

非遗土家摆手舞表演中舞蹈演员角色塑造研究

刘成

重庆市民族歌舞团有限责任公司 重庆 409000

【摘要】：当今时代，中华优秀传统文化在传承发展上呈现出了新的趋势。非物质文化遗产作为民族文化的重要承载内容，它的保护、传承、创新性发展越来越受到社会各界的关注。土家摆手舞是土家族具有代表性的传统民间舞蹈形式当中的一种，蕴含着深厚的历史记忆、民族精神、审美价值，是展现土家族生产生活方式与文化认同的关键艺术载体。伴随非遗活态传承理念的推行，土家摆手舞正逐渐从传统的祭祀与民俗活动朝着舞台化、艺术化转变，其表演形态、传播方式都发生了变化。在这一转型过程当中，舞蹈演员不仅要负责动作呈现的任务，还承担着文化传播与精神表达的重要职责。角色塑造是舞蹈表演的核心部分，直接关系到摆手舞艺术魅力的展现效果、其文化内涵的传递深度。然而，当下部分演员在角色塑造实践里，仍然存在文化理解不足、情感表达单一、艺术创造力欠缺等状况。本文将从土家摆手舞的文化基础、艺术表达、实践提高路径这三个方面展开研究，探索舞蹈演员角色塑造的内在规律与优化策略，希望能够提高土家摆手舞的舞台表现力，推动非物质文化遗产的传承保护与创新发展。

【关键词】：非物质文化遗产；土家摆手舞；舞蹈表演；角色塑造；民族文化

DOI:10.12417/2982-3846.26.02.019

引言

非物质文化遗产是中华民族历经漫长岁月沉淀而成的非常重要的文化成果，同时也是助力文化自信增强、文化繁荣推进的关键资源。土家摆手舞源于土家族长期的生产生活实践，具有祭祀性、娱乐性、教育性等多样特性，充分呈现出土家族人民勤劳勇敢、团结奋进的精神模样。随着现代舞台艺术持续发展，土家摆手舞不断吸纳新的表演形式、审美理念，逐步演变为彰显民族文化的重要艺术载体。舞蹈演员是非物质文化遗产传播的关键主体，其角色塑造水准直接对摆手舞文化价值的呈现产生影响。角色塑造并非仅仅是动作技巧的展示，更是文化理解、情感体验、艺术创造等多方面素养的综合体现。探究土家摆手舞表演中的角色塑造问题，能够提高演员对民族文化的认知能力，提高舞台表现水平，还能对非遗舞蹈的活态传承与创新发展给予理论支持和实践参考。

1 非遗土家摆手舞表演中舞蹈演员角色塑造的文化基础

1.1 土家摆手舞的民族文化内涵

土家摆手舞是土家族民众在悠远漫长的生产生活实践历程里创造出来且一直传承到如今的传统民间舞蹈，作为土家族历史文化、社会生活、精神信仰的关键载体，这种舞蹈有着非常鲜明的民族特色与深厚的文化底蕴。摆手舞最开始的时候跟祭祀祖先、祈求丰收、庆祝节日等礼仪活动联系非常紧密，随着长时间的历史演变发展，慢慢地变成了兼具祭祀性、娱乐性还有教育性的艺术形态。它的舞蹈动作大多从劳动生产、狩猎耕作、生活习俗、战争活动里面选取来的，借由具像化的肢体语言，完整记录下了土家族人民与自然相处、团结协作、追求美好生活的历史发展过程。同时，摆手舞当中蕴含的敬祖意识、集体观念、民族认同感，充分展现出了土家族独特的价值理念与精神追求。对于舞蹈演员来讲，理解摆手舞的民族文化内涵，

有助于准确把握动作的文化寓意，还能够提高角色塑造的思想深度与情感张力，让表演不止是单纯的动作展示，达成文化精神与艺术表达的融合。经过挖掘和展示民族文化内涵，演员能够更鲜活地塑造角色形象，凸显出土家摆手舞作为非物质文化遗产的重要价值和时代意义。

1.2 土家族精神特质对角色塑造的影响

在岁月的不断发展进程里，土家族渐渐形成了一系列诸如勤劳勇敢、团结互助、坚韧不拔、崇尚自然的精神品质。这些精神特质身为民族文化里重要的部分，对土家摆手舞的艺术风格还有呈现形式造成了颇深的影响。摆手舞里好多动作来源于劳动生产、集体生活，凭借整齐有力的舞步、有节奏感的动作、群体协同的表演方式，呈现出土家族人民积极向上、团结奋进的精神面貌。在塑造角色的时候，舞蹈演员不但要掌握动作技巧，还得准确理解和把握土家族的精神内涵，把民族精神融入到角色表达里。演员借助动作力度、身体姿态、表情变化、情感投入，展现角色所包括的坚毅品格和乐观态度，让舞台形象拥有更强的感染力与说服力。土家族重视集体意识和民族认同，这使得演员在群舞表演中留意整体协调、情感共鸣，通过个体和群体的统一来完成角色形象的塑造。只有深刻领会土家族精神特质，并且把它转化成具体的艺术表达，才可以达成角色塑造从外在模仿到内在神韵传达的提高，进而更展现土家摆手舞独特的民族文化魅力和艺术价值。

1.3 非遗传承背景下角色塑造的文化使命

非物质文化遗产的保护与传承工作一直在持续稳定地向前推进。在这种背景状况之下，土家摆手舞不再仅仅只是一种传统的舞蹈艺术表现形式，还变成了传播民族文化、弘扬民族精神的关键载体。舞蹈演员身为摆手舞演绎的核心主体部分，在进行角色塑造的进程当中承担着重要的文化使命，他们的表演水平直接对非遗文化的传播效果、社会影响力产生作用。角

色塑造需要演员精确地掌握舞蹈动作、艺术形态,同时借助角色表达来传递土家族的历史记忆、价值观念还有精神追求,从而让观众在赏析艺术作品期间,体会到民族文化的深层含义。面对现代传播环境、审美取向持续不断的变化,演员应该在尊重传统文化本真性的基础之上,增强自身的创新意识,运用更为生动、多样的表演方式,提高摆手舞的艺术感染力、传播效能。角色塑造的过程,是非遗文化活态传承的重要实践环节,演员通过对文化内涵进行深入理解、吸收并且再创造,达成传统文化在当代语境里的有效转化。只有不断强化文化责任意识、传承使命感,把文化传播功能贯穿于角色塑造的整个过程,才能够充分发挥出土家摆手舞在民族文化遗产中的积极作用,推动非遗文化在新时代持续发展并且广泛传播。

2 非遗土家摆手舞表演中舞蹈演员角色塑造的艺术表达

2.1 动作语言与角色形象构建

动作语言对土家摆手舞的艺术表达非常关键,也是舞蹈演员塑造角色形象的关键所在。土家摆手舞里的动作大多来源于土家族人民的生产劳动、生活习俗、社会活动,有着鲜明的民族属性和象征意义。演员在表演时,要准确把握动作的节奏变化、运行轨迹、身体协调方式,借助规范且有表现力的肢体语言展现角色特征。不同力度、速度和幅度的动作,能传递不同的情感意绪与人物气质,进而建立具有个性特质的角色形象。动作语言不只是肢体方面的展示,更是文化内涵与情感表达的重要载体。演员要根据舞蹈主题与角色定位,对动作细节做艺术化处理,让每一个动作都能反映角色的精神状态和文化品格^[1]。通过动作与情感、动作与文化的有机结合,角色塑造的真实性与感染力得以进一步提高,使观众在欣赏舞蹈艺术时,深切体会土家摆手舞蕴含的民族魅力与文化价值。

2.2 情感体验与角色内涵呈现

情感体验对于舞蹈演员塑造角色而言是非常重要的环节,同样也是展现土家摆手舞艺术魅力的关键要点。土家摆手舞有着丰富多样的动作语汇,其中蕴含着土家族人民对生活的热爱之情、对祖先的敬重之意,还有对民族团结、幸福生活的深切渴望。演员在进行表演的时候,要深入理解舞蹈作品所包括的情感内涵,借助自身的情感体验,把角色的内在意义准确地传递给观众。只有真正融入角色所处的文化背景、精神世界,表演才能避免机械化和程式化的趋势,达成情感与动作的有机结合。演员要善于运用面部表情、眼神交流、呼吸节奏、身体状态等多种表现方式,以此增强情感传递的效果,让角色形象变得更加真实且生动。随着情感体验不断深入,演员能够更精准地把握角色的性格特点与精神气质,并且把民族文化所包括的价值观念融入到表演当中,进而提高舞台艺术的感染力,引发与观众之间的情感共鸣,让土家摆手舞的文化内涵得到更充分

的展现。

2.3 舞台表现与艺术创造融合

随着摆手舞舞台化发展程度日益加深,其角色塑造已渐渐从传统民俗展示朝着综合艺术表达转变。舞蹈演员在传承传统文化元素之际,要结合现代舞台艺术的表现特点,展开创造性转化,以此达成民族文化与当代审美的有效融合。舞台空间的安排、队形结构的改变、表演层次的搭建,都对角色塑造有着重要作用。演员要根据作品主题和艺术风格,合理调整表演方式,在保留民族特色时,增强整体艺术表现力。不断提高艺术创造能力和舞台呈现水平,能让摆手舞角色形象更鲜活立体,进而拓展非遗舞蹈艺术的发展空间^[2]。

3 非遗土家摆手舞表演中舞蹈演员角色塑造的实践提升路径

3.1 强化民族文化认知提升角色理解深度

土家摆手舞演员进行角色塑造时民族文化认知起着关键作用,这也是提高表演艺术感染力的重要前提。土家摆手舞作为土家族传统文化重要载体,其动作形态节奏特征、表演内容都和民族历史生产生活方式还有民俗信仰紧密相连。所以演员塑造角色不能只停留在动作模仿,要深入了解土家族发展历程文化传统、精神内核,把文化认知有效转化成艺术表达能力。演员通过系统学习摆手舞起源背景文化象征意义、相关民俗活动,能更准确把握角色情感内涵和文化价值,增强角色塑造真实性和表现力^[3]。演员还要积极参与非物质文化遗产相关实践活动,加强与民间艺人、非遗传承人的交流,在真实文化场域感受民族情感和生活气息,持续深化对摆手舞文化本质理解。只有把民族文化精神内化到表演意识,实现对角色内涵深层认知,舞台呈现才能形神兼备,让角色形象更鲜活立体,还能提高土家摆手舞作为非物质文化遗产的传播效果和艺术价值。

3.2 提升表演技能与综合艺术修养

表演技能、综合艺术修养是提高土家摆手舞演员角色塑造能力的重要基石,也是增强舞台艺术表现力的关键所在。土家摆手舞具备动作幅度较大、节奏鲜明、群体协作性强等艺术特性,这对演员的身体控制能力、动作协调性、节奏把握能力都提出了较高要求。所以演员要强化基本功训练,持续提高身体柔韧性、力量素质、动作规范性,从而保证能够精准展现摆手舞独特的艺术风格。而且在角色塑造进程里,仅仅依靠动作技巧很难充分传递人物内涵,还需要拥有较高的艺术理解能力和审美素养^[4]。演员要系统学习舞蹈美学、民族音乐、戏剧表演等相关知识,加深对作品主题、情感表达、舞台艺术规律的认识,达成技术训练和艺术感悟的有机融合。在实际表演当中,借助精准调控神态、眼神、呼吸、肢体细节,给予角色更丰富的情感层次和精神内涵,让人物形象更加鲜明生动。不断提高表演技能和综合艺术修养,不但有助于提高角色塑造的质量,

也能够增强土家摆手舞的艺术感染力和文化传播效果,为非遗舞蹈的传承与发展提供坚实的人才支持。

3.3 推动创新传承背景下的角色塑造发展

在新时代非遗保护和 cultural 创新协同发展这种情形下,土家摆手舞进行角色塑造时,既要坚持对传统文化的承续,也要主动回应现代艺术发展出现的新诉求,以此达成守正和创新的有机统一。舞蹈演员塑造角色过程中,要充分尊重摆手舞本身具有的文化内涵、艺术特质,维护民族文化的本真性和独特性,避免因过度改编而让其文化价值受到削弱。要结合现代舞台艺术理念、当代观众的审美取向,适度创新角色表达方式,借助丰富表演层次、优化舞台呈现、增强情感互动等途径,提高作品的艺术感染力、传播效能^[5]。在数字化传播快速发展的当下,演员要积极运用新媒体平台、数字影像技术、多元文化交流渠道,拓展摆手舞角色塑造、文化传播的新的可能性,让传统艺术以更生动的形态进入公众视野。创新传承不是对传统的简单突破,而是在深入理解民族文化根基基础上的创造性转化与创

新性发展。通过不断探索符合时代特征的角色塑造路径,能够进一步激发土家摆手舞的发展活力,增强其社会影响力和时代价值,为中华优秀传统文化的传承与弘扬注入新的动力。

4 结语

土家摆手舞身为我国关键的非物质文化遗产,充分展现了土家族民众的历史记忆、生活智慧、精神追求,其具备的艺术价值与文化价值有着不可忽视的重要研究意义。舞蹈演员的角色塑造属于摆手舞舞台表演里相当重要的一部分,这不但关乎艺术作品所呈现出的效果,还影响着民族文化传播的质量。要是能够深入探究摆手舞的民族文化内涵,精准把握民族精神特质,强化动作语言、情感表达、艺术创造的融合,就可以切实提高角色塑造水平和舞台感染力。在未来,土家摆手舞角色塑造需要持续秉持文化传承与艺术创新同样看重的发展理念,不间断地提高非遗舞蹈艺术的时代价值、社会影响力,给中华优秀传统文化传承发展增添新的活力。

参考文献:

- [1] 李城. 龙岩山歌戏表演中演员角色塑造与表演风格研究[J]. 黄河之声, 2025, (22): 183-186.
- [2] 刘怡茹. “非遗”类节目主持人角色塑造探究——以《非遗里的中国》为例[J]. 声屏世界, 2025, (20): 44-46.
- [3] 陈文. 《川剧非遗传承——戏里戏外人生交响的角色塑造研究》[J]. 新闻爱好者, 2025, (4): 103.
- [4] 吴志超. 非遗类节目主持人角色塑造探析[J]. 现代视听, 2024, (11): 67-70.
- [5] 高星, 黄红艳. 基于文化生态的非遗文创动画角色设计策略[J]. 艺术教育, 2024, (4): 74-77.