

文化交融下的群众舞蹈创作编排方法

——以西南地区重庆为例

蒋定淇

重庆市沙坪坝区文化馆，重庆 400000

DOI:10.61369/SE.2025070017

摘 要：在西南地区文化相互交汇融合的浪潮中，重庆群众舞蹈作为地域文化表达的鲜活载体，既保留着巴渝传统民俗的核心基因，又渗透着现代文旅发展的时代风尚。当前，其创作编排面临文化要素提取零碎、表达形式固化、技艺传承中断和群众参与浅显等现实困境，阻碍了文化价值的深度释放。基于此，本文聚焦重庆群众舞蹈的创作编排实践，探究文化交融视域下的有效编排路径。

关 键 词：文旅演出；群众舞蹈；编创；文化交融；重庆

The Creation and Choreography Methods of Mass Dance under Cultural Integration: A Case Study of Chongqing in Southwest China

Jiang Dingqi

Shapingba District Cultural Center, Chongqing, Chongqing 400000

Abstract： Amid the wave of cultural convergence and integration in the southwest region, Chongqing mass dance, as a vivid carrier of regional cultural expression, not only retains the core genes of traditional folk customs of Ba and Yu, but also permeates the contemporary trend of modern cultural tourism development. At present, its creative arrangement is confronted with practical predicaments such as fragmented extraction of cultural elements, rigid expression forms, interruption of skill inheritance, and superficial public participation, which hinder the in-depth release of cultural value. Based on this, this article focuses on the creative and choreographic practice of mass dance in Chongqing, exploring effective choreographic paths from the perspective of cultural integration.

Keywords： cultural and tourism performances; mass dance; choreography and creation; cultural integration; Chongqing

西南地区长久以来是多民族文化汇集之处，重庆凭借山水相连的地理格局与历史积淀，形成了与众不同的文化生态。巴渝民俗的传统舞蹈形式，在与现代生活方式的碰撞中持续变迁，伴随文旅融合进程不断加速，群众舞蹈需对地域文化记忆起到承载作用，同时也需顺应大众日益多元的审美需求，在传统和现代的交织中探求新的表达空间^[1]。

一、西南地区重庆群众舞蹈创作的文化交融语境解析

（一）地域文化基因的交融呈现

重庆地处长江的上游，独具特色的山水格局催生了多元的地域文化基因，对于群众文旅演出舞蹈创作而言，这些基因呈现出突出的交融特质。巴渝文化作为核心依托，其刚劲豪迈的气质在舞蹈动作中得以渗透，如传统摆手舞中大幅度的肢体摆动、龙舞中刚健有力的腾跃动作，都表达出山地居民和自然拼搏的生命力量。作为多民族聚居的生活区域，土家族摆手舞、苗族芦笙舞等少数民族舞蹈元素，和汉族民间舞蹈在长久共存中相互交融。土

家族的摆手动作和汉族秧歌的步伐节奏逐步融合，形成了兼具柔美与力度的舞蹈形态。这些地域文化基因并非以孤立形式存在，而是在群众文旅舞蹈的创作实施中不断碰撞整合，形成了独具重庆风格的舞蹈语言体系，成为群众表达自身情感与形成文化认同的重要载体^[2]。

（二）时代文化潮流的渗透影响

伴随社会发展以及信息传播的提速，时代文化潮流对重庆群众文旅演出舞蹈创作的渗透影响愈发凸显。现代文旅市场对舞台呈现有着高规格要求，让群众舞蹈在动作设计方面更突出流畅性与视觉冲击力，传统舞蹈中静态的造型动作渐渐被充满动感的衍

接步伐替代，对古典舞的身韵技巧、民族舞的队形调度等元素进行了灵活借鉴，使舞蹈更顺应观众的审美习惯。文旅融合的发展潮流推动群众舞蹈从民俗展示过渡到主题演出，创作中开始加入叙事性要素，利用舞蹈情节展现重庆的城市变化与人文逸事，使舞蹈并非仅仅是肢体的韵律起伏，更成为地域文化传播的载体。

（三）群体文化需求的现实映射

群众舞蹈作为文旅演出的主要组成，其创作编排直接反映不同群体的文化需求。参与文旅演出的中老年朋友更重视舞蹈的文化内涵及展示价值，故而舞蹈编排常常选择节奏适中、富有韵味的曲子，添加传统礼仪、民俗动作等元素，强调集体呈现的整齐性与观赏性，景区日常化演出中常见的民俗群舞、节庆舞蹈等，正是这类需求的例证^[9]。而中青年编创团队更追求舞蹈的艺术性与创新性体现，他们打造的群众舞蹈作品一般会选择具有地域标识的主题，在动作设计中添加更多有表现力的元素，如将重庆吊脚楼的建筑布局转化为舞蹈阵型的变化，靠肢体动作诠释地域文化风采。

二、文化交融下重庆群众舞蹈创作编排困境

（一）文化要素提取模糊零散

在群众文旅舞蹈的创作中，文化要素的提取往往陷入模糊且零散的困境。部分编创者对巴渝文化、少数民族文化等地域资源未进行系统的梳理，往往只是选取浅层次的符号元素，比如直接套用摆手动作以及川江号子旋律，未能深入剖析文化背后的精神内核与历史脉络。不同文化要素的选取未能形成有机联系，土家族舞蹈肢体语言和码头文化的协作属性在编排内强行拼接，造成舞蹈呈现碎片化情形。

（二）交融表达形式单一固化

部分群众文旅舞蹈在文化交融表达形式方面存在单一、固化的弊病，许多作品仍采用传统民俗舞蹈的编排格局，动作设计仍停留在不断重复的简单集体队形变换中，对不同文化元素的融合仅限于表面的拼接。就舞台呈现而言，过度依靠传统道具与服饰点缀，未对现代舞美技术展开创新运用，难以迎合文旅演出多样化的场景需求。部分编创者对文化交融的认识仅停留在形式拼凑上，未能将地域文化基因和现代审美需求作深度融合，导致舞蹈作品缺乏新意与活力，难以回应观众对文化展现的多样期盼，也阻碍了群众舞蹈在文旅传播中作用的全面施展。

（三）传统技艺传承断层缺失

传统舞蹈技艺传承的断层，成为群众文旅舞蹈创作的突出瓶颈。随着老一辈民间艺人数量逐步减少，如摆手舞的核心韵律、龙舞的编排技巧等传统技艺面临失传可能。部分年轻编创者对传统动作的规范与内涵未进行系统学习，造成作品中传统元素的呈现失真。传承渠道单一也导致群众舞蹈爱好者无法接触到纯正传统技艺，现有的培训多聚焦于动作模仿，而忽略文化理解，造成技艺传承表面化。

（四）群众参与呈现浅表化

群众在文旅舞蹈创作及演出中的参与呈浅表化特征，多数群

众参与者仅作为表演者被动依照编创者的设计开展，缺少对舞蹈文化内涵的深度领悟与情感投入，导致演出时动作机械笨拙，难以传递文化情愫。参与环节设计缺少层次性，未按照不同群体的能力及需求给出差异化的参与路径，中老年群体的文化表达需求和青少年的创新诉求都没有充分得到满足^[10]。

三、文化交融视域下重庆群众舞蹈创作编排的优化策略

（一）深挖基因，筑牢文化根基

在文化交融视域下，重庆群众舞蹈创作编排团队应组建由民俗专家、舞蹈编导、历史学者共同构成的专业调研小组，制定包含实地考察、文献梳理、技艺记录的细致工作计划，分区域、分样式对巴渝文化中的川江号子、摆手舞、铜梁龙舞展开全面梳理，如土家族舍巴日节庆舞蹈、苗族踩堂舞及码头文化中的搬运动作、纤夫模样等多样资源。调研中不仅要精准记录传统舞蹈的动作轨迹、节奏韵律和队形改变，更需深入采集每个舞蹈背后的民俗传说、历史根源和情感意蕴。比如深入探究摆手舞在土家族祭祀活动中的祈福含义、不同节气下的动作差别，川江号子如何通过节奏的改变体现航运中的协作精神与风险警示。

同时，应搭建分类文化数据库，将摆手舞“单摆”“双摆”“回旋摆”等核心步伐样式、川江号子“平水”“急水”等节奏规律、吊脚楼“悬虚构屋”的建筑构造等元素加以拆分编码，明确各类文化符号的情感指向及表达作用，依照不同文旅场景精准筛取文化要素，在长江码头实景演出中突显航运协作动作及号子韵律，在山城步道演出中加入爬坡上坎的肢体动态与市井生活节奏。每月组织编创者前往酉阳、秀山等少数民族聚居区域实地体验生活，参与如土家族舍巴日、苗族赶秋等民俗活动，通过亲身体验增强对地域文化精神内涵的领悟。经过系统规整与深度挖掘的文化元素，既能精准体现地域特色，又可形成彼此契合的艺术表达体系，为群众舞蹈创作提供充裕且精准的文化素材支持。

（二）转化形态，创新动作语汇

在文化交融视域下，重庆群众舞蹈编创者应在全面学习传统舞蹈精髓、掌握核心韵律的基础上，对提取的文化要素进行艺术化转化及现代性重造。将摆手舞的核心动作拆分成“摆胯”“摆手”“摆腰”等基础单元，结合现代舞的肢体掌控方法和节奏变动技巧，设计出既保留传统特色又富有现代活力的动作组合。如在保持摆手舞核心韵律的阶段，纳入现代舞的肢体伸展与爆发力，让动作更具视觉上的张力和情感上的表现力。在队形编排上，既借用传统舞蹈的对称美感与圆形调度理念，又融入现代舞台的空间立体调度思维，如将吊脚楼的层叠样式转化成舞蹈队形高低起伏的错落变化，依靠舞者在不同高度平台上动作的呼应，表现出山城建筑的层次感；参考码头搬运货物时队列的移动模式，规划递进式、环绕式的集体队形更替，增强舞蹈的叙事完整性与画面感。

此外，编创者应运用现代舞美技术拓展表达形式，使灯光色彩和舞蹈动作的情感基调相匹配。可以利用暖色调灯光烘托民俗

舞蹈的炽热氛围，借助冷色调灯光营造川江号子的苍茫意境；利用投影技术在舞台地面和背景幕布呈现长江波浪、山城轮廓等动态画面，配合舞者的肢体起伏营造沉浸式舞台情景，让观众仿佛处于重庆的山水之间。与此同时，编创者应结合不同文旅场景改变表达形式，如景区常规演出着重简洁利落的动作编排，使游客可以迅速理解文化内涵；主题晚会会增加叙事性段落，依靠一系列连贯的动作语词叙述重庆的历史变迁及人文故事。通过对文化形态的创造性转换，让地域文化在现代舞台之上以更鲜活、更多样的方式呈现，满足观众对文化呈现的多样审美要求。

（三）整合资源，搭建传承脉络

建立民间艺人同编创团队的长期合作体系，对于文化交融意义重大。重庆群众舞蹈创作编排者应全面走访寻找散落在民间的老艺人，邀约他们出任群众舞蹈创作的艺术顾问，按计划开展技艺传授活动。老艺人用口传心授的途径讲解传统舞蹈的核心要点，如摆手舞呼吸配合的手法、龙舞龙头引领的招法，结合个人表演经历解读舞蹈背后的文化内涵与情感呈现；编创团队详细地将技艺细节记录整理好，生成标准化的教学资料和动作规范。以社区文化中心、艺术院校、文旅景区等机构为依托开设传统舞蹈培训班，课程设置采用“技艺与文化”双轨格局，不只是讲授具体的动作技巧，进一步系统阐释舞蹈的历史起源、民俗含义和情感表达。比如，在教授铜梁龙舞时，同步阐释龙舞在节日中的吉祥象征与龙灯制作的工艺知识，培养群众舞蹈爱好者对文化的认同及传承意识。

编创者应搭建线上线下相衔接的传承平台，线上拍摄传统技艺教学影片、艺人访谈的片段，搭建数字资源库并开办线上课程，方便各地的群众随时开展学习；线下在景区开辟传统舞蹈展示专区，按期举办老艺人现场表演及教学活动，让游客以及群众近距离接触到传统技艺。与此同时，编创者还应带动传统技艺和文旅创作深度结合，组织编创者和民间艺人一同开展创作工坊，按照群众舞蹈的特点对传统动作实施适应性改动，保留技艺的核心精髓，同时降低参与门槛，如简化龙舞的高难度翻腾动作，留存其核心的盘旋与跳跃韵律，让普通群众可以迅速掌握。借助资源整合打造“艺人传艺—编创转化—群众实践—文旅展示”的完整传承链条，让传统技艺在群众文旅舞蹈的创作、演出中实现活态传承，既解决传承断层的问题，又为群众舞蹈赋予了深厚的文化内涵。

（四）分层呈现，提升参与质感

编创者应根据参与者的年龄结构情况、舞蹈基本条件、兴趣

爱好和文化需求点，制订多级别的参与路径及内容体系。就中老年参与者而言，聚焦文化表达及情感感受，编排难度适中、节奏轻柔且带有民俗韵味的舞蹈片段，如融入土家族礼仪动作的集体大群舞，借助简单的摆手、踏脚动作同悠扬的民族音乐配合，让他们在熟悉的文化背景中享受参与的快乐，同时每月组织他们聚在一起分享生活中的民俗记忆与文化故事，为舞蹈创作输送鲜活素材。针对中青年这一群体，应设置创作参与环节，邀请他们加入编创讨论会议，结合自身在山城生活的成长体验提出创意思法，比如将坐缆车的起伏动态、茶馆品茶的闲适姿态、爬坡上坎的生活画面转化成舞蹈动作，让他们在创作进程中强化对作品的情感认可与归属感；选拔有一定舞蹈底子的中青年组成核心创作小组，参与舞蹈动作编排及队形设计事宜，强化其参与的深度及成就感。面向青少年群体打造互动性强的表演段落，纳入简单的技巧动作与多变的队形编排，如模仿龙舞的简易绕圈动作、伴着音乐节奏的跳跃步伐，经由分组排练、角色演绎、创意改编等方式唤起他们的创新热情，同时开展传统文化知识的阐释活动，让他们在参与体验中领悟舞蹈背后的文化内涵。

同时，应创建编创者和群众的常态化沟通模式，按时召开座谈会收集参与者反馈的意见建议，在排练过程中，及时依照反馈调整动作难度与表演形式。在演出呈现方面设置不同层级的表演角色，核心舞者承担技巧要求高、表现力需求大的主要表现任务，外围群众依靠简单整齐的动作参与氛围烘托，打造出主次明确又彼此配合的表演体系。每个参与者都能在适合自己的位置上充分施展，在深度参与间传递文化情感，使群众舞蹈在文旅演出中更富有感染力与生命力，切实增强传播成效。

四、结语

重庆群众舞蹈在文化交融状态下不断成长，既扎根巴渝大地这方文化沃土，又汲取时代的养分，通过精准萃取地域特色、革新表现样式、构建传承通道，让传统舞蹈元素迸发新活力。此类创作实践不只是丰富了群众文化生活，更成为地域文化对外传播的鲜活载体，在文旅融合深化推进的过程中，群众舞蹈的编创探索将持续为文化传承赋予动力，让多元文化在舞动中实现更深入的交融共生。

参考文献

- [1] 汪娅敏. 数字化时代群众舞蹈创作与表现形式研究 [J]. 文化月刊, 2024, (05): 137-139.
- [2] 熊小慧. 基于文化交融下群众舞蹈创作编排的思维创新 [J]. 参花 (上), 2021, (12): 127-128.
- [3] 丁妮娅. 舞蹈创编中文化元素存在的意义和影响 [J]. 戏剧之家, 2020, (06): 87-88.
- [4] 唐雯, 高旭. 广西红色文化资源在舞蹈创编中的应用探索 [J]. 时代报告 (奔流), 2023, (05): 98-100.