

樂音起 · 舞婆娑

演繹蒙族舞蹈作品
《青穹凝脂舞迴旋》

Music Starts, Dance Away
An Interpretation of Mongolian Bowl Dance
Elegant Whirling Nymph in Prairie

曾照薰 Jao-Hsun TSENG
國立臺灣藝術大學舞蹈學系副教授

自有人類的伊始，人們為求取生命的維持，首要之務是需求得溫飽，從狩獵漸而懂得養殖、畜牧與栽種。於是在日常勞動工作中的規律性動作，或狩獵活動的舉措等，自然生成一定的節奏（如以石塊重複敲擊所產生的聲音、模擬獸類攻擊行為以求得食物），轉而衍化成為樂音聲響與肢體動作的雛形。繼而人們在智力漸次開化，懂得求取延續生命之道並獲得生理需求的滿足後，對身心靈層面亦有所感悟，逐漸產生對美好事物追求的理想；於是，文化發展與社會生活，在知識累進的推波助瀾下，人們對於美感的認知與感官的體悟，有了更進一層的需求（Grosse, 1898）。

本文將藉由賞析蒙族舞蹈作品《青穹凝脂舞迴旋》做為實例引述，從筆者編創此舞作的歷程（創作緣由、舞意大綱、音樂作曲）與主題意境的營造（舞蹈道具的選取、舞蹈動作的編排、舞台意象的鋪陳）兩大面向談起，意圖以此例說明音樂與舞蹈對於人類生存的基本需求，以及樂舞對蒙族人民的心理文化特徵與撫慰人們心靈活動的效益。

舞作《青穹凝脂舞迴旋》編創歷程之探析

藝術源於生活，一個對於自然或人類生活維妙維肖的模仿動作，能表現出大自然的象徵型態或生活中的形式，引起我們的聯想以及情感的轉移。隆蔭培等學者認為，藝術形像不是客觀生活原樣的直接反映，而是人們按照藝術規律，根據人們的審美理想、審美情趣，對生活進行概括、提煉、加工、想像的一種創造性的反映（1999，p. 36）。因此，形象地反映生活是所有藝術皆必須具有的共性。將生活動作演變為觀賞性動作，將自然界的事物擬態化，藝術化的美感於焉產生。例如蒙族民間舞蹈運用日常用餐的器皿衍生而成「頂碗舞」（如圖1）、「筷子舞」，或以模擬動物形態與運行的「鷹舞」等舞蹈作品，即是最佳的例證。

創作緣由

蒙族人民向以「馬背民族」著稱，在遼闊的大

1	2	3	4
	5		

- 1 蒙族女子的「頂碗」舞蹈形象。(劉仁男攝)
- 2 蹲姿造型。(張國治攝)
- 3 流動舞姿。(李銘訓攝)
- 4 顯示精緻細膩的肩部動作與頂碗平衡技巧。(李銘訓攝)
- 5 以「拋碗」動作增添道具的舞動視覺效益。(劉仁男攝)

草原上逐水草而居，創造了富有草原文化氣息、游牧民族特色的草原游牧舞蹈。蒙族人民驍勇善戰，更是熱情好客，經過家門之路人，皆是家中座上佳賓，酒酣耳熱之際，信手拈來的餐桌器皿，即成為舞蹈的最佳道具。筆者深受蒙族女子舞蹈「頂碗舞」的風格與特色之吸引，曾於 2007 年參與臺灣藝術大學「大觀舞集」中國舞蹈演出的企劃與製作，特為演出主題「與絲路黃沙共舞」編創舞作《青穹凝脂舞迴旋》(如圖 2、3)。

舞意介紹

《青穹凝脂舞迴旋》以舞者頭頂五只酒碗，體現蒙族女子舞蹈端莊、穩健、含蓄、柔美的審美特徵，並輔以敬獻哈達示意蒙族人民聖潔善良之心，也表達祝福吉祥安康之意。

經由十六位舞者精緻細膩的頂碗平衡技巧(如圖 4)、特殊的肩部舞蹈動作特色與多樣性的隊形層次變化，營創出美輪美奐的浩瀚草原意境，更充分詮釋大漠民族熱忱歡迎嘉賓的歡騰景象。

音樂作曲解說

音樂由音符的連續形成，舞蹈則以動作的連貫而完成。連續的音符組成了音樂，連串的动作則形成了舞蹈，兩者同屬於「時間藝術」。音樂與舞蹈，同是以節拍、節奏與旋律組織成為具體可感的作品，常言說：「音樂是舞蹈的靈魂」，舞蹈一路發展以來，常有如影隨形烘托的音樂，此兩者的縝密關係由是而見（易中天，2012）。

音樂的節奏（各音強弱長短的變化）、旋律（各節奏變換的流暢性）與曲式（音樂的結構），在在啟發著舞蹈藝術的表現性。「旋律」常是作曲家抒發情感的重要元素，亦可說是整首音樂作品的靈魂；而旋律之於舞蹈，常是勾勒編舞者創作靈感的動能，以及激起舞者內心情感的漣漪，進而牽動著舞者肢體動作表現的美感呈現。

舞蹈、音樂乃至於一切藝術，皆是人們思想感情與心理特徵的形象表徵。耳熟能詳的「頂碗舞」乃是由舞者頭頂著酒碗，隨著音樂的旋律舞動，並凝結著蒙族人民熱愛生活的情操和藝術創造的智慧，此舞藉碗抒情，是酒席間廣受歡迎的舞蹈形式之一，深具典型的草原游牧民族的生活氣息和精神氣質。由筆者所編創的舞蹈作品《青穹凝脂舞迴旋》，在舞作音響的配樂上，則是委請音樂作曲家朱雲嵩先生創作；彼此透過形塑「頂碗舞」意象與意念上的溝通，冀盼在舞蹈音響的樂音效果烘托下，達成以下四點共識：

- 確立作品主題：蒙族「頂碗」舞蹈向以彰顯蒙族女子風韻為表現的訴求。
- 掌握風格特徵：草原民族性格具豪放熱情的胸襟，蘊含內斂細緻之氣質。
- 展現情緒氛圍：舞蹈和音樂的表現特點皆長於抒情，且具相互輝映之效。
- 樂曲結構形式：充分掌握曲式起承轉合之規範，與呼應舞蹈結構之鋪陳。

由於此舞蹈作品以蒙族生活文化為基底，在音

樂作曲的發想與構思面向上，以蒙族最具代表性的音樂特色（長調、馬頭琴、呼麥並稱為「草原文化三寶」）為主要考量與參考依據，茲將特點說明如下（華夏經緯網，2006；人民網，2009）：

- （一）長調：可視為草原音樂的活化石，它的產生與蒙古族游牧生活有關，字少腔長、高亢悠遠、舒緩自由，宜於敘事，又長於抒情。
- （二）馬頭琴：蒙古族特有的民族弓弦樂器。
- （三）呼麥：一種極為特殊發音方式的歌唱表現形式。

上述蒙族最具典型與代表性的文化表現形式——「長調」與「呼麥」，更於2005、2009年獲得「聯合國科教文組織」公布「人類非物質文化遺產代表作名錄」，這在觀眾聽覺的感受上，可立即瞭然該民族的鑑別度。而在觀眾視覺感官的捕捉上，試圖以別具特點的蒙族動作元素輔以舞者人數的變化（獨舞、三人舞、六人舞等人數不一的群舞形式），使之充分展現舞作《青穹凝脂舞迴旋》的主題內容與精神風貌。筆者幾次與作曲家反覆激盪與研商，首先，藉由引吭高歌的蒙族長調做為序曲，並使之鋪陳，做為舞作開端的引子，以導入浩瀚且寧靜的草原意象；接續，以緩慢擊鼓的樂音來對比熱鬧的場景，以凸顯個人舞的沉穩態勢；轉而，又以較快速的擊鼓聲來彰顯出蒙族碎抖肩的動作表現特色。最終，則以拋碗之姿（如圖5）使其在高空旋轉直落於手中的動姿，意圖將澎湃之勢的樂音觸動觀者感官體悟的沸騰點，以收舞作結尾且撼動人心之效。此等構思因素的考量，皆需與作曲家詳盡地溝通，而整首音樂架構的起承轉合，乃至於樂曲的節奏、旋律、曲式與風格，在在牽動著筆者編創舞作歷程的整體思維（如舞蹈動作的設計、隊形層次的編排、視覺畫面的美感、舞台意境的烘托等）。由是而見，「音樂」與「舞蹈」不僅彼此相互依附、更是互為輝映。

於此，特別值得一提的是，《青穹凝脂舞迴旋》

的舞作內容，純以「頂碗」的特殊形象，來彰顯蒙族女子大漠生活豪放的氣韻與典雅的氣質；此舞蹈雖受制於頭上頂碗的約束，卻也形成此舞的一大特色；為求得維持肢體舞動與五個碗之間的平衡感，已然是一項考驗，更遑論得以施展任何跳躍性動作，而唯一能展現的技巧性動作，便是在頭上頂著五個碗的旋轉動作了。故而在舞作的構思編排上，特意著眼於不同路線與速度上轉圈動作的視覺變化效益，期盼藉以形塑出此舞作之特點。為此，在整首音樂曲式結構搭配頂碗旋轉動作速度與位移變化的需求上，確實需經過雙方多次縝密的研擬與商討，方能圓滿落實樂舞「琴瑟和鳴」共耀的榮景。

舞作《青穹凝脂舞迴旋》主題意境之營造

隆蔭培與徐爾充等學者（1999）指出，在中國傳統藝術形式中，詩詞、繪畫和書法是最講求意境的創造。舞蹈運用身體動態語言來塑造形象、表情達意。就藝術特性而言，舞蹈為抒情性的表現藝術，它是在特定的時空中創造出凝聚豐富情感、形神兼備的形象；為了在有限的時空中，表現無限的意蘊，則是必須通過對意境的營造以增強藝術的感染力，從而引發人們經久的思索與回味，讓有限的形象導引出無限的「情」和「境」。筆者將試圖從舞蹈道具、舞蹈動作、舞台意象等層面，論述舞作《青穹凝脂舞迴旋》意境之營造。

舞蹈道具的選取

「哈達」與「碗」，此二種蒙族平時生活中常見的物品，當其運用在舞蹈時，隨之轉化成為具象的舞蹈道具。筆者運用蒙族禮俗作為引子，以彰顯蒙族人民親善之舉，並醞釀氣氛的形成，為整首舞作的開端布局。

• 哈達

「獻哈達」是蒙古族的一項高貴禮節，主要用

之於晉見王公貴族或是向親友祝壽、與尊貴客人會見時所進行的禮儀。哈達，材質多為絲綢或薄絹，一般為白色、淺藍色和黃色；其長度一般為五尺左右，寬度不等，是用以表示對人的敬意或祝賀的傳統禮品。對長輩獻哈達時，獻者躬身以雙手托舉遞給對方，對平輩則是雙手平舉遞送之（如圖6）。

• 碗

「碗」，除用以裝盛飯菜湯餚，亦可用之為盛酒之器皿。粗獷豪放的北方蒙古族牧民，具有熱情好客，待人誠懇的傳統美德。該民族注重飲食的文化氣氛，經常佐以歌舞相伴（如圖7），在隆重場合甚至朗誦專門的祝詞或讚歌。蒙古人每逢節日或與友人餐宴聚會時，多有豪飲的習慣。所飲用的酒品多為白酒、啤酒、奶酒和馬奶酒。

6 「獻哈達」是蒙古族的高貴禮節。(李銘訓攝)

7 「碗」是蒙族舞蹈最具代表性的道具之一。(張國治攝)

舞蹈動作的編排

蒙古族因所處之地理環境與生活條件等因素，騎馬成為族人最為便利的交通工具，因而得以「馬背民族」著稱於世；由於騎馬時身體需隨著馬兒跑跳時的律動節奏起伏，而騎者的上身需處在放鬆狀態下，才能輕鬆地駕馭馬兒，因此，騎者的肩部會隨之上下晃動，由此衍變發展成為蒙族舞蹈獨樹一幟的「肩部動作」特色。

「頂碗舞」素以體現蒙族女子舞蹈的溫婉、穩健、柔美風韻為表現特點，但其最大的挑戰是在舞蹈的進行中，舞者們需於頭上頂著五個碗，致使頸部與頭部因此而受到侷限性（僅能保持挺立，方能持續維持著平衡的狀態），甚至無法展現任何的跳躍性動作。基於此，筆者編排以運用「肩部動作」之硬肩、雙肩、柔肩、碎抖肩等動作；「手臂動作」之軟手、上下柔臂、橫擺扭等動作；以及「腕部動作」之硬腕等靈巧敏捷的動作，輔以富有節奏感的屈、展、顫、揉等有序的律動（如圖 8、9），使之神韻盎然地塑造出舞動於蒙古遼闊草原的女子舞蹈形象，作為彰顯《青穹凝脂舞迴旋》舞作之氣韻與風格。

舞台意象的鋪陳

舞蹈之美在於藉由肢體的動態形式，表現人類

生活的情感。在連續不斷變化的動作過程、相對靜止的姿態造型、舞者生動的面部表情、舞台視覺與聽覺意象的構成等，皆關係著整個舞作的精神風貌；進而影響觀眾的視覺接收與知覺感受。亦即是達到所謂的情感交流與共鳴現象。筆者將透過藉由肢體動作所形成舞蹈語彙的呈現，以使蒙族頂碗舞精神內容的形象顯現，成為具體可感的物質形式（如圖 10）。更試圖從音樂鋪陳的旋律與節奏變化中，讓舞者的身形結合隊形變化於舞台畫面的構圖上，營造出浩瀚草原的磅礴氣勢與蒙族熱鬧的歡騰景象。

• 聽覺：音樂性的情境烘托

音樂在舞蹈藝術中佔有重要的席位，例如舞蹈動作的設計、舞作意境的構思，主題內容的鋪陳等，皆與音樂形象的塑造與選取有著密不可分的關聯性，這亦是攸關舞蹈作品表現成效的主因。

如前所述，在與音樂作曲家經過對舞作意念的溝通，並取得確立作品主題、掌握風格特徵、展現情緒氛圍、樂曲結構形式等四項共識後，討論彼此對於實踐舞蹈作品《青穹凝脂舞迴旋》初始的概念與想法，冀盼藉由作曲家的專才，創作出動人悅耳的樂音，使研究者得以透過音樂的旋律、節奏、強弱與速度等，做為觸發編創舞作情境的聯想，進而提升對舞作結構的助益，更藉之營造與烘托出舞蹈作品所欲呈現的氛圍與境界。

10
11
8 9

- 8 腕手動作之一。(張國治攝)
9 腕手動作之二。(李銘訓攝)
10 蒙族頂碗舞精神內容的形象顯現。(劉仁男攝)
11 以轉圈平衡技巧動作營造蒙族熱鬧的歡騰。(劉仁男攝)

本舞作在內容的架構與鋪陳上，運用十六位舞者人數變換交錯的組合方式，結合了音樂結構的起承轉合，形成在舞台上豐富舞動的變化景況；進而藉由曲式、節奏、旋律等音樂三要素達到輔助渲染氣氛之效，以期營造出蒙族舞蹈洋溢熱情的意象。由於在舞作中筆者特意著眼於旋轉動作的運用（如圖 11），故進一步提出對音樂節奏與速度在旋轉動作變化上之要求，以謀合舞作名稱《青穹凝脂舞迴旋》之具體動態形象。

• 視覺：肢體流動與隊形變化

在視覺藝術中，對於有關形式美學有其深厚的理論基礎，藉由點線面的適當安排，以及色彩質感的妥善運用，可以達到對比、和諧、律動、比例、

反覆、均衡與單純等形式美感的創造。舞蹈歸屬於表演藝術的一環，在作品的表達與呈現中，視覺因素有其不可或缺的重要性。二十世紀深具影響力的偉大藝術家康丁斯基（1995）指出，舞蹈家的演出本身就是一種繪畫，具有點線面的視覺要素，他亦舉例舞蹈的跳躍動作，塑造出一條直線，雙手、腳與頭形成一塊五角形面，十根手指頭則可劃出十個小點，甚至於眼神的凝視或短促的動作，都可視之為點。

筆者即是運用上述視覺藝術中的形式美學原理，在整首舞作中設計以舞者人數不等，並結合三十餘個隊形上的變化，也藉由三人舞、六人舞、八人舞、個人舞以及十六人的群舞（如圖 12、

13) 轉化形成營造意境與氛圍的張力。於此，由蒙族舞蹈基本動作發展，在動作的姿態造型上加以突顯「頂碗舞」的優雅特質，並與隊形的變化、音樂的曲式結構相輔相成，以達成營造《青穹凝脂舞迴旋》整體意境相互輝映之效。

後記：善與美的真諦

社會生活豐富且複雜多變，藝術思維的原動力亦是從深入生活、感受生活、認識社會得到開啟。舞蹈作品所反映的社會生活內容，所表現的人物情思和豐富的內在精神世界，以及舞蹈藝術所具有的美感形象，皆是通過人體動作和姿態進行展現與描繪的。

藝術表現情感，尤其以身體為表演藝術一環的舞蹈，更是最為具體可感的情感表現形式之一。在舞蹈領域中，肢體動作是傳達情感的重要媒介；情感的表述雖來自於一切實際生活經歷的淬煉，然而在音樂如影隨形的相佐下，對於舞蹈情感的激發與釋放，亦是扮演著舉足輕重的角色，例如動作隨著音樂的旋律，更易誘發情感連結的想像與幻化，而舞蹈肢體動作的細節處與細膩度，也將逐一地反應在音樂精確的拍子上。

美國知名符號論美學家蘇珊·朗格 (Susann Langer, 1957) 認為藝術是藉由象徵符號形式的創

造，來表達人類的情感。「舞蹈」做為一種符號，自然必須有符號所對應的意涵。本文從蒙族人民生活息息相關的餐具所衍生的舞蹈層面著手，依據對舞蹈審美的理想與情趣的規範，並按照藝術規律將人體動作姿態的造型，創造成生動的舞蹈形象且富有表現力的各式姿態；更進而探討舞蹈藝術如何藉由肢體動作做為符號，同時側重於運用音樂的媒介提升舞蹈精神風貌的功能性，以表現模擬生活的美感。基於「捨形則不能達意，捨意則形不可解」的體認，深感動作的美需要形之似，意之真，這即也就是西方美學家長期以來所強調的形式與內容的統一，也正是朗格主張藝術是一種情感符號創造的真意，亦是舞作《青穹凝脂舞迴旋》塑造過程所陶融的美學思維，乃援筆為文以誌之。

延伸閱讀

中文

易中天 (2012): 藝術人類學。臺北: 馥林文化。
康丁斯基: 點線面 (吳瑪琍譯, 1995), 臺北: 藝術家出版社。
隆隆培等 (1999): 舞蹈藝術概論。上海: 上海音樂出版社。

西文

Langer, S. K. (1957). *Problems of art*. NY: Charles Scribner's Sons.
Grosse, E. (1898). *The beginnings of art*. NY: D. Appleton and company.

網頁

賀勇 (2009): 內蒙古呼麥: 申遺背后的故事。人民網, 人民日報海外版, <http://culture.people.com.cn/BIG5/87423/10433666.html>
華夏經緯網 (2006): 中國的世界遺產。蒙古族長調民歌, <http://big5.huaxia.com/zt/zhwh/2004-34/2006/00485326.html>

12 以形式美學原理結合隊形變化呈現舞蹈視覺美感。(劉仁男攝)

13 「頂碗舞」凝結著蒙族人民熱愛生活的情操和藝術創造的智慧。(劉仁男攝)