精神并未消失,而是以新的方式呈现。《只此青绿》全剧流淌的“静气”与“诗性”,正是古典美学精神的当代舞台转化;《永不消逝的电波》中用极简、写意的舞台空间和充满张力的肢体语言来表现惊心动魄的革命叙事,体现了“以虚代实”的传统智慧。同时,这些作品也重构了传统的当代价值:《只此青绿》彰显了工匠精神与文化遗产的当代意义;《电波》赋予了革命题材以极致浪漫的美学表达和人性光辉。这使得传统舞蹈不仅仅是“过去式”的展示,而是参与到当代精神价值的构建之中。

4 传统舞蹈文化“破圈”的路径构建

基于对现象与内涵的分析,本文提出推动传统舞蹈文化持续“破圈”的“四维融合”路径模型。

4.1 构建“影一视一网一端”的传播矩阵

单一的剧场传播已无法满足“破圈”需求。必须构建一个多层次、交互式的媒介融合传播矩阵。影视化是关键枢纽:通过高水准的影视拍摄与剪辑,将转瞬即逝的舞台艺术转化为可复制、可精读、可特写的视听产品,如《舞千年》、《舞蹈风暴》等节目。社交网络是裂变引擎:将作品中最具

冲击力的“高光片段”（如“青绿腰”、“水下洛神”）、最美画面制作成短视频，利用抖音、B站、小红书等平台进行病毒式传播，并设置互动挑战、话题标签，激发用户二次创作。移动端是体验延伸：开发配套的App、小程序，提供幕后花絮、编导解读、文物知识链接等深度内容，完成从“观看”到“探究”的体验深化。这一矩阵实现了从大众曝光到精准渗透，从单向传播到社群互动的全覆盖。

4.2 打造“舞蹈+”的泛文娱产业链条

“破圈”意味着价值在更广阔的产业领域实现。应积极推动“舞蹈+”的产业融合模式。+文旅：将成功舞剧作为城市文化名片，推出“观看演出+景点打卡”的旅游线路，或在景区开发驻场版、沉浸式版本，如《又见平遥》、《知音号》等。+文创：开发基于舞蹈IP的服装、首饰、文具、盲盒等衍生品，将美学符号融入日常生活消费。+数字产业：探索数字藏品（NFT）、虚拟偶像（如基于舞蹈动作捕捉技术的虚拟舞者）、元宇宙线上演出等新业态。+教育：开发面向青少年的舞蹈美育课程、工作坊，将“破圈”影响力转化为长期的美学素养培育。产业融合不仅创造了经济价值，更将舞蹈文化嵌入社会生活的毛细血管。

4.3 从剧场到生活美学的空间弥散

打破艺术与生活的壁垒，让舞蹈美学弥散到多元社会空间。除了传统的剧场，可以积极拓展：公共空间展演：在博物馆、美术馆、商业综合体、历史文化街区进行片段式快闪或环境舞蹈表演，创造“不期而遇”的艺术惊喜。沉浸式戏剧空间：打造以舞蹈叙事为核心的多感官沉浸式体验项目，观众不再只是旁观者，而是叙事空间的探索者与参与者。线上虚拟空间：利用VR技术举办线上虚拟舞蹈展览或演出，观众可以自由选择观赏角度，甚至与虚拟舞者互动。场域的融合，使舞蹈从一种“仪式性”的观赏活动，转变为一种可随时、随地接触的生活美学体验。

4.4 从单向传播到多元共创的生态构建

“破圈”的终极状态是形成围绕舞蹈文化的多元主体共创生态。这要求改变过去以院团、编导为中心的单一创作传播模式。激发观众创造力：鼓励观众进行二次创作，并给予展示平台，将观众从“消费者”转变为“产消者”。跨领

域创作者协作：建立编导、舞者与影视导演、动画师、游戏设计师、音乐人、学者常态化的协作机制，碰撞出新的创意火花。社群化运营：在社交平台建立官方粉丝社群，组织线下观演团、分享会，培养核心的“文化传播使者”。主体融合构建了一个充满活力的文化生态系统，使得传统舞蹈的当代传承与传播成为一个动态的、社会化的共创过程。

5 结论

本文通过对近五年中国舞蹈艺术“破圈”现象的系统分析，深入探讨了传统舞蹈文化当代再创的内涵维度，并构建了以“四维融合”为核心的“破圈”路径模型。研究表明，传统舞蹈的当代活化是一项系统工程：“再创”是其内容内核的更新，涉及从语言、叙事到价值的深度转化；“破圈”是其传播效应的拓展，依赖于媒介、产业、场域与主体的深度融合。两者的成功联动，关键在于在拥抱新时代的技术、媒介与市场的同时，始终保持对文化根脉的敬畏、对艺术本体的尊重以及对创意真诚的追求。传统舞蹈文化的“破圈”之旅，既是其走向更广阔天地的历史机遇，也是一场关于如何在现代化进程中守护与激活文化身份的美学历险。本研究的模型与思考，希望能为这场方兴未艾的文化实践提供一份理性的导航图。

参考文献

- [1] 黄瑛居, 林旖彤. 传统舞蹈的创新与破圈[N]. 西江日报, 2025-10-14 (008).
- [2] 竹含菽. 新媒体背景下非遗传统舞蹈的传承和创新[N]. 中国旅游报, 2024-12-24 (008).
- [3] 吕宁. 中国传统舞蹈文化“破圈”研究——以河南卫视舞蹈节目为例[J]. 尚舞, 2024, (01): 78-80.
- [4] 门雅楠. 基于舞剧《只此青绿》的舞蹈商业化发展论述[J]. 尚舞, 2023, (14): 152-154.
- [5] 高宇桐, 王同乐, 唐瑶. 融媒体时代下传统舞蹈节目创新传播路径——以《端午奇妙游》为例[J]. 记者摇篮, 2023, (04): 39-41.
- [6] 张辉刚, 于聪. 文化+技术: 对双重赋能视域下传统文化类舞蹈节目破圈的再思考[J]. 中国电视, 2022, (06): 102-106.