

现代舞元素的渗透对蒙古族舞蹈的影响

徐静

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团，新疆 库尔勒 841000

摘 要：蒙古族舞蹈是我国丰富多彩的民族舞蹈之一，其独特的风格一直为人所喜爱。近年来，现代舞元素对蒙古族舞蹈的影响逐渐引起研究者关注。主要研究方法是通过对比分析，研究了现代舞元素在蒙古族舞蹈中的应用和影响。研究表明，现代舞元素的渗透使得蒙古族舞蹈在形式上更加丰富多样，表达方式也更加灵活多变。尤其在舞蹈编排、舞者动作设计、表演形式等方面，现代舞元素的引入使蒙古族舞蹈的艺术表现力得到了明显提升。然而，同时也面临着“传统元素的稀释”“舞蹈个性的模糊”等问题，需要我们在持续创新的同时，也重视对传统舞蹈元素的保护和传承。这个研究对于理解当今蒙古族舞蹈的发展趋势，以及如何更好地在传承与创新中找到平衡，具有重要的参考意义。

关 键 词：现代舞元素；蒙古族舞蹈；形式创新；传统元素保护；传承与创新平衡

The Influence of the Infiltration of Modern Dance Elements on Mongolian Dance

Xu Jing

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

Abstract： Mongolian dance is one of the rich and colorful ethnic dances in China, and its unique style has always been loved by people. In recent years, the influence of modern dance elements on Mongolian dance has gradually attracted the attention of researchers. The main research method is to study the application and influence of modern dance elements in Mongolian dance through comparative analysis. Research has shown that the infiltration of modern dance elements has made Mongolian dance more diverse in form and more flexible in expression. Especially in terms of dance choreography, dancer movement design, and performance forms, the introduction of modern dance elements has significantly enhanced the artistic expression of Mongolian dance. However, at the same time, we also face problems such as "dilution of traditional elements" and "ambiguity of dance personality", which require us to continuously innovate while also attaching importance to the protection and inheritance of traditional dance elements. This study has important reference significance for understanding the current development trend of Mongolian dance and how to better find a balance between inheritance and innovation.

Keywords： modern dance elements; mongolian dance; formal innovation; protection of traditional elements; balance between inheritance and innovation

引言

中国是一个多民族国家，每个民族都有自己独特的舞蹈艺术形式。蒙古族舞蹈是其中尤为显著的一种，它承载了蒙古族的历史、文化和民族情感，其高亢激昂的旋律和豪迈磅礴的舞姿深受人们的喜爱。然而，随着时代的变迁，人们对舞蹈艺术的审美需求也在不断提高。与此同时，现代舞元素作为舞蹈艺术的一种重要表现手法也开始渗透到各民族传统舞蹈中，蒙古族舞蹈也不例外。新的元素的引入，使得蒙古族舞蹈在形式和表达方式上有了显著的变化，但同时也带来了一系列的问题。这其中最为明显的就是在创新和传承间寻找平衡的问题。这一问题不仅对于蒙古族舞蹈的发展有着重大影响，而且对于所有的民族传统舞蹈，甚至更广泛的文化艺术形式都具有普遍意义。在这个背景下，本文将通过对比分析的研究方法，深入探讨现代舞元素在蒙古族舞蹈中的应用及其影响，旨在理解蒙古族舞蹈在传承与创新中如何找到合适的平衡。

一、蒙古族舞蹈的历史和特点

（一）蒙古族舞蹈的起源与发展

蒙古族舞蹈源于中国北方草原文化，历史悠久，内涵丰富。

它根植于蒙古族长期的游牧生活和自然环境，是蒙古族人民在生产生活中逐渐形成的艺术形式^[1]。元朝时期，蒙古帝国的崛起和疆域扩张使蒙古族舞蹈受到多元文化的交融影响，得以丰富和发展。

蒙古舞蹈的发展历程可分为自发形成、宫廷舞蹈繁荣和现代传承与创新三个阶段，每个阶段都反映了特定的社会背景和文化变迁。其风格粗犷豪放，动作自由奔放，充满生活气息，展现了草原文化的开放、包容与豪迈^[2]。

舞蹈中的“马步”“拍手”等动作源于日常生活，是对草原生灵的模仿与赞美。蒙古舞蹈不仅是文化的重要载体，也是情感表达和文化记忆传递的重要方式，承载着蒙古族人民的审美观念和生活方式。

（二）蒙古舞蹈的独特风格与表现手法

蒙古舞蹈以其悠久的历史 and 浓郁的民族特色而闻名，其独特风格与表现手法令人瞩目。蒙古舞蹈通常以粗犷奔放的动作、优美流畅的舞姿以及浓烈的情感表达为特点^[3]。这些舞蹈动作展现出蒙古族人民豪放的性格和广阔的草原文化，常见的舞蹈动作包括模仿马的奔跑、骑行的英姿、以及象征风的流动等。蒙古舞蹈多以集体舞的形式进行，强调人与自然的和谐美。传统乐器的伴奏与原生态的歌唱结合，使得舞蹈更加生动活泼。在表现手法上，蒙古舞蹈通过富有层次的肢体语言表达生活的多样性，具有较强的艺术感染力。

二、现代舞元素的定义与特性

（一）现代舞的定义及其起源

现代舞是一种重视身体语言开放性、表现力和创新性的艺术形式，不局限于固定形式或风格，强调个人情感表达和主题深刻性^[4]。它通过灵活动作、富于表现力的舞姿及个性化叙事手法传达复杂内涵和感受。

现代舞起源于19世纪末至20世纪初的欧美，主要受工业革命带来的社会变革影响，是艺术家们表达新思想的产物^[4]。美国与德国是其主要发源地，兴起于社会文化变动的背景下。伊莎多拉·邓肯、玛莎·格雷厄姆等先驱舞者质疑经典芭蕾的严格结构和固有技法，追求更多创作自由，推动了现代舞的发展。现代舞注重舞者情感驱动，实现了对传统舞蹈束缚的突破。

（二）现代舞的主要特点与发展趋势

现代舞作为一种富有变化和创新精神的舞蹈形式，具有鲜明的特点。现代舞注重个体情感表达和自我表现，突破了传统舞蹈对形式的严格限制。现代舞强调肢体的自由运用，通过多样化的动作和即兴演出展现舞者的独特性^[5]。现代舞在运动结构上较为松散，打破了传统舞蹈的固定模式，鼓励艺术家的创造性和创新性尝试。在发展趋势方面，现代舞不断融合多元文化和技术元素，如灯光、影像及音乐的创新运用，这使得现代舞更加多样化和富有表现力。以上特点推动了现代舞的持续演变，并在全球范围内产生了深远影响。

三、现代舞元素在蒙古族舞蹈中的应用

（一）现代舞元素在蒙古族舞蹈编排中的应用

在蒙古族舞蹈的编排中，现代舞元素的应用使其呈现出更加

多样化的面貌。现代舞注重舞者与内心情感交流，通过身体语言自由地表达情绪，打破了传统编排中较为固定的动作限制^[6]。这种灵活的编排方式在蒙古族舞蹈中得到灵活运用，使得编舞者可以更自由地发挥创意。这不仅丰富了蒙古族舞蹈的表现形式，也提升了其艺术感染力。编排过程中，现代舞的空间运用和节奏变化等技术，赋予了蒙古族舞蹈新的生命力。蒙古族舞蹈传统上以集体舞为主，而现代舞元素的引入，使得独舞或双人舞的表现形式在编排中得到加强，带来了更深层次的艺术表达。

（二）现代舞元素在舞者动作设计中的应用

在蒙古族舞蹈的舞者动作设计中，现代舞元素的应用变得日益重要，这些元素为动作设计带来了创新的可能性。通过引入现代舞的自由和多样化的身体语言，蒙古族舞者能够展现更为复杂和有层次的表现力^[7]。现代舞的动态变化、多样节奏和强烈的身体表现，让蒙古族舞蹈的动作设计变得更加灵活与多元。传统的蒙古族舞蹈动作通常具有明显的民族特征和固定的动作模式，而现代舞元素的融入则打破了这一局限，为编舞者提供了更广泛的创作空间。在动作设计过程中，现代舞强调个体表现与情感表达的结合，提高了编舞的艺术表现力和感染力。

（三）现代舞元素在表演形式中的应用

现代舞元素在蒙古族舞蹈的表演形式中得到了丰富的应用，显著地提升了整体艺术表现力。在表演空间的运用上，现代舞突破了传统蒙古族舞蹈的空间限制，通过多维度的空间交互增强了舞蹈的层次感^[8]。现代舞的时尚元素和多样化的肢体语言为蒙古族舞蹈注入了新的活力，使表演更加富有动感和现代感。观众的参与感和沉浸体验因舞台表现形式的创新而增强，不仅扩大了艺术的表现范围，还使得蒙古族舞蹈在全球化的背景下更具吸引力。

四、现代舞元素对蒙古族舞蹈的影响和问题

（一）现代舞元素对蒙古族舞蹈形式的影响

在现代舞元素的融入中，蒙古族舞蹈呈现出形式上的显著变化。现代舞通过引入自由舞姿和流畅动作，丰富了蒙古族舞蹈的表现手段，使其不再局限于传统的固定模式，赋予舞者更广泛的身体表达可能性^[9]。这种变化体现在舞蹈的空间运用和节奏设计上，现代舞元素打破了传统的单一舞蹈空间限制，拓展了表现的深度和广度。这种结合促使舞蹈编排的结构更加层次分明，能更好地契合现代观众的审美需求。这种发展不仅拓展了蒙古族舞蹈的表现维度，也使舞蹈的节奏更加多样化，从而形成了一种传统与现代交织的独特表现形式^[10]。

（二）现代舞元素对蒙古族舞蹈表现力的提升

现代舞元素的引入显著提升了蒙古族舞蹈的艺术表现力。通过现代舞的肢体语言，舞者能够更加自如地运用身体，以丰富多样的动作传递情感，使蒙古族舞蹈在情感表达上更加深入。现代舞元素为舞者提供了创新的动作设计，使其能够打破传统动作的限制，探索更具创造性的表现形式。这种灵活的表达方式使舞者在演绎传统蒙古族文化故事时，可以更直观和生动地呈现该民族

的丰富内涵。现代舞元素的引入促进了蒙古族舞蹈在节奏与节拍上的多样性，使其在表演中更具视觉和听觉的冲击力，赋予舞蹈更高层次的审美价值。

（三）现代舞元素引发的问题，传统元素的稀释与舞蹈个性的模糊

现代舞元素的引入虽然为蒙古族舞蹈增添了新的表现力，但也带来了传统元素稀释的问题。现代舞的自由与多变性可能导致蒙古族传统舞蹈的某些独特动作和风格逐渐被忽视。现代舞关注个体表达及创新，可能令蒙古族舞蹈的集体性和民族性特征变得模糊。传统蒙古族舞蹈中蕴含的深厚文化内涵容易在现代元素的影响下被淡化，舞蹈个性变得不够突出。这样的变化对舞蹈艺术的传承提出了挑战，如何在创新的同时保持蒙古族舞蹈的原汁原味，成为亟待解决的问题。

五、如何在传承与创新中找到平衡

（一）强化对传统舞蹈元素的保护和传承

在现代舞元素的影响下，蒙古族舞蹈的保护与传承迫在眉睫。为保护传统舞蹈元素，需采取系统化传承机制。建立详细的蒙古族舞蹈元素档案，记录其动作、音乐、服饰等特征，以图文并茂的形式呈现，确保不因时间流逝而遗失。通过学术研讨会、舞蹈工作坊等形式，促进传统舞蹈知识的交流与传递，为年轻一代舞者提供学习平台。利用现代科技手段，如数字化展示、虚拟现实等技术，将传统舞蹈元素更直观地呈现给公众。推动与博物馆、文化机构合作，设立专门展区，增进大众对蒙古族舞蹈的了解与欣赏。积极编纂教材和教学视频，推动蒙古族舞蹈进校园，既丰富了文化教育内容，又培养了潜在的继承者。

（二）探索在融入现代舞元素时保持蒙古族舞蹈特色的方式

在融入现代舞元素时保持蒙古族舞蹈特色，需要从多个方面进行探索。舞蹈编排可优先选用蒙古族传统音乐和音律，确保其

地域文化底蕴得以体现。在设计舞者动作时，应强调蒙古族舞蹈特有的肢体语言，例如其标志性的大气、奔放及轻盈感，以突出民族特色。在舞台表现上，服饰和道具的选择需与传统审美相契合，借助视觉元素强化蒙古族文化特征。还需通过深入研究蒙古族历史与文化，将其核心精神与现代舞的开放性相结合，从内涵层次上实现深度融合，以确保创新不失民族本色，从而在现代舞的影响下继续发扬蒙古族舞蹈的独特魅力。

（三）对蒙古族舞蹈的发展趋势的思考

蒙古族舞蹈的发展趋势需要在传承与创新中找到平衡点，以确保在保持其传统文化内涵的基础上，实现审美价值的延展。现代舞元素的引入为蒙古族舞蹈提供了新的表现维度和技术可能，但也带来了文化身份认同的问题。未来的发展需注重保护蒙古族舞蹈的核心文化要素，通过建立合理的创新机制，鼓励在尊重传统的基础上进行现代化的探索和再创造。适应当代观众的审美需求，同时保存文化符号和民族精神，使蒙古族舞蹈在国际化语境中凸显其独特魅力。

六、结束语

本研究旨在对现代舞元素对蒙古族舞蹈影响进行深度剖析。研究指出，现代舞元素的渗透使得蒙古族舞蹈在表达方式、编排、动作设计等方面呈现出新的面貌，进一步丰富了蒙古族舞蹈的艺术表现形式。然而，同时也存在传统元素的稀释，和舞蹈个性的模糊等问题。这正提示着我们在创新之路上需要深入思考如何更好地平衡传统与现代，如何在创新中更好地维护和传承蒙古族舞蹈的传统元素。此次研究有助于我们更深入理解蒙古族舞蹈的发展趋势，找到在继承与创新之间的最佳平衡点。未来的研究可在此基础上，进一步探讨现代舞元素在其他民族舞蹈中的应用及其影响，以期推动我国各民族舞蹈艺术的全面发展。

参考文献

- [1] 封丰. 蒙古族舞蹈与现代舞元素融合之刍议 [J]. 北方音乐, 2019, 39(19): 225-226.
- [2] 郝梓含. 现代舞与蒙古族舞蹈语汇的融合发展研究 [J]. 祖国, 2020, (08): 79-80.
- [3] 钱昌玉. 现代舞元素的渗透对蒙古族舞蹈的影响 [J]. 赤子, 2019, (06): 258-258.
- [4] 朝露蒙. 现代舞元素在蒙古族舞蹈中的渗透 [J]. 人文之友, 2020, (20): 51-51.
- [5] 傲斯尔考娃. 现代舞与蒙古族舞蹈语汇的融合发展探思 [J]. 尚舞, 2022, (10): 110-112.
- [6] 袁志敏. 试论蒙古族舞蹈创作中的传统与现代——以《凤知东归路》为例 [J]. 内蒙古艺术 (蒙古文、汉文), 2024, (04): 14-18.
- [7] 谢轩. 街舞 hip-hop 训练在蒙古族舞蹈表演中的实践探究 [D]. 中央民族大学, 2023. DOI: 10.27667/d.cnki.gzymu.2023.000349.
- [8] 蒋雯晶. 从现象回溯历史论蒙古族舞蹈的流行原因 [J]. 艺术大观, 2021, (30): 82-83.
- [9] 周芬. 现代舞元素的渗透对蒙古族舞蹈的影响分析 [J]. 课程教育研究, 2018, (49): 193.
- [10] 王慧楠. 融合传统与现代：蒙古族舞蹈创作中的文化认同与艺术创新 [J]. 艺术家, 2023, (12): 54-56.