

Research on the Reconstruction of Traditional Cultural Elements in Contemporary Stage Art Creation

Ling Ran

Chongqing Three Gorges Acrobatic Troupe Limited Liability Company, Chongqing, 404000, China

Abstract

With the acceleration of the process of globalization and the diversified development of culture, the status of traditional cultural elements in contemporary society has become increasingly prominent. The paper aims to explore the phenomenon and significance of the reconstruction of traditional cultural elements in contemporary stage art creation. Through in-depth analysis of the value of traditional cultural elements in contemporary society, the current situation of contemporary stage art creation, and specific reconstruction strategies, it reveals how traditional cultural elements can be integrated into modern stage art in novel ways, retaining their cultural essence and endowing them with new artistic life. The reconstruction of traditional cultural elements not only enriches the expression forms of stage art, but also promotes the inheritance and innovation of culture, bringing new aesthetic experiences to the audience.

Keywords

traditional cultural elements; contemporary stage art creation; reconstruction strategy; cultural inheritance

传统文化元素在当代舞台艺术创作中的重构研究

冉玲

重庆三峡杂技艺术团有限责任公司, 中国·重庆 404000

摘要

随着全球化进程的加速和文化的多元化发展,传统文化元素在当代社会中的地位日益凸显。论文旨在探讨传统文化元素在当代舞台艺术创作中的重构现象及其意义,通过深入分析传统文化元素在当代社会中的价值、当代舞台艺术创作的现状以及具体的重构策略,揭示了传统文化元素如何以新颖的方式融入现代舞台艺术,既保留了其文化精髓,又赋予了新的艺术生命。传统文化元素的重构不仅丰富了舞台艺术的表现形式,还促进了文化的传承与创新,为观众带来了全新的审美体验。

关键词

传统文化元素;当代舞台艺术创作;重构策略;文化传承

1 引言

传统文化元素作为民族文化的瑰宝,其传承与发展面临新的机遇与挑战。当代舞台艺术创作作为文化表达的重要形式,正积极探索如何将传统文化元素以新颖、富有创意的方式融入其中。这一过程不仅是对传统文化的致敬与传承,更是艺术创新与文化自信的体现。

2 传统文化元素在当代舞台艺术创作中重构的必要性

2.1 文化传承的需要

当前社会的快速发展,许多古老的文化记忆面临被遗忘的风险;舞台艺术,作为直观且富有感染力的文化表现形式,承载着将传统文化精髓传递给后代的重任。通过现代手

法对传统文化元素进行解构与重构,不仅能让古老的文化符号焕发新生,还能让观众在欣赏艺术的同时,深刻感受到传统文化的魅力与价值。这一过程不仅是文化的传承,更是文化的活化与创新,确保了传统文化在快速变迁的社会中得以延续和发展。

2.2 艺术创新的动力

传统文化元素在当代舞台艺术创作中的重构,是艺术创新不可或缺的动力源泉;面对观众日益增长的审美需求与多元化的艺术追求,舞台艺术创作者们不断探索新的表现手法与创作理念。将传统文化元素以其深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,为艺术创作提供了丰富的素材与灵感。通过对这些元素的重新诠释与融合,艺术家们能够打破传统框架,创造出既具有时代感又不失文化底蕴的新作品。这种创新不仅丰富了舞台艺术的表现形式,也推动了整个艺术领域的进步与发展,为观众带来更加丰富多彩的审美体验。

2.3 满足观众需求

在多元化文化背景下,观众对于舞台艺术作品的期待

【作者简介】冉玲(1990-),女,中国重庆人,三级演员,从事表演类及舞台艺术创新研究。

已不再局限于传统的表现形式与题材。观众渴望在观赏过程中获得更多情感共鸣与文化认同，并且也追求新颖独特的艺术体验。传统文化元素在当代舞台艺术创作中的重构，正是为了更好地满足这一需求。通过深入挖掘传统文化中的精髓，结合现代审美趋势与观众心理，创作出既符合时代精神又富含文化底蕴的作品，能够极大地提升观众的观赏兴趣与满意度。这样的作品不仅能够让观众在享受艺术之美的同时，也能感受到传统文化的独特魅力，从而增强文化自信与民族自豪感。

3 当代舞台艺术创作现状

3.1 快餐式创作与作品质量下降

当代舞台艺术创作领域，快餐式创作模式盛行，对作品质量构成了严峻挑战；这一现象表现为创作者急于求成，往往牺牲作品的深度与内涵以换取短期的市场反馈或经济效益。在这种创作氛围下，剧本构思仓促、角色塑造扁平、舞台设计缺乏新意等问题频现，导致作品难以在观众心中留下深刻印象。快餐式创作不仅损害了舞台艺术作品的艺术价值，也削弱了其作为文化传播载体的功能，长远来看，不利于整个行业的健康发展。

3.2 创作团队不稳定与人才流失

舞台艺术创作中，创作团队的不稳定性及人才流失问题日益凸显；这一现象源于多方面因素，包括行业薪酬体系的不完善、工作环境的压力以及个人职业发展规划的多样性等。创作团队的频繁变动，使得项目难以保持连贯性和稳定性，影响了作品的最终呈现效果^[1]。此外，优秀人才的流失，特别是那些具备深厚艺术功底和创新思维的创作者，更是对整个行业造成了不可估量的损失。这不仅削弱了行业的整体竞争力，也限制了新作品在艺术性和创新性上的突破。

3.3 市场接受度低与经济效益不佳

市场接受度低与经济效益不佳问题，成为制约其发展的瓶颈；一方面，随着娱乐方式的多样化，观众对于舞台艺术的关注度逐渐降低，加之部分作品在题材选择、表现形式上未能紧跟时代潮流，导致市场反响冷淡，票房收入难以保障。另一方面，高昂的制作成本与市场回报的不成正比，使得许多优秀的舞台艺术作品难以获得足够的资金支持，进而影响了其创作与演出的持续性。这种经济效益不佳的状况，不仅挫伤了创作者的积极性，也限制了舞台艺术行业的整体发展，形成了恶性循环。

4 传统文化元素在当代舞台艺术创作中的重构策略

4.1 深入挖掘文化内涵

深入挖掘文化内涵，重庆三峡杂技艺术团以其匠心独运的创作理念，将古老的中国传统文化元素与现代杂技剧情化剧目巧妙交织，在《竹·缘》这一节目中展现得淋漓尽致。此节目不仅是把魔术技巧的创新展示，更是将节目与剧情完

美结合的演绎。《竹·缘》以竹为核心意象，巧妙地构建了一个既传统又现代的舞台世界。竹，在中国文化中，象征着坚韧、高洁与谦逊，是文人墨客笔下常客，也是民间工艺中不可或缺的素材。在节目中演员们演绎着青春的年华，曼妙的姿容，一对青年男女在竹林间徜徉，并以竹为媒、巧手扇缘，默契的演绎折射出心心相印和双向奔赴的深深眷往，最终因竹而喜结连理。例如，在一幕高潮部分，两位演员不仅仅空手变出多把扇子，更是两人联合演绎四手变扇。这一幕，不仅展现了两位杂技魔术演员们超凡的技艺与默契的配合，更将竹子“坚韧不拔、百折不挠”的精神内涵展现得淋漓尽致。观众在惊叹于演员们精湛技艺的同时，也不禁被这份来自古老文化的精神力量所打动。另一方面，《竹·缘》还巧妙地融入了音乐、灯光、舞美等多种艺术元素，共同营造出一种梦幻般的舞台效果。悠扬的笛声、变幻莫测的灯光以及精致典雅的舞美设计，都为整个节目增添了几分诗意与浪漫。这些元素的融合，使得《竹·缘》不仅是一场魔术表演（图1），更是一次对中华传统文化的全面展示与深刻诠释。观众在欣赏节目的过程中，不仅能够领略到杂技魔术的独特魅力，更能够感受到传统文化的韵味与精髓，从而在心中种下一颗热爱传统文化的种。

图1 竹·缘（一）

4.2 创新表现形式

创新表现形式上，重庆三峡杂技艺术团始终站在时代的前沿，勇于挑战传统杂技的边界，以无尽的创意和不懈的努力，探索着杂技艺术的新领域。因为唯有不断创新，才能让这门古老的艺术形式焕发出新的生命力，吸引更多现代观众的目光。在这一过程中，该团不断尝试将杂技与其他艺术形式相融合，创造出前所未有的表演形式。重庆三峡杂技艺术团与音乐家、舞蹈家、视觉艺术家等跨界合作，将杂技的惊险刺激与音乐的悠扬旋律、舞蹈的柔美线条、光影的奇幻变幻相结合，为观众呈现出一场场视听盛宴。这种跨界的尝试，不仅打破了杂技艺术的单一性，也让其表现力得到了极大的丰富和提升。例如，在第十二届中国杂技金菊奖魔术滑稽比赛中，三峡杂技团创新创编的滑稽节目《顶灯》巧妙地将杂技与戏剧元素相结合。重庆三峡杂技艺术团不拘泥于传统杂技的单一展示，而是大胆地将杂技技巧与戏剧的叙事

性、情感表达深度融合，为观众带来了一场视觉与情感的双重盛宴。《顶灯》中，演员们不仅展现了高超的杂技技艺，如平衡、力量与灵活性的极致展现，更通过戏剧化的情节设计，让每一个动作都富含故事性，仿佛是在讲述一段段生动有趣的民间故事。这种创新表现形式，不仅让杂技艺术焕发出新的生命力，也让传统文化元素在现代舞台上得以生动再现，引发了观众对传统文化的共鸣与兴趣（图2）。正是这种对表现形式的不断探索和创新，使得重庆三峡杂技艺术团在业界脱颖而出，赢得了广泛的赞誉和认可。重庆三峡杂技艺术团入围中国杂技金菊奖全国魔术·滑稽比赛终评的佳绩，不仅是对杂技艺术团创新能力的肯定，更是对杂技艺术团在杂技艺术领域所做出的杰出贡献的表彰。

图2 竹·缘（二）

4.3 跨界融合

跨界融合，作为当代艺术发展的一个重要趋势，在重庆三峡杂技艺术团的创作中得到了生动的体现。杂技艺术团不仅局限于杂技技艺的精湛展现，更勇于打破艺术门类的界限，将杂技与其他艺术形式巧妙融合，创造出令人耳目一新的作品。这种跨界融合，不仅为杂技艺术注入了新的活力，也拓宽了其表达方式和受众群体。在跨界融合的探索中，重庆三峡杂技艺术团展现了极高的艺术敏感度和创新能力。每一种艺术形式都有其独特的魅力和表达方式，而跨界融合则能将这些优势相互叠加，产生出更加丰富的艺术效果^[1]。因此，杂技艺术团积极寻求与其他艺术领域的合作机会，如与舞蹈、音乐、戏剧、视觉艺术等相结合，通过多元化的艺术语言，共同讲述一个完整而富有深度的故事。例如，在一场跨界融合的杂技节目《高拐》的表演中，重庆三峡杂技艺术团与古典舞相结合。舞台上，杂技演员在高空完成各种倒立技巧，展现出惊人的力量和平衡感；而舞蹈演员们则以轻盈的步伐和优雅的动作，营造出一种梦幻般的氛围。两者之间的无缝衔接和相互映衬，让观众在惊叹于杂技技艺的同时，也被舞蹈所传达的情感所深深打动。这样的跨界融合不仅丰富了杂技艺术的表现形式，也提升了其艺术价值和文化内涵。它让观众在欣赏表演的过程中，能够感受到不同艺术门类之间的和谐共生与相互成就，从而更加深入地理解和感受杂技艺术的独特魅力。重庆三峡杂技艺术团通过不断的跨界融合实践，为杂技艺术的发展开辟了新的道路，也为观众带

来了更加丰富多彩的艺术体验。

4.4 强化文化认同

强化文化认同，是重庆三峡杂技艺术团在传承与发展过程中始终秉持的核心理念之一。在这个全球化日益加深的时代，保持和强化民族文化的独特性和认同感显得尤为重要。该团通过一系列精心策划的活动和举措，不仅让杂技艺术成为连接过去与未来的桥梁，更让观众在欣赏表演的同时，深刻感受到中华文化的博大精深与独特魅力，从而增强对本土文化的认同感和自豪感。为了实现这一目标，重庆三峡杂技艺术团深入挖掘传统杂技中的文化元素，将其与现代审美相结合，创作出既具有传统韵味又符合时代精神的作品。这些作品不仅展示了杂技技艺的高超与惊险，更蕴含了丰富的文化内涵和深刻的思想寓意，让观众在惊叹之余，也能感受到传统文化的独特魅力。此外，该团还积极参与各类文化交流活动，通过国内外巡演、艺术节展演等方式，将杂技艺术带到更广阔的舞台上，与不同国家和地区的观众进行面对面的交流。这种跨文化的互动不仅促进了杂技艺术的国际传播与交流，也让更多的外国友人有机会了解和感受中华文化的独特魅力，从而增强了对中国文化的认同感和好感度。例如，在“中国风”杂技晚会上，重庆三峡杂技艺术团巧妙地融入魔术元素，让晚会更加异彩纷呈。节目中，杂技与魔术交相辉映，演员们身着流光溢彩的民族服饰，在惊险的翻腾跳跃间，瞬间变幻出令人目不暇接的奇幻景象。这种跨界融合，不仅增添了晚会的神秘与惊喜，更让外国友人深刻感受到中华文化的博大精深与无限创意。魔术的加入，如同为晚会披上了一层梦幻的面纱，让中华文化的魅力在光影交错中更加迷人^[1]。通过这样的活动，重庆三峡杂技艺术团不仅成功地展示了杂技艺术的独特魅力，也强化了观众对中华文化的认同感和自豪感。杂技艺术团用自己的行动证明了，只有深深扎根于本土文化，才能在全球化的大潮中保持自己的独特性和竞争力。

5 结语

传统文化元素在当代舞台艺术创作中的重构是文化传承与创新的重要途径，通过深入挖掘文化内涵、创新表现形式、跨界融合以及强化文化认同等策略，传统文化元素得以以新的面貌展现在观众面前，既保留了其独特的文化魅力，又赋予了新的艺术生命。未来，随着科技的不断进步和文化的持续交流融合，传统文化元素在当代舞台艺术创作中的重构将更加丰富多彩，为观众带来更多惊喜与感动。

参考文献

- [1] 张博.舞台艺术在文旅融合中的运用分析[J].艺术大观,2023(20): 112-114.
- [2] 杨华,许佳.互联网时代舞台艺术设计与制作探讨[J].喜剧世界(下半月),2023(4):148-150.
- [3] 谢雨.创造精神空间 彰显不朽忠诚——评大型革命历史题材湘剧《忠诚之路》之舞台设计[J].艺海,2022(12):38-39.