

浅谈民族传统舞蹈的当代创作及发展

——基于文化传承与创新的双重维度下的思考

江小飞

广州文化艺术发展中心（广州粤艺传习所） 广东广州 510091

摘要：在中国某地区多元文化交相辉映的背景下，各民族传统舞蹈作为中华文化的一块瑰宝，承载着深厚的历史底蕴，更承载着中华民族博大的民族精神。本思考聚焦于某地区各民族传统舞蹈的当代创作与发展，综合运用了地域素材搜集与比较、田野调查、案例分析、创作思考、跨学科研究等方法，深入浅出的剖析其文化基因，探讨并思考当代创作的实践路径、创新特征与面临的困境。带着思考性地首次提出“流动传承”的理论框架，旨在平衡文化本真性与创新，为各民族传统舞蹈在当代社会的可持续发展提供理论支撑与实践指导，同时反思在商业化、时尚快餐化和教育传承等因素对传统舞蹈发展的影响。

关键词：维吾尔族；传统舞蹈；当代创作；发展；文化传承与创新

引言

在国家大力推进文化战略、高度重视非物质文化遗产保护的时代背景下，各民族传统舞蹈作为中华民族文化宝库中的璀璨明珠，其传承与发展具有时代发展性的重要意义。一方面，某地区独特的地理位置使其成为多元文化交流融合的枢纽，传统舞蹈蕴含着丰富的文化信息特征，是各民族历史记忆与情感表达的重要载体。另一方面，随着社会的快速发展和全球化进程的加速，民族舞蹈艺术创作面临着“传统性”与“现代性”的矛盾，而这矛盾也是在接到创作任务并深入创作总结后，带着内心中的思考下所产生的：“如何在保留传统精髓的基础上实现创新与发展”，那么这也成为了众多创作者面临并亟待解决同时也是值得探讨的问题。

1 缘起

在长期艺术实践中，我们欣喜地看到各地非遗保护政策的实施为传统艺术的存续提供了有力保障。当前民族舞蹈创作研究已形成丰富理论体系，国内外学者在舞蹈形态学、文化基因解码、活态传承机制等领域取得显著成果，为当代民族艺术的创新发展奠定了坚实基础。在民族舞本土舞蹈研究中，虽有不少学者对各民族传统舞蹈进行了深入探讨，但在当代创作的系统性研究、传统与现代融合的理论构建以及应对现实挑战的策略研究等方面仍存在着薄弱环节。现有研究多集中于对单个民族舞蹈的静态描述，缺乏对不同民族舞

蹈之间的互动与融合、传统舞蹈在当代社会动态发展过程的深入剖析。那么本着探讨与思考，旨在构建各民族传统舞蹈当代发展的理论模型，探索其在当代社会的创新发展路径。具体研究方法包括：田野调查，深入南北疆典型地区与民间艺人、舞蹈从业者、普通民众进行面对面交流，观察舞蹈表演的实际场景，收集一手资料；口述史，通过对民间艺人、非遗传承人等的访谈，挖掘传统舞蹈背后的故事、传承脉络与文化记忆；比较分析法，对比不同民族传统舞蹈的特点、当代创作的不同案例，分析其异同，总结规律。

本调查中，传统舞蹈具有原生性、仪式性、集体性特征。它是各民族人民在长期的生产生活实践中自然形成的，与生产耕种、祭祀、节日、婚丧嫁娶庆典等仪式紧密相连，是集体智慧的结晶，反映着民族的共同价值观与审美情趣。当代创作则是指运用现代艺术理念、技术手段对传统舞蹈进行改编、重构、融合等创新活动，使其适应当代社会的审美需求与文化语境，实现传统舞蹈的现代化转型。

2 维吾尔族传统舞蹈的文化基因解析

舞蹈形态的民族性特征，维吾尔族舞蹈以体态的挺拔、移颈、旋转、垫步、翻腕、揉腕等独特动作为标志性特征，在身挺而不僵，舒展而有力度感，膝颤而不窜，脚底步法稳而不散，并与十二木卡姆的音乐韵律紧密相连。十二木卡姆的节奏变化丰富，维吾尔族舞蹈动作在节奏的起伏中展现出

灵动、活泼的风格，在切分音与弱拍强奏的节奏处理中，舞者通过细腻的移颈动作、三步一抬为基础的丰富步法组合和快速流畅的旋转中，表达出对生活的热爱与对美好情感的追求。

哈萨克族舞蹈深受马背文化的影响，“黑走马”这一代表性舞蹈的动律逻辑源于骏马的奔跑姿态。舞蹈中，舞者以轻快的步伐、动肩等动作模拟黑走马的驰骋、跳跃，展现出哈萨克族人民的剽悍与自由，以及对草原生活的深深眷恋。

塔吉克族以鹰为图腾，其舞蹈肢体语言构建起独特的象征系统。“鹰舞”中，舞者通过手臂的伸展、起伏，身体的旋转、腾跃，模仿山鹰的展翅翱翔、搏击长空，表达对鹰的崇敬与对自由、勇敢精神的追求，舞蹈动作刚健有力又不失灵动。

舞蹈功能的文化内涵也是潜藏在传统祭祀之中的，萨满舞等舞蹈形式在仪式中具有神圣性表达的功能。例如，萨满通过舞蹈与神灵沟通，传达人们的祈愿，舞蹈动作庄重神秘，充满仪式感，体现了各民族对自然、神灵的敬畏和信仰。传统舞蹈也是生产生活的艺术化再现。农耕民族的舞蹈中常常出现模仿播种、收割等动作，展现劳动场景；狩猎民族的舞蹈则通过模仿狩猎动作，如拉弓射箭、追逐猎物等，体现其独特的生产方式，记录民族的生存历史。在社会交往层面，婚礼、节庆等场合的集体舞蹈是人们凝聚情感的重要方式。如维吾尔族的麦西来甫，人们在欢快的音乐声中共同舞蹈，增进彼此之间的交流与情感，加强社区的凝聚力和认同感，传承民族文化。曾经传统舞蹈的传承机制也是通过家族传承来作为传统舞蹈传承的重要方式之一，民间艺人通过言传身教，口传心授将舞蹈技艺、文化内涵传递给家族后代。家族成员在日常生活中近距离观察、学习长辈的舞蹈技巧和表演风格，使舞蹈技艺在家族内部得以延续。社区传承依托麦西来甫、那达慕等集体活动。在这些活动中，不同年龄段的人们共同参与舞蹈，年轻一代在与长辈的互动中学习舞蹈，传承民族文化传统，社区成为传统舞蹈传承的重要场所。教育传承体现在艺术院校的课程设置与非遗进校园活动中。艺术院校开设相关专业课程，系统传授传统舞蹈的理论和技巧，培养专业人才；非遗进校园活动则通过讲座、工作坊等形式，将传统舞蹈引入校园，让更多青少年了解和接触民族文化，拓宽传承渠道。

3 当代创作的实践路径与创新特征

传统舞蹈元素的运用与重构一直都是创作者需要在创作中时时要去面对的，例如本人于 2023 年有幸去创作的民族舞艺术学院附属中专学校的舞蹈作品《巴郎们的绿荫梦》，在作品在构思的初步阶段，就在思考如何在传统舞蹈元素的运用与重构中，以及在传统舞蹈元素的选择与运用方面，特别是以民族民间典型传统舞蹈以及节奏为基础，以当代现实题材为核心，创作出表达在这个时代的青少年热爱足球，刻苦训练，努力克服困难，一心只想以足球为媒介而为国争光的心声和精神面貌，同时也为各民族传统舞蹈的当代创作提供了创作范例。该作品以某地区各民族的男孩（巴郎）对足球的热爱为主题，巧妙融合传统舞蹈元素与现代体育精神，展现出新时代某地区各民族青少年的活力与追求。

在主题表达上，突破了传统舞蹈的表现范畴，将极具现代感的足球运动与维吾尔民族文化相连接。通过舞蹈展现巴郎们在足球场上的热情与梦想，既体现了当代青少年对体育的热爱和一心为国争光的心声，又彰显出了维吾尔民族文化的独特魅力，引发观众对某地区各民族青少年成长与发展的关注，赋予传统舞蹈在新的时代意义。

从动作编排来看，《巴郎们的绿荫梦》巧妙融合了维吾尔民族舞蹈中的传统舞蹈刀郎的动作元素与足球运动元素的结合。在展现巴郎们追逐足球的场景时，融入维吾尔族舞蹈中快速灵活的舞蹈步伐，如垫步、滑步等，配合身体的扭转和摆动，生动地表现出巴郎们在球场上的敏捷身姿；同时，借鉴刀郎舞的舞蹈步法的中踏步、滑步等动作，将滑步与足球的传球、射门动作相结合，使舞蹈既具有民族舞蹈的韵律感，又精准地传达出足球运动的力量与激情。

在道具运用上，舞蹈《巴郎们的绿荫梦》也作了长时间的考量。足球道具到底出不出现？如何出现？出现的话又如何舞蹈中起到独具匠心的作用？让足球成为核心道具，贯穿舞蹈始终。足球不仅是巴郎们热爱的运动象征，更在舞蹈中与传统道具产生奇妙的互动。舞者们将传统的舞蹈步伐与足球相结合，以刀郎的节奏为足球运动的韵律，在传统节奏响起的同时，用脚、膝盖等部位灵活地控制足球，又以足球运动员的运球方式来舞蹈化，同时形成独特的舞蹈语汇；那足球出现能不能就如同传统的抛花帽一般被巧妙运用，舞者们似乎是将花帽抛起、传递，如同传递足球一般，象征着巴郎们对足球梦想的传承与追逐。

在跨文化融合的创作范式中,这几年最为有突破性的舞蹈创作我想公认的就应该是编舞张鹏和李梦雨两位所创作的舞蹈《阳光下的麦盖提》了,这部作品以某地区麦盖提县为背景,深入挖掘当地极具特色的刀郎舞元素,并与现代舞蹈表现手法进行大胆融合。刀郎舞作为维吾尔族舞蹈的重要分支,具有独特的动作风格和节奏特点,其动作粗犷有力,充满原始生命力,舞蹈过程中常伴随着激昂的鼓点和独特的音乐旋律。就如同舞蹈作品在《阳光下的麦盖提》中,创作者既保留了刀郎舞中粗犷奔放、矫健独特的步伐,又加入了山东民间传统舞蹈鼓子秧歌中的热情昂扬的风格特点,在两种不同的节奏的强烈感的表达中,运用两种本不属于同一地区的舞蹈语汇,在吸取某个地区与山东的两个不同地域的文化元素,并将之巧妙的融合在一起,更是把现实生活工作中的内地来某个地区挂职的干部扎根基层,融入基层人民的生活,与人民打成一片的水深火热的情感,巧妙的通过刀郎舞和山东鼓子秧歌的同时碰撞在作品中,特别给我印象深刻的是,舞蹈中白衬衣的设置,非常的点题,生活在本地地区的人民以及有过挂职经历的干部们都会非常的熟悉,那么作品中的白衬衣干部与民族服饰的人民共同对舞的设计,成为铸牢中华民族共同体意识的视觉化表达,更很好的展现出当代的时代背景下,各族人民在新时代下的幸福生活的安居状态。

4 当代创作面临的困境与挑战

文化本真性与创新的冲突,随着旅游业的发展,景区舞蹈表演等商业化活动日益增多,但部分表演为了迎合游客的口味,过度简化或改编传统舞蹈,导致舞蹈的文化本真性受到损害。一些表演忽略了传统舞蹈背后的文化内涵和仪式感,将其变成了单纯的娱乐节目,失去了原有的文化价值。年轻一代在现代文化的影响下,审美观念发生了变迁,对传统舞蹈的审美需求逐渐降低。他们更容易接受流行文化、西方文化,对传统舞蹈的兴趣不高,这给传统舞蹈的传承与发展带来了一定的冲击。教育体系与传承人才的断层,民间艺人老龄化严重,许多传统舞蹈技艺面临失传的危险。而目前

传承人培养机制缺失,缺乏系统的培训和激励措施,导致年轻一代对传统舞蹈传承的积极性不高。专业院校在课程设置上存在“学院化”倾向,过于注重技巧训练,忽视了对传统舞蹈文化内涵的深入挖掘和传承。学生在学习过程中,对传统舞蹈的理解停留在表面,缺乏对其文化根源的深刻认识,难以成为真正的传承者和创新者。同时,政策支持与市场需求的矛盾也同样在并存着,虽然国家出台了一系列非遗保护政策,但在执行过程中存在效果评估不足的问题。部分政策未能充分考虑到少数民族传统舞蹈的实际发展需求,导致政策的针对性和实效性不强。旅游市场对文化产品的需求呈现出“快餐式”特点,更注重短期的经济效益和娱乐性,对传统舞蹈的深度文化体验开发不足。这使得传统舞蹈在商业化过程中难以保持其文化特色,陷入过度商业化的困境的同时,也严重影响了传统舞蹈的传承与发展的错误认知。

5 结束语

维吾尔族传统舞蹈的当代创作需要在文化传承与创新之间寻求平衡。通过深入挖掘舞蹈的文化基因,结合现代审美需求与科技手段,既保持其民族特色,又赋予时代内涵。创作者应坚守文化本真,避免过度商业化,同时加强教育传承与人才培养,使这一艺术瑰宝在新时代焕发持久生命力,为铸牢中华民族共同体意识注入文化活力。

参考文献:

- [1] 李宗斌,毕舒妍.某地区非物质文化遗产传承与创新探讨[J].合作经济与科技,2025,(12):39-41.
- [2] 宋亚婷.维吾尔族传统民间舞蹈元素在创作中的运用[J].艺术品鉴,2024,(24):108-111.
- [3] 刘青青.当代理念与民族传统的碰撞——在维吾尔族地区的舞蹈创作实践与思考[J].中国文艺家,2023,(07):94-96.
- [4] 李峰.从动律与体态谈传统舞蹈动作之新意味[J].尚舞,2023,(07):78-80.
- [5] 徐兵.边疆少数民族舞蹈保护与传承的现代解读——以维吾尔族舞蹈赛乃姆为例[J].艺海,2016,(02):108-110.