

鼓子秧歌

非遗传承

编者按:今年春节期间,福建、河南等地举办的民俗活动火出了圈,也让海内外游客领略到中华优秀传统文化的无限魅力。齐鲁大地人文底蕴深厚,在漫长的历史长河中也形成了不同题材、不同形式、不同风格的传统文化习俗。例如我国北方地区极具群众性和代表性的歌舞——秧歌,在山东各地就流传有30多种,山东秧歌浓缩了千百年来齐鲁大地的习俗风尚,也体现出山东人民特有的审美情趣和精神风貌。

□ 本版策划 曾英 蔡振华 张好

秧歌源自春秋时期的“夷狄之乐”,经过汉代“百戏”、唐代“乐舞”、宋代“舞队”至明清的“秧歌”的演变,现在保留下来的是民间传统歌舞的精髓。“世代沿袭谓之风,群居相染谓之俗”,山东秧歌内容丰富、风格独特,每到春节、元宵节等传统节日,许多地方都会举办“秧歌会”,其中以鼓子秧歌、胶州秧歌和海阳秧歌最具代表性,被称为“山东三大秧歌”。

鼓子秧歌: 展现山东大汉伟岸形象

“一人一个架,一人一个味,一人一个性”,鼓子秧歌起源于济南市商河县,至今已有2000多年历史,是国家级非物质文化遗产。鼓子秧歌分为三大流派、七十二风格、一百零八阵,集劳动、武术、杂技等于一体,表达人们丰收后的喜悦之情。

每逢新春佳节,行走在商河县的大街小巷,便能看到各村秧歌队踏着欢快的鼓点,身着艳丽的服装,拉开架子,吼出浑厚的号子,一番“秧歌秀”蓄势待发。

秧歌队伍中有“伞头”“鼓子”“棒槌”“腊花”“丑角”5种角色,表演时先舞后歌,歌者不舞,舞者不歌,“丑角”在歌舞间插科打诨。经常演唱的歌曲有“哈尔虎”(也称“摇葫芦”)、“打岔”、“鸳鸯嫁老雕”、“大观灯”、“小观灯”等。内容多以民间故事、历史传说、日常生活为主,富有浓郁的乡土气息和生活情趣。整个演出像大规模的军事战阵,角色配置严格,“秧歌头”言出令随,“探马”三探三报,“街筒子”队列规范。在铿锵激烈的鼓乐指挥下,伞、鼓、棒、花、丑5大角色各显神通,舞姿舒展,气宇轩昂,大有气吞山河之势。

鼓子秧歌在表演上的基本特征是“跑”,所以称“跑秧歌”,不称“扭秧歌”。演员在不停地跑动中完成各角色的动作组合,同时相互交流感情、展现角色风采。整个演出场地像一个流动着的旋转舞台,队伍在旋转中不断地演化出丰富多彩的舞蹈场图。而这些场图,就是秧歌演出的主体部分,称“跑场子”。“跑场子”又分文场、武场、文武场。文场舞者以跑为主,不做动作,鼓棒不响;武场舞者在规定的场图里定点定时做动作,鼓棒齐响;文武场舞者在跑动中于中心处或交叉处轮番做动作。文场看队形变化,静中有动;武场看动作表演,激越热烈;文武结合,快慢相宜、张弛相兼,令人眼花缭乱。

有关专家认为,鼓子秧歌在继承传统的基础上,去粗取精,体现出对山东大汉泰山般伟岸形象的强化认识,其内涵也可理解为对山东大汉气质的细致概括,突出了山东劳动人民的性格特点和汉民族文化特色,具有传承民间文化、丰富社会生活、提升道德修养、增进感情交流、促进身心健康等社会价值。

胶州秧歌: 绽放魅力惊艳国际舞台

胶州秧歌发源于青岛胶州市东小屯村、南庄二村等村庄,至今已有300多年历史。胶州秧歌以“男刚女柔,螺旋摆动,三弯九动十八态”的独特艺术魅力著称于世,也常被称为“三道弯”“扭断腰”。其中,“三弯”指的是人体的三道弯,即由头、腰、膝3个部位形成曲线,展现女性婀娜窈窕之美;“九动”指的是身体的颈、胸、腰、肩、臂、手、胯、膝、脚9个不同位置、不同方向的和谐运动;“十八态”指的是人体部位多角度、多方向、有秩序地展开延续运动,根据一定的结构关系而产生的整体舞蹈形象。

作为汉族舞蹈典范和中国舞蹈文化的宝贵财富,胶州秧歌2006年入选首批国家级非物质文化遗产项目名录。2008年,首届中国秧歌节在胶州市举办,中国秧歌《胶州宣言》约定:中国秧

歌节作为常设文化活动落户胶州,每两年举办一次,同时胶州市获评“中国秧歌之乡”和“中国民间文化艺术之乡”。

胶州秧歌由小调秧歌、小戏秧歌两个部分组成。小调秧歌是舞蹈部分,表演时音乐、唱腔、舞蹈有固定程式;小戏秧歌由小调秧歌派生而来,演员根据剧本进行表演、舞蹈和演唱曲牌。

胶州秧歌的演员一般为10人,分为5个行当,每个行当2人。其中“鼓子”是老汉形象,如戏曲中的老生角色;“棒槌”则接近戏曲中的小生、武生等角色;“翠花”是青衣扮相,如戏曲中的老旦或青衣;“扇女”是花旦扮相;“小嫚”是小姑娘扮相。表演形式有“十字梅”“大摆队”“绳子头”“四门斗”“正挖心”“反挖心”“两扇门”等。表演过程中,“翠花”“扇女”“小嫚”3个女角占主导地位。女角根据年龄、性格的差异,在舞蹈动作上也有不同的要求,如:“翠花”年长,动作需要快发力、慢延伸,演员表演出开朗、大方的性格特点;“扇女”用力要有韧劲,动作温柔、娴静;“小嫚”动作要快和轻,充分体现出小姑娘活泼、俏丽的人物特点。在表演过程中,女角都要构成“三弯、九动、十八态”。

胶州秧歌的表演程序主要为迎秧歌、拜庙、拜爷、演出、领赏等,古时请秧歌班进村演出时,村人还要敲锣打鼓,燃放鞭炮,簇拥到村头欢迎,秧歌班则在唢呐声中进村。

秧歌班进村后首先要拜庙,之后进行跑场。先打开锣鼓,由“膏药客”用“药幌子”“晃铃”或“吹哨子”指挥跑场。一般先跑“十字梅”,再依次跑“大摆队”“绳子头”“四门斗”“正挖心”等队形。

跑场过后接着表演小游戏,小游戏后的“领赏”环节是传统秧歌表演的高潮部分,由村里的承办人将筹好的赏金用红布包好,放在几张摆起的方桌上,究竟摆几张方桌,视秧歌班艺人的水平而定,摆得越高,说明秧歌班的技艺越高。

胶州秧歌自诞生以来,始终因其雅俗共赏的独特魅力为当地民众喜闻乐见,有几句流传多年的顺口溜更是将胶州秧歌说得活灵活现:“听见锣鼓点儿,撂下筷子搁下碗儿。听着秧歌唱,手中的活放一放。听着秧歌扭,豁上老命歇一歇。”另有清代咸丰年间进士宋观炜的七绝诗为证:“缓舞轻歌唱插秧,绮罗风散满城香。谁家不惜金钱费,腰鼓轻锣闹一场。”

作为首批国家级非物质文化遗产,胶州秧歌不仅征服了国人,还“扭”到了国外。去年,胶州秧歌舞蹈节目《踏青》参加了“中国同中亚国家人民文化艺术年”暨“好客山东·丝路情长”文艺演出,秧歌演员们随团出访吉尔吉斯斯坦,又一次惊艳了国际舞台。胶州秧歌舞蹈《踏青》以青年女子们外出踏青的喜悦心情为表现主题,运用现代编舞技法,融入胶州秧歌“脚下三步”和“扭断腰”的特点,舞蹈动作流畅俏丽,富有感染力,展现出胶州秧歌中女性角色含蓄柔美又泼辣大方的艺术形象,演绎出一幅万物复苏、充满生机的春日图景。

海阳秧歌: 感受民俗文化火红年味

锣鼓铿锵、花鼓翻舞、彩扇翩飞……2月16日(正月初七)上午,14支秧歌队伍在烟台海阳市新元广场举行大秧歌贺年会汇演,集中展现了“千人秧歌大拜年”的热闹场景,让游客和市民多方位感受非遗文化魅力和火热的年味。

海阳秧歌又称“海阳大秧歌”,是集歌、舞、戏于一体的民间艺术形式,也是民间社火文化中的舞蹈部分,流传于山东半岛南翼、黄海之滨的烟台海阳市一带,为国家级非物质文化遗产。

据了解,海阳大秧歌历史悠久。根据有关资料记载,其形成于明初,当时赵氏乡绅五世同堂以及得到皇帝赏赐

之双喜临门,“乐舞生”带着秧歌队到赵家进行表演以示祝贺,这是关于海阳大秧歌最早的文字记载。海阳大秧歌的兴盛时期大致在清代,雍正十三年,清廷裁大嵩卫,设海阳县,促进了民间艺术的发展。当时有这样一首民谣:“乡下秧歌进了城,先拜娘娘后要景;正月十五不进城,过日来了撵出城。”可见秧

歌已成为当时庆贺春节的重要活动之一。随后,海阳大秧歌在当地广为流传,极为兴盛。

海阳大秧歌表演内容十分丰富,队伍结构严谨、阵容强大,主要由三部分组成:出行时排在最前列的是执事部分,由“三眼枪”“彩旗”“香盘”等组成;其次是乐队,“乐大夫”左手抱伞,右手执甩子,是队伍的总指挥,器乐队有大鼓、大锣、大钹、小钹、堂锣等;随后是舞队,一般扮有各类角色几十人,其中又分为集体表演者——“花鼓”“小嫚”“霸王鞭”,双人表演者——“货郎”与“翠花”、“箍漏”与“王大娘”、“丑婆”与“傻小子”、“老头”与“老婆”、“相公”与“媳妇”等;排在最后的是秧歌剧人物或戏曲杂扮者。

海阳大秧歌的表演程序有7个部分:一是拜进,表示秧歌队进村;二是串街,走街串巷展示秧歌队阵容;三是走大阵,围场子开辟表演空间;四是耍小场,这是秧歌队几种角色的重复表演;五是跑阵势,是秧歌队各种队形的变化表演;六是演场,表示以上几种形式的表演“煞板收势”;最后是拜出,表示秧歌队表演后与村子告别。整个表演过程秩序严谨,拜进与拜出表明秧歌队以礼为先、尊重传统;舞者粗犷奔放、感情充沛;逗者形象逼真、风趣幽默;整场表演气氛热烈。

近年来,海阳大秧歌先后参加北京奥运会演出、上海世博会巡演、西安园艺博览会巡演、塞尔维亚贝尔格莱德新春汇演等国内外大型演出,展现出其独特的艺术魅力。“希望更多人喜爱上海阳大秧歌,一起传承我们的优秀传统文化。”在海阳市文化馆长

冷平看来,大秧歌承载着民族文化和民间技艺精髓,凝聚着海阳人的智慧,经过几百年的创造、传承和发展,已成为展现海阳传统文化风貌的艺术精品。

山东秧歌舞千年

胶州秧歌

海阳秧歌