

非遗保护视域下“龙舞（龙灯扛阁）”的传承与创新应用研究

张晓萌，李琪，臧淑秀
青岛恒星科技学院，山东青岛，中国

【摘要】为回应非物质文化遗产活态保护的全球诉求，探究传统民俗舞蹈类非遗的传承机制与创新发展路径，本研究以“龙舞（龙灯扛阁）”为研究对象，基于非遗保护理论、文化传承理论与创新扩散理论，综合运用文献研究法、田野调查法、比较研究法与逻辑分析法开展系统研究。研究先梳理国内外非遗保护政策与民俗舞蹈传承研究脉络，明确“龙舞（龙灯扛阁）”的文化内涵、艺术特征与历史传承脉络；再通过对传承主体、传承模式、传播渠道的实地调研，剖析其在当代面临的传承主体断层、文化语境弱化、创新转化不足等现实困境；进而结合非遗活态保护原则，探索传承体系优化与创新应用的逻辑契合点，构建“传承固本—创新赋能—传播增效”的三维发展框架。研究表明，“龙舞（龙灯扛阁）”的活态传承需强化传承主体培育与文化内涵挖掘，创新应用应立足其艺术本体，在现代审美表达、跨界融合场景、数字传播载体等方面实现突破，该研究成果可为同类民俗舞蹈类非遗的保护传承提供理论参考与实践借鉴。

【关键词】非遗保护；龙舞（龙灯扛阁）；活态传承；创新应用；文化可持续发展

【基金项目】山东省文化艺术科学协会艺术科学重点课题“非遗保护视域下“龙舞(龙灯扛阁)”的传承与创新应用研究”课题编号：L2025Z05160833

1. 绪论

1.1 研究背景与意义

全球文化多样性保护进程中，非物质文化遗产作为人类文明的活态载体，其传承发展已成为国际社会共同关注的议题。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》明确强调活态保护理念，倡导在传承实践中维系非遗的生命力。我国作为非遗资源大国，《中华人民共和国非物质文化遗产法》与“十四五”文化发展规划均将非遗活态传承列为文化建设重点任务，民俗舞蹈类非遗作为其中极具代表性的门类，承载着民族集体记忆与文化基因，是传统文化传播的重要媒介。龙舞（龙灯扛阁）融合龙舞的雄浑气势与扛阁的技艺特色，集舞蹈、杂技、民俗于一体，既延续了龙崇拜的文化传统，又展现了独特的地域艺术风格，但其在现代社会转型中面临传承场景萎缩、受众群体流失等挑战，亟待系统性研究予以回应。

本研究的理论意义在于丰富民俗舞蹈类非遗传承与创新的研究体系，深化非遗保护理论在具体艺术形式中的应用维度，厘清传统民俗舞蹈传承与创新的内在逻辑。实践意义则体现在为龙舞（龙灯扛阁）的活态传承提供可操作的路径方案，通过优化传承体系、拓展创新场景，助力其融入现代生活；

同时为同类民俗舞蹈类非遗的保护传承提供参考样本，推动非遗资源转化为文化发展动力，实现文化价值与社会价值的双重提升。

1.2 国内外研究综述

国外非遗保护研究始于19世纪的文化遗产保护理念，历经从静态文物保护到活态遗产传承的转向。联合国教科文组织系列文件构建了非遗保护的国际框架，Hafstein在《非物质文化遗产与活态档案》中强调社区参与对非遗传承的核心作用，Lowenthal则围绕文化遗产的真实性问题展开深度探讨，为非遗保护提供了理论基础。民俗舞蹈研究方面，Nettl在《民族音乐学研究：三十一个议题与概念》中剖析了传统舞蹈与文化认同的关联，探讨了传承机制对舞蹈艺术延续的影响，相关研究多聚焦于舞蹈的文化功能与社区价值，为跨文化比较提供了视角。

国内研究中，非遗保护理论体系逐步完善，田青提出的活态保护理论强调非遗的实践属性，乌丙安从民俗学视角构建了非遗保护的分析框架，王文章的《非物质文化遗产概论》系统梳理了非遗保护的核心议题。龙舞类非遗研究多集中于铜梁龙舞、布龙等代表性类型，王福州探讨了传统龙舞的文化内涵与传承策略，李军聚焦民俗舞蹈的当代转化路径，但针对龙灯扛阁的专项研究较少，

现有成果多分散于地域文化研究或民俗志中，缺乏对其传承机制与创新应用的系统性探讨。非遗创新应用研究方面，张成福关注数字技术对非遗传播的赋能作用，黄永林探索了非遗跨界融合的发展路径，陈晓华则聚焦文旅融合场景下的非遗实践，但现有研究尚未充分结合龙灯扛阁的艺术特性，构建适配其传承与创新的专属框架，这一研究缺口构成了本文的核心切入点。

1.3 研究思路与方法

本研究以非遗保护理论为核心指引，聚焦龙舞（龙灯扛阁）传承与创新的核心矛盾，遵循“理论构建—现状调研—困境分析—路径优化”的逻辑脉络展开研究。首先通过文献梳理明确非遗保护相关理论内核与龙舞（龙灯扛阁）的文化基底，再通过实证调研掌握其传承现状与现实挑战，进而剖析传承与创新的内在关联，最终构建兼具理论性与实践性的发展路径。

研究采用多学科交叉的研究方法：文献研究法系统检索国内外非遗保护、民俗舞蹈传承、文化创新等领域的专著、期刊论文、政策文件与学位论文，梳理理论演进脉络与研究现状；田野调查法选取龙灯扛阁主要流传区域，通过访谈传承人、观察表演实践、收集一手资料，全面掌握传承主体、模式与传播现状；比较研究法对比不同龙舞类型及民俗舞蹈的传承经验与创新路径，提炼共性规律与个性特征；逻辑分析法对收集的资料进行归纳演绎，厘清保护、传承与创新的逻辑关系，构建科学合理的路径框架。

2.理论基础与核心概念界定

2.1 非遗保护相关理论阐释

活态保护理论是非遗保护的核心理论支撑，强调非遗的生命力在于持续的实践与传承，而非静态的标本式保存。该理论主张非遗保护需回归生活场景，在传承实践中维护其文化内涵与技艺特色，通过活态传承实现文化基因的延续。文化传承理论聚焦传承主体、传承内容与传承模式的互动关系，认为传承主体的能动性、传承内容的完整性与传承模式的适应性共同决定非遗的传承效果，为分析龙灯扛阁的传承现状提供了核心框架。

创新扩散理论由罗杰斯提出，阐释了创新理念与实践在社会系统中的传播机制，其核心观点为创新的相对优势、兼容性、复杂性、可试性与可观察性影响传播效果，为龙

灯扛阁的创新应用提供了传播视角的理论支持。文化生态理论则强调非遗与所处文化生态环境的相互依存关系，认为非遗的传承发展离不开其赖以生存的自然环境、社会结构与文化语境，保护非遗需兼顾文化本体与生态环境的协同发展，这一理论为界定龙舞（龙灯扛阁）创新应用的边界提供了重要依据。

2.2 龙舞（龙灯扛阁）的文化内涵与艺术特征

龙舞（龙灯扛阁）的文化内涵植根于中华民族的龙崇拜传统，源于上古时期的图腾祭祀活动，历经数千年发展，逐步演化为承载祈福禳灾、团圆和谐寓意的民俗活动。其文化内核体现了中华民族的集体精神诉求，既包含对自然的敬畏、对丰收的期盼，也凝聚着地域社群的文化认同与身份归属，是农耕文明时期社会生活的艺术投射，更是传统伦理观念与价值取向的具象表达。在节庆语境中，龙灯扛阁的表演不仅是视觉盛宴，更是社群凝聚的重要载体，通过集体参与强化地域文化的归属感与凝聚力。

龙舞（龙灯扛阁）的艺术特征呈现出多元融合的鲜明特质。动作体系上，融合龙舞的盘旋腾跃与扛阁的高空造型，舞者需兼顾龙形的灵动与扛阁的平衡，动作刚柔并济、舒展有力，既展现力量之美，又蕴含韵律之韵；服饰道具方面，龙灯制作融合传统工艺与民俗审美，色彩艳丽、纹饰精美，扛阁装置精巧灵动，与龙灯造型形成视觉呼应，服饰则体现地域民俗特色，兼具装饰性与实用性；音乐伴奏以锣鼓唢呐为主，节奏明快强烈，随表演情节起伏变化，强化了表演的感染力与氛围感；表演形式上，多以集体群舞为主，队形编排灵活多变，既保留传统套路，又可根据表演场景调整，展现出较强的适应性与包容性。

3.龙舞（龙灯扛阁）的传承现状与现实困境

3.1 传承主体、模式与传播现状调研

龙舞（龙灯扛阁）的传承主体呈现老龄化特征，核心传承人多为中老年群体，他们掌握着完整的技艺套路与文化内涵，但受年龄与精力限制，传承意愿与能力逐步弱化。中青年群体因经济收入、职业发展等因素，参与传承的积极性不足，多数仅将其作为业余爱好，缺乏系统学习与深耕的动力。青少年群体对传统民俗的认知匮乏，兴趣点偏向现代流行文化，难以成为有效传承力量，导

致传承主体出现明显断层。

传承模式仍以传统的家族传承与师徒传承为主，家族传承依赖血缘纽带，传承范围有限且易受家庭结构变化影响；师徒传承强调口传心授，虽能保证技艺的原汁原味，但传承效率较低，难以适应现代社会的传播需求。学校传承与社区传承处于起步阶段，部分中小学将其纳入美育课程，但缺乏专业师资与系统教材；社区传承多依托节庆活动开展，缺乏常态化机制，传承效果有限。

传播渠道仍以线下场景为主，集中于春节、庙会等传统节庆，传播范围局限于地域内部，影响力有限。现代传播渠道应用不足，虽有部分传承人通过短视频平台发布表演视频，但内容缺乏专业策划，传播形式单一，未能充分发挥数字媒体的传播优势。传播内容侧重表演展示，对文化内涵、技艺特色的解读不足，难以让受众形成深度认知，导致传播效果不佳。

3.2 当代传承面临的核心困境分析

传承主体断层是龙舞（龙灯扛阁）传承面临的首要困境。老龄化的传承群体与稀缺的年轻传承人形成鲜明对比，技艺传承面临“人亡艺绝”的风险。传承人培养缺乏长效机制，既无完善的培训体系，也缺乏有效的激励措施，难以吸引中青年群体投身传承事业，导致技艺传承出现断档。

文化语境弱化加剧了传承困境。现代生活方式的转变使得传统节庆的仪式感逐步淡化，龙灯扛阁的民俗场景不断萎缩，其文化功能难以充分发挥。市场经济背景下，功利化价值取向占据主导，传统民俗的精神价值被忽视，年轻群体对龙灯扛阁的文化内涵缺乏认同，难以形成情感共鸣，导致传承失去社会基础。

创新转化不足制约其适应现代社会。龙舞（龙灯扛阁）的表演形式、内容表达仍停留在传统层面，与现代审美需求脱节，难以吸引年轻受众。创新实践缺乏系统性，多为零散的形式改良，未能深入挖掘文化内涵进行创新性转化，导致其在现代社会的竞争力不足，难以融入大众生活场景。

资金与政策支持不足进一步加剧困境。政府投入多集中于节庆活动补贴，缺乏针对传承人的专项扶持与传承体系的长效投入；社会资本参与度低，非遗产业化发展滞后，难以形成可持续的资金保障机制。相关政策多为宏观引导，缺乏针对龙灯扛阁的专项保

护措施，政策落地效果不佳，难以有效破解传承难题。

4.非遗保护视域下传承与创新的逻辑关系

4.1 保护与传承的辩证统一

保护是龙舞（龙灯扛阁）传承的前提与基础，其核心在于维护艺术形式的文化内核与技艺本质。保护的关键并非固化其表现形式，而是守护其承载的文化内涵、技艺手法与民俗功能，确保传承过程中文化基因的完整性与真实性。脱离保护的传承会导致文化失真，若忽视龙灯扛阁的核心技艺与文化寓意，单纯追求形式延续，传承将失去灵魂，沦为无意义的动作模仿。

传承是保护的实现路径与核心目标，保护的成果只有通过有效传承才能得以延续。传承并非对传统形式的机械复制，而是在实践中对文化内涵的不断诠释与丰富。龙舞（龙灯扛阁）的传承过程既是技艺的传递，也是文化认同的培育，通过代代相传，使其文化价值与艺术魅力得以延续。保护与传承相互依存、辩证统一，保护为传承划定边界，传承为保护注入活力，二者共同构成非遗活态发展的基础。

4.2 创新应用的边界与基本原则

龙舞（龙灯扛阁）的创新应用需坚守文化真实性的核心边界，不得脱离其文化本质与艺术特色。创新并非对传统的颠覆，而是在保留核心技艺、文化内涵的基础上，对表现形式、传播渠道、应用场景的优化与拓展。若突破文化边界，过度追求商业化与娱乐化，将导致其沦为单纯的商业产品，丧失非遗的本质属性，违背创新的初衷。

创新应用需遵循四项基本原则：文化真实性原则要求创新实践以龙灯扛阁的核心文化内涵与技艺特色为基础，确保创新不偏离文化本质；创新性转化原则强调在传统与现代的衔接中寻找平衡点，通过艺术表达、传播形式的创新，让传统艺术适应现代审美与生活需求；可持续发展原则要求创新实践兼顾社会效益、社会效益与经济效益，构建长效发展机制，避免短期化、功利化的创新行为；受众导向原则强调关注不同受众的需求差异，尤其是年轻受众的审美偏好与接受习惯，通过精准创新提升其接受度与参与度。

5.龙舞（龙灯扛阁）传承与创新应用的路径构建

5.1 传承体系优化策略

培育多元化传承主体是传承体系优化的

核心。学校教育层面，将龙灯扛阁的文化知识、技艺基础纳入中小学美育课程与高校民俗学、舞蹈专业课程体系，编写专用教材，培养专业师资，通过系统教育培育青少年的兴趣与认知。社区传承层面，利用社区文化活动中心、非遗体验馆等场所，开展常态化传承活动，鼓励居民参与学习，构建社区传承网络。传承人培育层面，建立传承人认定与激励机制，通过资金补贴、荣誉表彰、技艺展示等方式，提高传承人的社会地位与经济收入，激发其传承积极性；同时搭建传承人交流平台，促进技艺交流与经验共享。

完善传承内容需深入挖掘龙灯扛阁的文化内涵与技艺特色。组织专家学者与资深传承人合作，系统整理其历史渊源、文化寓意、技艺手法、表演套路等资料，建立完整的传承档案。加强对核心技艺的保护与梳理，明确技艺传承的核心要点与标准，确保技艺传递的准确性。挖掘龙灯扛阁与地域文化、民俗传统的关联，丰富传承内容的文化厚度，让传承过程成为文化认知培育的过程。

优化传承模式需实现传统与现代的有机融合。在延续家族传承、师徒传承优势的基础上，引入学校传承、社区传承、线上传承等现代模式，构建多元化传承网络。利用数字技术建立线上传承平台，通过教学视频、直播授课等形式，扩大传承范围，提高传承效率。推动传承模式的协同发展，形成“传统模式筑牢基础、现代模式拓展范围”的传承格局，提升传承的适应性与有效性。

5.2 创新应用的多元实践路径

艺术表达创新需聚焦传统与现代的融合。在表演形式上，保留核心技艺与队形套路的基础上，融入现代舞蹈的编排理念与舞台艺术的表现手法，丰富表演的层次感与视觉效果；在音乐伴奏上，结合现代音乐元素与传统锣鼓唢呐，打造兼具传统韵味与现代气息的伴奏体系；在服饰道具上，采用现代材料与工艺，优化龙灯、扛阁的制作，提升其观赏性与实用性，同时保留传统审美特色。

跨界融合创新需拓展龙舞（龙灯扛阁）的应用领域。与文创产业融合，提取龙灯造型、色彩、纹样等核心元素，开发手工艺品、数码产品、服饰配件等文创产品，实现文化价值的产业化转化；与文旅产业融合，打造非遗体验项目，结合地域旅游资源，开

发非遗旅游线路，让游客参与龙灯制作、技艺学习、表演体验等活动，实现“观赏一体验—传承”的闭环；与数字媒体融合，利用短视频平台、直播、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，打造数字非遗内容，通过沉浸式体验、互动式传播，扩大传播范围与影响力。

场景创新需拓展龙舞（龙灯扛阁）的应用场景。除传统节庆、庙会等场景外，推动其融入商业活动、文化交流、公益宣传等现代场景。在商业场景中，可作为品牌活动、商业庆典的表演内容，提升活动的文化氛围与吸引力；在文化交流场景中，参与国内外非遗展演、文化艺术节等活动，促进跨文化传播；在公益宣传场景中，结合传统文化普及、乡村振兴、民族团结等主题，开展公益表演与宣传活动，提升其社会价值与影响力。

6.结论与展望

6.1 研究主要结论

本研究以非遗保护理论为指导，通过文献梳理、田野调查、比较研究等方法，对龙舞（龙灯扛阁）的传承与创新应用展开系统研究，得出以下主要结论：龙舞（龙灯扛阁）作为融合龙舞与扛阁特色的民俗舞蹈类非遗，承载着丰富的文化内涵与独特的艺术价值，其文化内核体现了中华民族的集体精神诉求，艺术特征呈现多元融合的鲜明特质。当前龙舞（龙灯扛阁）面临传承主体断层、文化语境弱化、创新转化不足、资金政策支持不足等现实困境，制约了其活态发展。

传承与创新是龙舞（龙灯扛阁）活态发展的核心动力，二者与保护构成辩证统一的关系：保护为传承与创新划定边界，传承为创新提供基础，创新为传承注入活力。基于此，本研究构建了“传承固本—创新赋能—传播增效”的三维发展框架，提出传承体系优化与创新应用的具体路径：通过培育多元化传承主体、完善传承内容、优化传承模式巩固传承基础；通过艺术表达创新、跨界融合创新、场景创新实现创新赋能；通过拓展现代传播渠道提升传播效果。研究证实，龙舞（龙灯扛阁）的活态发展需坚守文化真实性，在传承中创新，在创新中传承，才能实现可持续发展。

6.2 研究局限与未来展望

本研究存在一定局限：田野调查聚焦龙

灯杠阁的主要流传区域，未能涵盖所有分布地区，样本代表性存在不足；对数字技术在龙舞（龙灯杠阁）传承创新中应用的探讨较为宏观，缺乏具体技术落地的实证分析。未来研究可扩大调研范围，开展跨区域比较研究，总结不同地区的传承经验与创新模式，提炼共性规律；聚焦数字技术的深度应用，探索 VR/AR、元宇宙等新技术在技艺传承、传播展示中的具体路径，构建数字非遗发展模式；深入探讨龙舞（龙灯杠阁）的商业化运营机制，研究如何平衡文化传承与商业开发的关系，实现文化价值与经济效益的双赢；同时可加强国际比较研究，借鉴国外民俗舞蹈类非遗的传承创新经验，为龙灯杠阁的国际化传播与发展提供参考。

参考文献

- [1] 联合国教科文组织。保护非物质文化遗产公约 [Z]. 2003.
- [2] 田青。非物质文化遗产保护三议 [J]. 文艺研究, 2006 (5): 30-35.
- [3] 乌丙安。中国民俗学 [M]. 沈阳: 辽宁大学出版社, 2001.
- [4] 王文章。非物质文化遗产概论 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2013.
- [5] 张成福。数字技术赋能非物质文化遗产传播的路径与策略 [J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2020 (8): 156-160.
- [6] HAFSTEIN V. Intangible Heritage and the Living Archive [M]. New York: Berghahn Books, 2009.
- [7] LOWENTHAL D. The Past Is a Foreign Country [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- [8] NETTL B. The Study of Ethnomusicology: Thirty-One Issues and Concepts [M]. Urbana: University of Illinois Press, 2005.
- [9] 李军。民俗舞蹈的文化传承与当代转化 [J]. 舞蹈, 2018 (4): 78-81.
- [10] 中华人民共和国非物质文化遗产法 [Z]. 2011.
- [11] 国务院。“十四五”文化发展规划 [Z]. 2021.
- [12] 陈勤建。文化生态保护区建设与非物质文化遗产保护 [J]. 复旦学报(社会科学版), 2007 (3): 116-124.
- [13] 赵世林。论非物质文化遗产的活态传承 [J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2006 (3): 83-88.
- [14] 刘魁立。非物质文化遗产及其保护的整体性原则 [J]. 广西师范学院学报(哲学社会科学版), 2004 (4): 1-8.
- [15] 周耀林。非物质文化遗产数字化保护的理论与实践 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2018.
- [16] 黄永林。非物质文化遗产跨界融合发展的路径探索 [J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2019 (2): 151-158.
- [17] 王福州。传统龙舞的文化内涵与当代传承 [J]. 民俗研究, 2017 (2): 135-142.
- [18] 李娟。非遗活态传承中的青少年参与机制研究 [J]. 中国青年研究, 2022 (5): 102-108.
- [19] 陈晓华。文旅融合背景下非遗创新应用的实践路径 [J]. 旅游学刊, 2020 (7): 11-13.
- [20] 张强。民俗舞蹈类非遗的数字传播现状与优化策略 [J]. 新闻界, 2021 (3): 72-78.