

传统文化元素在街舞创作中的运用与实践研究

王璐

山东外事职业大学 教育学院 山东威海 264504

摘要：文章深度剖析了在街舞创作中如何巧妙融合传统文化元素的创新方法和实践探索。结合理论与实例阐释了艺术融合的可能性，突出了在追求文化创新的同时，维护文化认同的重要性，论述了跨文化对话在街舞创作中的理论基础。针对现有问题如传统与现代舞蹈结合的生硬感、音乐改编能力的局限、舞台设计的文化含量不足以及团队文化理解上的不一致，提出了针对性的策略，这包括开发更为顺畅的融合技巧、探索丰富的音乐改编思路、设计具有文化特色的舞台表现以及提升团队整体的文化素养。研究的目标是推动街舞艺术的多样化进程，实现在现代流行文化语境下传统文化的继承与发展。

关键词：传统文化元素；街舞创作；艺术融合；文化认同

引言

中华传统文化元素是中华民族几千年历史积淀下来的精髓和瑰宝，既包括物质文化遗产，如传统服饰、建筑、艺术品等，也包括非物质文化遗产，如传统节日、习俗、信仰等。在现代社会，融入中华传统文化元素已经成为一种重要的文化创新和传承方式，用于丰富当代艺术、设计和表演形式，以及传达中华文化的独特魅力和世界观。街舞，这种源自街头、洋溢着生机与创造力的艺术形态，正慢慢与不同国家的文化传统交融，散发出别具一格的风采。把传统文化的精髓融合进街舞的创作之中，不仅为街舞的艺术表现增添了新的维度，也为传统文化的当代传播和创新提供了新的途径。

一、传统文化元素融入街舞创作的理论基础

1. 艺术融合的可行性分析

文化的多元交融彰显了创新精神的魅力。作为一种前沿艺术样式的街舞，特有的开放态度和兼容并蓄的特性，为传统艺术元素的融合开辟了新的天地。在艺术表现层面，街舞注重个人风格的展现和肢体的解放，这与

传统舞蹈的某些精髓有着异曲同工之妙。我国传统武术在动作设计上追求力量与美学的融合，这与街舞中展现的力量感和技巧性相得益彰。通过巧妙的创意编排，武术的精髓得以融入街舞之中，打造出既现代又不失古典神韵的舞蹈新篇章。从审美角度来讲，街舞与传统元素的结合，能够迎合各种观众的审美喜好。

随着文化自信心的增强，越来越多的人对融合了民族特色的现代艺术表现出浓厚的兴趣。将传统艺术融入街舞创作之中，不仅丰富了街舞的艺术深度，也使受众范围得以扩展。技术的进步同样为艺术的跨界融合提供了助力。现代数字媒体技术的运用，使得街舞创作变得更加高效和灵活，同时也为传统元素的呈现带来了新的维度。利用虚拟现实技术，可以创造出传统与现代交融的虚拟场景，使观众能够沉浸式地体验街舞与传统文化的水乳交融。

2. 文化认同与创新的关系

文化归属与认同感是个体或集体对于特定文化体系的情感维系与认同，构成了文化延续与革新的根本。将传统文化的精髓融入街舞创作之中，能够提升舞者对本土文化的认同与骄傲之情，进而催生出丰富的创作灵感。艺术的生命力在于创新。在街舞创作中结合传统文化，不是单纯的复制粘贴，而是在保持文化核心的前提下进行创造性转化。这种创新涵盖了舞蹈动作的改进、音乐的重新编排、舞台布局的革新等多个层面，也包含了对文化内涵的深入探索和新的解读。创新让传统文化在街舞中焕新，注入了街舞艺术发展的新活力。文化认同与创新相辅相成，认同感为创新提供了坚实的基石，让创

课题项目：山东省艺术科学重点课题：“传统文化元素在街舞创作中的运用与实践研究”（项目编号：L2024Z05120062）。

作者信息：王璐（1987.06-），女，汉，籍贯：黑龙江省牡丹江人，硕士研究生，讲师，双师型教师，山东外事职业大学教育学院办公室副主任科员，优秀社团指导教师，研究方向：艺术教育。

新在尊重和传承传统的前提下得以实现。而创新则为传统文化注入了现代的内涵与表达方式, 让其在当代社会中得以延续和发展。

3. 跨文化交流的理论支撑

跨界沟通涉及来自不同文化根源的人们之间的互动与交融。在当今世界日益紧密的联系中, 跨界沟通扮演着促进文化创新与进步的关键角色。街舞作为一种在全球范围内具有深远影响的艺术表现, 为不同文化间的交流搭建了桥梁。将本土文化元素与街舞创作相结合, 有助于增进文化间的相互理解与尊重, 进而推动世界文化的多元性与兴盛。跨界沟通的理论基础主要涵盖以下几个要点, 文化相对主义提出每种文化都有不可替代的价值和意义, 不存在高低贵贱之别。在创作街舞的过程中, 融合传统文化要素时, 应当尊重并凸显各种文化的独有风采, 文化适应论主张个体或集体在跨文化互动中会顺应环境变化而调整自身的行为模式和价值取向。街舞创作者在融合传统文化元素时, 同样需要根据作品的内涵和情感传达来做出适应性变化。文化碰撞与融合论指出, 不同文化在交流中既可能出现对立也可能达成融合。街舞创作者应当努力探索传统文化与现代街舞艺术结合的可能性, 通过创新手法使两者相得益彰。

二、传统文化元素在街舞创作中的运用瓶颈

1. 传统舞蹈动作与街舞动作融合生硬

将传统舞蹈与街舞的元素结合, 是街舞创新中的一项大胆探索。由于两者在风格表现、节奏感和韵律特征上有着根本的不同, 使得这种结合常常显得不够协调和自然。传统舞蹈倾向于展现身段的柔美、动作的连贯性以及情感的精致传达, 而街舞则更注重身体的解放、力量的爆发和技巧的巧妙运用。这两种舞蹈在动作构思、节奏搭配和身体表达上有着根本性的差异, 因此在尝试混合时, 必须寻找到两者的结合点, 实现动作的顺畅过渡和风格的协调融合。众多街舞作品在尝试引入传统舞蹈动作时, 常常只是生硬地将这些动作嵌入到街舞框架中, 忽略了两者的内在联系和过渡环节, 使得作品整体看起来支离破碎、不连贯。为了克服这一难题, 创作者们应当深入挖掘传统舞蹈和街舞的动作特质与表现手法, 寻找两者之间的交集, 通过提取传统舞蹈的精髓元素, 并与街舞动作有机融合, 创造出独树一帜的新动作系列。

2. 缺乏对传统音乐创新改编的能力

旋律与舞步相辅相成, 民族古韵与街头节拍结合的探索并非易事。民族的乐章以其特有的旋律线、节拍与声音色彩著称, 而街舞的旋律则强调的是节奏的强劲与

时尚气息。将民族音乐的核心理念融入到街舞的旋律中, 既要保持古典韵味, 又要适应街舞的动感表现, 这无疑是对音乐创作的一大考验。不少街舞创作在尝试融合民族音乐时, 常常仅作为陪衬或点缀, 缺乏深度的改编与创新。这种做法难以发挥民族音乐的魅力, 也难以达到街舞对音乐的高标准需求。要突破这一困境, 创作者们必须开阔音乐视野, 深入研究民族音乐的内在价值与表现手法, 结合现代音乐的制作技巧与审美观念, 对民族音乐进行深层次的改编与融合, 以适应街舞的韵律与时尚感。

3. 舞台设计缺乏文化深度

舞美构造在街舞展现中占据了核心地位, 对观众的第一印象和文化理解产生直接影响。现阶段不少街舞节目的舞美设计过多重视视觉冲击, 却忽略了对文化深度的挖掘与展现, 使得作品显得单薄, 缺乏打动人心的力量。若能在舞美设计中巧妙融入民族传统文化要素, 不仅能提升视觉上的层次感, 也能强化作品的文化底蕴, 激发观众的民族认同感。遗憾的是, 许多设计者在舞美创作时, 仅是将传统文化符号或元素生硬地作为点缀或陪衬, 并未对文化内涵和象征寓意进行深度探索。这种肤浅的搭配手法, 既不能完全释放传统文化的独特魅力, 也难以触动观众的情感共鸣。为了克服这一难题, 设计者们必须深入探究传统文化的深层含义和象征价值, 与舞美设计有机融合, 打造出既富有文化特色又具视觉震撼的舞美佳作。

4. 团队成员对传统文化认知差异大

团队成员源自多样化的文化底蕴和教育背景, 这让传统文化的感知和领会千差万别。这种感知上的不一致, 很容易在创作实践中引发争议和对立, 进而对作品的品质和呈现效果造成不利影响。将传统文化元素与街舞创作相结合, 要求团队成员之间必须开展紧密的协作和深入的发掘。由于大家对传统文化的认识水平不一, 常常难以达成统一的创作思路和表现手法。这样的意见分歧和冲突, 不仅会拖慢创作步伐, 降低作品质量, 还可能对团队的团结和协作氛围产生负面影响。为了克服这一难题, 创作者需强化团队内部的沟通与互动, 提升成员对传统文化的认识和兴趣。可以通过组织内部研习、邀请专家授课等形式, 加深成员对传统文化的理解, 确立一个共有的创作理念和目标, 也能有效推动团队成员间的合作与探索。

三、传统文化元素在街舞创作中的具体实践

1. 研发流畅的融合技巧

融合街舞与传统文化的创新之路充满挑战, 关键在

于创作者能否深入挖掘两者的艺术精髓。创作者必须对传统艺术和街舞的动作特色进行细致的分析,探寻内在联系,通过反复的探索和练习,创造出和谐的动作融合技巧。从丰富的传统文化中汲取标志性动作,如古典舞姿的手势、步法以及身体语言,创作者将这些元素与街舞基础动作巧妙结合,打造出独特的动作序列。这样的结合不仅传承了传统文化的核心精神,也为街舞带来了新的艺术魅力和深层含义。创作者可以借助现代舞蹈的技巧,对传统元素进行重新编排和创新,以适应街舞的表现风格和韵律要求。调整传统舞蹈的节奏快慢,或是改变动作的排列和结构,从而打造出既蕴含传统文化风情又适合街舞舞台的新颖动作。

2. 挖掘不同的音乐改编理念

音乐被誉为舞动的核心,而将古典乐章与街舞节奏相融合,无疑成为街舞创作领域的一大创新尝试。创作者们致力于探索多元化的音乐改编思路,深入挖掘传统旋律,进行大胆的改编与革新。可以保留传统的旋律与音质特色,同时运用现代音乐制作手段进行再创作和混音处理,以此打造出与街舞韵律相契合的全新曲目。这种方法不仅继承了传统音乐的独特韵味,还注入了现代的气息和新的艺术表达。创作者们亦可将古典乐元素与街舞节奏相融合,打造出别具一格的全新音乐风格。将古典乐器声音混入街舞音乐之中,或是以传统旋律作为街舞音乐的衬底或桥段,营造出别具特色的听觉体验。

3. 构思独特的设计方案

舞美布局在街舞演出中扮演着关键角色,将民族传统元素融入现代街舞艺术创作中的关键步骤。为了提升街舞作品的深度和文化审美,艺术家们必须精心策划独树一帜的舞美方案,巧妙地将民族文化的精髓融入舞台布置之中。设计师可以将富有民族特色的标志或元素嵌入舞台装饰或场景背景中,利用精心的布局和光影技巧,打造出一个充满民族风情的舞台空间。这样的设计手法不仅丰富了视觉体验,也加深了观众对作品文化底蕴的感知。艺术家还可以把民族文化元素与舞台设备、服饰以及妆容等相融合,塑造出别具一格的文化艺术形象。设计融入民族风格的服饰和妆容风格,或是制作带有民族符号的道具与饰品,让舞台表现更加立体和引人入胜。

4. 加强文化知识普及培训

团队成员的文化出身和教育背景各异,导致对传统

文化的感知和理解千差万别。为了增进团队对传统文化的认识与领悟,创作者们必须强化文化教育的普及。采取组织内部研讨、邀请专家授课等形式,向成员们传授传统文化的核心内容及其历史渊源,更深刻地领略传统文化的精髓与价值。此类培训不仅能够激发成员对传统文化的热情与喜好,还能提升他们的文化修养和审美水平。通过实地探访和文化互动,成员们可以亲自感受传统文化的魅力与特色。组织参观历史遗迹、观赏民族艺术演出等,让成员们更直接地体验传统文化的风情和深层含义。在街舞创作中融入传统文化元素,涉及精湛的融合技巧研发、多样化的音乐改编思路、创新的设计构思以及文化知识教育的加强等多个层面。通过这些探索和创新能够巧妙地将传统文化元素与街舞结合,打造出既具有文化特色又符合时代精神的街舞作品。这些尝试同样有助于推动街舞艺术的创新和传统文化的传承发展。

结语

街舞作为一项极富活力和创造性的艺术门类,融合了传统元素后,不仅焕发出新的生机,同时也为传统文化的继承和进化提供了助力。本篇文章深度剖析了在街舞创作中传统元素的应用和实际操作,展示了动作合成、音乐创新、舞台布置以及文化传播等领域的特殊意义和所面临的挑战。通过创新融合技巧、探索音乐改编的新思路、打造个性化的舞台效果以及提升文化认知的教育,能够有效地促进传统文化与街舞的有机结合,打造出既符合现代审美又富含文化内涵的街舞作品。

参考文献

- [1] 欧煜鹏.我国街舞运动热与冷的思考[J].运动-休闲:大众体育,2022(13):0022-0024.
- [2] 薛源.论青年亚文化与我国主流文化之间的互动——以街舞为例[J].尚舞,2023(7):120-122.
- [3] 杨硕,王诗棋,陈裕焯.以街舞为载体:中华优秀传统文化向世界发展的路径研究[J].体育视野,2023(12):36-38.
- [4] 张晨.选拔类真人秀叙事策略分析——以《这!就是街舞3》为例[J].新闻传播,2023(4):90-92.
- [5] 刘玥玥.综艺节目讲好中国故事策略探析——以《这!就是街舞》第四季为例[J].东西南北,2022(19):0104-0106.