

蒙古舞的碎步在编创中的运用

才曾

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团，新疆 巴州 841000

摘要： 蒙古舞是中国民族舞蹈的一种重要形式，独特的蒙古舞步之一碎步在舞蹈编创中的运用尤为出色。其表达方式多样，舞蹈语言丰富，富有高度的艺术韵味和民族特色。基于对历史著名蒙古舞剧的分析和现代蒙古舞编创过程中碎步的实际运用，我们探寻了蒙古舞碎步的表现力以及其在创新舞蹈中的价值。研究表明，无论是在传统蒙古舞中还是现代创作舞中，碎步都充满了表现力，让舞蹈显得生动活泼，充满活力。通过对蒙古舞的碎步进行系统化研究，可为编舞者提供良好的创编素材，有助于提升我国民族舞创作和编创实践水平。此外，全面理解和掌握蒙古舞的碎步及其应用，有助于深入挖掘民族舞蹈的内在表达力，丰富我国民族舞蹈的舞蹈语言和表演技巧，并为推动中国民族舞蹈艺术的发展做出贡献。

关键词： 蒙古舞；碎步；舞蹈编创；表现力；民族舞蹈艺术

The Application of Broken Steps in Mongolian Dance in Choreography

Cai Zeng

Xinjiang Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture Song and Dance Troupe, Bazhou, Xinjiang 841000

Abstract: Mongolian dance is an important form of Chinese ethnic dance, and one of the unique Mongolian dance steps, the use of fragmented steps, is particularly outstanding in dance choreography. Its expression is diverse, the dance language is rich, and it is rich in artistic charm and ethnic characteristics. Based on the analysis of historical famous Mongolian dance dramas and the practical application of broken steps in the process of modern Mongolian dance choreography, we explore the expressive power of broken steps in Mongolian dance and their value in innovative dance. Research has shown that whether in traditional Mongolian dance or modern creative dance, the broken steps are full of expressive power, making the dance appear lively and energetic. By systematically studying the broken steps of Mongolian dance, good creative materials can be provided for choreographers, which can help improve the practical level of ethnic dance creation and choreography in China. In addition, a comprehensive understanding and mastery of the steps and applications of Mongolian dance can help to deeply explore the inherent expressive power of ethnic dance, enrich the dance language and performance techniques of Chinese ethnic dance, and contribute to the development of Chinese ethnic dance art.

Keywords: Mongolian dance; fragmented steps; dance choreography; expressiveness; ethnic dance art

引言

蒙古舞作为中国民族舞蹈的重要组成部分，其独特的舞步和丰富、多样的表现方式，成为了这一艺术形式独特的魅力所在。其中，碎步作为蒙古舞中的一种重要舞步，凭借其生动活泼的特性，使得蒙古舞充满了活力和表现力。然而，虽然碎步在舞蹈艺术中的重要性并无需任何质疑，但对于其在编创中的具体运用及其带来的艺术价值，却未见有太多深入探讨和总结。为了弥补这一研究空缺，本研究以蒙古舞的碎步为切入点，通过对历史上著名的蒙古舞剧及现代蒙古舞的创编实践进行深入分析，全面探寻碎步在蒙古舞中的神韵表现及其在舞蹈创作中的价值。我们期待通过对蒙古舞的碎步进行系统化研究，能够为舞蹈编创者提供更多创新性素材，进一步推动中国民族舞蹈的发展，也为丰富我国舞蹈艺术语言，提升舞蹈编创实践水平提供理论指导。

一、蒙古舞和碎步的概述

（一）蒙古舞的起源和发展

蒙古舞起源于蒙古草原，是蒙古人民在长期的生产生活中自

然形成的一种艺术表现方式^[1]。据史书记载，早在公元7世纪，蒙古舞就已经出现并逐渐发展。初期的蒙古舞主要是模仿自然界动物的动作以及生活场景，如骑马、狩猎等，具有鲜明的气势与动感^[2]。在随后的岁月中，蒙古舞在民间世代传承，逐渐丰富和

完善。

12世纪以后，由于蒙古帝国的崛起，蒙古舞得到了进一步的发展。这一时期的蒙古舞开始出现多样化的舞步和舞蹈形式，其中，“碎步”就是这一阶段产生的重要舞步。其特点是步法轻盈、即兴且变化丰富，被广泛应用于各种舞蹈中^[3]。

到了近代，随着中国民族舞蹈研究和创新的深入，蒙古舞在舞蹈剧场、学校教学等场得到了更广泛的推广和应用，特别是“碎步”评价形式在编创过程中被更多舞者和观众熟知和喜爱。

（二）碎步在蒙古舞中的地位和作用

蒙古舞蹈的碎步在舞蹈中占有重要地位并起到了核心作用。以自由灵动的舞蹈语言，碎步富有表现力，不但描绘出蒙古人民坚韧不拔的精神品质，也展现了蒙古人民对大自然的深深敬仰。在舞蹈中，碎步多用于表现蒙古人骑马奔驰，欢歌飞舞的情绪，通过灵活独特的步态，模拟马的奔腾步伐，用舞者的步伐来捕捉和再现蒙古人民生活情感的鲜活场景^[4]。值得注意的是，碎步的使用并不僵化，根据舞蹈的主题、情感和氛围，舞者会灵活变化脚步节奏和以及步法的强度，展示出不同特性和风格^[5]。

（三）碎步的特点和风格

碎步，作为蒙古舞中的一种独特舞步，其主要特点在于动作细腻，节奏明快^[6]。蒙古舞的碎步大致可以归结为两种，一种是上身保持相对静止，而下肢活动频繁，通过脚尖与地面接触带动身体前进；另一种则是在上述基础上，叠加手臂、躯干等身体部位的动作，通过各个部位相互配合，形成视觉上的塞尔曲线，以此突出舞蹈的节奏与动感。碎步的风格鲜明，充满了蒙古民族特色，如豪放、热烈和勇敢。运用碎步不仅可以展现出鹰击长空、马蹄疾腾的景象，还能表现出大漠孤烟、白云苍狗的意境，从而完美贴合了蒙古舞求实、求新、求变的理念。

二、碎步在蒙古舞编创过程中的具体运用

（一）历史著名蒙古舞剧中碎步的运用

在历史著名的蒙古舞剧及现代作品中，碎步的运用均展现出其独特的艺术价值^[7]。以蒙古族舞蹈《长调》为例，该舞蹈通过碎步的细腻运用，生动地展现了蒙古人民的日常生活与情感世界。碎步在《长调》中的呈现，不仅体现了蒙古舞的轻盈与灵动，更通过舞者脚尖与脚跟的灵活转换，传达出舞蹈的韵律与节奏。舞者们通过碎步的速度与力度变化，巧妙地刻画出蒙古人民的性格特点与生活场景，使观众能够深刻感受到蒙古舞的艺术魅力与民族风情。

（二）现代蒙古舞编创过程中碎步的示例分析

在现代蒙古舞编创过程中，碎步同样扮演着至关重要的角色，其独特的魅力在蒙古族舞蹈《长调》中得到了淋漓尽致的展现。《长调》以蒙古族的悠远历史和丰富文化为背景，碎步在该舞蹈中的运用不仅增添了舞蹈的动态美，更深刻地传达了蒙古民族的情感与精神^[8]。通过碎步的细腻变化，舞者仿佛带领观众穿梭于广袤的草原，感受着蒙古民族的热情与自由。特别是舞蹈中的某些段落，碎步与手臂、躯干的动作完美融合，形成了视觉上的流

动美感，令人叹为观止。

夜曲蒙古舞中，碎步被编织成独特的步法组合，不仅表现出复杂而细腻的舞姿，而且在动静变化中体现了内心的复杂情绪。它巧妙地呈现了月光下草原人民的情感深处，使舞者身体的细微动作得以放大，以此深度表现蒙古人的内心世界。

三、碎步的表现力在舞蹈创新中的价值

（一）传统蒙古舞中碎步的表现力分析

碎步作为蒙古舞的独特舞步，无论在草原还是舞台上，都展现出强烈的表现力^[9]。其步伐层次分明，打破了中国舞的常规，突显了蒙古民族的独特风情。

在传统蒙古舞中，碎步主要描绘蒙古民族的生活场景。例如，碎步能模仿草原上的马匹奔腾，通过舞者细腻的点步和步伐变化，形象地展示马的奔跑，表达对马的尊崇和依赖。同时，碎步还能模仿蒙古人民骑马打猎，通过脚步的跳跃和抓击动作，展现蒙古人民的勇猛精神。这样的描绘增强了舞蹈的表现力，使观众仿佛身临其境，深刻体验蒙古民族的生活风貌和精神内核。

此外，碎步还能与舞者的手臂和身体配合，模仿飞鸟展翅，展现草原生态的和谐之美，以及蒙古舞的高昂壮志。这种以碎步动态飘逸地表现生活情境的方式，使传统蒙古舞更富有魅力和生命力，具有深远的艺术影响力。

（二）现代创作舞中碎步的创新价值探讨

在现代创作舞中，碎步的创新价值不仅体现在蒙古族舞蹈《长调》中，也在另一经典作品——藏族舞蹈《哈达情》中得到了彰显。在这部舞蹈中，碎步被赋予了新的生命和意义，舞者们通过细腻而富有节奏感的步伐，展现了藏族人民的纯朴与热情^[10]。碎步在《哈达情》中的运用，不仅增强了舞蹈的动态美感，还巧妙地融入了藏族文化的精髓，使观众能够深切感受到藏族舞蹈的独特魅力。每一次碎步的轻盈跳跃，都如同雪山之巅的清风，带来一丝丝凉意与宁静，让人仿佛置身于广袤无垠的青藏高原。碎步在这里不仅是舞蹈技巧的一种展示，更是藏族人民纯朴心灵和坚韧精神的生动写照，为观众呈现了一场视觉与心灵的双重盛宴。

由于碎步的细微变化能够极大地丰富舞蹈的节奏和层次，舞者通过不同的速度、力度、节奏和方向的运用，可以使这些碎步动作表达出各式各样的情感和情绪，使得声音、动作、节奏三者在舞蹈表演中变得更加和谐一致，使舞蹈更具有现代感，也更具有吸引力。

四、碎步在舞蹈编创中的运用与策略

（一）碎步系统化研究以提供创编素材

在提升我国民族舞创作和编创实践水平的策略中，系统化研究碎步以提供良好的创编素材是至关重要的一环。研究蒙古舞的碎步，需要彻底理解和掌握其基本原理和特征，包括步法的构成，动作的弧度，节奏的分配，以及与音乐、舞台、服装等各个

元素之间的关系^[11]。一旦掌握了这些基础知识,编舞者就可以根据舞蹈的主题,精心构建和设计舞蹈动作,创造出动人心魄,充满活力和表现力的作品。针对蒙古舞的碎步进行系统化研究不仅可以开拓编舞者的思路,提供舞蹈创作的新颖素材,更有助于推动国家民族舞蹈创作和编创实践水平的提升,进而有利于我国民族舞蹈艺术的发展,并为提升其全球影响力做出贡献。

(二) 深入挖掘民族舞蹈碎步的内在表达力

民族舞蹈碎步的内在表达力凸显了舞蹈的生动独特性,这一特质在蒙古舞创作和编创实践中尤为突出^[12]。在舞蹈的编创过程中,舞者需要深入理解并掌握碎步的运用技巧,以便更准确深刻地传达舞蹈的情感层次和主题寓意。

碎步的内在表达力主要体现在两个方面。一是在节奏感上,碎步的运用形成了统一而连贯的舞蹈节奏,赋予舞蹈丰富多变的动态视觉效果,使舞蹈更具有韵律感和动感;二是在情感表达上,碎步在编舞中的运用能够充分表达出舞蹈的内在情感,不同的碎步动作往往对应着不同的舞蹈情感,如激昂、欢愉、温暖、忧郁等,这种情感的传递为舞蹈增添了深度和寓意^[13]。

五、碎步在推动中国民族舞蹈艺术发展中的贡献

(一) 理解和掌握碎步在舞蹈艺术中的重要性

碎步在舞蹈艺术中所占据的重要地位,既体现在其作为表达技巧的独特性,也体现在其深入民族文化的丰富内涵。

从技巧角度看,蒙古舞的碎步能够通过细腻且具有节奏感的步伐表达舞者的动态情绪,使其在舞蹈表现中取得独特的视觉效果,增强观众的感知体验^[14]。碎步的利用,往往能够突破舞蹈的常规构造,丰富舞蹈表空间和视觉元素,开启舞蹈创作的新视角和新方向。

从文化内涵角度讲,碎步反映了蒙古舞深厚的民族韵味和地域特色,诉说着丰富的民族故事和鲜活的生活画面。碎步的节奏感十足,可以展示出蒙古人民朴实的生活态度,勇猛的性格特征等元素,使得舞蹈更具有穿越性和含蓄性。通过对碎步的运用,

舞者和编舞者可将舞蹈作为一个表达和传承民族文化、地域记忆的重要载体。

(二) 碎步对中国民族舞蹈艺术发展的影响

作为独特的蒙古舞步之一,碎步在中国民族舞蹈艺术的发展中占有至关重要的地位。其实力主要体现在传统和现代蒙古舞的艺术魅力的提升,以及与其他舞蹈形式的融合创新两方面^[15]。

在传统和现代蒙古舞的艺术魅力提升方面,碎步的独特韵味与舞者的个体表达相结合,使舞蹈更具感染力和艺术性。碎步的细腻转换和深度表达,能更好地传递蒙古民族对生活的理解和感激,体现出中国民族舞蹈艺术的独特魅力。在与其他舞蹈形式的融合创新方面,碎步则呈现出更多可能性。其独特的形式和富有韵律的步态,在与现代舞、芭蕾舞等不同舞蹈形式的融合中,能创造出独具特色的舞蹈作品,推动中国民族舞蹈艺术的开拓和创新。

蒙古舞的碎步不仅丰富了中国民族舞蹈的表演语言,更提升了舞蹈艺术的表现力。其通过传统与现代的衔接,打造出新的舞蹈形态,为中国民族舞蹈的发展提供了强大的动力。碎步的引领下,推动了舞蹈艺术向生动活泼、多元化的方向发展,并促进各个舞种间的互相学习,拉近了舞蹈的距离,使各种舞蹈形式在碰撞中产生新的火花。

六、结束语

通过对蒙古舞碎步的深度剖析与探索,我们深刻认识到其在舞蹈编创中的非凡价值与独特魅力。碎步不仅承载着蒙古舞的传统精髓,更为现代舞蹈创作注入了新鲜活力与无限可能。尽管我们在碎步的运用上已取得一定成果,但仍需舞蹈艺术家们持续探索与实践,以期发掘其更深层次的意蕴与表现力。对蒙古舞碎步的全面理解与灵活运用,将极大促进民族舞蹈的创新与发展。我们期待,未来能有更多舞蹈家投身于此,共同丰富我国民族舞蹈的表现手法与艺术语言,为推动我国民族舞蹈艺术的繁荣发展贡献力量。

参考文献

- [1] 柴拉干. 蒙古族舞蹈艺术创作与表演——评《共舞青蓝: 蒙古舞创作与表演六十年》[J]. 中国教育学报, 2024, (05): 134.
- [2] 诺敏. 探析蒙古舞组合中的典型动作与情绪引导[J]. 尚舞, 2023, (22): 114-116.
- [3] 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.
- [4] 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.
- [5] 祖龙才其格. 蒙古舞的地域特征及艺术表现分析[J]. 尚舞, 2023, (05): 123-125.
- [6] 王亚楠. 谈蒙古舞的创新——以《蓝天绿草间》为例[J]. 尚舞, 2021, (14): 102-103.
- [7] 梁悦玲. 试论蒙古舞的创新发展——以呼和浩特地区近年蒙古族舞蹈的创作生产为例[J]. 大舞台, 2021, (01): 45-48.
- [8] 杨佳伟. 蒙古舞课程教学安排的规律性研究[J]. 大观(论坛), 2020, (12): 66-67.
- [9] 路明. 蒙古舞地域特征与艺术表现探究[J]. 中国文艺家, 2019, (09): 72.
- [10] 道玛曹. 探析蒙古族民歌旋律与蒙古舞的形体语言融合[J]. 中国文艺家, 2019, (07): 99.
- [11] 史浩琳. 民族舞编创中对现代舞的借鉴[J]. 艺术家, 2022, (01): 111-113.
- [12] 沙呼俊楠. 融合现代舞元素的中国民族舞蹈编创研究[J]. 山海经, 2020, (26): 0003-0003.
- [13] 刘强. 即兴舞在舞蹈编创中的作用[J]. 美化生活, 2023, (12): 0062-0064.
- [14] 鲁晓明. 舞蹈编导的民族情感在民族舞蹈编创中的作用[J]. 中国科技期刊数据库 科研, 2019, (09).
- [15] 麦麦提艾力·扎依提. 民族舞中舞蹈技巧的应用[J]. 文艺生活·下旬刊, 2019, (11): 97-97.