

The Integration and Development of Chinese Street Dance Creation and Traditional Dance Culture in the New Era

Shuai Gao Bingxin He

Sichuan University, Chengdu, Sichuan, 610065, China

Abstract

The paper explores the integration and development of Chinese street dance and traditional dance in the context of the new era. By analyzing the unique characteristics of street dance and its rise in China, combined with the modern significance of traditional dance culture, it elaborates on the deep integration of the two in artistic expression and cultural identity. The paper points out that the combination of street dance and traditional dance not only enriches the expression forms of dance, but also promotes cultural interaction and audience participation, forming a harmonious and symbiotic cultural ecology. Ultimately, this paper prospects the future development potential of this convergence, highlighting the importance of multiculturalism in contemporary art.

Keywords

hip-hop dance; traditional dance; cultural integration; new era

新时代中国街舞编创与传统舞蹈文化的融合及发展

高帅 何冰鑫

四川大学, 中国·四川成都 610065

摘要

论文探讨了新时代背景下中国街舞与传统舞蹈的融合与发展,通过分析街舞的独特特征及其在中国的兴起,结合传统舞蹈文化的现代意义,阐述了两者在艺术表现与文化认同中的深度交融。论文指出,街舞与传统舞蹈的结合不仅丰富了舞蹈的表达形式,也促进了文化的互动与观众参与,形成了和谐共生的文化生态。最终,论文展望了这一融合的未来发展潜力,强调了多元文化在当代艺术中的重要性。

关键词

街舞; 传统舞蹈; 文化融合; 新时代

1 引言

在当今这个充满变革与创新的时代,艺术作为文化的载体,正以其独特的方式反映着社会的脉动。在中国,街舞与传统舞蹈的碰撞,犹如一场美妙的交响乐,既展现了时代的潮流,又传承了悠久的历史底蕴。街舞,作为一种现代艺术形式,以其活力四射的节奏与自我表达的自由,吸引了无数年轻人的追逐;而传统舞蹈,则承载着几千年的历史积淀,蕴含着深厚的文化意义。

在这一文化交融的背景下,街舞与传统舞蹈的结合,不仅是对艺术形式的探索,更是对文化传承的创新实践。它们之间的融合如同两条交织的河流,相互滋养、互相启发,创造出一种新的舞蹈语言。这种融合,不仅让传统舞蹈焕发出新的生命力,也使街舞在更深层次上理解和融入了中国丰富的文化传统。通过这样的交汇,我们看到了当代艺术在传

承与创新之间的和谐共生。

因此,探讨街舞与传统舞蹈的融合,不仅是对两种舞蹈形式的观察与思考,更是对中国当代文化多样性与包容性的深入剖析。在这条传承与创新的路上,舞蹈不仅仅是一种表演,更是一种文化的表达与身份的认同。

2 新时代中国街舞的特征

2.1 独特风采: 街舞的灵魂与魅力

新时代的中国街舞,蕴含着强烈的个性与自由精神。它不仅仅是一种舞蹈形式,更是年轻人心灵的表达。每一个舞步都仿佛在诉说着舞者的故事,传递出一种无法抑制的激情与力量。街舞的魅力在于它打破了传统舞蹈的限制,让每个参与者都能找到属于自己的舞台,展现独特的风采。

2.2 动感节拍: 节奏与身体的完美交织

街舞的核心在于节奏感的把握。舞者们通过对音乐的深入理解,将身体与节奏完美结合,创造出富有动感的舞姿。无论是街头的热情狂欢,还是舞台上的精致演出,节奏的变化都使得每一次表演都充满了生机与活力。这种对节奏的敏

【作者简介】高帅(2002-),男,中国四川雅安人,本科,从事舞蹈表演研究。

感，正是街舞艺术的灵魂所在，让人无法抗拒地被其吸引。

2.3 个性表达：自我风格与文化认同的展现

街舞为年轻人提供了一个展示自我的平台。在这个舞蹈中，每个舞者都能通过独特的风格与创意表达自己的个性。这种自我表达不仅体现在舞姿上，也融入了个人的文化认同与生活体验。舞者们常常将自己的背景、情感和思想通过舞蹈传递出来，使得每一次表演都独一无二，充满个性化的色彩。

2.4 社区连结：街舞在社交与互动中的力量

街舞不仅是一项个人艺术，更是一种社交活动。它将来自不同背景的人们聚集在一起，通过舞蹈建立联系与友谊。街舞活动常常以团队合作的形式进行，舞者们排练和表演中互相交流、共同成长。这种互动不仅增强了社区的凝聚力，也使街舞成为一种文化交流的方式，促进了不同文化的融合与理解。

3 街舞与传统舞蹈的融合依据

3.1 中国传统舞蹈文化的现代意义

3.1.1 传承之路：传统艺术文化的延续与升华

中国传统舞蹈不仅是表演艺术的体现，更承载着民族的历史与智慧。在现代社会，这种传统文化经历了时代的洗礼，逐渐找到了与当代生活的契合点。通过创新与重构，传统舞蹈得以延续与升华，使其在保留核心元素的同时，焕发出新的生命力。这种传承不仅是对形式的保持，更是对传统精神的深刻理解和再创造。

2021年首部原创街舞剧《我们的生活》在广州上演，将粤剧、咏春拳、英歌舞等传统艺术与街舞元素相结合，向大家展示了街舞青年追逐梦想、奉献社会的动人故事。这一作品不仅展现了传统艺术在现代语境中的应用，更体现了年轻一代对传统文化的敬重与创新。

《我们的生活》通过舞蹈表达了年轻人对理想的追求和对社会责任的承担，展示了街舞作为一种新兴艺术形式如何与传统文化相互交融。这种创新的表现方式，使得传统舞蹈不仅仅停留在历史的回顾中，而是活生生地融入当代生活，激励着更多年轻人参与文化传承与发展^[1]。通过这样的创新实践，传统舞蹈在现代社会中焕发了新的生命力，使其不仅成为文化的承载体，更成为社会进步与青年梦想的象征。这条传承之路，让传统艺术文化在当代社会中得以延续与升华，构建了一座连接过去与未来的文化桥梁。

3.1.2 艺术之桥：以舞传承传统文化的生命力

舞蹈作为一种独特的艺术形式，具有强大的文化传播功能，能够通过生动的动作和丰富的感情，将深厚的传统文化传递给观众。在这个快速变化的时代，传统舞蹈不仅需要保留其经典元素，更需要适应现代观众的审美与需求，以增强其文化影响力。

通过与街舞等其他艺术形式的结合，传统舞蹈得以焕

发新的活力。例如，传统的扇子舞在与街舞的元素融合后，能够在舞步和节奏上实现创新，使其不仅保留了文化内涵，还引入了更多的现代感和互动性^[2]。这种跨界合作不仅吸引了年轻观众的注意，也促使传统艺术在新时代背景下重新定义自身的文化价值。

传统舞蹈在全球化的语境中，面临着文化多样性与国际交流的挑战。舞蹈作为一种无国界的艺术形式，能够在不同文化间架起沟通的桥梁。例如，中国的传统舞蹈在国际舞台上与西方舞蹈风格相互交融，展现出丰富的文化内涵与表现形式。这种交流与融合，不仅提升了传统舞蹈的国际影响力，也增强了观众对其深厚文化背景的认同感。

2018年，街舞作品《黄河》获得中国舞蹈“荷花奖”当代舞奖，巧妙地将《保卫黄河》作为舞蹈音乐，融合了多种街舞风格，展现了当代中国青年不屈不挠、砥砺前行的豪情壮志^[3]。这一作品不仅展示了街舞与传统文化的结合，更体现了传统文化在当代语境中的新生与延续。传统舞蹈在当代不仅能够延续与传承，还能成为一座连接古今、沟通东西的艺术之桥，促进不同文化之间的理解与尊重。在这一过程中，舞蹈不仅是文化传承的载体，更是推动社会文化发展的重要力量。

3.2 街舞文化在中国的发展基础

3.2.1 当代潮流：街舞的兴起与文化认同

街舞最早起源于20世纪70年代的美国，尤其是在纽约的街头文化中蓬勃发展。随着嘻哈文化的兴起，街舞成为这一文化的重要组成部分，展现了当时年轻人对自由、自我表达和社会抗议的追求。

在中国，街舞文化的引入可以追溯到20世纪90年代，随着国际文化交流的加深，街舞逐渐被中国年轻人接受并传播。最初，街舞多通过影视作品、音乐视频和国际赛事的影响而被引入。随着互联网的发展，尤其是社交媒体的普及，街舞在中国迅速扩散，吸引了越来越多的年轻人参与。

这一现象不仅反映了当代青年对自我表达与文化认同的追求，也标志着一种新型文化的形成。街舞不仅是时尚与潮流的代表，更成为年轻人展示个性与生活态度的重要方式。在这个过程中，街舞逐渐融入了中国本土文化元素，形成了一种具有地方特色的街舞风格，展现出多元化和创造性的艺术表达。这种结合不仅增强了街舞在中国的文化根基，也促进了传统与现代文化的交融与创新。

3.2.2 全球视野：街舞文化在中国的国际影响与融合

随着全球化的深入，街舞文化在中国的发展也深受国际潮流的影响。这一现象不仅反映了文化交流的多样性，也促进了不同艺术形式之间的融合。越来越多的中国舞者在国际比赛中开始尝试将传统舞蹈的特色融入街舞表演。

2023年，“桃李杯”全国青少年舞蹈教育教学成果展示活动首次举办街舞邀请展演，涌现出一批涵盖传统文化与现实主义等题材的优秀作品，如《中华雄狮》《索那木坚》《小

皮影》《信仰》等。这些作品不仅展示了街舞的活力与创新，同时也将传统文化以新颖的方式呈现给观众，体现了当代年轻舞者对传统艺术的理解与再创造。

通过这样的活动，街舞不仅为年轻人提供了一个展示自我的平台，也成为连接传统与现代、地方与全球的重要桥梁。这样的跨界融合，不仅丰富了中国的舞蹈文化，也让传统艺术在全球化背景下焕发出新的活力，推动了文化的多元发展。这一进程不仅提升了中国街舞在国际舞台上的地位，也使得传统文化在新时代中找到了新的生存与发展空间。

4 中国街舞编创与传统舞蹈文化的融合

4.1 风格之异：自由与规范的碰撞

中国街舞与传统舞蹈在风格上展现出显著的差异。街舞强调个人表达与即兴创作，舞者可以根据自己的情感与个性自由发挥，展现出多样化和活力。而传统舞蹈则更多地依赖于规范的动作与严格的技巧，强调形体美与整体协调性^[4]。这种自由与规范的碰撞，使得两种舞蹈形式在编创中形成了独特的张力和对话。

例如，当街舞编舞者尝试将传统舞蹈的元素引入作品时，他们可能会在编排中融入一些传统舞蹈的结构或动作，如在编舞中使用传统舞蹈中的转身与扭动动作，与街舞的快速旋转结合，创造出流畅而富有力量感的舞姿。此外，可以借用传统舞蹈的优雅手势（如《孔雀舞》中的开翅动作），并与街舞的强烈打击感结合，形成视觉上的对比与层次感。这种风格上的交融不仅让传统舞蹈的优雅得以延续，也让街舞的活力得以彰显。

4.2 情感之共：跨越形式的共鸣

尽管街舞与传统舞蹈在形式与风格上存在差异，但它们在情感表达上却能够找到深层的共鸣。无论是街舞的激情四溢，还是传统舞蹈的细腻优雅，舞者都在用舞蹈讲述自己的故事，传达内心的情感与思想。这样的情感共鸣使得两种

舞蹈形式能够在作品中找到交集，形成一种新的艺术语言。

在融合的过程中，舞者可以通过融合不同舞蹈风格的动作与节奏，创造出既有传统韵味又充满现代感的舞蹈作品。例如，在街舞中融入传统舞蹈的情感表达，如结合传统武术中的滚翻与街舞的地面动作，展现出力量与灵活性的结合。这样的跨越形式的共鸣，不仅让舞蹈更具表现力，也促进了观众对两种文化的理解与欣赏，形成一种文化的共鸣与认同。

通过这种风格与情感的交汇，中国街舞与传统舞蹈的融合不仅展示了多元化的艺术魅力，也为未来的舞蹈创作提供了更广泛的可能性。这样的多元交响，使得舞蹈在传承与创新中得以持续发展，推动了文化的交融与创新。

5 结语

在当代舞蹈艺术的不断演变中，街舞与传统舞蹈的融合不仅是两种艺术形式的相互交织，更是文化认同与创新表达的深度对话。这一过程不仅丰富了舞蹈的表现力，也为传统文化注入了新的活力。在多元文化的交融中，舞者通过独特的编排和互动，形成了一种富有生命力的艺术表达，使观众不仅成为欣赏者，更是参与者和传播者。

参考文献

- [1] 刘爽. 街舞文化与中国传统舞蹈文化的融合及发展研究[J]. 戏剧之家, 2022(32): 129-131.
- [2] 王梦琪, 熊少波. 中国元素融入街舞作品的创编方法研究[J]. ART AND DESIGN, 2023, 2(1).
- [3] 马叶. 中国民族民间舞: 传统与当代的对话——以第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评作品为例[J]. 新楚文化, 2024(5): 41-43.
- [4] 曹廷. 试论舞蹈发展中融合的必要性的[J]. 当代音乐, 2022(4): 158-160.
- [5] 杨结. 浅析现今街舞文化与中国传统舞蹈文化的融合及发展[J]. 艺术评鉴, 2021(4): 57-60.