

非遗保护视角下忻州民间舞蹈的编创策略研究

武小文

【摘要】 在当今重视非遗保护和传承的时代背景下，各类文化遗产的现状和前景受到广泛关注。忻州民间舞蹈作为我国非遗大家庭的一员，其多样的舞蹈表现形式和丰富的文化内涵承载着忻州人民的民族情感和历史记忆，是我国优秀传统文化的精华。为促进全球化背景下忻州民间舞蹈的活态传承和可持续发展，相关从业者应坚持通过挖掘本土特色、设计舞蹈意象、尝试跨界合作、利用新媒体平台和技术，实现忻州民间舞蹈编创策略的创新，打造我国非遗保护的成功案例。

【关键词】 非遗；忻州民间舞蹈；编创策略

中图分类号：J722.21 文献标志码：A 文章编号：1007-0125(2025)27-0119-03

DOI：10.26959/j.cnki.CN42-1410/J.2025.27.039

山西省忻州地区被誉为“摔跤之乡”“中国八音之乡”，拥有丰富的文化遗产。其中，忻州民间舞蹈历史悠久、种类繁多，具有鲜明的地方特色和浓郁的民族风情，是忻州非物质文化遗产的杰出代表。自国家大力提倡保护非物质文化遗产以来，做好忻州民间舞蹈的编创工作，使其在保持忻州地区文化特色的基础上实现创造性转化和创新性发展，成为当地社会各界亟须解决的重点课题。

一、忻州民间舞蹈概况

（一）忻州民间舞蹈的类型

忻州民间舞蹈形式多样、风格各异。忻州地区目前保留的民间舞蹈包括定襄高跷秧歌、八大角秧歌、霸王鞭等多种形式，堪称民间舞蹈的宝库。其中，具有代表性的民间舞蹈包括原平凤秧歌、繁峙渔翁戏海蚌、二鬼摔跤、五寨八大角秧歌等。例如，五寨八大角秧歌是五寨县及其周边地区的传统民间舞蹈，集说、唱、舞于一体。八大角因有四个丑鼓和四个丑花而得

名，表演者舞步轻快而灵动，动作幅度大且变化多端，他们会不断排列出圆形、方形、八字形等不同几何图形，以此展现八大角秧歌丰富多样的队形图案。

（二）忻州民间舞蹈的价值

忻州民间舞蹈具有一定的艺术性和观赏性，对忻州当地民众的精神文明建设贡献突出。除艺术价值外，忻州民间舞蹈还具有深厚的文化价值。定襄高跷秧歌在忻州古城的展演能唤起许多中年人儿时看舞蹈的美好记忆，有的观众甚至会在一旁手舞足蹈地模仿。神池硬架子秧歌在忻州古城表演时，震天的锣鼓、整齐的队伍、表演者漂亮的着装、热情奔放的动作和优美绝伦的舞姿，常让观众看得如痴如醉，赢得阵阵掌声。这些舞蹈活跃了节日气氛，丰富了群众的业余文化生活，增强了社区的凝聚力。

二、非遗保护视角下的忻州民间舞蹈发展现状

在全球化背景下，非物质文化遗产的保护受到了

基金项目：本文系山西省艺术科学规划课题“非遗保护视角下忻州民俗舞蹈的创作研究”的研究成果，课题编号：24BE019。

作者简介：武小文（1987—），女，汉族，山西忻州人，硕士，山西忻州师范学院，讲师，研究方向：舞蹈编导。

前所未有的重视。忻州民间舞蹈不仅是忻州的特色民俗文化之一，更是我国传统文化的重要表现形式。忻州民间舞蹈中，部分被列入国家级和省级非物质文化遗产名录。如2008年，原平风秧歌被批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。自国家大力倡导开展文化遗产保护工作以来，忻州市积极响应，每年开展“文化和自然遗产日”“梨花奖”舞台艺术大赛等文化活动，为当地民间舞蹈的传承与创新搭建了平台。

即使忻州民间舞蹈已经得到了一定程度的宣扬和保护，但随着全球化的深入和多元文化的冲击，其发展仍面临着诸多挑战。其中，最突出的问题是大部分舞蹈仍然沿用了传统的艺术风格，在内容和形式上缺乏创新。部分舞蹈注重保留之前的表演风格，深入挖掘忻州民间舞蹈的内涵和底蕴的力度略显不足，也无法让忻州民间舞蹈在保持地方特色的基础上体现新的时代特征。编创者若一味埋头苦干，既不“走出去”，也不“带回来”，则会使忻州民间舞蹈面临受众群体流失的危机。因此，探讨忻州民间舞蹈的现代编创策略，探索其在内容和形式上的创新路径，是在当今非遗保护背景下使其焕发生机的重要一步。

三、非遗保护视角下的忻州民间舞蹈编创策略

编创舞蹈是一种富有创新性的行为。在编创过程中，编创者需要在把握舞蹈特色和风格的基础上充分发挥主观能动性。在非遗保护背景下，保护和传承忻州民间舞蹈是弘扬我国优秀传统文化的重要途径。这就要求编创者在保持传统特色和创新内容形式之间找到平衡点，探索编创忻州民间舞蹈的切实可行的措施，以确保这些珍贵的文化遗产在当代社会中得到有效传承和进一步发展。

（一）挖掘本土特色

文化内涵是舞蹈的核心，直接影响舞蹈质量。编创忻州地区的民间舞蹈必须立足当地文化传统和风俗人情，深入挖掘其精髓，从而打造具有中国特色的忻州民间舞蹈。

在编创时，编创者应深入梳理当地的民俗风情、原生态舞蹈元素和地域文化特色，明确民间舞蹈的多元化发展路径。首先，编创者应深入民间，对忻州的历史文化等进行详细调研，了解忻州舞蹈的起源、发展历程和相关技艺。忻州市文旅局在创新编创霸王鞭舞蹈《鞭花舞出幸福歌》时，多次赴基层调研、采风，他们发现霸王鞭在有“民歌海洋”“二人台的故乡”

之称的河曲县的民间艺术表演中十分常见，并在此基础上决定对其进行艺术创新。编创团队深入梳理并融合了当地民俗文化元素，将音乐进行重新编配、调词，使其舞曲化，并加入电子化、节奏化音乐，使传统舞蹈与现代音乐巧妙结合。在服饰设计上，编创者突破传统大红和金黄色调的搭配范式，围绕河曲“中国红葱之乡”这一独特地域文化，设计了以翠绿和白色为主的服饰，清新婉约。2025年《鞭花舞出幸福歌》在新春山西群众文化优秀作品专场演出，获得观众一致好评。该舞蹈不仅登上了“2025年黄河民歌春晚”等大型舞台，还获得了山西省第十二届“群星奖”。其次，挖掘忻州本土文化特色时，编创者需要深入了解其民俗风情。忻州地区的民俗活动丰富多彩、形式多样，是民间舞蹈编创的重要养分。例如，五寨八大角秧歌常在春节举办的民俗活动中进行表演，其演出内容和形式都与当地的春节习俗紧密相关。编创者应深入了解忻州春节民俗活动的流程、仪式的特点，并将其巧妙融入五寨八大角秧歌的编创之中。在构思舞蹈情节时，编创者可以呈现春节期间当地人们祭灶神、互相拜年等活动场面，使观众在欣赏优美的舞蹈时感受到忻州浓厚的民俗氛围。

（二）设计舞蹈意象

舞蹈意象是指在舞台上通过舞蹈动作这一具象化的载体展现编创者的创作意图，诠释舞蹈作品所蕴含的核心思想和情感意蕴，从而引发观众的艺术联想和情感共鸣。在舞台表演中，意象表达是一种重要形式，它依托舞蹈的动作、服装、道具等，将抽象的理念、情绪转化为舞蹈肢体语言。

1. 设计舞蹈动作

舞蹈是一种视觉审美艺术。其中，身体语言具有很强的直观性，是舞台艺术呈现最直接的形式之一。在舞蹈编创过程中，编创者应精心设计表演者的每个舞蹈动作，确保舞蹈动作在正确的时间点和合理的空间范围内以恰当的力度展现，从而传达出人物的意识和思想情感。例如，编创者在设计二鬼摔跤的舞蹈动作时，应细分为对峙、撕扯和扭打三种动作。角色对峙时，可以让表演者双腿分开站立、双膝轻度弯曲、身体微微前倾、双臂向前伸展，做出准备战斗的姿势，模拟出两个“鬼”相互对峙的场景，通过静止的动作营造出现场一触即发的紧张氛围。在表演撕扯动作的环节，编创者可以设计用力拉拽的动作，让两个傀儡表演者用双手抓住对方的手臂或身体，刻画出发在争夺某种东西的场面。最后，进行扭打动作表演时，表演者的动作幅度要显著增大，身体左右倾斜，通过

快速的身体转动、手臂挥动和脚步移动等动作,呈现出激烈的打斗场面。

2. 设计服装和道具

忻州民间舞蹈中的服装和道具选择影响着舞蹈的艺术表现力和视觉效果。在服装和道具的应用上,编创者应坚持传统与现代相结合的原则,在色彩搭配、道具整合、妆面安排等方面进行精心设计。一方面,传统服装和道具是忻州民间舞蹈的文化标识,让表演者身着传统服装、手持传统道具有利于传承民间舞蹈的文化内涵,保留民间舞蹈的传统韵味。另一方面,对传统服装和道具进行适当的创新设计可以使服装更具现代气息和艺术表现力,从而更好地契合观众的审美偏好。例如,在服装选择上,编创者在设计原平风秧歌的表演形式时,可以保留表演者传统服装的核心造型,保持整体服装色彩的明亮度。同时,编创者还可在服装的衣襟、袖口等细节处缝上现代刺绣图案或选用更轻便、耐用且舒适的新型面料,从而提升服装的质感和舒适度。这些经过精心考量的创新设计,既保留了传统道具的核心功能,又提高了表演的安全性和观赏性,赢得了观众和表演者的一致好评。总而言之,合理的服装和道具选择,能够优化忻州民间舞蹈的编创效果,增强忻州民间舞蹈的艺术表现力。

(三) 尝试跨界合作

跨界合作是推动忻州民间舞蹈内容和形式创新的重要途径。编创者可与不同领域的艺术家、学者及企业开展合作,打破忻州民间舞蹈的传统内容框架,共同为忻州民间舞蹈注入新的元素。例如,民间舞蹈编创者与不同风格的音乐家合作,可以吸收各种音乐风格之长,创新民间舞蹈中的音乐形式,让观众观赏民间舞蹈时感到耳目一新。又如,与现代舞编导联合创作时,编创者可将现代舞的肢体动作巧妙地融入忻州民间舞蹈,推动忻州民间舞蹈在内容和形式上实现传统与现代的结合。另外,跨界合作不仅能突破传统艺术形式的限制,还能推动不同文化和艺术之间的交流融合,为观众带来更多元、丰富的艺术体验。此外,民间舞蹈的编创者还可以与科技企业携手创作,借助现代科技的力量,增强舞蹈的视觉呈现效果。在跨界合作的过程中,编创者应以开放的思维、包容的心态与其他专业人士进行沟通,避免因不同领域内文化理念的差异产生冲突,以确保各方能够顺畅地交流创意和观点,共同打造出内涵丰富、形式新颖的舞蹈作品。

(四) 利用新媒体平台和技术

随着科技的不断进步,互联网技术被广泛运用于各个领域。在进行忻州民间舞蹈的编创时,充分利用

新媒体平台和技术不仅能丰富忻州民间舞蹈的表现形式,还能扩大其传播范围,增强其艺术表现力和影响力。

新媒体是互联网时代个体收集信息、传播信息的主要平台,信息收集渠道的增加极大地推动了非遗舞蹈的编创与创新。以往想要了解民间舞蹈的表演内容和形式,只能通过翻阅书籍、参与活动、现场观看的形式,渠道单一,搜集资料的难度较大。如今,微信、微博、抖音等新媒体平台为查找、整理忻州民间舞蹈的类型、起源和特色,甚至网罗专业人才提供了更宽广的平台。利用这些平台,编创者可以方便快捷地收集到自己所需的信息,为民间舞蹈的创作提供丰富的素材。除平台外,新媒体技术在忻州民间舞蹈的编创中也有广泛的应用前景。例如,在舞台表演中应用投影技术可以将忻州的自然景观、历史建筑和民俗场景等元素再现于舞台之上,使舞蹈表演更具视觉冲击力。又如,在表演农耕文化背景下的忻州民间舞蹈时,可在表演者背后投映麦田、农民劳作等农耕场景,使该舞台表演的农耕特色更加鲜明。同时,编创者还应合理运用灯光,借助精心构思的舞台灯光突出舞蹈的韵律和表演者的情感,吸引观众的视线,打造舞台焦点,营造特定的环境氛围。

四、结语

忻州民间舞蹈形式多样、内涵丰富,承载着忻州人民的历史记忆和文化基因,是我国非物质文化遗产的重要组成部分和宝贵的精神财富。然而,多元文化的冲击使忻州民间舞蹈面临着内容和形式单一、传承人员匮乏等严峻挑战。因此,编创者必须深入探讨忻州民间舞蹈的编创策略,通过挖掘本土特色、设计舞蹈意象、尝试跨界合作、利用新媒体平台和技术等方式,赋予其新的时代内涵,推动忻州民间舞蹈的原生态保护和活态传承,实现可持续发展。

参考文献

- [1] 张磊.当代山西鼓乐文化调查与对策研究[J].戏友,2020(04):56-60.
- [2] 郭丹.浅析山西河曲二人台的艺术特征[J].安徽文学(下半月),2013(04):100+119.
- [3] 栗婷.河曲民歌二人台的审美认同研究[D].中北大学,2024.
- [4] 上官妍婷.山西民间舞蹈的艺术风格及传承发展研究[J].文化学刊,2022(06):22-25.