

传统与创新：探讨民族音乐与舞蹈的现代转型

肖婷婷

泰国格乐大学 泰国曼谷 10220

摘要：随着全球化的不断深入，各种文化的交流日益频繁，民族音乐与舞蹈作为文化遗产的重要部分，面临着传统保护与现代创新的双重挑战。本文旨在探讨民族音乐与舞蹈在现代社会中的转型过程，分析如何在保持传统精髓的同时实现艺术形式的创新。本研究通过文献回顾、案例分析和实地调研等方法，探讨了民族音乐与舞蹈在当代社会中的发展现状，以及在传统和创新交织的过程中所面临的主要问题与机遇。研究发现，虽然现代化进程中存在着民族文化被边缘化的风险，但同时也为民族音乐与舞蹈的创新和发展提供了新的可能。本文提出了一系列促进民族音乐与舞蹈现代转型的策略，旨在为相关政策制定与文化实践提供参考。

关键词：民族音乐；民族舞蹈；文化传承；现代转型；传统与创新

引言

在全球化的浪潮下，文化多样性成为世界各国关注的焦点。民族音乐与舞蹈作为一种独特的文化表达方式，承载着丰富的历史和文化价值，是民族文化的重要组成部分。然而，随着现代社会的快速发展，这些传统艺术形式面临着诸多挑战，如观众老龄化、新一代观众流失、艺术传承困难等。如何在保护传统的同时，使民族音乐与舞蹈适应现代社会的需求，实现创新转型，成为了一个亟待解决的问题。

一、文献综述

国内外关于民族音乐与舞蹈的研究多聚焦于艺术形式的历史演变、地域特色、社会功能等方面，而关于其现代转型的研究相对较少。现有的研究主要集中在艺术形式本身的变迁，缺乏对观众接受度、市场需求以及技术应用等方面的深入分析。因此，本文试图填补这一空白，探讨民族音乐与舞蹈在现代社会中的发展路径，以及如何借助现代科技手段和市场策略，推动这些传统艺术形式的创新与发展。

二、研究方法

本研究采用文献研究、案例分析、实地考察和访谈等多种方法。首先，通过查阅相关文献，了解民族音乐与舞蹈的传统特征及其在历史上的演变情况。其次，选取具有代表性的国内外民族音乐与舞蹈团体作为案例，分析其成功的经验与面临的挑战。最后，通过实地考察和访谈，收集第一手资料，了解从事民族音乐与舞蹈创

作和表演的艺术家、管理者以及观众的真实想法和需求。

三、研究对象

源于民间的鄱阳大鼓说唱艺术，是江西曲艺中的一朵奇葩，有着自己的风格和各种板式的成套唱腔，具有浓郁的鄱阳地方特色。鄱阳大鼓是江西省上饶市非物质文化遗产，是集唱、表、白为一体的曲艺艺术形式，音乐唱腔属板腔体，有平板、正板、快板、急板等多种板式，主要伴奏乐器有高胡、三弦、扬琴、琵琶、竹笛等，鼓与板由表演者操作，演唱中凭艺人的即兴演唱，灵活运用。

鄱阳大鼓在清·咸丰年间，由安徽淮南人张嵩山卖艺将大鼓书传入江西景德镇，并传授了第一代弟子吴名楼。民国初年，吴名楼传二代弟子刘革早。民国22年，刘革早在景德镇收徒三人，皆有成就，号称三鼎甲：“状元”陈明初，“榜眼”徐天福，“探花”夏巧亭。三人学满就业，流演卖艺，于是，大鼓书由徐天福继承传播于鄱阳，并在鄱阳县华光巷、文明楼茶馆设场说书，广传书艺。

徐天福将带有安徽方言的大鼓书继承发扬，将鄱阳民间小调、鄱阳湖渔歌融入大鼓说唱，创立了鄱阳大鼓，将鄱阳大鼓传授给鄱阳民间盲艺人周天润。

鄱阳大鼓在第四代传承人周天润（牛子）手上达到高峰，在他的演唱实践中，广泛地吸收了赣剧、鄱阳采茶戏及各种鄱阳地方曲调的旋律，将其融入鄱阳大鼓说唱之中，使之在板式和旋律上有较大的发展，使得鄱阳一时书风大作，上门求艺者很多，第五代传承人徐安主

是周天润的大弟子，还有刘后顺、欧阳为行、圣金火等弟子。他们在鄱阳大鼓的音乐创新方面锦上添花，将饶河戏的音乐元素应用到大鼓演唱中，使之乡土气息更加浓郁。

鄱阳大鼓的第六代传承人李小英是中国曲艺家协会理事，江西曲艺家协会主席，拜第五代传承人徐安主为师，并将鄱阳大鼓推到一个更高峰，多次参加国家级的曲艺大赛和展演，获得过全国金奖、获得第十届中国曲艺牡丹奖文学奖。获第十九届全国群星奖曲艺类第一名好成绩。

随着时代的发展，地方曲艺的生存环境堪忧，鄱阳大鼓的传承和发展受到影响。在此背景下，传承人们积极创新，以当代中国故事为素材，创造优秀的曲艺项目，探索曲艺讲好当代中国故事的有效策略。

四、发展现状分析

民族音乐与舞蹈在当代社会的发展呈现出多元化的趋势。一方面，传统文化的保护意识增强，许多国家和地区投入资源保护和振兴民族音乐与舞蹈；另一方面，为了吸引更广泛的观众群体，不少艺术团体开始尝试将传统元素与现代表现形式相结合，进行艺术创新。然而，这一过程也伴随着文化商业化、艺术同质化等问题。

（一）面临的挑战

传统与创新的矛盾：在全球化和信息化的背景下，传统文化面临着前所未有的挑战和机遇。民族音乐与舞蹈作为文化遗产的重要组成部分，如何在保持传统魅力的同时，加入创新元素，既满足老观众的期待，又吸引新观众的兴趣，成为文化遗产的重要课题。这一矛盾体现在以下几个方面：

艺术形式的固化：长期形成的艺术表现形式和内容难以突破，难以适应现代社会的审美需求。

传统观念的束缚：对于传统艺术形式和表现手法的坚持，可能限制了艺术家的创新空间。

市场需求的变化：随着观众年龄和口味的多样化，传统的民族音乐与舞蹈可能难以满足所有观众的需求。

创新与传统的平衡：在创新的过程中，如何保持传统文化的核心价值和特色，避免过度商业化或同质化，是一大难题。

资金与资源的短缺：民族音乐与舞蹈的保护、传承和发展需要大量的资金和资源，但这些往往难以得到充分的保障。

政府支持有限：虽然一些国家和地区有相关的文化

扶持政策，但资金往往有限，且分配不均。

社会资助不足：民族音乐与舞蹈在社会上的关注度不够，导致社会资助和赞助有限。

过度迎合市场：为了吸引观众和提高票房，一些传统艺术可能在内容和形式上过度迎合市场，失去其原有的艺术价值和文化意义。

艺术质量下降：商业化可能导致艺术创作的急功近利，影响作品的质量和深度。

文化同质化：商业化的压力可能导致民族文化的独特性和多样性丧失，形成文化同质化的趋势。

（二）机遇分析

科技的融合：现代科技的发展为民族音乐与舞蹈提供了新的表现形式和传播途径。

数字媒体与互联网：通过网络平台和社交媒体的传播，民族音乐与舞蹈可以跨越地域和文化的限制，触达更广泛的观众群体。利用舞台特效与灯光技术，现代舞台技术的应用可以增强演出的视觉效果，提升观众的观赏体验。

全球文化交流：全球化促进了不同文化之间的交流，为民族音乐与舞蹈的推广提供了国际舞台。跨国合作与创作，与其他国家的艺术家和团体合作，可以促进文化的创新和融合，拓宽民族音乐与舞蹈的表现手法和受众范围。

文化自觉与自信：现代社会对于文化多样性的认可和尊重，增强了民族文化的自觉与自信，为传统艺术形式的保护和发展提供了良好的社会环境。随着文化保护意识的提升，政府和社会对传统文化保护的重视，为民族音乐与舞蹈的传承提供了政策和社会支持。

民族文化自豪感的增强：随着民族文化自信的增强，更多的人开始关注和参与到民族音乐与舞蹈的保护、传承和发展中来。

（三）现代转型策略

艺术创新：结合现代审美和表现手法，创新民族音乐与舞蹈的呈现方式，使之更加贴近现代观众的口味。

融合现代艺术元素：在保持民族特色的基础上，融入现代舞蹈、音乐和戏剧元素，创造新的艺术形式。并创新叙事方式，运用现代叙事技巧和视角，重新诠释传统故事和主题，使其更具现代感和吸引力。利用现代科技手段，如舞台特效、数字媒体等，增强演出的观赏性和互动性。

教育普及：通过教育系统普及民族音乐与舞蹈知识，

培养青少年的兴趣和认同感。在学校组织校园文化活动民族音乐与舞蹈的演出和工作坊,让学生亲身体验和学习传统艺术。

品牌建设推广:建立民族音乐与舞蹈的品牌,通过多渠道进行宣传和推广,提升其在公众中的知名度。

跨界合作与创新:与其他行业和领域进行跨界合作,如时尚、旅游、电影等,将民族音乐与舞蹈的元素融入其中,创造新的商业价值和文化体验。

通过上述策略的实施,民族音乐与舞蹈可以在现代社会中找到新的生存空间和发展道路,实现传统艺术的创造性转化和创新性发展。

结论

民族音乐与舞蹈的现代转型是一个复杂而漫长的过程,它不仅需要艺术家的创新精神和政府部门的支持,还需要社会各界的关注和参与。通过艺术创新、科技应用、教育普及和市场开拓等策略,可以有效地推动民族音乐与舞蹈在现代社会中的发展,使其成为连接过去与未来、本土与世界的桥梁。

参考文献

[1]李圆圆.流行音乐与民族文化的交融与碰撞[J].云端,2024,(26):43-45.
[2]杨柯.“中国视野”鉴发展——20世纪以来的中

国传统音乐研究[J].中国音乐剧,2024,(03):30-33.

[3]郑磊,杨再旺.传承、困境与路径:铸牢中华民族共同体意识中的民族舞蹈——以“撮泰吉”为案例视角[J].红河学院学报,2024,22(03):21-26.DOI:10.13963/j.cnki.hhxb.2024.03.005.

[4]程维.让群众舞蹈更贴近生活——基层群众文化舞蹈创作创新[J].戏剧之家,2024,(15):125-127.

[5]何立.新时代背景下红色音乐的艺术特色与传统民族音乐结合的思政价值[J].黑河学院学报,2024,15(05):38-40+57.

[6]邹玮.中原汉画舞蹈图像动态美的审美价值[J].南阳理工学院学报,2024,16(03):120-124.DOI:10.16827/j.cnki.41-1404/z.2024.03.024.

[7]李响.共感民族“传统”,联通民族“记忆”——以《冬》为例的朝鲜族舞蹈教学与创作研究[J].舞蹈,2024,(03):30-35.

[8]于平.说“扭”:中华民族舞蹈原始发生蠡测续说(一)[J].民族艺术研究,2024,37(02):129-139.DOI:10.14003/j.cnki.mzysyj.2024.02.13.

[9]钱湘芸.多元文化视角下舞蹈编导中融入民族舞元素的思考[J].明日风尚,2024,(09):61-63.

[10]苗雨.民族文化元素融入艺术体操集体项目编排特征研究[D].武汉体育学院,2024.DOI:10.27384/d.cnki.gwhtc.2024.000220.