

中国元素融入街舞作品的创编方法研究

王梦琪, 熊少波*

湖南农业大学体育学院, 湖南长沙 410128

摘要: 近年来街舞作为一种潮流文化出现在大众视野中, 因其洒脱, 自由, 个性张扬等特点逐渐成为年轻人的代名词。世界文化的全球化扩大了各国间的文化差异, 不同情境中产生的街舞艺术, 已经使街舞逐渐向多元化发展。论文将街舞与古韵十足的中国元素融合创编, 通过街舞在主题、音乐、动作、舞美四个方面对街舞作品在创编中的中国元素进行具体阐述, 并通过街舞作品《马》来对上述四个方面内容进行案例分析, 探究街舞作品融入中国元素的具体创编方法, 总结出整体构思法、素材移植法、组合连接法三个常用创编方法。创新性的实现了街舞作品融入中国元素创编方法的实践与理论研究, 从而为街舞作品创编进行一定的可行性参考和实践性创新。

关键词: 街舞; 中国元素; 创编; 融入

中图分类号: J705

文献标识码: A

文章编码: 2023010112

Research on the Creation Method of Integrating Chinese Elements into Street Dance Works

Wang Mengqi, Xiong Shaobo*

Physical Education College, Hunan Agricultural University, Changsha, Hunan 410128

Abstract: In recent years, street dance as a trend culture appeared in the public vision, because of its free and easy, free, personality and other characteristics gradually become synonymous with young people. The globalization of world culture has expanded the cultural differences between countries, and the Street art produced in different situations has gradually diversified the development of street. In this paper, street dance and Chinese elements full of ancient rhyme are integrated into the creation and compilation, and the Chinese elements in the creation and compilation of street dance works are elaborated in detail through the four aspects of street dance, including theme, music, movement and dance beauty. The above four aspects are analyzed through the street dance work "Horse", and the specific creation and compilation methods of street dance works incorporating Chinese elements are explored. Three common composing methods are summarized, namely, the whole conception method, the material transplantation method and the combination connection method. It innovatively realizes the practice and theoretical research of the creation method of street dance works integrating Chinese elements, so as to carry out certain feasibility reference and practical innovation for the creation of street dance works.

Key words: street dance; Chinese elements; founded; blend in

街舞文化20世纪60年代兴起于美国纽约市南布朗克斯区, 是繁华美都里黑人贫民的舞蹈, 也是美国街头 Street 文化的重要组成部分。在时代的发展中, 街舞吸收了来自各个国家, 地方的特色, 逐渐形成了不同区域的舞蹈风格。例如在美国, 欧美风为主流, 以美国红房子舞蹈工作室为典型, 更注重力量的展示以及大胆性感; 在韩国, 清新流畅为主流, 以1Million舞蹈工作室和韩团为主, 舞蹈风格非常鲜明。街舞在中国, 与中国元素的融合也是数不胜数。中国元素是中华民族文化形成的重要组成部分, 是在漫长的历史中积累和发展起来的, 也是传统民俗文化、民族精神和民间艺术的载体。

一、中国元素释义与中国元素对街舞发展的促进作用

(一) 中国元素释义

所谓中国元素, 在外国人眼中, 龙、汉字、长城、武术、瓷

器、旗袍等都有鲜明特征, 在舞者眼中, 太极拳、民族民间舞、古典服饰、唢呐、锣鼓等就是一个灵活鲜动的舞蹈元素^[1]。“中国元素”是一种创意语言, 也是传统文化的一种象征, 它可以承担起让中国文化和艺术融入世界、影响世界的时代使命^[2]。五千年

基金项目: 2021年度湖南省科技创新人才计划大学生科技创新创业项目(2021RC1004)

* 第一作者: 王梦琪(1996—), 汉族, 安徽阜阳人, 在读硕士研究生, 研究方向: 体育教育。通讯作者: 熊少波(1970—), 汉族, 湖南永州人, 硕士, 教授。

的中国文化底蕴，博大精深，有着传统的宗教文化、道德观念、审美标准以及艺术模式等，人类在历史长河中沉淀下来所创造的一切文明成果，中国元素正是中国传统文化精髓所在^[3]。

（二）中国元素对街舞发展的促进作用

1. 社会促进作用

随着社会的不断发展，街舞在世界范围内的受众不断增加，将中国元素与街舞相融合，打破了以往陈旧的思维模式，实现了不同文化元素之间的互联互通和高效沟通，也展现了不同文化之间的相互尊重。中国传统文化为社会不同领域增添了新活力，在街舞作品创编中融入中国元素是对中国传统文化传承与弘扬。

街舞是一个很好的交流平台，可以成为人与人之间友谊的纽带，也可以成为不同国家、不同民族交流的形体语言。一个优秀的舞蹈作品可以汇聚中国各民族间的情感基调，是任何语言都无法替代的艺术。在作品创作过程中融入中国元素，将中国元素与时代潮流相结合，以作品的形式传递给世界，既彰显文化自信，也适应时代发展的主流趋势。

2. 文化促进作用

中国元素促进街舞文化的发展，加快了街舞在中国的发展步伐，街舞文化融入中国元素后使中国文化具有更深更广的文化积累。在极具中国文化氛围中成长的街舞文化往往会具有更强大的精神力量。世界文化的全球化不仅缩小了世界各国文化之间的差异，而且在很大程度上扩大了文化差异。在过去很长时间内，文化受到时间、空间等因素的限制，现如今，文化传播与交流之间的空间局限性被打破，不同文化不同习俗可以在相同的时间、空间内进行交流。街舞正是在这个过程中，逐渐向外传播，不断渗透，并在传播过程中进行自我革新和创新，实现了街舞在中国的健康、可持续发展。

中国文化是国家和国人最宝贵的财富，坚守文化自信，汲取国外优秀文化，才能开放共赢。文化的最大价值在于它可以产生无穷的精神力量，使人们更好地了解自己与他人，并将自己的认识和理解转化为推动社会发展的力量^[4]。街舞是一项年轻的体育运动，它的诞生和发展与街舞文化密切相关，体现了浓厚的文化特色。文化底蕴是舞蹈生存的基石，越来越多的年轻人喜欢追逐新鲜事物，与之相反的中国围棋、太极、茶道、京剧等逐渐忘却。将中国元素加入街舞中，通过舞蹈讲述中国故事，提高国人对中国传统文化的认识。

二、街舞作品在创编中的中国元素

（一）街舞作品在主题创编中的中国元素

街舞自进入中国以来凭借独有的风格特征深受青少年的喜爱，不断在国内各大比赛或者舞台以作品的形式展现给观众。街舞“中国化”成为街舞在中国发展的必经之路，与此同时很多编导在街舞创编过程中加入中国元素，赋予街舞以积极健康向上的内容，中国街舞走向国际舞台，使具有中国特色文化与风格的街舞得到世界的认可。主题是创作者对他即将创编作品的理解。早期的街舞作品在创编中融入中国元素只是单纯的加入中国风的音

乐、中国风的服饰以及中国风的街舞动作。随着中国传统文化理念的不断弘扬，许多街舞编导在街舞创编中选择加入中国化理念、中国故事、中国思想以及中国民族内涵等。蒙古族地区是大草原的游牧民族，堪称马背上的民族。在漫长的历史长河中，蒙古人民在舞蹈中对马，不仅仅是外形的模拟，更多的是放牧人对马寄托深厚情感。故而《马》这个作品正是强调了马文化，通过主题，借以表达对蒙古人民的崇高敬意。

（二）街舞作品在音乐创编中的中国元素

音乐是街舞作品中重要的组成部分，其本身的基调在一定程度上牵动着舞者的情感宣泄，作品《马》将中国风与蒙古特色音乐相结合，以舞蹈故事为主线，放牧人将马儿从马圈中放出草原，万马驰骋，牧人们在草原上自由自在的与马儿嬉戏、奔跑，最后放牧人任马儿吃草，自己在草地上盘膝而坐，吃肉饮酒，围着火把随性而舞。音乐中加入了马头琴、胡琴、太平鼓、雅托克等，这都是有着悠久历史文化的中国乐器。音乐背景中战马奔腾，马蹄声和具有蒙古特色的呼麦为作品营造了浓厚的中国式意境。在音乐的主旋律上，采用蒙古舞音乐与电子音乐结合，其中中国元素部分用的是民族调式五声调式，由宫、商、角、徵、羽构成，是中国古典音乐中常用的调式，加入中国古典元素的街舞配上中国调式的曲子尽显街舞中国风^[5]。这正是《马》作品想要诉说的舞蹈故事，每一段起伏鲜明，在结构上，用蒙古族的特色乐器马头琴开始，慢慢的加入呼麦，使得街舞作品中的中国元素烙印更加深刻。

（三）街舞作品在动作创编中的中国元素

作品《马》在动作创编中融入了蒙古舞元素，蒙古舞蹈文化体现了蒙古人的豪迈与热情，具有鲜明的民族特色。蒙古男子动作豪迈，舞姿挺拔，脚步步伐矫健洒脱，充分表现了蒙古族男子剽悍英武的阳刚之气。肩部动作是蒙古舞最显著的特点之一，不仅变化多端且富有极强的表现力，蒙古族的先民们发现模拟，创造出优美独特的肩部动作，用来抒发他们深邃的民族情感。在《马》作品中同样也用了肩部元素，配合街舞的动感音乐，从顶肩落点到手臂波浪延伸，有张有弛。细看《马》作品中一段技巧组合配合后，舞者们并步前进四步平步，蒙古舞平步如同平步走路，但又不同于普通平步走路，它要求挺胸，立腰，后背挺直，双肩随同步伐前后自然晃动，注意肩部和肘部在重拍定点发力时男舞者需全脚着地，以显质朴、稳健。作品《马》中所展现的韵律，折射出蒙古人民在草原上自由自在的惬意生活，动作随着音乐的变化而不同，明朗豁达而又坚毅，充分体现了中国元素历史悠久的文化底蕴。

（四）街舞作品在舞美创编中的中国元素

在《马》作品中舞台灯光不可或缺，配合得当犹如画龙点睛，灯光巧妙运用能很好的衬托出所要表达的意境，从另一种层次来说，也是舞台空间的一种诠释和工具的实践组合。作品开始部分，不同方向的红色光束散落在台上，增添了舞台的神秘感，灯光随着间奏的不同在变化，仿佛跟着舞者一起跳舞，中间蒙古舞展示部分，灯光瞬间聚集静止，突出舞者，给予观众视觉上的冲击，最后部分，随着音乐即将结束的鼓点声，灯光从多数光束

移至幕后结束。在《马》作品道具的使用上，主要采用了五彩帷布，这里的帷布不仅仅是舞台的装饰，也具有一定的象征意义，蒙古族在无边无际的草原长大，对颜色极其喜爱，开场使用五彩帷布，既调动了观众的好奇心，又巧妙的将观众带入了民族特色中，把街舞中的中国元素鲜明的表达了出来。

三、街舞作品融入中国元素的创编方法

（一）整体构思法

整体构思法是对一部作品主题风格、内容结构以及呈现效果的整体构想。在街舞作品创作过程中，构思阶段可以说是最具创意的阶段，灵感的产生具有突发性和瞬间性，需要创编者充分发散自己的创作思维。在街舞作品创编过程中，可以通过舞蹈故事、动作编排、音乐制作等手法进行情感表达。

设计一套具有中国元素的街舞作品构架，需要在创编工作之前，对整个街舞作品有一个清晰的认识，对整部作品的主题、风格、动作等要素有一个宏观的概念，以此制定相应的创作大纲。整体构思法一般应用于创编工作的准备阶段，在对整套作品的创作有了明确的思路之后，就可以着手收集文化背景知识，文献资料等，选择合适的音乐和动作素材，最后开始实施具体的创作和编撰。运用整体构思法可以使创编者的思路更加清晰明了，有效防止创作的随意性和无序性，丰富饱满的框架结构及融入中国元素的街舞作品，使得整个编排更具中国特色。

（二）素材移植法

对于具有中国元素的街舞作品来说，最常用的创编方法就是素材移植法。素材是指作者从现实生活中收集到的原始的、未经加工的、零散的素材。这里的素材指中国元素，创作之初要根据主题来选定作品包含哪些中国元素，可以是来源于日常生活、工作、娱乐或者是书本历史。移植法是将某一学科或领域的原理、技术和方法应用或渗透到其他学科和领域，为解决某一问题提供启发和帮助的创新思维方法。其原理是各种理论和技术之间的转换，一般来说，它是将成熟的成果转移和应用到新的领域，以解决新的问题。因此，它是在新形势下对已有成果的延伸、拓展和再创造。

素材移植法是指将收集和积累的中国元素，通过二次创作移植到街舞作品的创编中，同时也是对中国民族和民间舞蹈中经典

动作的创新和再创造。比如作品的主题选择可以选取中国故事、弘扬民族精神等作为素材进行融合；在音乐中可以选择中国传统乐器、中国戏曲、古典音乐等进行点缀，在动作中可以选取中国传统武术、民族民间舞蹈等进行编排。

（三）组合连接法

组合连接法是指将具有动作、音乐、队形、故事情节等连接与复合的手法。

连接包括动作段落之间的连接，音乐节奏的连接及舞蹈动作的连接。各连接之间都是合乎逻辑的，选择连接方式比选择动作技巧更困难。组合连接法的构成体现在动作、人数、时间和空间上。街舞动作方面，同一层面上的相同动作或不同动作是通过并列、分解、重叠、连续和对立的方式进行的，相同的动作被分成几个人或几组人，分别处于不同位置、不同的角度和不同方向。人数方面，使用递增或递减的方式，可以是一个人单独做，也可以是两个人同时做，甚至可以是多个人一起做。时间方面，一组人先做动作，另一组人晚一个节拍做，就形成了节奏上的错位和层次的变化。空间方面，当画面、节奏和空间相同时，在不同的位置和不同的角度进行交错，一部分人在原地进行，另一部分人则在队形的流动和变化中进行。

对于中国元素的融合，最常见的问题是过渡连接部分达不到流畅性，因此组合连接法显得尤为重要。创编者要进行深入细致的学习，掌握其精髓，在创编过程中需注意街舞动作的组合、舞蹈动作的创新及技巧部分衔接的流畅性。

四、结束语

在街舞作品中融入中国元素，是国人爱国情怀的彰显，是新时代发展的成果，是对中华民族美好未来的憧憬，更是未来街舞在中国得以长久发展的必然趋势。街舞作品融入中国元素创编过程中需要考虑主题题材、曲目风格、成套动作及舞美道具等要素，各要素间相互协调，避免出现片段化、连接生硬等问题。街舞作品创编常用方法有整体构思法、素材移植法和组合连接法，且对创编者的要求极高，对中国元素认识不够易导致融入程度不合理现象。随着中国国力的提升和中国在国际舞台地位的逐渐加强，中国元素或将成为世界的主流文化和代表符号。

参考文献：

- [1] 刘祖琼. 中国元素在现代造型设计中的应用 [J]. 美与时代 (上), 2010, 402(09): 36-39.
- [2] 高敏娟. 从芭蕾舞作品《茉莉花》看“中国元素”的作用 [J]. 舞蹈, 2015, 402(02): 38-39.
- [3] 赵向佳楠, 王静静, 黄其珍. 基于中国元素的家电产品情感化设计探析 [J]. 现代商贸工业, 2017(05): 61-63.
- [4] 吴媛媛. 汲取中华优秀传统文化精华弘扬社会主义核心价值观 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2020, 33(24): 95-97.
- [5] 李雅坤. 西洋管乐民族五声调式音阶构建——以单簧管《贝尔曼音阶》为范例 [J]. 黄河之声, 2022, 602(05): 42-45.