

麦盖提刀郎舞蹈的传承现状与调查研究

阿衣加玛丽·吾不力哈斯木
喀什大学音乐与舞蹈学院
DOI:10.12238/er.v4i4.3792

[摘要] 刀郎舞蹈的形成是维吾尔文化与蒙古文化的秉性,是草原牧猎与绿洲农耕融合的“活化石”。本文将愿意作一块铺路石,追根溯源,深入探究对这一中国古老西域时期著名乐舞的历史沿革和形成过程。并以麦盖提刀郎舞为背景,从艺术技巧角度对它的历史文化背景、表演形式、形态中的动态与动律、生态环境、发展过程与传承现状等各方面内容进行了考究,最终对麦盖提刀郎舞蹈的实际传承现状进行了多角度的综合研究。

[关键词] 麦盖提; 刀郎舞; 形态特征; 传承现状

中图分类号: G40-013 **文献标识码:** A

前言

刀郎舞是专门在“刀郎麦西来普”上表演的一种历史最为悠久、结构最完整的自娱性民间舞蹈。刀郎地区的刀郎舞由麦盖提县、巴楚县、莎车县、阿瓦提等县为核心组成,而麦盖提是刀郎舞蹈艺术的源头发源地之一,也是“刀郎人”的主要聚焦地之一。本文通过对麦盖提刀郎舞蹈的田野调查,了解当地刀郎舞蹈的传承发展现状。

1 刀郎文化与刀郎舞

1.1 刀郎文化与刀郎舞蹈。刀郎文化与蒙古文化有着密切的关系,传说他们的先祖主要是察合台汗国期的难民和奴隶。这群人为了反抗压迫、剥削和躲避战争的灾难,逃到叶尔姜河下游荒无人烟的沙漠胡杨林里,过着流浪狩猎的生活,与外界往来很少,之后,逐渐形成了粗狂中带有几分多情的族群性格,进而演化成了舞蹈形态的挺拔向上和舞蹈动律的颤而不窜等风格特征。除维吾尔文化外,它还融入了蒙古文化和部分其他族群文化的因素,逐步形成了自己独特的刀郎文化。刀郎舞是该文化系统中重要组成部分,逐步形成的集歌、舞、乐于一体,表现生活环境,再现狩猎场景,等因素于一体的独特艺术形式。

历史资料表面“刀郎地区”的中心在麦盖提,而最著名的“刀郎舞蹈”在麦

盖提央塔克乡。因为历史和地理环境的因素,其能够最多的继承了先辈们的传统,在这里创造了“刀郎麦西热甫”“刀郎舞”等多样的艺术形式。

在维吾尔民族文化中,刀郎舞蹈由艾尔乃勒曼其(民间歌歌手)与“刀郎舞蹈”舞蹈者共同完成,由此麦西热甫就深深扎根于维吾尔民族文化,不仅仅成为当地一种歌舞舞曲形式,还兼容了民间游戏及习俗形式,成为族内脍炙人口的群众性娱乐形式。实际上,刀郎舞承载了“刀郎人”的历史文化传统与丰富社会教化功能,在刀郎地区,刀郎舞从古至今被长远流传下来,成为人们所共同成人的道德规范和纪律,而且它的舞姿变化无穷、热情奔放、不受时间与地点限制,所以拥有原生态浓郁新疆歌舞特色的刀郎舞流传至今已经成为维吾尔人日常生活中的重要组成部分。

1.2 刀郎木卡姆与刀郎舞蹈。木卡姆在维吾尔语中表示“集会”、“聚会”,作为民间娱乐形式名称被固定下来,它在内容、形式、思维性与艺术性上具有统一性。刀郎舞主要在麦西热甫部分中体现,是刀郎木卡姆的重要组成部分。刀郎木卡姆大多是以男生高八度的高亢声腔演唱,就连反映爱情生活的歌词和唱法也不同于一般情歌的委婉轻柔,其风格依然是刀郎特有的粗狂和洒脱。这体

现了刀郎人顽强的生存意识,它不仅体现在演唱风格中,对沉稳、诙谐、挺而不僵和颤而不窜等舞蹈风格的动作形成等方面也产生了重要影响。

刀郎舞的伴奏节奏名称也是维吾尔语的音译,其中,奇克提曼意为跟踪、点、节拍,节奏为6/8拍,主要动作是动作比较平稳且有力。赛乃姆是美人、仙女之意,节奏为4/4拍,主要动作是附点和切分在力度感和顿挫感上比较突出。赛内盖斯意为消灭、心意、兴趣、变化,节奏为2/4拍,主要动作是踩滑步和滑冲步。赛农玛意为欢呼、柔软、滑润,节奏为2/4拍,主要动作是旋转为主的围猎和欢庆动作,节奏相对比较快速、平均。

2 麦盖提刀郎舞蹈的动律、形态及风格特征

2.1 麦盖提刀郎舞蹈的动作与形式特征。刀郎舞蹈的动作特征讲求劲健、舒展、大方和粗犷,整体上舞蹈格调相对高昂激进,相当振奋人心。完整的刀郎舞具有4套组合动作,其动作内容各有不同,分别表现出了刀郎人民不同的行为与心绪,个性鲜明。就以其中最著名的“赛乃姆”为例,它多以4/4节拍作为基本节奏,至少要以双人对舞形式展开,其中也有多人群舞。“赛乃姆”的每一个完整舞蹈动作序列都含有两个典型舞动,其中第一个典型舞动就是“三步一蹶”,它的动

作表现相对轻松舒展,能够与唱词相得益彰。在该部分舞动过程中舞者的手脚需要做到频繁变换动作,如果是双人舞蹈,二人必须同时左右转身,并用双手对彼此进行推拨;第二个典型舞动就是双人靠背换位,再接原地交换脚步步伐,随后退步。这一套动作象征仙女的若隐若现,需要两名女性来共同完成,表现女性之美,美若天仙。因为“赛乃姆”本身就有美人、仙女之意,所以也被麦盖提县的刀郎人民所喜爱。

2.2 麦盖提刀郎舞蹈的动律与体态特征。刀郎舞蹈的体态特征,具体表现为四点:第一,它要求舞者立腰拔背,这也体现了维吾尔族舞蹈中心较高的共同体态特征。在整个舞蹈过程中,舞者始终要昂首挺胸,保持背部腰部笔挺,让舞者一直给予观赏者一种昂然向上的观感感觉。这种造型实际上又体现了刀郎人民性格坚毅、勇敢无惧的一面。第二,它要求舞者颈部能够横行移动。颈部横行移动是维吾尔族民间舞蹈中最为典型的制作技巧之一,随着鼓声的变化,舞蹈中的舞者要随着鼓点来横向移动颈部,节奏时快时慢,而且颈部的移动要配合眼神,进一步强化头部的动感与表现力。另外,舞者始终以微笑状态来移动颈部,这也从侧面表现出刀郎人民的充沛活力与热情好客的民族天性。第三,它要求舞者手位变化丰富。刀郎舞蹈中对于手部运动非常重视,像“翻”、“揉”、“挑”、“绕”等等都是比较典型的麦西热甫舞蹈动作形态。具体来说在舞蹈中舞者手位的变化就包括了兰花手、拈花手、响指、弹指、拇指冲和掌形等等。这也是麦西热甫的独特之处,是其他民族舞蹈中不曾看到的。第四,它要求舞者的表情丰富。如上文所述,在横向移动颈部过程中舞者就要始终面带微笑,且眼神要和颈部一起灵动。眼神可以表达舞者丰富的内心世界,在这里喜怒哀乐均有表现。在舞蹈过程中,舞者要善于运用表情和眼神来增加舞蹈的表现力与感染力,例如时而眺目远望、时而深情对望、时而东张西望,在麦西热甫中,“弄目”技巧属于高难技巧,从这一技巧的表现上也能看

出舞者的水平高低,相当难以准确把握。

3 麦盖提县刀郎舞的传承现状

3.1 刀郎舞蹈在民间的自娱性。刀郎舞蹈的传承过程中,在麦盖提县内也有一个有趣的点,那就是当地流传广泛的腰带游戏。该游戏与当地人的生活密切相关,这是因为当地风沙较大,所以人们的身上往往灰尘较多,此时大家就会通过玩这个游戏,来拍打干净身上的灰尘。同理,在田间耕作过程中,刀郎人民也会跳起麦西热甫来甩掉身上的杂草,甚至用舞蹈来表达恋人之间的爱慕之情,可以见得这种由麦盖提县刀郎人民所自发组织的刀郎舞蹈传承活动还是相当丰富多样的,这也是它能够有效传承下来的根本原因。首先,麦盖提县聚集了大量的刀郎民间艺人,所以在漫长的岁月中,这种刀郎舞蹈的民间传承文化氛围也就逐渐形成。

3.2 刀郎舞蹈在艺术团中的编创性。当前随着“一带一路”国家战略的新鲜出台,作为我国重要边疆地区的新疆文化传承也变得越来越火热,像麦盖提的刀郎舞蹈拥有了大显身手、展示自我的机会与空间,这对他们面向社会的文化艺术传承是一大利好。在2015年,正值成立60周年的新疆维吾尔自治区就由地方艺术团组织举办了一场《思路上的中国·永远的麦西热甫》大型歌舞剧,其中像《麦西热甫到我家》这样的经典曲目也在北京人民大会堂登台演出,赢得了热烈反响。该舞蹈就由著名舞蹈家迪丽娜尔领衔表演,将刀郎舞蹈对维吾尔族人民生活与思想的深刻影响表现得淋漓尽致。在“一带一路”政策的带动下,麦盖提县刀郎舞蹈也逐渐步入了国际舞台,像近年来就在国外各地城市巡演,将这种源于生活的古老艺术形式全面展示给世界,为刀郎舞在未来的传承打下了坚实基础。

4 结语

刀郎舞蹈作为木卡姆综合艺术中的重要分支,它所表现出的乐舞艺术魅力长久散发着迷人的魅力。像刀郎舞蹈艺术形式早在喀喇汗王朝就已经形成,这也是刀郎舞蹈文化形成的最关键时期。虽然

说刀郎舞与其它新疆舞蹈文化存在差异,但同为草原游牧民族人民所热衷的艺术形式,它们在农耕部落存在并流行没有太明显差异,特别是在蒙古族杜格拉特家族统治莎车时期,其所率领部落大多聚集居住在主要城区与军事要塞,所以刀郎舞这样的乡野民间文化并没有受到太大影响,这也是它得以完整保存并流传下来的主要原因。

麦盖提刀郎舞之所以能传承至今,很大程度上依赖于生态环境缓慢演进以及传承人对“刀郎舞”审美特征的敏感和直觉把握,将麦盖提人民生活中复杂、微妙的情感、独特的心境和生命体验准确入微地传达出来,并经历了世代人们的接受和传承。

因此,本文通过对麦盖提的实地调查,了解刀郎舞蹈的传承发展现状,试图如何调查研究这一文化传承现状进行探讨。

【参考文献】

- [1]周吉.中国新疆维吾尔木卡姆音乐[M].中央音乐学院出版社,2008:29-33.
- [2]李季莲,周吉,李开宋.维吾尔木卡姆申遗工作访谈[D].新疆艺术学院学报,2005.
- [3]李季莲.刀郎舞新论点[M].新疆艺术学院学报,2005:72-73.
- [4]杨银波.存“魂”而扬“形”——论刀郎木卡姆的保护与传承[J].民族艺术研究,2014,27(6):56-61.
- [5]杨银波.“体制外”的非遗困境——以南疆刀郎文化区的考察为例[J].民族艺术研究,2014,(8):56-61.
- [6]张建新.传媒视野下的新疆麦盖提县维吾尔刀郎木卡姆研究[D].新疆师范大学,2012.
- [7]史洁.麦盖提县刀郎木卡姆的传承考察[D].新疆师范大学,2010.
- [8]鲍丙峰,刘芳.浅探新疆麦盖提刀郎农民画的文化魅力和发展中的局限因素[J].塔里木大学学报,2010,22(2):70-72.

作者简介:

阿衣加玛丽·吾不力哈斯木(1986--),女,柯尔克孜族人,新疆柯尔克孜族自治州人,硕士,讲师,研究方向:新疆少数民族民间舞实践教学与理论研究。