

【民族传统体育】

从舞龙运动中“龙舞”的表演形式探其文化价值

解乒乓¹ 王哲峰²

(1.天津体育学院武术系,天津 300381;2.天津体育学院研究生部,天津 300381)

摘要:文章对从龙图腾的产生到舞龙运动的形成与发展进行了初步阐述,进而从艺术“龙”的组成结构、舞龙套路的多变风格以及鼓乐伴奏的乡土人情三方面对舞龙的表演进行分析,挖掘其背后的民族文化价值,探究舞龙所承载的龙文化特色。研究表明:多样性的舞龙表演是不同地域多样性的民族文化的反映,展现了历史悠久、多姿多彩的华夏文明。

关键词:舞龙 表演 民族文化

中图分类号: G85

文献标识码: A

文章编号: 1004—5643(2013)05—0096—03

1 前言

龙作为中华民族的图腾信仰,经历几千年的演变,已经在这块富饶的国土上发展成为一种的独特文化特色——龙文化。龙文化在植根于华夏民族时,就融入到人民生产生活的方方面面,是华夏文化传承的一种载体。由于地域、民俗习惯的差异与人们拜龙的不同表达形式,造就了各式各样独具风格的龙文化,其中舞龙是最有代表性的一种。“舞龙”又称“龙舞”、“玩龙灯”、“龙灯会”、“耍龙”、“闹龙”等,它作为一种社会形态,在超越社会形态、文化传统、图腾崇拜的同时,已由一般的祭祀表演活动逐渐发展成为一种集娱乐、喜庆、健身与竞技等多种功能于一体的文化体育活动,开始走上规范化、科学化、竞技化、国际化的发展轨迹^[1]。舞龙不断发展的同时,更应该值得注意到的是其承载的文化价值。中国幅员辽阔,地域民族差异较大,各个地域民族都有其独特的龙舞表演,风格迥异的舞龙表演形式承载的是深厚的地域民族文化价值。

2 舞龙运动的起源

2.1 龙图腾的产生

龙在中华民族的传统文化中有着显赫的地位,其历史渊源可追溯到距今7000多年的新石器时代。由于原始社会社会生产力水平低下,人们的认识能力极为有限,不能对风雷雨鸣、河水泛滥、以及生老病死等诸多现象进行解释,认为必定存在某种巨大的力量暗中操控着一切,不同的民族里就幻化出各自的神灵即图腾,来保护自己的生命、种族的命运。由于原始社会各部落的相互兼并与融合,一个共同图腾取代了以前的各式图腾。一个以蛇为本体,吸收各部落图腾的某一突出部位,综合创造出一个

似蛇非蛇、似鱼非鱼、似兽非兽的新图腾——“龙”。龙作为各个民族图腾的融合体,是一个虚构体和想象体,并非真实存在。由于龙是一个融合体,进而成为各个民族部落都能接受的神灵,成为团结各个部落的一种强大力量。

2.2 舞龙的产生与发展

自龙图腾产生之日起,龙就不断被赋予了各种神秘力量,如行云布雨、司水理水、消灾降福等等,这是组成了龙文化基础部分。舞龙最初出现在人们求雨祭祀活动中,人们在进行求雨祭祀活动时,根据龙“嬉水逐浪”、“临阵神威”、“腾空翻滚”的三栖想象,演化出舞龙的各种动作来进行求雨祭祀。

舞龙是对龙的一种形象化和具体化,其表现形式受它所表达对象的限制,因而,舞龙表演形式是随着龙形态的发展而发展的。如今呈现所的“龙”,是目前为止最完美的中国现代龙的形象,与古代龙有着巨大差异。“龙”的外部形态由春秋前的匍匐爬状、结构粗糙、蛇身兽头到战国以后的刚健有力、结构复杂,再到宋代以后的蜿蜒多姿、通体华美;其气势上从春秋前的粗野与狂放、暴力与恐怖到战国以后的不可一世的蓬勃之势,再发展到宋以后其保留不可一世的豪气,退却了原本的刚猛^[2]。通过劳动人民的聪智才慧,“龙”的外形与神韵不断发展与丰富,创造出了一条活灵活现,气势蓬勃的“龙”。

“百里不同风,千里不同俗”,在幅员辽阔的中国虽然拥有这同一个图腾,但由于地域、民族间的差异,对龙文化的表达,表现出巨大的差异。舞龙作为龙文化的代表,其差异性最为显著。舞龙就是舞者手持龙道具进行表演,当舞者依靠娴熟的技术,灵活的套路进行融入自我的表演时,舞者与龙的感情融为一

作者简介: 1.解乒乓(1973~),女,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向:民俗民间体育。

2.王哲峰(1988~),男,在读硕士研究生。研究方向:民族传统体育学。

体,只能体会到龙的尽情飞舞,充分展现它的宏大气势。

3 龙舞表演所承载的文化价值

外在形式是对事物的内在本质的反映,内在本质又制约着外在的表现形式。龙舞的内在本质就在于它所反映的文化内涵,脱离了文化内涵,也就失去其本质和精髓,同样文化内涵也需要借助一些外部条件表现出来,一个适当的载体不仅能够将其文化内涵得到流传,而且能促使其得到进一步的丰富和发展。舞龙在历经数千年历史文化的洗礼中与各地文化相互交融,在各地形成了各具特色的龙舞表演。重庆铜梁龙舞、浙江长兴百叶龙舞、浙江浦江板凳龙舞、广东汕尾滚地金龙舞、浙江奉化布龙和四川泸县雨坛彩龙舞等等各具特色的龙舞表演,它们都蕴含着丰富的文化背景,可以从“龙”的构造与外部形态、龙舞的套路、音乐伴奏三个方面剖析不同龙舞所承载的文化。

3.1 形态各异的“龙”流露出的文化特色

3.1.1 “龙”的构造对文化生活的体现

舞龙的重点是将“龙”活灵活现的舞动起来,还原人们心中龙的形象。“龙”是舞龙的基础,只有在一条龙道具的基础上才能表现出龙的嬉水追逐、腾空翻滚。因此道具龙的构成决定着“龙”的外部形态结构,决定着“龙”的表演动作,决定龙舞动时表现出的神韵。同时“龙”的构造又反映出当地人民的生活习惯,乡土人情,文化特色。

铜梁龙舞的“龙”是用竹篾条扎成架子,使龙胸粗大壮实,在外面用尼龙糊上,使龙身丰满浑圆,立体感极强,再用红黄蓝三原色颜料画上鳞甲、龙鳍,就形成一条具有古朴大方气质的“龙”。龙的精细构造反映出了铜梁人认真朴实的生活作风和对龙的喜爱与敬畏。

湛江“人龙舞”舞的是一条独一无二的“龙”,它是纯粹由人体组成的龙形,龙头、龙身和龙尾都是由人组成,气势雄伟壮观,充分体现出龙的威猛精神。古籍《海康县续志——风俗》记载:“龙舞,舞龙者一人头,后为龙尾,次一人直手抱前者脚夹后者,挨次第抬向街直走,则念曰:骑龙头龙头落水,骑龙尾龙尾竖上天。”湛江人龙舞,体现出了无所畏惧的集体力量与聪明才智,反映了浓厚的乡土人情。

浦江板凳龙是以板凳为基础,组成了龙头、龙身和龙尾。龙头是在一木板上用竹篾扎一个高2米余,长约4米框架,然后在外面裱上棉纸,绘上色彩鲜艳的龙鳞、云脚,构成了一个造型威武,白须飘逸,龙身由一节一节的木板连缀而成,每节龙身上都竹篾扎成一个拱门壳,裱上棉纸,在扇面上绘上各种图案,在拱角上绘上龙鳞、云脚,同时在每条板凳上都扎上花灯。由于每只花灯都按个人的喜好所画,因此花灯的图案各不相同,造成了五六条龙走在一起也找不出相同的图案。一条条浦江板凳龙都是集书法、绘画、剪纸、刻花、雕塑艺术和扎制编糊工艺为一体,在龙的构造上能够观察到当地文化的丰富性。既有书法、绘画、剪纸,又有刻花、雕塑、扎制编糊,更能够体现出浦江人的智慧,能够将这些多样的文化特色与龙文化相融合,从而创作出独一无二的浦江板凳龙,这样多姿多态的“龙”更加表现出当地的风

俗特征。

3.1.2 “龙”的外部形态对龙文化的衬托

外部形态顾名思义就是事物的外部形状和神态。“龙”的外部形态是在龙文化的基础上通过其独特的构造,同时与地域文化相融合所表现出来的形状与神态,进而形成具有民俗特色的龙舞表演。长兴的百叶龙、奉化的布龙等,这些龙的外部形态不仅表现出龙的雄壮之势,而且也流露出当地的民俗生活。

长兴百叶龙的“百叶龙”,顾名思义是由“百叶”构成,其百叶是用一瓣瓣荷花的粉红花瓣组成。那一瓣瓣粉红娇艳的荷瓣,组成一朵朵硕大的荷花,一朵朵硕大的荷花,串成一条条冲天而起的巨龙,那冲天而起的巨龙,在青翠滴绿的荷叶组成的绚丽云彩的簇拥下,俯仰翻滚,时而奋勇冲霄,体现无畏的力量,时而婀娜缠绵,表示有情有义的襟怀,给人以美不胜收的艺术享受。百叶龙是当地人民智慧的结晶,从其外部形态,首先让人体会到当地浑厚的龙文化气息,其次通过精妙“龙”身,再现了当地人民丰富的想象力和创新精神。同时以荷叶、荷花、蝴蝶作为龙的身体,体现了当地民风的朴实,朴实的民风里酝酿出来的独具特色的、多姿多彩龙充分反映璀璨的华夏文化。

奉化布龙的龙身设计既有龙面布,也有龙肚布,外观优美。其形制上有九节、十二节、十八节、二十四节、二十七节不等之分,舞龙者一人持一节。由于九节龙由于节数适中,形象娇美,舞动起来,显得灵活矫健,不择场地,而十二节以上的布龙制作得粗大结实,各节可以点燃红烛,夜间起舞时,五彩斑斓,犹如真龙凌空飞舞^③。这样优美而盛气凌人的龙是在800余年的历史沉积中孕育而生。奉化的山川秀丽,多山涧深渊。基于传统龙文化和人们对龙的那份崇拜和敬畏之情的影响,当地人民凭借丰富的想象力创造了独具一格的奉化布龙。起初为了祈雨降福的龙,经过长期的演变和传承,奉化布龙成为当地龙文化的承载者。

3.2 多变的龙舞套路所表达的文化风格

道具龙是舞龙的基础,而舞龙套路则是舞龙的灵魂所在。轻巧灵活的、干净利落的、衔接紧密的套路能够活灵活现地展现出龙的各种神态与威严,让“龙”真正的舞起来。作为龙的传人的华夏儿女,当看到“龙傲长空”、“翻江倒海”时,内心深处的自豪感瞬间迸发出来,团结一致共同建设社会主义。舞龙作为一个团体性项目,也只有表演者齐心协力团结起来才能将龙舞得活,舞得圆,舞出龙的神韵。通过龙舞的蓬勃气势可以激励起每个龙传人内心的民族优越感,使人们奋发向上,团结一心,为社会主义现代化建设而奋斗。

在不同的龙舞表演形式中,各家套路都独成一家,在呈现激情飞扬,气势澎湃的龙舞表演时,所表现出来的龙舞气势也有很大差异。

泸县的雨坛彩龙表演中套路丰富,在漫长的表演实践中,雨坛彩龙的传人们不断更新、丰富表演内容,形成了完整的表演套路和经典的动作造型,在连贯变化的太极图形中相继呈现“龙出洞”、“龙夺宝”、“龙拖宝”等数十个动作,最大限度地展示了人们对龙的想象。雨坛彩龙的表演更加注重在一个“活”字,因此表演

时,要求舞者“动于中而形于外”,“心有性情,手显神色”,人与龙的情感交融一体,龙与宝纠缠连绵,使观赏者不仅从中领略到巨龙夺宝的恢弘气象,而且可以感悟到中国“龙”鲜活灵动的生命力及不屈不挠的民族气概。套路上的不断创新体现出当地人民的智慧和开拓进取的精神。“龙擦痒”、“龙叹气”、“龙脱衣”等,数十个久盛不衰的经典细微再现动作,体现了当地人民对龙超乎平常喜爱和悠久的舞龙文化。

广东汕尾的“滚地金龙”始创于南宋。在明嘉靖年间,由黄氏光昭公一支将滚地金龙传入广东陆丰南溪村,然后不断在附近村落流传开来。滚地金龙深受人们喜爱的原因在于其表演方式简便、套路众多和表情丰富。滚地金龙表演时,由二人钻入“龙身被套”,一人舞龙头,一人舞龙尾。整个表演过程分为八个舞段,表演中模仿的龙柔静盘曲、旋舞飞腾、勇猛奋进、沉思奋醒、戏水嬉耍等动作。汕尾的滚地金龙的套路是基于武术与舞蹈融合而产生,将龙的刚柔相济被显现得淋漓尽致,套路的众多对龙的动作的把握就更加精湛,龙的静与动、隐与显表现得入神入化,反映出了自强不息的积极进取精神。

3.3 独特的音乐伴奏所反映的乡土人情

舞龙表演中,道具龙是基础,套路是灵魂,音乐伴奏则是对整个舞龙表演的升华,在龙舞动过程中音乐伴奏能够更加衬托出龙的蓬勃之气,显现出龙的神威,激起人们对龙的崇拜和敬畏,彰显出不屈不挠的民族精神。

龙舞的表演形式不拘泥于一种,表演形式的多样性,就会拥有多样性的音乐伴奏相伴随,多样性的音乐伴奏衬托出龙不同的气势,在多样性音乐的背后又有着不一样的文化。

奉化布龙的曲,运用或缓慢、或激越、或如夜雨定叶、或如微风摇曳,形成了音乐随龙走,龙随音乐行的完美融合。奉化布龙在与音乐相随中舞出龙的腾云驾雾之势、翻江倒海之势,静如处

子如脱兔之神态,展示龙的灵活与气吞山河搏击长空的雄姿,反映人类敢于同天斗争,人定胜天的美好愿望和豪迈气概。

汕尾的滚地金龙的音乐伴奏选用威武雄壮、嘹亮开阔的海陆丰正字戏的“牌子大锣鼓”,大唢呐按不同的表演情节吹奏不同的曲调,有《宫娥怨》、《哭皇天》等曲牌。大锣鼓、大唢呐加上不同的曲调表现出了龙的能刚能柔,善静善动,能隐能藏,自强不息的积极进取精神。

湛江的人龙舞是在锣鼓震天、号角齐鸣中,“长龙”龙头高昂,龙身翻腾,龙尾劲摆,如蛟龙出海,排山倒海,势不可挡,进行龙舞表演,显现出独特的海岛色彩和浓厚的乡土气息。

4 结论

龙是中华民族图腾和信仰,经过人们几千年的智慧所创造出来的龙舞代表了华夏精神的象征,它体现了中华民族团结一致、奋发向上、开拓进取的精神面貌,包含了天人和諧、造福人类的文化内涵,是中华民族极为珍贵的文化遗产。

龙舞表演形式的多样性,展现了华夏民族文化的多样性与地域的差异性。在龙文化的背景下,不同地域的人民运用自己的聪明智慧,将龙文化与自己当地的文化特色、生活习惯相融合,创造出了多姿多彩的龙舞表演。因此,在不同形式的龙舞表演背后都是一段悠久的历史文化遗产,现如今的我们应该付出更多的努力去保护它,去保护我们民族文化的多样性。

参考文献:

- [1]张吾龙,杜晓红,邵磊.舞龙运动的文化底蕴及其社会价值[J].体育文化导刊,2007(4):90.
- [2]刘景宗,黄振鹏.浅析舞龙运动的历史渊源与文化内涵[J].搏击·武术科学,2009(6):82.
- [3]傅珠秀.奉化布龙[J].浙江档案,2006(7):50.

Exploring the Culture Value from the Formats of "the Dance of Dragon" in Dragon Dance Sports

Xie Pingping¹ Wang Zhefeng²

(1.Department of Wushu,Tianjin University of Sport, Tianjin 300381,China;

2.Graduate Faculty,Tianjin University of Sports,Tianjin 300381, China)

Abstract: The paper expounds the origin and its coming into being of dragon dance preliminarily, digs out the cultural value behind it and studying tentatively of the dragon culture characteristics of dragon dance afterwards by dissecting the dragon dance performance on the three aspects of the formation of "dragon", dragon dance routine, and music accompaniment. The results indicate that various formats of dragon dance performance reflect the diversities of districts, national culture, showing the varied and graceful, and vibrant Chinese civilization.

Key words: Dragon Dance Performance National Culture