

漳州南靖“竹马舞”的艺术特征与文化内涵

张智柯

厦门大学嘉庚学院

DOI:10.12238/er.v7i6.5190

摘要：本论文以漳州南靖“竹马舞”为研究对象，综合运用艺术学、历史学等多学科的研究方法，对其历史源流、原生形态特征、文化内涵进行分析，试图揭示数百年来南靖“竹马舞”在传承中所蕴含的艺术价值与文化品格。首先，通过对南靖“竹马舞”形成与发展进行历史梳理，从整体上把握南靖“竹马舞”的生成与嬗变；其次，从南靖“竹马舞”原生形态上来分析其舞蹈、道具、音乐等方面特征，揭示其独特的艺术表现形式；最后，进一步分析南靖“竹马舞”在文化认同、道德规范等方面具有的重要意义，以期探讨南靖“竹马舞”所蕴含的文化内涵。

关键词：竹马舞；艺术特征；文化内涵

中图分类号：J7 **文献标识码：**A

The Artistic Characteristics and Cultural Connotation of “Bamboo Horse Dance” in Nanjing County, Zhangzhou City

Zhike Zhang

Xiamen University Tan Kah Kee College

Abstract: This paper takes “Bamboo Horse Dance” in Nanjing County, Zhangzhou City as the research object, and comprehensively applies art, history and other multidisciplinary research methods to analyze its historical origin, native morphological characteristics and cultural connotation, in an attempt to reveal the artistic value and cultural character contained in the inheritance of Nanjing’s “Bamboo Horse Dance” for hundreds of years. Firstly, through the historical combing of the formation and development of Nanjing’s “Bamboo Horse Dance”, grasp the generation and transformation of Nanjing’s “Bamboo Horse Dance” as a whole; Secondly, this paper analyzes its dance, props, music and other characteristics from the original form of Nanjing’s “Bamboo Horse Dance” to reveal its unique artistic expression; Finally, this paper further analyzes Nanjing’s “Bamboo Horse Dance” is of great significance in cultural identity, moral norms and other aspects, in order to explore the cultural connotation of Nanjing’s “Bamboo Horse Dance”

Keywords: Bamboo Horse Dance; Artistic characteristics; Cultural connotation

引言

竹马舞，又称为“竹马灯”或“跑竹马”，始于唐朝，盛行于宋代，有“唐宋遗风”的美誉，是我国传统的民间舞蹈之一。竹马舞主要以竹篾扎成马形道具，表面涂糊红、黑、青、白等多种颜色的纸，表演者跨于马上进行表演。漳州南靖“竹马舞”属于闽南地区的传统民间舞蹈，至今仍保留着较为原生形态的竹马舞表演，其表演以舞为主，先舞后歌，阵型复杂多变。主要在每年正月十三的庙会活动中表演，走村串社，祈佑全境，风调雨顺。当地村民常在庆祝结婚、得贵子、建新房、开生财等场合邀请竹马舞来表演。

1 南靖“竹马舞”的历史源流

竹马是我国广泛流传的民间歌舞活动，最早的记载是作为一种儿童游戏记录在历史典籍中。从唐代开始，竹马文化便开始逐渐进入文学、艺术领域，竹马戏、竹马灯、竹马

舞、竹马词牌等相继出现，并在各地的文化交融嬗变中延续至今。

追溯历史，其中在唐代关于竹马最为著名的诗句便是李白的《长干行》“郎骑竹马来，绕床弄青梅”，描述的是古代儿童骑在竹子上，模仿骑马动作的竹马游戏。到了宋代，高度繁荣的市井文化进一步丰富了竹马的民俗内涵，竹马也逐渐转向为一种独特的艺术形式，其中在《武林旧事》记载“男女竹马……其品甚夥，不可悉数。首饰衣装，相矜侈靡，珠翠锦绣，眩耀华丽，如傀儡、杵歌、竹马之类，多至十余队。”由此可见，竹马在宋朝时已发展为人数众多、形式多样的表演形态，因此成为当时民间娱乐活动的重要组成部分。

然而，随着宋朝灭亡，竹马歌舞随着大量人口南迁，传入闽南南靖、龙溪、漳浦、平和等地，一部分与当地采茶灯舞蹈不断融合，形成以南靖民间歌舞为代表独具风格的“竹

马舞”;另一部分则大量吸收泉腔音乐,并以南曲为主要声腔,以表演弄子戏为主的竹马戏;再至清初闽南“竹马舞”的发展已然盛行,据《乾隆南靖县志》记载“(正月初七八日起至十六七日止),又有善曲者自为伕伍,张灯棚如雨盖,弦歌以行,谓之围伞。或为竹马鱼龙之戏,向人家吉祥者舞蹈欢呼主人赠以酒食柑烛”。在清代春节期间民间艺人扮上“竹马”“鱼”“龙”,登门送上吉祥之意,这已然说明南靖“竹马舞”发展为较为规模的社火游艺活动。民国时期,“竹马舞”的发展逐渐衰弱,但仍南靖金山等山区有民间流传。在文革时期,“竹马舞”的发展受到了严重阻碍,甚至面临着被扼杀的危险。改革开放后逐渐恢复活动。如今,每年的正月十三,南靖“竹马舞”的民俗表演仍旧保留,由南靖金山镇新村村林氏的“红寨”“埔角”“新楼”“下径”“湾弓”五个自然村来承担。

尽管历经波折,但南靖“竹马舞”作为一种具有悠久历史的民间歌舞形式,始终保持着其独特的魅力。由于其不间断的在民间流传,“竹马舞”不仅在表演形式上有着深厚的历史积淀,而且在舞蹈表演与音乐演奏方面也保留着较为丰富的民间元素。在今天的一些民俗活动中,依然可以看到“竹马舞”的身影,其队列舞蹈的方式与常用的乐器演奏仍然“竹马舞”表演的主要形式,尽管演唱的部分有所简化,但这并没有减弱人们对“竹马舞”的热爱和追捧。

2 南靖“竹马舞”的原生形态特征

2.1 南靖“竹马舞”的舞蹈特征

南靖“竹马舞”表演内容取材于“昭君出塞”,表现的是护送昭君出塞途中的情节,由9个身骑竹马的演员,分别扮演王昭君、状元刘文龙、番王、番兵、番婆、小丑(四块丑、打锣丑、钱鼓丑)、女婢组成。

演出时,演员将竹马套在身上,双脚依次向后迈步,上身前后晃动,做“原地骑马摇曳状”,“三步进三步退”舞蹈动作。随之打击乐起,表演者进行各种队形的舞蹈,有围场、南蛇游、交麒麟、叠马、篦篱仔、四柱穿、各归洞府、铰剪鼓、八仙会阵、四帝与尾番技艺表演,四帝与钱鼓技艺表演等。这些变幻莫测的队形,则证明南靖“竹马舞”是延续了“古舞”的文化符码,它在经过历代不断叠加的时代精神,赋予其不等同于“古舞”的文化意义。而正由于南靖“竹马舞”这些队形保留至今,可以说它是针对特殊群体在跨时空中继续延续着的舞蹈文化。

2.2 南靖“竹马舞”的音乐特征

南靖“竹马舞”的音乐由两种色彩芬异的现场伴奏乐组成。第一种为竹马行进表演时的“锣鼓打击乐”,主要由四平鼓、竹鼓宰、马锣、大锣、小锣、大钹、小钹组成。其中,四平鼓为指挥乐器,采用合奏、配奏,色彩激昂、热烈。第二种为演员结束后念唱时伴奏的“吹奏拉弹乐”,吹奏类由

唢呐与竹笛组成;拉弹类由二胡、六角弦、壳仔弦、大广弦、月琴、三弦组成。音乐源于南音,也吸收地方戏曲的歌仔调、时令小调,曲调古朴、舒缓,同时加上少许的闽南方言对白。由此,多源且音乐色彩浓厚的舞蹈音乐为南靖“竹马舞”的原生形态又增添别样色彩。

2.3 南靖“竹马舞”的道具仪式特征

据南靖“竹马舞”的传承人讲述,在编制竹马的时辰要讲究规矩。竹马在平时是不能随意编制,只允许在每年正月十三神诞日的前一夜,由该年庙会的会长在庙前进行“拔杯”,只有出现“圣杯”(杯筊一仰一俯,意为赞许),方可开始编竹马。

巡游结束的当天晚上,在庙前摆好表演结束的九匹竹马道具,竹马前后各摆放九盏酒、九棵草、寿金和茶叶,点上香,由长者唱贺歌与谢歌,并在庙前再次“拔杯”,出现“圣杯”时才可以把竹马焚烧掉。同时为竹马的扮演者分发的马艺歌词,也必须一并烧掉,从此不能再念。这样具有浓重闽南地区的道具仪式,目前只发现于南靖金山乡新村村的“竹马舞”,它带着传统的原生形态与虔诚的仪式特征为其地域文化打上深深的印迹。

3 南靖“竹马舞”的文化内涵

3.1 增强对族群文化记忆的认同感

首先,南靖“竹马舞”是以北方“马”文化为外在表演形态,与闽南民间舞蹈的细腻轻巧的风格进行结合,形成南靖地区特有的“竹马舞”,由此也象征着当地融合而又包容的文化,是随着历史变迁与社会发展而形成。南靖“竹马舞”的风格韵律代表着南靖地区独有的艺术形式,表现着南靖地区具有传统与深厚的文化底蕴,传承着南靖地区优秀的传统文化。南靖“竹马舞”将北方的艺术形式与南方细腻的风格韵律结合,融入闽南独特的形态特征,逐渐形成生动活泼而又细腻轻巧的舞蹈动作。观看与表演“竹马舞”,都代表着对南靖地区族群共同文化的认同。将“竹马舞”作为传统民俗歌舞活动中历年来的保留节目,从而在一定程度上也体现南靖金山新村村民对于当地传统文化的认同。

其次,南靖“竹马舞”的严格表演程式与巡游路径具有重要意义。表演时先要在供奉“关帝君”的开基祖庙前点香,唱贺歌后则在庙前进行表演。随之,进行游村表演,竹马开道,舞龙压阵,护驾神轿,到本村林姓村民挨家挨户进行巡演,以此寓意合境平安、万事如意。巡游路线固定为:红寨-埔角-新楼-村委会-新村小学-下径-湾弓。这种程式化的表演不仅展现了村落文化的丰富内涵和传承,通过规范化的表演方式,每一位参与者都能够在传统仪式中找到自己的位置和角色,从而增强族群间文化记忆的认同。

3.2 传承道德规范

舞蹈是艺术之母,在艺术表达上呈现出多样丰富、生动

活泼的特点。舞蹈通过优美的动作,以人的身体为载体来表达思想和情感。以音乐作为舞蹈的伴奏,不仅丰富了人们的视觉感受,也加强了听觉的沉浸感。以精美的服装和道具作为舞蹈形象的“修饰”,为人物的刻画和情景的描绘增添了生动色彩,使得整个画面更加完整,气氛更加渲染。在民间歌舞活动中,“竹马舞”扮演了传统表演节目的重要角色,舞者们配合着锣鼓的节奏,在队伍中舞动,以此表达敬意,请求保佑四方村民,风调雨顺,五谷丰登。由扮演者每人唱一段歌曲,乐队伴奏,歌舞相融合,整个活动充满神圣与庄严。

南靖“竹马舞”承载着传承道德规范的功能,是其作为一种传统文化的表达形式,“竹马舞”的表演过程中往往融入了丰富的民间故事和道德寓意,如《昭君出塞》以“和亲”为主题所表达出的勇敢、奉献、团结等精神实质。通过这些故事的传承与表演,村民们能够从中汲取道德启示,弘扬传统美德,从而进一步凝聚村落间共同的价值观和行为准则。南靖“竹马舞”不仅是一种具有观赏性的民俗表演,更是一种承载着文化记忆、促进情感凝聚和传承道德规范的重要活动。通过参与和观赏“竹马舞”,村民们能够更加深入地感受和理解自己的文化传统,同时也能够进一步传承优秀道德规范,进而加强本地区和谐,促进共同发展。

3.3 促进族群团结

民俗同样是一种与法律具有同等约束力的社会文化事项,它一旦被人们认同,就可发挥出无限能量。它所表现出的规范性,能使人们的行为和思想在潜移默化中得到一致,并能够在一定的时空内建立被其相应的民众所认可的道德行为标准。除此之外,民俗所具备的整合功能,也使得民众可以过上相对安稳的生活氛围,并给予人相对的安全感与亲近感。南靖每年的出巡表演,都由林氏乡民扮演,并在巡演的路途上,竹马不得越过别姓人家,都在会被视为不吉利。林氏乡民每年都将此作为表演过程中的一种约定俗成的规定,并自发性遵循其社会公德与道德行为,同样也间接促进其氏族间的团结与稳定。

4 南靖“竹马舞”的传承现状

南靖“竹马舞”的当代传承分为两个部分——表演谱系

和编竹马谱系。据资料可考,表演谱系可追溯至15世纪,距今至少有十六代传人。目前在南靖新村表演传统竹马舞的仍有老艺人坚守,但由于高龄已无法再继续教授表演,而村中的年轻人也基本常年在外打工,所以近些年来,南靖“竹马舞”的表演者全部由新村村小学的学生来担任,也由此形成南靖新村村竹马舞清一色童子军的新特点。同时这些“童子军”全部由新村村的男童来扮演,旦角也由男扮女装,严格遵循宗族“传男不传女”的传承规矩,这也是其区别其它地区“竹马舞”的又一特征。

编竹马一般由表演竹马的家族进行传承,据编竹马的传承人林朝元介绍,编竹马除了只能在演出前进行准备外,它的制作工艺也颇费心血,在选材方面必须是竹子材料的“大竹”,在进行编制过程中必须采用“横向”刀法完成。同时还要根据表演者身材进行“量身定制”,制作与人身体比例匹配的竹马,并且设计能够活动的马首。同时为了满足夜间的表演,还在竹马身上自行设计了一款以牛油为材料的蜡烛,无烟,文火持久。这样编制一匹竹马一个人最少需要花费三天才能完工,整台曲目的道具至少需要一个月的时间。

5 结语

通过对南靖“竹马舞”的研究,不仅深入了解这一民间艺术形式的丰富内涵,也认识到其在当地村落中的重要地位。本论文不仅有助于传承与保护南靖“竹马舞”这一宝贵的文化遗产,也为我们理解民间文化的多样性和丰富性提供重要参考。同时期待未来能够进一步深入探究南靖“竹马舞”的艺术魅力和社会功能,为促进传统文化的传承与发展做出更多贡献。

参考文献:

- [1]郭小刚.“非遗”视野下竹马舞的存世及研究现状[J].北京舞蹈学院学报,2016,(05):54-60.
- [2]郑尚宪,林聪辉.跑竹马”与“弄仔戏”——闽南竹马戏研究之一[J].中国戏曲学院学报,2012.
- [3]刘丽琚.“现象”视域下竹马舞文化空间的“视觉修辞”言说[J].贵州大学学报(艺术版),2023,37(06):113-124. DOI:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.06.013.