

The inheritance and innovation of local culture in the troupe creation in the new era

Haodong Li

Menyuan County Cultural Center, Haibei, Qinghai, 810399, China

Abstract

In the era of diverse integration of cultures, the integration of local culture into the artistic creation of the troupe has attracted much attention. Taking Menyuan Hui Autonomous County of Haibei Tibetan Autonomous Prefecture as an example, this paper analyzes the value of local culture in the literary and artistic creation of colleges and troupes, such as the protection and utilization of intangible cultural heritage resources. Finally, it discusses the innovation path covering the integration of traditional culture and modern art, and the development of intangible cultural heritage projects. This is of great practical significance for inheriting local culture, enriching the connotation of literary and artistic creation and promoting cultural exchanges, and provides useful examples for other regions to help the cultural construction in the new era.

Keywords

local culture; literary creation; inheritance practice; innovation path

地方文化在新时代院团文艺创作中的传承与创新

李浩栋

门源县文化馆, 中国·青海 海北 810399

摘要

在文化多元交融的时代地方文化融入院团文艺创作备受关注。本文以海北藏族自治州门源回族自治县为例, 研究地方文化在院团文艺创作中的价值分析其传承实践, 如非遗资源的保护与利用等, 最后探讨创新路径涵盖传统文化与现代艺术融合、非遗项目传承舞台艺术化发展等方面。这对传承地方文化、丰富文艺创作内涵以及推动文化交流具有重要的现实意义, 为其他地区提供了可借鉴的范例助力新时代文化建设。

关键词

地方文化; 院团文艺创作; 传承实践; 创新路径

1 引言

在文化多元交融的时代浪潮中地方文化作为民族精神的瑰宝, 正以前所未有的活力融入院团文艺创作领域。门源回族自治县以其独特的多民族文化底蕴, 为我们提供了丰富且生动的实践样本。本文将深入探究地方文化在院团文艺创作中的价值、传承实践及创新路径揭示其独特魅力与发展潜力。

2 地方文化在院团文艺创作中的价值

2.1 地方文化的独特性与艺术价值

地方文化历经岁月沉淀扎根于特定地域的自然、历史与社会土壤。其鲜明的地域特征与民族风格, 使其在艺术创

作中独具价值。它由当地民众在长期实践中凝练而成, 与其他区域文化差异显著。各地独有的艺术形式、风格与表现手法, 皆是地方文化独特性的体现, 这些元素为院团文艺创作提供了丰富的灵感与素材源泉, 助力作品形成独特的地域与民族标识增强艺术感染力与文化底蕴。

2.2 地方文化对院团创作素材的丰富作用

地方文化宛如一座蕴藏丰富的素材宝库涵盖历史传说、民间故事、民俗风情、传统技艺等多方面内容。历史传说与民间故事蕴含着深厚的人文精神与价值观念, 为创作提供了独特视角与情节架构; 民俗风情直观展现当地人民的生活模式、传统习俗与价值取向, 赋予作品浓郁的生活气息与地域特色; 传统技艺则承载着民众的智慧与创造力, 其独特的艺术价值与文化内涵为文艺创作增添别样魅力。这些多元素材为院团创作提供了丰富的内容支撑, 使作品更具生动性、真实性与感染力。

2.3 地方文化在文艺作品中的社会传播功能

文艺作品作为文化传播的有力载体, 融入地方文化后

【作者简介】李浩栋(1975-), 男, 回族, 中国青海门源人, 馆员, 从事群众文化服务、新时代地方文化与院团文艺创作研究。

具备强大的社会传播功能。一方面,能够增强受众对地域文化的认同感与民族自豪感,激发人们对本土文化的热爱与传承热情;另一方面促进不同地区、民族间的文化交流与融合,打破文化界限增进相互理解与尊重,为地方文化发展注入新活力;再者具有社会教育功能,将地方文化中蕴含的积极价值观念与道德准则传递给大众,影响人们的思想与行为引发对社会现象的思考推动社会进步。

3 门源回族自治县地方文化的传承实践

3.1 非遗资源的多元蕴藏与守护举措

门源回族自治县地处青藏高原东北边缘,特殊的地理位置使其成为多民族文化交融的汇聚地。游牧文化与农耕文化在此碰撞融合,丝绸之路与甘青通衢在此交汇孕育出底蕴深厚的非遗资源。目前已挖掘整理近60项非遗项目,涵盖民间文学、传统音乐、舞蹈、美术、技艺、医药、民俗等十大类别。其中29项列入四级非遗代表作项目名录,包括回族宴席曲、青海华热藏族服饰这两项国家级瑰宝。回族宴席曲传承历史超500年,是回族婚礼宴席上不可或缺的艺术形式,曲调丰富内容涵盖回族生活万象;青海华热藏族服饰具鲜明军旅特征,按多种因素分类,在重大场合展现民族独特风采。省级非遗有16项州级与县级共11项。为保护这些珍贵遗产,门源县建立了完备的非遗资源库,设立27个非遗传习所培养168名从艺人员与学徒,财政支持传承人传习工作,并开展多样宣传活动提升公众保护意识。

3.2 非遗项目在文艺创作中的创新转化

门源的文艺院团积极探索非遗项目在文艺创作中的应用路径,对于国家级非遗“门源回族宴席曲”创作者保留其传统核心元素,融入现代音乐节奏与舞蹈编排打造精彩舞台表演,生动展现回族人民的生活与精神世界。省级非遗“华热藏族服饰”、“华热藏族婚俗”、“回族婚俗”、“回族刺绣”等则通过时装秀、舞蹈等形式,呈现服饰的精美工艺与独特设计。分别以舞台剧、舞台服装设计等方式融入创作,既丰富了文艺作品的内涵又为非遗传承开拓了新渠道。

3.3 传统文化在舞台艺术中的多样呈现

在舞台艺术方面门源地方文化展现出丰富多样的表现形式,舞蹈创作汲取地方文化养分,华热藏族舞蹈从生活劳作中提炼动作展现豪放性格;回族舞蹈以细腻动作表达温婉情感。音乐创作将传统音乐与现代手法有机结合,对回族宴席曲、花儿、弦索民乐等进行创新演绎。戏剧领域边麻掌眉户戏在剧本创作上挖掘门源历史文化,表演形式上融入现代舞台技术。舞台美术设计巧妙运用草原、雪山、帐篷等元素,通过布景、道具、灯光营造浓厚的地方文化氛围,全方位展示门源地方文化魅力有力推动传统文化的传承与发展。门源院团通过系统且全面的实践,在地方文化传承上取得了显著成果。其经验为其他地区提供了可借鉴的模式,无论是非遗资源的挖掘与保护还是将其融入文艺创作与舞台艺术,都展

现了地方文化传承发展的无限可能,在新时代文化建设浪潮中走出了一条特色鲜明且富有成效的地方文化传承之路。

4 地方文化融入院团文艺创作的创新路径

4.1 传统文化与现代艺术表现形式的融合

在当今时代传统文化承载着深厚的历史底蕴和民族精神,而现代艺术表现形式则具有时尚、多元、富有创意的特点。两者融合能为传统文化注入全新活力,使其契合现代观众的审美偏好,同时也为现代艺术创作提供丰富的灵感源泉提升作品的文化内涵。在舞蹈领域可将现代舞的灵动自由与传统舞蹈的独特风格相融合,通过创新的动作编排与空间运用,展现传统文化的现代表达;音乐创作中把传统音乐元素巧妙融入现代音乐风格,结合新颖的编曲手法与演唱方式,创作出兼具传统韵味与现代感的作品;戏剧表演上在保留传统戏曲精髓的基础上,运用现代舞台技术、新的表演手段以及贴近现代生活的剧本改编吸引更多观众;舞台美术设计则借助先进技术与材料,将地方文化元素以新颖、震撼的视觉效果呈现于舞台之上。

以门源回族自治县的音乐创作实践舞蹈音乐《回乡情》、《那年花开》为例,院团致力于将回族传统音乐与现代音乐风格相融合之事,回族传统音乐如回族宴席曲有着独特旋律走向与节奏韵律,且演唱方式极具民族特色,创作过程中音乐创作者们深入研究回族宴席曲曲调特点,并选取其中一段经典且富有感染力旋律作基础,运用现代音乐制作技术,先是在编曲上大胆创新引入电子音乐节奏鼓点,以增强音乐律动感使其更符合现代听众听觉习惯,同时加入小提琴、钢琴等西洋乐器与口弦、咪咪等传统回族乐器相互呼应,小提琴悠扬婉转与回族宴席曲旋律细腻之处相得益彰、钢琴在和声方面丰富整体音乐层次,演唱方式上邀请擅长民族唱法歌手并指导其融入通俗唱法技巧如发声时更注重气息控制与声音通透性让声音保持民族唱法韵味同时更具流行音乐亲和力,最终创作出的作品在一次大型文化交流活动中演出时,熟悉的回族宴席曲旋律在现代音乐元素烘托下焕发出全新魅力。

4.2 非遗文化的艺术化改编与再创作

非物质文化遗产是地方文化的核心蕴含丰富历史记忆与独特内涵,对其艺术化改编与再创作,是传承创新地方文化的关键。要深入挖掘非遗背后的文化根源、历史脉络及民族情感,确保非遗项目的真实完整。随后从多维度创新表演形式融入新颖元素,音乐重新编曲融入现代风格,舞蹈结合现代技巧重新设计,舞台美术借助现代技术营造震撼效果。同时紧密联系当下社会热点与生活情感引发观众共鸣,积极融合其他艺术形式丰富非遗文化呈现。

以门源回族自治县对回族刺绣这一非遗项目的艺术化改编与再创作为例,回族刺绣历史悠久针法细腻,图案精美,蕴含着回族人民对美好生活的向往与深厚的文化底蕴。为了

让回族刺绣在现代舞台上绽放光彩，创作者们首先深入回族聚居区与刺绣艺人交流，了解刺绣背后的文化故事、图案寓意以及传统制作工艺。在此基础上决定创作一部以回族刺绣为主题的舞蹈作品。在舞蹈编排上编导从回族刺绣的针法动作中获取灵感，将穿针引线、飞针走线等动作进行艺术化处理转化为舞蹈动作。舞者们通过手臂的伸展、手腕的转动以及身体的律动，模拟刺绣的过程，展现出刺绣艺人的专注与灵动。在音乐创作方面融入回族民间音乐元素，同时加入现代电子音乐的节奏，使音乐既具有民族特色又充满现代活力。舞台美术设计独具匠心，背景运用多媒体技术投影出放大的回族刺绣图案，随着舞蹈情节的推进图案不断变化，与舞者的动作相互呼应。服装则采用轻薄的面料，上面绣有精美的回族刺绣图案，舞者在舞台上舞动时服装随风飘动，仿佛一幅幅流动的刺绣作品。在剧情设置上以一位年轻的回族女孩传承刺绣技艺为主线，展现她在学习刺绣过程中的困惑、坚持与成长，以及对传统文化的热爱与传承。当这部作品在舞台上呈现时观众们被舞者们精彩的表演所吸引，仿佛置身于回族刺绣的艺术世界中，深刻感受到了回族刺绣这一非遗文化的独特魅力，同时也为现代舞者对传统文化的创新演绎所打动，成功实现了非遗文化的艺术化改编与再创作引发了观众强烈的情感共鸣。

4.3 数字化与新媒体技术在文化传播中的应用

在信息技术飞速发展的当下数字化与新媒体技术成为地方文化传播的重要助力，在院团文艺创作领域其意义重大。数字化技术为地方文化资源的保存与展示提供了新方式，能利用高清设备记录门源回族自治县的非遗项目、民间艺术等，构建地方文化数字资源库，还可借助 VR、AR 技术打造沉浸式体验空间。新媒体平台为文化传播拓宽了空间，门源的文化馆、院团积极运用微信公众号、抖音、快手、B 站等，通过多样创意形式发布地方文化相关内容，吸引观众关注。此外利用这些技术开展文化教育推广活动，开发在线课程等数字化资源结合线下讲座、工作坊等，借助数字化设备与新媒体宣传，培养公众对地方文化的认知与认同感扩

大文化影响力。

以门源回族自治县利用新媒体平台传播回族宴席曲这一非遗项目来说，先是于微信公众号平台组建专业创作团队并精心策划制作一系列关于回族宴席曲短视频，内容涵盖其历史渊源、演唱技巧、经典曲目展示及不同场合表演片段，视频制作为吸引观众注重创意与趣味性，像制作“回族宴席专题”系列视频，邀请不同年龄、不同职业之人参与演唱，参与者于视频中分享理解与感受且展示演唱风格，这些视频一经发布便迅速引发网友关注与参与，众多用户纷纷模仿并上传视频形成良好传播效应；在微信公众号、抖音、快手定期推送深度文章详细介绍回族宴席曲文化内涵、传承现状及院团传承与创新努力，文中搭配精美图片与视频让读者更全面了解；同时通过微信公众号开展线上互动活动，如举办“我最喜爱的回族宴席曲曲目”投票活动吸引大量粉丝参与增强用户粘性；此外还利用抖音平台直播功能定期邀请回族宴席曲传承人线上直播，现场展示演唱技巧、解答观众疑问并实时互动。

5 结语

综上所述地方文化于院团文艺创作意义非凡，其独特价值为创作赋能门源回族自治县在传承实践上成果斐然，从非遗资源守护到舞台艺术呈现皆有亮点。创新路径的探索为地方文化发展注入活力。展望未来应持续挖掘地方文化深化创新实践，让地方文化借院团文艺创作的舞台，绽放更绚烂光彩促进文化繁荣。

参考文献

- [1] 黄群.新时代中华优秀传统文化在电视综艺节目中的传承与创新[J].当代电视,2019(11):3.
- [2] 白红梅,韩萍.新时代民族地区中小学文化传承与交融创新路径探究[J].民族教育研究,2022(3):122-128.
- [3] 孙小惠.探究新时代下文化传承创新与高校党建交融的思考[J].青年时代,2018.
- [4] 孙书文.中国传统文艺价值思想传承创新研究论纲[J].齐鲁艺苑(山东艺术学院学报),2024(1):4-10.