

中国古典舞与民族民间舞融合的创新路径研究

孙瑜滢

新疆艺术学院舞蹈学院, 新疆 乌鲁木齐 830049

摘要: 中国古典舞与民族民间舞作为中华舞蹈文化的两大瑰宝, 各自承载了深厚的文化内涵和艺术特质。在文化全球化和艺术现代化的当下, 探讨这两种舞蹈形式的融合创新路径, 不仅是传承和发扬中华优秀传统文化的重要手段, 更是推动民族文化自信的重要实践。本文从二者的文化底蕴、艺术特性、表现形式等方面入手, 探讨中国古典舞与民族民间舞的融合方式, 并在“身韵”与“风格化动作”的结合、创作语境的拓展以及传承机制的创新等方面提出对策, 为民族舞蹈艺术的多元发展提供新思路。

关键词: 古典舞; 民族民间舞; 融合; 创新路径

Research on Innovative Pathways for Integrating Chinese Classical Dance and Ethnic Folk Dance

Sun, Yuhuan

Xinjiang Arts University Dance Academy, Urumchi, Xingjiang, 830049, China

Abstract: As two treasures of Chinese dance culture, classical dance and ethnic folk dance each carry profound cultural and artistic significance. In the era of cultural globalization and artistic modernization, exploring innovative integration pathways for these dance forms is not only vital for inheriting and promoting traditional Chinese culture but also a key practice for bolstering cultural confidence. This study examines their cultural foundations, artistic features, and expressive forms, proposing integration methods such as combining “body rhythm” with “stylized movements,” expanding creative contexts, and innovating inheritance mechanisms. These approaches provide new directions for the diversified development of ethnic dance art.

Keywords: Classical dance; Ethnic folk dance; Integration; Innovative pathways

DOI: 10.62639/sspse07.20250103

引言

中国古典舞与民族民间舞有着深厚的历史渊源和独特的艺术表现形式。前者以“身韵”为核心, 注重“圆、曲、拧、倾”等动作美学, 强调气韵、内涵与形态的统一; 后者则根植于民族生活与 cultural 传统, 充满生动的生活气息和地域特色^[1]。如何在保留各自风格的基础上实现两者的融合与创新, 是当前舞蹈艺术发展中备受关注的课题。

一、中国古典舞与民族民间舞的融合逻辑

(一) 审美层面的互通

中国古典舞与民族民间舞在审美上的互通性为它们的融合提供了天然的契合点。两者都追求韵律感和形态美, 这种共性使其能够在同一审美框架下进行艺术对话, 但它们的表达方式却各有千秋。古典舞以线条的流动性、动作的圆润与优雅为特质, 呈现出“以形写神”的写意之美, 强调动作的内在张力与气韵的流动; 而民族民间舞则更贴近生活场景, 注重“以物寄情”的写实性, 赋予舞蹈更为鲜活的叙事性和多样化的文化表达^[2]。两者的融合, 需要从写意与写实的结合着手, 在形式上既展现古典舞中对动作线条和韵律美的精致追求, 又融入了民族民间舞的情感表达和生

活气息, 为作品注入更加立体的文化张力。在表现丰收主题的舞蹈中, 可以运用古典舞中“圆、曲、拧、倾”等动态特征, 塑造出“稻浪翻滚”的意象, 同时结合民间舞的载歌载舞形式, 让整个舞蹈在写意与写实之间找到平衡。这种融合不仅拓展了舞蹈的审美边界, 也让观众从中体会到情感上的深刻共鸣, 进而加深对文化根脉的认同。

(二) 技术语言的共鸣

技术语言的共鸣是古典舞与民族民间舞融合的重要支撑。古典舞以“身韵”技术为核心, 以提、沉、冲、靠等动律, 赋予舞蹈动作深邃的内在气韵; 而民族民间舞的“风格化动作”从特定的民族生活与文化习俗中衍生, 展现出鲜明的地域性与象征性。二者在技术层面的融合, 不是简单的动作叠加, 而是在技术逻辑上的重新梳理和优化。汉唐古典舞的动作语汇就从传统的西北秧歌中汲取了丰富的灵感, 特别是在动作幅度的开拓和步伐节奏的多样性方面, 使作品更具动感和视觉冲击力。这种互补关系使得舞蹈创作能够在动作设计中同时呈现古典舞的线性美感与民间舞的韵律张力^[3]。比如, 结合古典舞中的“提沉”动律与蒙古族舞蹈中的“顶碗技巧”, 既能够展现动作控制的高难度, 也能体现出舞蹈动作的文化象征意义。此外, 古典舞的技术语言强调的节奏韵律与民族民间舞注重的生活化表现形式, 二者之间

(稿件编号: SE-25-3-1006)

作者简介: 孙瑜滢 (1974-), 女, 汉族, 山东省淄博市, 研究生, 副教授, 研究方向: 舞蹈表演、龟兹乐舞、舞蹈学、戏曲舞蹈。

的调和可以让舞蹈既有技术深度, 又具表现的亲和力, 在传统与现代、民族与世界之间找到一个平衡点。

(三) 文化表达的交融

文化表达的交融是古典舞与民族民间舞融合的深层逻辑, 也是其艺术生命力的重要源泉。古典舞根植于中华优秀传统文化中对于天地万物的哲学思考, 其文化内核注重人与自然、人与社会之间的和谐关系; 民族民间舞则以民族特有的历史记忆和生活方式为载体, 展现出独特的文化风貌和情感表达方式。两者的融合需要在文化表达的层面找到共同的叙事框架, 比如可以将“节庆文化”“礼仪文化”或“生活习俗”作为题材, 展现中华民族共同的文化记忆, 同时注重在细节上体现各民族的文化个性。在舞台创作中, 以舞者之间的互动来表现文化的交融, 将古典舞的“剑舞”作为主线, 以优美的线条和气韵表达中华优秀传统文化的精致之美, 藏族的“热巴舞”等民族民间舞则可以作为辅助, 融入热烈的节奏和欢快的情绪, 营造出多民族文化在节庆活动中交相辉映的画面。此外, 文化表达的交融还需要从音乐、服饰、道具等舞台元素着手, 借助这些细腻的设计强化舞蹈作品的文化张力, 使观众在欣赏过程中不仅能领略到民族文化的多样性, 还能感受到中华文化的整体性和包容性。在文化表达的交融中, 古典舞与民族民间舞在融合中既延续了自身的文化根脉, 又在共同的艺术实践中焕发出新的生命力。

二、中国古典舞与民族民间舞融合的创新路径

(一) “身韵”与“风格化动作”的深度结合

在探索“身韵”与民族民间舞“风格化动作”的深度结合时, 有必要深入思考二者在动作特性、文化内涵与情感表达上的独特性与相融性。古典舞的“身韵”强调内在气韵的流转与动作线条的精致性, 是对传统文化中“形”“神”关系的高度概括, 而民族民间舞“风格化动作”作为一种根植于日常生活和民族情感的艺术表达, 则更多体现出质朴鲜活的生命力和地域性的文化记忆。两者的结合应以保留各自艺术特点为前提, 同时在深层审美和技术逻辑上找到相辅相成的支点^[4]。比如, 傣族舞“三道弯”特有的身体弧度和优雅流畅的动态节奏, 能够与古典舞“提”“沉”等动作中所体现的力量感与节奏感产生深度对话, 若能够以“三道弯”的优美曲线为基础, 结合古典舞对线条和力度的精细化处理, 便可打造出既柔美又有张力的新动作语汇, 丰富舞蹈的表现力。

这种结合不能停留在动作层面的简单拼接, 而是要深入挖掘动作符号背后的文化意蕴与情感表达方式。以藏族舞蹈“三道弯”的应用为例, 不仅可以挖掘其动作本身蕴含的自然崇拜精神, 还可与古典舞“身韵”中的儒雅精神对接, 形成一种“天地人合一”的艺术表达。这样, 不仅在

技术上实现了高难度动作的细腻化和多样化, 同时也能够在舞蹈表演中传递出更为丰富的情感张力与文化深度。进一步而言, 动作的融合创新也需要在动态呈现中考量观众的视觉体验与情感互动, 比如在编创中运用古典舞的“提沉”动律强化藏族舞蹈中摆手的节奏感, 让观众在欣赏过程中感受到更加饱满的动势美。

与此同时, 编舞者还可以从身体结构的物理逻辑入手, 将古典舞注重的“身法”与民族民间舞的“风格化”融入到动作的生成路径中。比如, 在蒙古族舞蹈“盅碗舞”的顶碗稳定性训练中融入古典舞对“中正圆活”的身体控制要求, 可以让动作更加具有动态美感和力的延展性, 而这一结合在技术逻辑上的合理性, 能够激发出舞蹈动作新的生命力。此外, 还可以借鉴古典舞中的“韵律调控”方法, 结合民族舞蹈的“模仿性动作”特点, 调整动作的起伏节奏与身体曲线的内外呼应, 创造出兼具民族特色与内在韵律的表演形式^[5]。

为了更好地实现这种结合, 还可以借助具体的舞台设计与情境塑造, 使动作的融合更加自然和富有表现力。在创作中, 为了表现一个民族的丰收庆典场景, 动作设计既可以运用古典舞“身韵”中对于线条流畅性的追求, 表现丰收的流动之美, 也可以引入民族民间舞的载歌载舞特性, 让舞蹈更贴近生活气息和节庆氛围。这种舞台化的表达能够让观众从直观感受中体会到动作背后的文化温度和人文情怀。

(二) 创作语境的拓展

在创作语境的拓展上, 关键在于充分激发中华民族共同体意识所蕴含的文化力量, 同时以舞蹈语言为核心实现艺术表达的时代化和观赏体验的情感化。首先, 需要明确舞蹈创作的文化目标, 不单单是单一民族文化的呈现, 而是强调文化之间的交融与共享。创作者可以从各民族文化的“共性”出发, 借助意象化的叙事场景, 将不同民族的舞蹈元素整合在一个具有文化普适性的语境中。在展现传统节庆主题时, 场景设计不仅可以围绕某一民族的生活场景展开, 还可以引入具有象征意义的中国传统元素, 如灯笼、龙、祥云等符号化意象, 以此营造出兼容并蓄的文化氛围。同时, 动作语汇的设计可以对多个民族的动作特点进行提炼, 既保留原始形态的神韵, 又能融入古典舞的“身韵”特质, 展现出文化融合的美学价值。比如, 将藏族热巴舞中热烈欢快的节奏与古典舞“剑舞”的流动性结合, 借助舞者之间的互动, 不仅能够传递出传承的仪式感, 还可以依靠对情境的细腻刻画让观众感受到文化之间的对话。

舞蹈创作在语境上的拓展需要摆脱传统叙事的线性思维, 更多地借鉴戏剧、电影等艺术形式的叙事手法, 增强作品的观赏性和情感冲击力。比如, 可以在作品中运用“分幕式叙事”来展现不同文化背景的片段, 并在舞蹈动作的设计上强调情节转折处的情感递进, 以此让观众更加融入故事情境。此外, 舞台调度与灯光音效的配

合也需要紧密贴合叙事主线, 以多层次的空间设计来塑造更加立体的艺术场景。在展现传统文化传承时, 可以设计一个包含历史记忆的“回溯场景”, 利用背景投影展现过去的生活画面, 与当前的舞蹈动作进行叠加, 创造出时间与空间交融的戏剧效果。

同时, 创作语境的拓展还需要充分考虑观众的感官体验和情感共鸣。现代观众对舞台艺术的需求不仅停留在视觉审美层面, 更期待从作品中感受到与自身文化记忆的连接。为此, 可以在作品中融入更多与观众日常生活相关的文化符号, 以情境化的舞蹈表达让他们产生“代入感”。比如, 在创作民族主题舞剧时, 可以用婚礼、丰收、祈福等具有普遍性和仪式感的主题作为切入点, 同时将叙事语境与民族文化的独特性结合, 以实现观众心理上的共情与文化认同。

创作者还可以借助现代科技手段, 为传统舞蹈的语境拓展注入更多创新动力。例如, 利用全息影像技术重现敦煌壁画中的飞天形象, 并与舞台上的实时表演相结合, 能够在视觉上打破传统舞蹈的物理限制, 使作品更具时代感和沉浸感。此外, 音乐的多样性选择也可以成为语境拓展的一部分, 传统乐器的融合、现代电子乐的节奏辅助, 都可以为作品赋予新的文化层次感。

(三) 传承机制的创新

传承机制的创新, 应以传统文化的核心价值为依托, 同时融入现代科技与当代艺术的表达方式, 突破时空的限制, 让传统舞蹈的生命力焕发出新的光彩。在数字化技术迅猛发展的当下, 将其与传统舞蹈的动态特性相结合, 可以使舞蹈的表现形式更加多元而立体。全息投影技术便是一个绝佳的例子, 它能够将历史与现实无缝连接, 让观众仿佛置身于历史文化的时空之中。比如, 在传承敦煌舞蹈的过程中, 可以借助全息投影将壁画中的“飞天”形象栩栩如生地呈现在舞台上, 与舞者的实时表演相辅相成, 营造出“虚实交织”的视觉效果, 既提升舞蹈作品的艺术张力, 又能够让观众在动态与静态的交替中感受文化的厚重与灵动。此外, 数字技术的融入可以进一步丰富舞台语汇, 舞台背景不再局限于传统的布景或 LED 屏, 而是可以运用动态影像和互动技术, 将古典舞的优雅“身韵”与民族民间舞的质朴“风格”在多维空间中交叠。比如在表现水乡的主题时, 可设计动态的流水背景, 并利用实时捕捉技术使舞者的动作与水波的流动相呼应, 这种新颖的舞台效果可以将古典舞“行云流水”的韵律与民族民间舞“情境叙事”的特性巧妙地结合, 赋予舞蹈更为立体的表现力。

传承机制的创新还可以从传播方式的数字化着手, 借以短视频平台、虚拟现实技术和在线直播等手段, 将舞蹈的传播从剧场舞台延展至更广阔的数字空间。比如, 利用虚拟现实技

术开发一款关于敦煌飞天舞的沉浸式体验应用, 用户戴上 VR 设备便可以在虚拟的敦煌洞窟中观赏飞天舞蹈的恢宏场景, 并在互动体验中学习简单的飞天动作, 在激发观众文化认同感的同时, 还能吸引年轻一代主动参与传统文化的传承。此外, 也可以结合短视频平台的特点, 可以将舞蹈片段与背后的文化故事剪辑成简短而富有冲击力的视频内容, 以碎片化传播方式覆盖更广泛的人群, 为传统舞蹈的现代传播开辟新的渠道。

为了实现数字化技术与传统舞蹈的深度融合, 应建立专业的多学科合作机制, 舞蹈艺术家与技术团队需要在创作过程中保持紧密协作, 共同探索技术与艺术的最佳结合点。数字团队可以为舞蹈创作者提供动态捕捉和影像合成技术支持, 而舞蹈艺术家则可以以自己的身体语言指导影像设计, 避免科技元素喧宾夺主, 而是作为舞蹈艺术的辅助与延伸。除此之外, 还可以邀请文化学者、民族舞研究专家共同参与项目规划, 让作品既具有技术上的新颖性, 又不失传统文化的精髓。

从更广的视野来看, 传承机制的创新也需要与社会的文化发展需求紧密结合, 比如打造传统舞蹈的“数字档案”, 建立以民族舞、古典舞为主的舞蹈素材库, 为未来的研究、教育和创作提供丰富的资源支持。这些数字档案不仅可以记录舞蹈动作、音乐和服饰细节, 还可以利用文字与影像的形式呈现舞蹈的历史背景和文化意义, 让传统舞蹈的传承有迹可循。

三、结语

中国古典舞与民族民间舞的融合, 是传承与创新的双向路径。在全球化语境下, 如何让舞蹈更具民族性和时代性, 是所有舞蹈工作者的使命。从审美、技术、创作和传承机制进行多维探索, 我们既可以激活传统文化的生命力, 又能为当代舞蹈注入新的活力。未来, 期待更多兼具民族特色与世界视野的舞蹈作品, 向世界展现中华文化的独特魅力。

参考文献:

- [1] 谢欣菲. 中国古典舞训练与中国民族民间舞训练的关联性 [J]. 明日风尚, 2023, (06): 62-64.
- [2] 周璐璐. 浅谈中国古典舞基本功对中国民族民间舞学习的重要性 [J]. 大众文艺, 2016, (09): 174.
- [3] 夏菲悦. 创造性思维: 在不同舞蹈种类的教学中有效融合创造性思维 [J]. 戏剧之家, 2022, (02): 119-120+169.
- [4] 陈晓鹏. 中国古典舞基本功训练对中国民族民间舞教学的价值探究 [D]. 中南民族大学, 2018.
- [5] 张自立, 张丽. 中国古典舞动作在中国民族民间舞中的价值研究 [J]. 喜剧世界 (下半月), 2022, (10): 109-111.