

基于“双创”视阈下谈如何以中国古典舞推动文化建设

辛佳霖

北京舞蹈学院, 中国·北京 100081

摘要: 在新时代的浪潮中, 中国古典舞如何演变与发展, 已成为一个亟待探索的重要议题。当前, 全球正经历着前所未有的深刻变革, 为艺术教育开辟了广阔的发展空间和前所未有的机遇。在此背景下, 艺术需紧密与时代脉搏相连, 积极响应文艺方针政策的引领, 共同推动文化建设的进程。

关键词: 创造性转化; 创新性发展; 中华优秀传统文化; 中国古典舞

How to Use Chinese Classical Dance to Promote Cultural Construction from the Perspective of “Double Innovation”

Jialin Xin

Beijing Dance Academy, Beijing, 100081, China

Abstract: In the wave of the new era, how Chinese classical dance evolves and develops has become an important issue that urgently needs exploration. Currently, the world is undergoing unprecedented profound changes, opening up vast development spaces and unprecedented opportunities for arts education. Against this backdrop, art needs to be closely connected with the pulse of the times, actively respond to the guidance of literary and artistic policies, and jointly promote the process of cultural construction.

Keywords: creative transformation; innovative development; excellent traditional chinese culture; Chinese classical dance

0 前言

“求木之长者, 必固其根本; 欲流之远者, 必浚其泉源”。中华优秀传统文化是中华民族的精神支柱, 也是中国当代文学艺术的坚实基础, 更是文学艺术创新的灵感宝库。在近期召开的重要会议上, 国家领导人再次强调了推动“中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展”的重要性。这一理念旨在促进传统文化的现代适应与价值重塑, 通过创新手段和方法, 让古老的文化智慧在新时代背景下焕发新生, 不仅能丰富人们的精神世界, 也为社会发展注入源源不断的文化动力。在艺术创作中, 只有把中国文化价值与艺术创造力相融合, 把中国美学精神与当代审美追求相结合, 才能焕发中国文化的生命力, 进而促进文化繁荣, 建设文化强国, 发展中华民族的现代文明。在致力于赓续与弘扬中华文脉的伟大征程中, 我们更应高度重视并积极推进中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。这一进程不仅要求我们在保护与传承传统文化精髓方面不懈努力, 更需要广大文艺工作者们意识到肩上的历史使命与时代责任, 传承并非简单的复制与模仿, 而是在继承中创新, 在创新中发展。因此, 文艺工作者须具备敏锐的时代洞察力与卓越的艺术创造力, 勇于打破传统束缚, 积极探索传统文化与现代审美、科技手段相结合的新路径, 让古老的文化精髓在新时代焕发出新的生机与活力。

1 以现代视角解读, 焕发传统文化活力

中华优秀传统文化不仅是深植于民族血脉中的坚实根

基, 更是文学艺术持续焕发新生、不断推陈出新的不竭源泉。这一文化积淀, 如同沃土一般滋养着民族的精神家园, 为文学艺术提供了丰富的灵感与深厚的底蕴。作为民族之根本, 它承载着历史的记忆与智慧的结晶, 塑造了中华民族的独特性格与精神风貌。同时, 中华优秀传统文化也是艺术不断创新的源泉, 从古至今, 无数文人墨客从传统文化中汲取灵感, 创作出了一部部流传千古的佳作。这些作品不仅展现了传统文化的魅力, 更以其独特的艺术风格和创新精神, 为后世留下了宝贵的文化遗产。

“不忘历史才能开辟未来, 善于继承才能善于创新”这一论断不仅彰显了历史的重要性, 更为我们指明了实现文化创造性转化与创新性发展的方向。要想实现中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展, 首要任务是深入了解传统的根基与脉络。正如“欲上青天, 须乘时代之势, 重振传统文化。”中华民族自古以来便以历史为重, 注重尊重和传承历史。古人常言: “探求天人关系, 贯通古今变化”, 这不仅是对历史规律的深刻洞察, 更是对文化传承的坚定信念。

“前车之覆, 后车之鉴” “以古为镜, 可以知兴替”, 这些古训无不凝聚着先人对历史的敬畏之情和崇敬之情, 他们深知, 历史并非简单的过往, 而是蕴含着兴衰更替的规律和得失成败的经验。通过撰写、研究、阅读历史, 人们得以从过往的辉煌与挫折中汲取智慧, 为未来的发展提供镜鉴。正是这种对历史的敬畏之心, 让一代又一代中国人具备了将自身社会活动置于“古” “今” “后” 相联系的历史长河中加以

看待的自觉自律意识。他们深知,历史的发展有其内在的规律性,只有深刻把握这一规律,才能更好地应对未来的挑战与机遇。

舞蹈诗剧《只此青绿》自 2022 年登上春晚后迅速走红,其成功不仅得益于与故宫博物院的深度合作,更在于它巧妙地融合了国博与央企的丰富资源。编导周莉亚与韩真从浩瀚的中华文化宝库中汲取灵感,以北宋传世名画《千里江山图》为蓝本,深入挖掘其背后的深厚文化内涵。该剧在重塑传统工艺与宋代美学的基础上,融入当代审美理念,赋予其鲜明的宋韵美学特征。通过创新的媒介形式,国宝画卷《千里江山图》得以现代化呈现,焕发出新的生机与活力。从“青绿”舞段在《国家宝藏》的首次荧幕亮相,再到央视春晚的惊艳演出,舞蹈诗剧《只此青绿》迅速出圈,其中“青绿腰”“远山眉”等经典动作及元素更是引发了全网模仿热潮,频频冲上热搜。但《只此青绿》让我们观之不仅仅停留于美则美矣,不只是引发全网挑战“青绿腰”的难度,不只是感受到古典意趣的舞蹈身韵,也感受到中国自古已有的“诗乐舞”和“诗书画”的内在贯通,体会到“天人合一”“天人同构”通过身体语言的舞台兑现,更体悟出从文人山水向江山无垠的家国情怀递进的情感期待。

此外,《只此青绿》作为一部“爆款”舞剧,其影响力不仅局限于舞台,更通过平台破壁传播,衍生出一系列极具创意的周边文创产品。这些产品包括景德镇陶瓷杯、中国绍兴黄酒、竹叶青绿茶、吉利汽车、丝巾发带等,它们以高度的文化自觉和自信,展现了东方之美的价值内涵,彰显了中华优秀传统文化的历史光辉和创新活力。可以说,《只此青绿》不仅实现了传统与现代的巧妙转化,更以《千里江山图》为灵感原点,以今人的视角重新审视和表达传统。它用舞蹈的语言,将观众带入了一个既古老又现代、既传统又创新的审美世界,展现了立体多元的中国形象。

2 挖掘文化底蕴,开启活态文化传承

通过深入探寻《只此青绿》背后所蕴含的传承与创新之道,我们发现其并非孤例,而是文化传承与创新浪潮中的一朵绚丽浪花。早在 1979 年,经典舞剧《丝路花雨》便已踏上了对传统文化进行守正创新的探索之旅,成为这一领域的先行者。正如英国历史学家霍布斯鲍姆所言,唯有实现传统文化的“活态传承”,方能防止其沦为博物馆中的静态展品。从而焕发新的生机与活力。传统文化并非一成不变的陈年旧物,而是一个在历史长河中不断演变、传播与吸收的动态过程。若想让传统文化真正活态传承,就必须紧密贴合现实需求,通过自我重构,更好地服务于社会时代发展。

首先,想要实现“活态传承”首先必须找到其根源,舞剧《丝路花雨》之所以能够家喻户晓,并成功开启中国古典舞敦煌流派的大门,就是在于它做到了“活态传承”。该剧以敦煌莫高窟为创新的“原点”,深入石窟“寻根”,从

古老的壁画中汲取灵感。创作者们匠心独运,将壁画中的“S”型三道弯、“商羊腿”“反弹琵琶”“天女散花”等静态造型,巧妙地转化为舞台上灵动飘逸、栩栩如生的动态舞姿。英娘在舞台上翩翩起舞,情绪深沉而热烈,动作优美而多姿,她的舞姿如同春风拂面,唤醒了沉睡千年的壁画灵魂。在这一幕幕令人陶醉的舞蹈中,神笔张的创作灵感被瞬间点燃。他仿佛被英娘的舞姿所触动,迅速拿起画笔,在壁画上挥洒自如地勾勒出一个与英娘容貌相仿的“反弹琵琶”舞者形象。这位舞者形象栩栩如生,仿佛从壁画中跃然而出,带来了春天的活力与生机,散发着璀璨的艺术光芒。这一幕不仅是对传统文化的致敬与传承,更是对传统文化进行创新性转化的生动体现,让古老的艺术形式在新时代焕发出新的生命力。

舞剧《丝路花雨》自创演至今已有 46 年之久,它不仅展示了敦煌壁画的艺术魅力,还呈现了丝绸之路上的商贸往来和文化交流,颂扬了人性的真善美。与中国所倡导的“一带一路”遥相呼应,唱响了呼唤世界和平与发展的时代主旋律。当我们今天再回过头来看《丝路花雨》,它已然成为一个时代的经典,至今演出 3720 余场,足迹遍布 40 多个国家和地区,享有“中国民族舞剧典范”“东方天鹅湖”等美誉。它让中华优秀传统文化的博大精深传播到海外,把中国文化中的千年敦煌壁画带进了二十一世纪的新时代。它唤醒沉睡千年的敦煌壁画,在传承的基础上推陈出新,为生机勃勃的中华文化遗产之路,呈现出中华民族特有的文化自信。

3 基于传统之根进行当代话语转义

中华优秀传统文化是艺术创新的根脉,唯有扎根脚下这块生于斯、长于斯的土地,文艺才能接住地气、灌注生气,才能增强艺术创新的底气。这种底气,不仅源自对传统文化的深刻理解和尊重,更来自将传统文化与现代审美相结合的创新实践。在扎根传统的基础上,艺术家们不断汲取新时代的元素,通过独特的视角和创意,将古老的文化精髓以全新的方式呈现出来。这样的艺术创作,既保留了传统文化的韵味,又融入了现代审美的新意,使得艺术创新之路更加宽广和深远。同时,深入挖掘民族文化中的内涵,将民族精神融入作品之中,使得作品具有更强的感染力和共鸣力。这种共鸣,不仅体现在国民观众的心中,更能跨越国界,让世界感受到中华民族文化的独特魅力。

回望孙颖先生的实践探索之路,我们可以看见,他自始至终都从未放弃对中华优秀传统文化的研究。他通读《二十五史》,深入研究美学精神与哲学思想,在其“寻古复古而不泥古”的传统文化汪洋中,孕育出创立汉唐舞蹈流派、深入研究传统文化和古典舞蹈的全新形体语言。孙颖先生对 20 世纪 80 年代北京舞蹈学院用来培养民族舞蹈人才并影响了民族舞蹈创作的中国古典舞教学体系,进行了全面而深入的反省。他肯定了戏曲舞蹈是“活化石”,是继承了前代宋、元、明、清传统舞蹈的精华荟萃而成,所以我们要对

其“部分”进行继承和研究。但以“戏曲舞蹈”为基础的“中国古典舞蹈”要取其精华、去其糟粕，而不是在其文化自觉传承中全盘吸收，戏曲舞蹈并不一定是古代舞蹈发展的高峰期，不能完全代表中国优秀的舞蹈传统。因此，面对当下“中国古典舞”他具体提出了几点问题：其一，“脚没有放开”。戏曲舞蹈中有着明清时期存留的封建礼教的枷锁，有其特殊的历史背景因素。例如，圆场、台步、花棒步等，是属于“小脚时代”的艺术形象和文化气质。当下已是解放时代，应该融入现代文化意识，心胸、气度、感觉、情趣应该是令人振奋、开阔、激动的，而不是从训练中感受到潜藏在步伐中的沉郁和局促，应该真正的把“脚”解放开来。即使武术作为构成早期中国古典舞的主体之一，也没能改变总体上少有吸取武术的大步流星、风驰电掣的步态，女性的审美依然为小脚气质的状态。其二，“心没有解放”。当下中国古典舞体系之下训练出的女孩子，不管本人个性如何，只要是跳古典舞大多是“抒情型”，心理节奏平稳徐缓，不要求速度和力量。它截取封建社会发展到最衰败时期所造就的女性之美、戏曲正旦之味、属于明清时代女性心理特征的最典型的文化情调，是中国传统文化中的女性之美。其三，“手没有广取”。手臂的姿态，远不是八个位置所能概括的，也不是戏曲中的几个经典手位所能概括的。而应与先秦铜器上的古象形文、云雷、饕餮纹饰、篆书草书的笔势等具有相同的表现手法，体现审美的规律性。从文化大背景出发理解，可以说是其表现手段没有广取，戏曲舞蹈中的手位、脚位、人物的心理、性格都集中反映了宋明理学对妇女身心的禁锢，没有解放肩胸，带有时代性和社会性的烙印，以它作为基础建构古典舞是不可取也是不恰当的。

以传统为基础进行创新，在建构中国古典舞蹈的过程中，从历史中寻找灵感，寻找方向。在这样的历史传承理念下，孙颖将中国文人的豪迈情怀、中国女性的婉约风姿、幽默风趣的传统文化特质，在他笔下的作品中一一展现。例如《踏歌》，以含胸、收背、收下巴、掩臂、扭腰、松胯的方式，塑造了一个质朴的少女形象，将女性犹抱琵琶半遮面的阴柔之美呈现在中国东方美学中。在《谢公展》中，根据李白“脚踏谢公展，身登青云梯”的诗句，借助于戏曲中“蝶袖”的飘浮、留存、捕捉、抛掷，表现出文人雅士刚正不阿的风骨，“悠然见南山”的情怀。在《相和歌》中，人与鼓的互动更是将中国传统“和合”文化表现得淋漓尽致，展现了和谐共

生、圆融无碍的哲学思想。这一系列作品共同构成了一幅幅生动的文化画卷，不仅让观众在视觉与情感上得到了双重享受，也进一步促进了中华优秀传统文化的传承与发展，证明了艺术创新深深植根于传统文化土壤之中，能够绽放出更加璀璨的光彩。

4 结语

正所谓“叶落归根思其树，饮水思源念其泉”，中华优秀传统文化犹如浩瀚星河，璀璨夺目，不仅是舞蹈艺术创作永不枯竭的灵感源泉，更是艺术灵魂深植的沃土与根基。在探索中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展过程中，我们所秉持的不仅是一套行之有效的方法和手段，更是一种矢志不渝的根本宗旨与追求。国家领导人曾在考察人民大学工作时高屋建瓴地指出：“在构建中国特色世界一流大学的征途中，我们应开辟一条既不盲目模仿、亦不亦步亦趋的新路径，而应深刻汲取中华优秀传统文化的精髓与智慧，致力于建设独具特色、卓越非凡的世界一流学府。这不仅是中国教育事业发展的必由之路，也是党和国家在探索中坚定走出的一条光明大道。”这一重要论述，同样为艺术创作领域提供了深刻的启示：在创新的征途中，我们必须将立足点牢牢扎根于自身的文化土壤之中，坚决抵制以他国文化为标杆或模板的倾向。唯有深入传统文化的丰厚土壤，汲取其养分与智慧，我们才能在中国舞蹈的话语体系中寻得独特的表达方式，探索出“中国式”的身体语言。这意味着，在舞蹈艺术的创作与实践中，我们不仅要继承与发扬传统文化的精髓，更要勇于创新，将传统与现代相融合，以独特的艺术视角和表现手法，展现出中国文化的独特韵味与深厚底蕴。如此，方能在世界艺术的舞台上，以鲜明的“中国风格”和“中国气派”，彰显中华文化的独特魅力与价值。

参考文献：

- [1] 许春华.中华优秀传统文化“双创”研究的新维度——《中国传统价值观研究》评介[J].艺情文心,2022,6(9):52.
- [2] 卜春江,魏为.中华优秀传统文化“双创”思想的实践意义[J].时代报告,2019(5):168-169.
- [3] 乔燕冰.“两创”视域下中国舞蹈艺术助力中华民族 现代文明建设的实践支点[J].北京舞蹈学院学报,2023(1008-2018):8-17.

作者简介：辛佳霖，女，从事中国古典舞教学研究。