

The use of contemporary dance vocabulary in Mongolian dance choreography

Longgaowa Su

Wulan Muqi, North Mongolian Autonomous County, Jiuquan, Gansu, 736300, China

Abstract

Contemporary dance vocabulary is produced in the development process of contemporary dance art. It is fully reflected by its unique ideas, expression methods and characteristics of The Times, so that it has a greater creative space and infinite possibilities. The introduction of contemporary dance vocabulary in the creation of Mongolian dance can not only inject new vitality into the Mongolian dance, enrich its expression and content, but also make it adapt to the aesthetic needs of the modern audience, and promote the inheritance and development of Mongolian dance in the new era. This paper intends to deeply study the application of the modern Mongolian dance language in the creation process of Mongolian dance, and analyzes the way of this integration, in order to play a certain reference role for the future development and reform.

Keywords

dance vocabulary; Mongolian dance; choreography

当代舞蹈语汇在蒙古舞编创中的运用

苏龙高娃

肃北蒙古族自治县乌兰牧骑, 中国·甘肃 酒泉 736300

摘要

当代舞蹈语汇是在当代舞蹈艺术的发展过程中产生的, 它以其特有的观念、表达方式和时代特色而得到了充分的体现, 使其具有更大的创作空间与无限的可能。在蒙古舞的创作中引入当代舞蹈语汇, 既可以给蒙古舞注入新的生命力, 丰富它的表达方式与内容, 又可以让它与现代受众的审美需要相适应, 促进蒙古舞在新时期的继承与发展。本文拟对现代蒙古舞蹈语言在蒙古舞的创作过程中的应用进行深入的研究, 并对这种融合的途径进行了剖析, 以期对今后的发展和改革起到一定的借鉴作用。

关键词

舞蹈语汇; 蒙古舞; 编舞

1 引言

蒙古舞是蒙古族民族舞蹈中一颗灿烂的明珠, 它在中国的舞蹈文化长河中占有重要的位置, 承载了悠久的历史和文化遗产, 源于蒙古族的日常生活、生产和宗教仪式, 在漫长的历史长河中, 不断地积累和传承, 发展出一套独特的舞蹈形式和语汇体系。蒙古舞蹈从远古时代依稀可辨的原始舞蹈形式, 到今天在舞台上的精湛表演, 都是蒙古族兴衰沉浮的见证, 也是一个民族精神和文化遗产的真实写照。

2 当代舞蹈语汇特点剖析

2.1 创新性

当代舞蹈演员敢于打破传统舞蹈的桎梏, 在舞蹈动作、

表达方式和创意上进行创新。他们从生活、自然、社会等各个方面吸取素材, 并把新的因素融合到自己的舞蹈之中, 从而形成了一种具有时代特色的、具有鲜明个性的舞蹈。例如皮娜·鲍什的创作, 往往打破了传统的叙述架构与表达模式, 以其特有的舞台设计、肢体语言与情绪表达, 呈现了一种深沉的社会主题与人文思索。其代表作品《春之祭》, 以强劲有力的舞姿, 结合强劲有力的乐曲节拍, 抒发了对人生、自然、人生命运的深切体悟, 其新颖的表演手法, 在当时造成了很大的反响, 对当代舞蹈的发展也有很大的影响。

2.2 多元性

当代舞蹈语言是通过对不同文化和舞蹈风格的综合运用而产生的, 是一种多元共生的艺术模式。在这一过程中, 我们可以从古典芭蕾的优美手法, 民间舞蹈的朴实, 现代舞的奔放以及后现代舞的解构与创新。这一多元的交融, 使当代舞蹈语言在表现形式、适应能力等方面得到了极大的提高, 从而更好地满足了人们的审美需要。比如, 有些当代舞

【作者简介】苏龙高娃(1985-), 女, 蒙古族, 中国甘肃酒泉人, 本科, 二级演员, 从事舞蹈表演、编创研究。

蹈,就是把中国传统舞种的“水袖舞”和“现代舞”的肢体节奏有机地融合在一起,从而形成了一种兼具东方风韵和现代气息的新舞种;也可以把非洲舞蹈的韵律和芭蕾的足尖技巧结合起来,形成一种特殊的艺术美。

2.3 个性化

当代舞蹈注重表现个体的个性与自我意识,通过对自身的感悟与感悟,以特有的舞蹈语言,将心中所想、所想表达出来。有别于以群体同质性为主要表现形态的传统舞蹈,当代舞蹈更多地关注个体的个性与差异性,提倡个人的创意与想象。以现代舞为例,舞者往往是以即兴的形式,随情境气氛及情绪而随意地运用肢体语言,表现出独特的舞姿与人格魅力。

3 当代舞蹈语汇在蒙古舞编创中的意义

3.1 内在契合点

从动作要素上看,蒙古舞蹈的动作要素是丰富多彩的,很多动作都是与蒙古族的生存状态、自然环境紧密联系在一起。如骑马的马步、雄鹰的飞翔,反映蒙古族劳动场面的舞蹈等,都是极具本民族特点的,也是区域文化的一部分。而当代舞蹈语汇,因其创新与多样的表现形式而闻名,突破了传统舞蹈中的条条框框,注重肢体的自由表现与本能的反应。在当代舞蹈中,舞蹈演员能够充分利用自己的身体各部分,使其呈现出多种多样的形体和运动轨迹。尽管蒙古舞与当代舞蹈语言中的运动要素在表现形式上有差异,但二者又有很多可资借鉴与融合之处。

如当代舞蹈语汇中关于身体柔韧性、力度控制等方面的训练,对提高蒙古舞技能起到借鉴作用;同时,蒙古舞所具有的某些特有的运动形式与韵律,亦能给当代舞蹈语言带来新的生机与文化意蕴。把二者的运动要素有机地结合在一起,就能创作出兼具民族特征和现代风格的舞姿,从而丰富了舞蹈的表现力。

3.2 创新发展需求

蒙古舞在现代社会中受到了很大的冲击,如何将当代舞蹈语言融入它的创作中,是它突破传统限制,满足现代受众的审美需要的关键。蒙古舞经过漫长的历史演变,已形成了一套较为固定的舞姿与表达方法。然而,蒙古舞在不同的时代背景下,其创作与发展却受到了一定的制约,成为制约其发展的重要因素。

在蒙古舞中,融入现代的舞蹈语言,能使其在创造观念、表达方式上有新的突破。当代舞蹈语汇强调创新、自由和个性化,倡导舞者从生活、社会、自然等各个方面获取灵感,以丰富的舞蹈要素和表达方式进行舞蹈创作。在蒙古舞创作中引入当代舞蹈语汇,能让蒙古舞跳出传统形态的桎梏,更能表现出更为奔放的情绪与思维,呈现出更为丰富、多元的艺术样式。

3.3 文化交流价值

蒙古舞与当代舞蹈语言的结合,是推动民族文化交流,增强文化影响力的一种有效手段。

随着全球化进程的加快,各国、各民族间的文化交流越来越多。文化交流是促进文化发展与创新的一股强大力量,也是各国文化相互了解、相互学习、相互交融的重要力量。蒙古舞蹈是蒙古族文化中最具代表性的一支,它蕴涵着丰厚的民族文化底蕴,具有鲜明的艺术特色。在蒙古舞蹈中引入当代舞蹈语言,既能丰富蒙古舞蹈的表达方式,又能为蒙古舞在国际舞台上的推广创造一个新的机会。蒙古舞只有融入现代的舞蹈语言,才能更好地融入世界,才能更好地被世界人民所接受,才能更好地推动蒙古族文化在全球的传播与交流^[1]。

4 当代舞蹈语汇在蒙古舞编创中的具体实践

4.1 动作语汇融合

在蒙古舞编创中,动作语汇的融合是实现创新的关键环节。当代舞蹈语汇的引入为蒙古舞带来了全新的动作理念和表现方式,通过将当代舞蹈动作与蒙古舞传统动作巧妙结合,能够创造出更具时代感和表现力的新动作。

以蒙古舞为例,编舞者在《迁徙》中,大胆融合了当代舞蹈的柔韧性,并结合了当代舞蹈的一些基本技法。蒙古传统舞蹈大多是站着的,动作比较开放和大气,而《迁徙》则融入了很多当代舞蹈的“贴地”动作,比如翻滚、爬行等。蒙古族人在大地上的起落和扭动,表现了他们与自然斗争的艰难和顽强,既丰富了舞蹈的空间层次,又给人一种新的视觉感受。与此同时,编舞者们又把蒙古传统的蹲步和当代舞蹈的平衡控制技术有机地融合在一起,形成了一套全新的舞步。除了马步的基本姿势外,舞者还会做各种倾斜、扭曲的动作,让整支舞更有动感、有节奏感,表现出蒙古族民族在马上的豪放不羁,也是当代舞蹈对人体极限的一种挑战与探索。

4.2 音乐节奏融合

蒙古乐是民族民间舞的灵魂,在民族民间舞中融入现代音乐元素,可以给蒙古族民间舞以一种崭新的形式、一种韵律感受,从而提高民族民间舞的表现力与魅力。

在蒙古舞蹈音乐中,很多编舞人员都在不断地尝试着将电子乐和流行乐等现代音乐形式融入其中。比如《草原恋歌》,编舞者将电音的节奏与音响效果巧妙地融入蒙古音乐中,使其具有时尚性与现代感。乐曲的开始,电子乐曲的节奏明快有力,给人一种生机勃勃的感觉,让人仿佛置身于繁华的城市。紧接着,悠扬的马头琴、蒙古族的长调演奏出来,与电子乐的韵律交融在一起,营造出一种别具一格的音乐氛围。将传统与现代相结合,不仅表现出蒙古族音乐的博大精深,而且还表现出了现代音乐的创造性,使得该舞蹈更加具

有时代特色和魅力。

4.3 舞台表现融合

在舞台表达上,将现代技法和蒙古舞蹈相结合,给观众以更为丰富、多元的视觉感受,也使得蒙古舞蹈在舞台上显示出其特有的艺术魅力。

当代舞蹈在舞台空间的应用上,注重对舞台空间的充分利用与创造性。部分蒙古舞的创作灵感来自现代的空间观念,突破了蒙古族舞蹈相对规则的舞台结构,营造出更为自由、灵活的舞台。以《天地之间》为例,编舞者采用了“分散”“聚合”“流动”等不同的空间安排方法,使得演员在台上的位置与运动持续地发生着变化,构成了一幅丰富多彩的舞台图画。舞蹈演员们有时散落于舞台各处,似乎与广阔的世界融为一体;有时候,它们会聚集在一起,给人一种强烈的视觉冲击。这一创造性的使用舞台,既表现出蒙古族民族豪放的个性特征,又增强了舞蹈的动感与层次。

5 当代舞蹈语汇在蒙古舞编创中的融合策略

5.1 尊重蒙古族文化

首先,在融合的过程中,要充分挖掘蒙古族民族的特色与价值,尊重蒙古族民族的文化传统与风俗习惯,而不是被曲解。编舞者要对蒙古族历史、文化和宗教信仰有深刻的认识,在蒙古族文化的源头上,找到与当代舞蹈语言的结合点,才能在融入的过程中,保持蒙古族文化的精华,同时保持现代文化的精华。

其次,对蒙古族文化和当代舞蹈语言的特征进行深入的研究。通过对这两种乐器的学习,掌握它们在动作、节奏、表达上的不同与相同之处,寻找其合理的结合途径。比如,在动作语汇的融合上,既要保持蒙古舞蹈的传统形式与文化内涵,又要结合当代舞蹈中对形体柔韧度的培养与创新,才能在保持蒙古舞民族特征的前提下,做到既具有灵活性,又具有一定的时代性^[2]。

5.2 引导观众审美

要解决受众审美理念的不同,就必须对受众进行审美导向。以舞蹈教育,演出推广,文化交流等形式,将当代舞蹈与蒙古舞蹈有关的常识传播给大众,以提升受众的审美与欣赏水平。使观众认识到当代舞蹈语言与蒙古舞相结合的意义与价值,使他们能够以一种开阔的态度来欣赏这一交融的舞蹈,并从中体会到它的创造性和魅力。

同时,在继承和创新的过程中,必须寻求一种平衡。

在融合的过程中,一方面要注意创造性,以当代舞蹈语言为蒙古舞注入新的元素与生命力,另一方面要保持蒙古舞的核心特征与文化内涵,同时也要在继承与发展的同时,保持其内在的特点。编舞者要善于把传统和现代元素有机地融合在一起,才能让自己的作品充满时代气息,同时也符合人们对于蒙古舞的美学期望。比如,在舞步的设计中,既要保持蒙古舞的古典舞姿,又要融入当代舞蹈中的新元素,这样才能更好地表现出更多的多样性;在乐曲的选用上,可以把蒙古族的传统乐曲和现代乐曲相结合,营造出一种既有民族特点,又有现代气息的音乐气氛。

5.3 促进人才培养

要走出人才困境,就必须深化舞蹈教学的改革。舞蹈院校及培训机构要对其课程结构进行优化,构建当代舞蹈和蒙古舞蹈相结合的课程体系,把当代舞蹈的思想和技术与蒙古舞蹈的文化内涵、动作语汇等有机地结合在一起。在教学方式上要进行改革,运用案例教学,动手操作,项目教学等多种方式,充分调动学生的学习热情,增强他们的综合素质。

其次,要多给学生实习的机会,学校及培训机构可与专业的舞蹈团体、文化团体等进行合作,为学生提供实习的机会,使学生能够参加综合型舞蹈的创作、排练及表演。在实习的过程中,同学们可以把所学到的理论知识运用到实践中去,从而不断地提升自己的舞蹈技能和创造力,并获得更多的练习经验^[3]。

6 结语

随着现代舞蹈艺术的兴起,蒙古舞编创也发生了深刻而深刻的变化。一方面,现代的舞蹈语言给蒙古舞带来了崭新的生机;多样的动作元素,创新的空间使用,灵活的节奏处理,突破了蒙古舞蹈的固有模式,适应了变化中的受众的审美要求。而蒙古舞博大精深的文化内涵,又赋予现代舞蹈语言以其特有的灵魂。在现代的语境下,深植于草原文化之中的豪迈、坚韧、柔和等特质,成为极富感染力的艺术象征。

参考文献

- [1] 冯陈鑫媛.浅谈蒙古舞编创与现代性元素的融合[J].明日风尚,2023,(13):11-13.
- [2] 王博.蒙古舞编创中运用当代舞蹈元素的文献综述[J].金钥匙(汉文、蒙古文),2023,(03):97-99.
- [3] 李丽娜,王征.论新世纪以来内蒙古舞蹈中当代舞蹈语汇的运用[J].金钥匙(汉文、蒙古文),2022,(03):59-63.