

民族舞蹈元素在音乐剧中的创新与传承

董 迪

兰州职业技术学院 甘肃兰州 730030

摘 要: 现在, 民族舞蹈元素和音乐剧结合越来越紧密。分析两者融合的情况发现, 有些作品在舞台上表现不错, 但也存在问题。比如, 有些作品只是表面用民族舞蹈元素, 没有深入挖掘文化内涵。研究显示, 把民族舞蹈元素融入音乐剧有很多好处。一方面, 能让音乐剧表演更丰富, 舞台呈现更多样; 另一方面, 也有助于民族舞蹈文化传承发展。论文从文化表达、艺术形式、市场推广三个方面讲创新方法, 针对文化流失、人才短缺等传承难题, 提出完善人才培养、建立文化保护机制等解决办法。

关键词: 民族舞蹈; 音乐剧; 创新; 传承; 文化融合

引言

民族舞蹈是民族文化的重要载体, 包含一个民族的历史记忆、生活方式和审美观念。音乐剧是综合性舞台艺术, 融合音乐、舞蹈、戏剧等多种元素, 感染力强, 受众广泛。在全球化背景下, 把民族舞蹈元素融入音乐剧, 既能丰富音乐剧的艺术内涵和表现形式, 也能为民族舞蹈文化传承发展找到新途径。不过, 实际融合中如何平衡创新和传承, 让民族舞蹈元素在音乐剧中有新活力, 是需要解决的问题。本论文深入研究民族舞蹈元素在音乐剧中的创新与传承, 目的是探索两者融合的有效模式, 为民族文化在当代艺术领域发展提供参考。

2. 民族舞蹈与音乐剧的融合现状

2.1 民族舞蹈元素在音乐剧中的应用情况

近年来, 越来越多音乐剧尝试融入民族舞蹈元素, 展现独特文化魅力。在国内, 很多原创音乐剧以中国各民族文化为背景, 把民族舞蹈作为重要表现手段。比如, 音乐剧《茉莉花》以江南文化为基础, 融入江南民间舞蹈的柔美, 用细腻肢体语言展现江南水乡风情和人文特色; 音乐剧《大红灯笼高高挂》将中国传统戏曲舞蹈和民族民间舞蹈结合, 用有张力的舞蹈动作展现封建礼教下女性的命运。在国际上, 一些知名音乐剧也借鉴其他民族舞蹈元素, 像百老汇音乐剧《狮子王》融入非洲部落舞蹈元素, 通过有节奏感的肢体动作和夸张服饰, 营造出浓厚的非洲文化氛围, 让观众仿佛身处非洲草原^[1]。

2.2 融合过程中取得的成果与存在的问题

民族舞蹈和音乐剧的融合取得了一定成果。从艺术方面看, 民族舞蹈元素丰富了音乐剧的舞蹈语言, 让音乐剧舞台表现更多样立体。不同民族舞蹈的风格和文化内涵, 给音乐剧带来新活力, 提升了音乐剧的艺术品质和文化价值。从文化传播方面看, 这种融合有助于推广民族舞蹈文化, 让更多人了解不同民族舞蹈, 增强民族文化认同感和自豪感。但是, 融合过程也存在问题。一方面, 部分音乐剧只是表面运用民族舞蹈元素, 把民族舞蹈当作装饰添加到剧目中, 没有深入挖掘其文化内涵, 导致舞蹈和剧情脱节, 无法展现民族舞蹈魅力。另一方面, 因为缺乏对民族舞蹈的深入研究和创新, 一些音乐剧中的民族舞蹈表现形式陈旧, 没有时代感, 很难吸引年轻观众, 限制了民族舞蹈文化在音乐剧中的传承发展。

3. 民族舞蹈元素在音乐剧中的创新策略

3.1 文化表达的创新

3.1.1 挖掘民族舞蹈文化内涵

在音乐剧中用民族舞蹈元素, 首先要深入挖掘民族舞蹈背后的文化内涵。每种民族舞蹈都承载着特定民族的历史、宗教、习俗等文化信息, 只有把这些文化内涵融入音乐剧剧情和主题, 才能让民族舞蹈元素和音乐剧有机结合。例如, 创作以少数民族神话传说为题材的音乐剧时, 可以分析相关民族舞蹈的动作、节奏、服饰等元素, 提炼出能体现神话故事核心精神的舞蹈语言, 把民族舞蹈和剧情发展紧密联系起来, 让观众欣赏音乐剧时深入了解民族文化

精髓。

3.1.2 结合当代文化需求进行创新表达

为了让民族舞蹈元素在音乐剧中更有时代感和吸引力,需要结合当代文化需求进行创新表达。可以把民族舞蹈和现代流行文化元素结合,比如在民族舞蹈动作中加入现代街舞、爵士舞元素,或者在音乐剧中用电子音乐、说唱等现代音乐形式配合民族舞蹈表演。比如,某音乐剧表现传统节日场景时,把民族舞蹈传统动作和现代灯光、音效结合,同时加入流行音乐元素,让表演既保留民族舞蹈特色,又充满现代时尚感,受到年轻观众喜爱。

3.2 艺术形式的创新

3.2.1 舞蹈动作与编排的创新

在音乐剧中对民族舞蹈动作和编排进行创新,可以打破传统民族舞蹈模式,给观众全新视觉体验。可以对民族舞蹈基本动作进行拆解重组,创造新的舞蹈动作组合;也可以借鉴现代舞、芭蕾舞等舞蹈形式的编排方法,丰富民族舞蹈表现形式。例如,在一部音乐剧中,编舞师把蒙古族舞蹈中豪迈的骑马动作提炼变形,结合现代舞的流动感和节奏感,创作出一段有张力和表现力的舞蹈,展现了蒙古族人民的生活风貌和精神气质^[2]。

3.2.2 舞台美术与多媒体技术的运用

舞台美术和多媒体技术能让民族舞蹈元素在音乐剧中呈现更丰富的视觉效果。通过设计舞台布景、服饰道具,可以更好展现民族舞蹈文化特色;多媒体技术如投影、虚拟现实等,可以突破舞台空间限制,给观众沉浸式观剧体验。比如,在某音乐剧中,用多媒体投影技术在舞台上呈现民族地区的自然风光和人文景观,和演员的民族舞蹈表演配合,让观众有身临其境的感觉,更深入感受民族文化魅力。

3.3 市场推广的创新

3.3.1 利用新媒体平台进行宣传推广

在互联网时代,新媒体平台是文化传播的重要渠道。音乐剧制作方可以用微信、微博、抖音等新媒体平台,发布音乐剧中民族舞蹈元素的精彩片段、幕后制作花絮等内容,吸引观众关注。通过和网红、自媒体达人合作,进行线上直播、话题讨论等活动,扩大音乐剧影响力。比如,某音乐剧在抖音发起和剧中民族舞蹈相关的话题挑战,鼓励用户模仿剧中舞蹈动作上传视频,吸引大量用户参与,提高了音乐剧知名度和话题度。

3.3.2 开展多元化的演出活动

除了常规剧场演出,还可以开展多元化演出活动推广融入民族舞蹈元素的音乐剧。比如,到校园、社区、企业进行公益演出,让更多不同群体观众有机会观看音乐剧;举办音乐剧工作坊、舞蹈培训课程等活动,让观众参与音乐剧创作和表演,增强观众对民族舞蹈文化和音乐剧的了解喜爱。另外,还可以通过国际文化交流活动,把融入民族舞蹈元素的音乐剧推向国际舞台,促进民族文化国际传播^[3]。

4. 民族舞蹈元素在音乐剧中的传承路径

4.1 人才培养体系的完善

4.1.1 加强专业院校的教育教学

专业院校是培养民族舞蹈和音乐剧人才的重要地方。在专业院校课程设置中,应该增加民族舞蹈和音乐剧融合的相关课程,像民族舞蹈编创、音乐剧表演等课程,培养学生在民族舞蹈和音乐剧方面的综合素养。同时,邀请行业专家、艺术家到学校开展讲座、工作坊等活动,给学生提供实践机会和专业指导。比如,一些艺术院校和音乐剧制作公司合作建立实习基地,让学生参与实际音乐剧创作和演出,在实践中提高学生运用民族舞蹈元素的能力。

4.1.2 开展社会培训与继续教育

除了专业院校教育,还应该开展社会培训和继续教育,给广大舞蹈爱好者和从业者提供学习提升机会。可以举办民族舞蹈和音乐剧融合的培训班、进修班,邀请专业教师授课,传授民族舞蹈知识技巧和音乐剧创作表演方法。另外,利用互联网平台开展线上课程,方便学员随时学习,扩大民族舞蹈文化和音乐剧知识的传播范围。

4.2 文化研究与保护机制的建立

4.2.1 深入开展民族舞蹈文化研究

加强民族舞蹈文化研究是传承民族舞蹈元素的基础。文化研究机构、高校等应该组织专业人员深入调查研究各民族舞蹈,收集整理民族舞蹈的历史资料、动作语言、表演形式等信息,建立完善的民族舞蹈文化数据库。通过研究民族舞蹈文化,深入了解其发展脉络和文化内涵,为民族舞蹈元素在音乐剧中的应用提供理论支持。

4.2.2 建立民族舞蹈文化保护机制

为了保护民族舞蹈文化,防止传承过程中流失,应该建立文化保护机制。政府部门应该出台相关政策,加大对民族舞蹈文化保护的投入,设立民族舞蹈文化保护专项资

金,支持民族舞蹈的传承、研究和创新。同时,鼓励民间组织、企业等社会力量参与民族舞蹈文化保护工作,通过建立民族舞蹈文化传承基地、举办民族舞蹈文化节等方式,为民族舞蹈文化传承发展创造良好环境。

4.3 政策支持与资金保障

4.3.1 政府出台相关政策扶持

政府政策支持对民族舞蹈元素在音乐剧中的传承发展很重要。政府可以出台政策,鼓励音乐剧制作方在剧目中融入民族舞蹈元素,对优秀原创音乐剧给予资金奖励、税收优惠等政策扶持。同时,加强对文化市场的监管,规范音乐剧市场秩序,为民族舞蹈元素在音乐剧中的发展创造良好市场环境。

4.3.2 多渠道筹集资金

除了政府资金支持,还应该通过多种渠道筹集资金,为民族舞蹈元素在音乐剧中的传承发展提供资金保障。可以吸引企业投资、社会捐赠等,建立多元化资金投入机制。比如,一些音乐剧制作公司和企业合作,通过商业赞助、品牌合作获得资金,用于音乐剧创作、演出和推广;同时,鼓励社会各界为民族舞蹈文化和音乐剧发展捐赠,为民族文化传承创新贡献力量。

5. 民族舞蹈元素在音乐剧中创新与传承面临的挑战

5.1 文化差异与受众接受度问题

不同民族舞蹈文化有独特风格和内涵,在音乐剧中融入民族舞蹈元素时,可能会因为文化差异影响受众接受度。有些不熟悉特定民族文化的观众,可能难以理解民族舞蹈表达的意义和情感,进而影响对音乐剧的欣赏。而且,不同地区、不同年龄观众对艺术形式的审美需求不同,如何在满足多样审美需求的同时,保持民族舞蹈特色和文化内涵,是需要解决的问题^[4]。

5.2 艺术创作的平衡问题

在民族舞蹈元素和音乐剧融合过程中,需要平衡创新和传承。过度创新可能让民族舞蹈元素失去原有文化特色和艺术价值,过于强调传承又可能让音乐剧缺乏时代感和吸引力。同时,还需要平衡民族舞蹈和音乐、戏剧等其他艺术元素的关系,保证各种艺术元素在音乐剧中相互协调,共同服务剧情。

5.3 市场竞争与商业利益的影响

音乐剧市场竞争激烈,追求商业利益可能影响民族舞

蹈元素在音乐剧中的创新与传承。为了获得票房收益,一些音乐剧制作方可能更倾向商业化、娱乐化手段,忽视民族舞蹈文化内涵和艺术品质。而且,市场短期利益导向可能导致对民族舞蹈元素在音乐剧中的长期发展规划不足,影响民族舞蹈文化的可持续传承发展。

6. 应对挑战的策略与建议

6.1 加强文化传播与教育

通过加强文化传播和教育,提高观众对民族舞蹈文化的认识和理解。可以在学校教育中增加民族文化课程,让学生了解不同民族舞蹈;利用媒体、网络开展民族舞蹈文化宣传活动,普及民族舞蹈知识。同时,在音乐剧演出前,通过举办讲座、导赏等活动,向观众介绍剧中民族舞蹈元素的文化背景和艺术特色,帮助观众更好欣赏音乐剧。

6.2 建立科学的艺术创作评价体系

建立科学的艺术创作评价体系,引导音乐剧创作平衡创新和传承。评价体系要综合考虑民族舞蹈元素的文化内涵、艺术创新、与剧情融合度等方面,鼓励创作者在保持民族舞蹈特色的基础上创新。通过评价体系表彰推广优秀音乐剧作品,树立行业标杆,推动民族舞蹈元素在音乐剧中健康发展。

6.3 强化市场规范与引导

政府和行业协会应该加强对音乐剧市场的规范和引导,制定行业标准和规范,促进市场健康发展。鼓励音乐剧制作方在追求商业利益的同时,注重民族舞蹈文化传承创新,实现社会效益和经济效益统一。另外,通过政策引导和市场机制,鼓励社会资本投入到民族舞蹈元素在音乐剧中的创新传承项目,为民族文化发展提供支持^[5]。

7. 结论

民族舞蹈元素融入音乐剧,是民族文化传承与音乐剧艺术创新的重要实践。这一融合不仅丰富了音乐剧的表现形式,提升其文化内涵,更为民族舞蹈文化的传承与发展开拓了新路径。尽管在创新与传承过程中,面临文化差异、艺术创作平衡、市场竞争等诸多挑战,但通过加强文化传播教育、建立科学评价体系、强化市场规范引导等措施,能够有效应对这些难题。未来,随着社会对民族文化重视程度不断提高,以及艺术创作水平持续提升,民族舞蹈元素必将在音乐剧中实现更好的创新与传承,为民族文化繁荣和音乐剧艺术进步贡献更大力量。

参考文献:

- [1] 满幸鑫. 排舞创编融合中国民族舞蹈元素研究 [J]. 尚舞, 2024, (08): 96-98.
- [2] 韩汝旭. 云南少数民族舞蹈元素在体育舞蹈作品中运用的研究 [D]. 云南师范大学, 2020.
- [3] 田恬. 中国民族舞蹈元素在体育舞蹈中的运用研究 [D]. 西南大学, 2020.
- [4] 丁宁. 民族舞蹈作品选材角度探究 [J]. 尚舞, 2024, (22): 74-76.
- [5] 栾晨. 舞蹈编导在民族文化遗产中的角色与策略 [J]. 文学艺术周刊, 2024, (22): 75-77.
- 作者简介:** 姓名: 董迪、性别: 女、出生日期: 1987.01.26、籍贯: 甘肃省兰州市、学历: 本科、职称: 中级、民族: 汉、从事的研究方向或工作领域: 初等教育 { 学前教育 (舞蹈) }