

Creation and Innovation of Mongolian Dance

Sulongaowa

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

Abstract

As a concentrated expression of Mongolian culture, creators must change their thinking and take reasonable strategies to promote the development and innovation of Mongolian dances if they want to maintain artistic vitality in the new era. Therefore, based on the analysis of the characteristics of Mongolian dance art, this paper discusses the creative strategies and innovative strategies of Mongolian dance, and strives to provide a valuable reference for the Mongolian dance creative director.

Keywords

Mongolian dance; creation; innovation

蒙古族舞蹈的创作和创新

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

作为蒙古族文化的集中表达, 创作者要想使蒙古族舞蹈在新时代保持艺术生命力, 就必须转变创作思路, 并采取合理的策略推动蒙古族舞蹈实现发展与创新。因此, 论文主要在分析蒙古族舞蹈艺术特征的基础之上, 探讨蒙古族舞蹈的创作策略以及创新策略, 力求为蒙古族舞蹈创作编导提供有价值的参考。

关键词

蒙古族舞蹈; 创作; 创新

1 引言

蒙古族舞蹈是中国一种重要的民族舞蹈艺术形式, 其创作和创新正日益深受社会各界重视。如何使蒙古族舞蹈在新时期绽放全新光芒, 成为许多舞蹈创作编导应深入思考的问题。认识蒙古族舞蹈的艺术特征, 结合蒙古族优秀传统文化并考虑时代及舞台艺术的要求, 是蒙古族舞蹈创作和创新的基本思路。

2 蒙古族舞蹈的艺术特征分析

蒙古族舞蹈可大致分为以“安代”为代表的自娱性民间舞蹈、以“萨满舞”为代表的宗教性舞蹈及以“筷子舞”为代表的表演性民间舞蹈三类。由于这三类蒙古族舞蹈均来源于蒙古族人民的生活, 反映出蒙古族的独特文化, 因而在艺术特征上具有以下共性。

2.1 开放包容

蒙古族舞蹈来源于群众, 创作、表演和发展蒙古族舞蹈

的主体众多, 且不受外部条件的限制, 不同年龄、不同性别、不同文化水平、不同职业、不同地域的群众均可参与蒙古族舞蹈之中^[1]。基于蒙古族舞蹈的这种全民参与性, 对于参与主体不同方面、不同层次的情感表达需求和舞蹈表现方式, 蒙古族舞蹈在创作和创新时并非以简单肯定和否定的态度去对其进行取舍, 而是以兼收并蓄、兼容并包的心理去综合它们。因此, 蒙古族舞蹈首先具有开放包容之特征。

2.2 奔放豪爽

舞蹈艺术是人类最早用于表达自身情感的手段之一, 历史悠久, 源远流长。在漫长的发展历程中, 舞蹈艺术早已烙上文化印记, 承载着独特的文化^[2]。蒙古族舞蹈是蒙古文化的重要组成, 反映出蒙古族的文化特性, 与此同时, 蒙古族舞蹈中不仅寄托着创作者的情感, 而且还包含着表演蒙古族舞蹈者融入其中的情感, 可以说, 蒙古族舞蹈的每一次表演, 都是对其进行的再创造与创新。由于蒙古族人民大多生活在草原地形区, 因而他们对草原和草原动物有着深厚的感情,

常在各种民族艺术形式中内蕴对于草原风光的赞颂,因此具有奔放豪爽的特征,展现出强大的生命力,反映出蒙古族人民的勤劳坚韧和向往自由的美好品格。

2.3 动作明快

艺术文化来源于生活,蒙古族舞蹈来源于蒙古族人民的生活。蒙古族人民大多以畜牧为生,牛、羊、马与其相伴一生,因此在创作舞蹈动作时,蒙古族人民也喜欢采取模仿草原动物的方式,比如,通过观察和模仿骏马动作并在此基础上作出各类变化形成的马步等舞蹈动作,这些舞蹈动作刚毅有力,造型生动,节奏清晰,动作轻重缓急变化之间宛如骏马奔驰、雏鹰翱翔。与此同时,蒙古族舞蹈表演者在表现这些动作时,可以灵活处理肩部、胸部动作及眼神,呈现出明快之感。

3 创作蒙古族舞蹈的具体策略

3.1 结合蒙古族音乐

音乐艺术和舞蹈艺术两者间自古以来就存在着紧密的联系,《尚书尧典》记载有“击石拊石,百兽率舞”之况,其中“击石拊石”就是敲击石磬演奏音乐,“百兽率舞”就是扮演成百兽的舞蹈队伍随着石磬音乐声而起舞,足见音乐与舞蹈密切相关。由于音乐艺术首先调动的是人的听觉,而舞蹈艺术首先调动的是人的视觉,然后欣赏音乐或舞蹈者再从这听觉或视觉出发展开联想,因而将音乐艺术与舞蹈艺术结合起来,不仅不会出现相互干扰的情况,而且还能将两种感官知觉结合起来,能更为有效地激发欣赏者的想象和心灵共鸣^[3]。因此,在创作蒙古族舞蹈时,必须结合蒙古族音乐,深入了解蒙古族马头琴等民族乐器在表现音乐元素方面的特征^[4]。创作者应仔细分析蒙古族音乐在旋律、节奏、音高变化等方面的特征,并使舞蹈律动符合蒙古族音乐元素,让身体各部分的舞蹈动作都与音乐元素相符,以此获得“舞曲相融”的理想效果,让舞蹈的情感表达功能得到凸显,促使蒙古族舞蹈的艺术感染力得到增强。

3.2 结合蒙古族服装和道具

舞者在表演舞蹈时,往往会结合舞蹈的具体风格和舞蹈表演过程中具体所扮演的人物选择服装,借助服装来更好地通过舞蹈塑造人物、烘托环境气氛并还原情感意境。与此同时,服装由于具有图案、色彩等视觉元素,因而能给观众带去更直观的感受,让观众对舞蹈表演形成更深刻的印象。蒙古族舞蹈的表演服装一般为蒙古族特色服装,为与时代发

展保持同步,当前许多蒙古族服装中都已具备现当代元素,为蒙古族舞蹈表演者和蒙古族舞蹈创作者提供了更多的选择和更大的发挥空间。编导在创作蒙古族舞蹈时,应将服装也作为重要的创作影响因素加以考虑,选择最适合的服装来呈现舞蹈,同时结合服装特征来设计舞蹈动作和舞蹈的文化背景,进一步丰富舞蹈创作内容。此外,编导还应注意筷子、哈达等蒙古族特色舞蹈表演道具在蒙古族舞蹈创作中的应用,以此更好地呈现舞蹈作品的内在意境、舞蹈作品中的人物形象及情感传达^[5]。

3.3 考虑舞台艺术具体要求

当前,蒙古族舞蹈表演已不再只局限于民间,而越来越多地在舞台上进行展示,成为一种舞台艺术。为此,在创作蒙古族舞蹈时,也必须考虑舞台艺术的各类元素及具体要求,只有结合舞台灯效、舞台妆容、舞台布景等多方面舞台元素来进行蒙古族舞蹈创作,蒙古族舞蹈表演才能真正登上舞台并取得良好的表演效果,舞台在渲染气氛、增强艺术感染力方面的突出优势才能得到充分凸显,蒙古族舞蹈才能带给欣赏者以强烈的审美感受。蒙古族舞蹈创作者必须深入思考希望通过蒙古族舞蹈抒发的情感、呈现的意见以及表达的思想,然后再探寻舞台元素与这些内容之间的契合点,在此基础上进行综合创作,打造出真正适合蒙古族舞蹈表演的舞台,与此同时让蒙古族舞蹈动作更具舞台表现力。比如,可以借助舞台布景来还原蒙古族舞蹈中的环境,可以通过变换舞台灯效来反映人物心理变化等,在具体的舞台布景和舞台灯效中,蒙古舞动作也应有所变化,这些都是创作者需要进行全方位考虑的内容。

4 创新发展蒙古族舞蹈的策略

要想实现蒙古族舞蹈的发展与创新,最重要的是把握好“度”,充分保证创新活动兼具民族性和时代性。为此,一方面需传承蒙古族文化和蒙古族舞蹈独特风格,另一方面则需要蒙古族舞蹈中融入具有时代气息的舞蹈元素以及其他民族舞蹈中与蒙古族舞蹈契合的动作和情感表达语汇。此外,还应推动更多的群众参与蒙古族表演,以此扩大创新主体。

4.1 深入理解并在蒙古族舞蹈中传承蒙古族文化

蒙古族舞蹈是蒙古族文化的集中反映,因此在创新发展蒙古族舞蹈时,必须结合蒙古族传统文化展开思考。传承是创新的重要基础和前提,在创新发展蒙古族舞蹈的过程中,

只有传承蒙古族舞蹈及蒙古族文化中的精华成分,才能充分保证创新的民族性、保证创新成果符合民族心理。因此,蒙古族舞蹈编导需要深入理解蒙古族优秀文化内涵,包括蒙古族的历史、蒙古族的人文风俗、蒙古族的生活习惯等多方面内容,并对传统去伪存真、去劣取优、去粗取精,以此充分保证蒙古族舞蹈创新活动沿着正确的方向开展。为了达成这一目标,蒙古族舞蹈创作编导可以请教研究蒙古族文化的专家与学者,了解蒙古族文化的最新研究成果,并在蒙古族聚居区开展实地考察活动,了解蒙古族人民的真实生活状况、蒙古族文化的传承现状以及不同聚居区的特色文化习俗,以此充分提炼蒙古族人民的文化特色及文化心理,从而在蒙古族舞蹈创作中传承蒙古族文化,以此保证蒙古族舞蹈沿着正确的方向实现创新发展。

4.2 坚守蒙古族舞蹈独特的艺术风格

对于艺术形式的创新发展并不意味着摒弃和抹杀旧有风格,而是以全新方式完成旧有风格的表达,使旧有风格更具时代气息,从而更好地展现其艺术魅力。因此,蒙古族舞蹈创作编导应坚守蒙古族舞蹈独特的艺术风格,回归蒙古族舞蹈的创作原点、回归历史上蒙古族人民观察和模仿草原动物来创作舞蹈动作的方式。同时,创作者应在这一过程中融入具有时代气息的全新舞蹈元素,运用更具现当代意味的舞蹈技法来表现蒙古族舞蹈动作、舞步,从而让蒙古族舞蹈更易学习和推广^[6]。在坚守蒙古族舞蹈自身独特艺术风格的前提下,还可以从民族舞蹈融合的角度展开思考,结合其他民族舞蹈的特色表现形式和动作使蒙古族舞蹈动作和情感表达语汇得到丰富。为此,蒙古族舞蹈创作者可以借助蒙古族音乐来考察其他民族舞蹈与蒙古族舞蹈的契合性,选择符合蒙古族音乐的其他民族舞蹈动作来丰富蒙古族舞蹈。

4.3 开展丰富多样的蒙古族舞蹈表演活动

正如前文所言,蒙古族舞蹈中不仅包含着初创者的情感,

同时还包含着后续表演者在表演过程中融入其中的情感,因而对于蒙古族舞蹈的每一次表演,在某种程度上都意味着对其进行创新。为此,可以开展丰富多样的蒙古族舞蹈表演活动,推动更多群众参与蒙古族舞蹈表演,扩大蒙古族舞蹈创新队伍,发挥蒙古族舞蹈开放包容的艺术特征,对不同表演者在表演过程中融入其中的情感进行综合,兼容并包,以此推动蒙古族舞蹈实现发展与创新。为此,需要将草原表演与舞台表演两种蒙古族舞蹈表演形式结合起来,开展多层次的蒙古族舞蹈表演比赛,以竞争促创新,让群众在参与比赛的过程中完成自主创新,然后再由舞蹈专家对其作品进行完善。

5 结语

总而言之,需要全面认识蒙古族舞蹈开放包容的内容特性、奔放豪爽的精神特征以及明快的动作特征,结合蒙古族音乐、服装及舞台艺术的具体要求创作蒙古族舞蹈作品,并通过在传承蒙古族优秀传统文化、坚守蒙古族舞蹈风格的基础上吸收具有时代气息的舞蹈元素及其他民族的舞蹈动作,并开展丰富多样的蒙古族舞蹈表演活动等策略推动蒙古族舞蹈实现创新。

参考文献

- [1] 李霄凡.对蒙古族舞蹈发展的几点思考[J].音乐时空,2015(24).
- [2] 吕微.关于蒙古族舞蹈的艺术创新发展探究[J].艺术科技,2017(11).
- [3] 锡林夫.论现代蒙古族舞蹈创作的艺术体现及发展创新[J].新疆艺术学院学报,2017(04).
- [4] 道尔娜.探讨蒙古族舞蹈与伴奏音乐的完美结合[J].才智,2016(20).
- [5] 陈思宇.蒙古族文化与蒙古族舞蹈创作研究[J].文化创新比较研究,2017(1).
- [6] 高源.现代舞与蒙古族舞蹈语汇的融合发展研究[J].戏剧之家,2017(7).