

胶州秧歌的前世今生

杨华珠

(山东现代学院, 山东 济南 250104)

摘要: 从大约 1764 年起源到 2006 年进入非物质文化遗产保护名录, 胶州秧歌的发展史历经 242 年。再至今日, 胶州秧歌的发展情况与以前已大不相同。胶州秧歌作为一种优秀的传统文化, 其舞蹈、音乐曲牌、剧情等都对其他传统文化和民风具有一定的影响。并且通过老艺术家的文化与传承, 胶州秧歌在中国民族民间舞的地位稳步上升, 有许多著名舞蹈家在发扬与传播文化中做出巨大贡献, 对胶州秧歌进行传承与发展。胶州秧歌在舞蹈界的地位稳步上升。本文主要通过胶州秧歌的起源, 传承以及舞蹈形式等对该舞蹈进行系统的分析。

本文首先讲到胶州秧歌的文化背景及历史意义; 其次了解到现代文化对于胶州秧歌的传承以及传播形式; 最后对胶州秧歌的发展做了一个总结, 旨在了解胶州秧歌并且进行发展与创新。

关键词: 起源; 近代传承; 现代发展; 胶州秧歌

胶州秧歌宛如一座民俗文化的富矿, 在胶东大地的民俗生活画卷中留下了浓墨重彩的印记。无论是新春佳节的热闹庙会, 还是人生大事的婚庆典礼, 都少不了它欢快灵动的身影, 它以鲜活的表演串联起民众的情感纽带, 成为民俗传承的关键活态依托。从文化内核剖析, 其舞蹈动作、音乐编排与服饰搭配无不凝聚着农耕社会的劳动智慧结晶与质朴的伦理价值取向, 像《丰收舞》中对丰收场景的肢体演绎, 直观映射出劳动人民对美好生活的炽热向往与辛勤耕耘的美德赞颂。其独具匠心的“抖肩”“扭腰”等标志性动作, 搭配上特色鲜明的服饰与悠扬质朴的音乐, 构建起北方民俗审美的独特范式, 为学界深度探究地域文化提供了不可多得的实物蓝本。在国际交流舞台上, 胶州秧歌更是身负重任, 在上合峰会等重大国际场合以及远赴吉尔吉斯斯坦等国的文化交流演出中惊艳亮相, 以独具东方魅力的舞姿跨越语言与文化隔阂, 生动展现中国文化的深厚软实力, 为跨文化对话架起了一座绚丽的艺术桥梁, 推动着多元文化的交流互鉴。

一、胶州秧歌的概况

(一) 胶州秧歌的起源

胶州秧歌有一别名叫做“跑秧歌”, 这就与它的起源有着很大的关系, 相传是由赵姓和马姓两户人家在逃荒的途中, 迫于生计, 进行乞讨时的表演逐渐演化而来的^[1]。与其他的类型的秧歌相似, 胶州秧歌同样也是最底层劳动人民的艺术创造。当赵姓和马姓两户人家回到家乡后便开始积极地传播这种边舞边唱的艺术形式, 这时候的这种形式, 还不能说是一种成熟的表演形式, 只是开始出现而已。经过了约 100 年的发展, 才基本成型, 这说明了胶州秧歌是一个历经了时间考验, 仍然受到广大人民喜欢的优秀秧歌表演艺术。成型的特点就是它的表演具有了很多很规范流程, 主要分为三大类, 舞蹈、唱腔、伴奏。如同京戏一样, 胶州秧歌也有了自己特有的“行当”, 一般一台为十人, 分别为鼓子、棒槌、翠花、扇女几个行当。山东省是秧歌大省, 很早便形成了两大秧歌的文化基础, 这也为胶州秧歌的起源奠定了一定的基础。胶州秧歌之所以叫“胶州秧歌”, 是因为其最初的发源人, 赵姓、马姓两户人家的家乡是山东胶州的东小屯, 更因为在最初的 100 年里, 胶州秧歌就是在这里形成, 发扬光大。这并非是赵、马两家的功劳, 而是胶州这边土地上所有人民的功劳。所以, 1764 到 1863 的这一百年算是胶州秧歌的起源时代^[2]。

(二) 胶州秧歌的文化背景

胶州秧歌的形成不是历史的偶然因素, 山东自古以来就是秧歌大省, 到近代更是形成了山东三大秧歌。山东人民对于秧歌的喜爱和对于秧歌的不断传承和发展是胶州秧歌形成的特殊文化背

景。胶州秧歌是地域性的民俗文化精髓, 从其具体的风格可以看出, 它在一定程度上带有浓厚的地域文化色彩。胶州秧歌的另一别名“扭断腰”, 就体现了这一特点。胶州秧歌对表演者的要求的较高, 要求女性表演者协调全身, 动作重抬、落轻、走飘。虽然这几个词显得轻松飘逸, 可是实际上却非常的累。例如重抬和落轻的组合就要求表演者快速地抬起腿, 然后慢慢地落下, 重复几组着实有点吃力。另一方面, 从胶州秧歌的艺术形式来看, 它既不是舞蹈, 也不是歌唱, 而是一种戏剧。据有关的历史考证, 如同其他剧种的形成, 胶州秧歌也吸收了元末明初众多戏剧的特点, 有种观点表示, 胶州秧歌行当的形成也与这些密不可分。很多优秀的中国传统文化都有类似的形成特点, 集百家之所长, 符合当地风土人情。胶州被誉为“中国秧歌之乡”, 与其特殊的地理位置也密不可分^[3]。从唐朝起, 胶州就是著名的通商口岸, 不同风格的曲, 舞蹈就在这里互相交流。相对开放的文化环境也造就了胶州人民好乐喜动的特点。

(三) 胶州秧歌的具体形式

首先先要明了戏曲中胶州秧歌的六个行当, 因为无论是哪种表现形式, 都离不开这六个要素。第一个是“膏药客”, 与其它秧歌一样, 膏药客指的都是领舞的人, 也就是现场舞蹈的指挥, 其他各个演员都在膏药客的指挥下进行表演, 有时候也类似于一些戏曲中的丑角。第二个是“翠花”, 翠花在秧歌戏里主要是指青年妇女和姑娘, 第三个和第四个是扇女、小嫚, 与字面意思有所差别, 这两个角色一般是由男孩子装扮的, 比较考验男孩子的身段。第五个和第六个分别是棒槌、鼓子, 一般指的是老生。胶州秧歌有两种表现形式, 一种是小调秧歌, 一种是小戏秧歌。有人说胶州秧歌的特殊之处就在于它不单单是只是秧歌, 它是有剧本的, 有曲的。小调秧歌就指的是胶州秧歌中的舞蹈部分, 常用队形有“十字梅”、“四门斗”、“两扇门”、“正反挖心”、“大摆队”、“绳子头”等。主要舞蹈动作有“翠花扭三步”、“撇扇”、“小嫚正反三步扭”、“棒花”、“丑鼓八态”等。音乐有“打击乐”、“唢呐牌子”、“民歌小调”组成^[4]。小戏秧歌由小调秧歌派生出来, 其舞蹈动律、曲牌演唱、表演与小调秧歌基本相同。演唱曲牌有“扣腔”、“西腔”等; 伴奏曲牌有“八板”、“扇簸箕”等^[5]。虽然在近代历史上胶州秧歌曾分裂成不同的流派, 但是经过时间的演变最终还是融为了一体。

二、胶州秧歌的近现代传承概况

(一) 近代传承概况

胶州秧歌开始出现的时间很早, 但是“胶州秧歌”被广大舞蹈爱好者所熟知是在 1863 年才基本形成, 从这之后就属于其发展

与传承的过程了。从1863年创立了秧歌小戏之后,“胶州秧歌”这一名字便开始向祖国各地传播。一个优秀的传统文化要想能够很好地被传承,那么就一定要有足够鉴定的群众基础。当胶州秧歌在山东大地上获得巨大的成就的时候,便有很多的人慕名前来学习。1920年,著名的秧歌艺人陈奎增对胶州秧歌进行改造,在原先的基础上加入了武术动作的元素[6]。由于这一改变受到了不同人群的支持,所以胶州秧歌逐渐分成了文秧歌和武秧歌这两大流派^[7]。到近现代2012年左右才开始融为一体,既然两个流派能够独立存在如此长的时间,就说明无论是文秧歌还是武秧歌都有其不可替代的优点,两者的融合是胶州秧歌又一发展的重要标志。现代胶州秧歌真正地被广大人民群众认可的,是在1957年,胶州秧歌的代表队伍进京表演,获得了广泛的关注。来自全国各地150个文化艺术团前往胶州学习和交流秧歌艺术。在如此的热度下,北京民族舞蹈学院将胶州秧歌定为了专业课程。到2006年,胶州秧歌被录入国家级非物质文化遗产名录。直至今日,胶州秧歌依然生机勃勃。

(二) 现代传承概况

现在胶州秧歌已经列入北京舞蹈学院民族民间舞专业一门重要的必修课程,为了确保胶州秧歌“三道弯”“扭断腰”等一系列动作的原汁原味,专业舞蹈研究团队躬身深入胶州秧歌的原生摇篮——东小屯村等发源地,以及承载现代传承重任的胶州秧歌剧团等专业机构,实地观摩记录原汁原味的表演程式细节,与资深传承人促膝长谈,倾听他们的传承故事与创作心得,深入了解其与当地社群的互动共生模式,获取第一手鲜活资料。

并且,由于现代AI技术的发达以及AR技术的运用,著名维吾尔族舞蹈学家——古丽米娜与中央民族大学联手协作,利用先进的AR技术,将自身舞蹈动作与技术结合,在表现出一系列维吾尔族的标准动作传到网络中,让广大专业的以及非专业的舞蹈爱好者可以进行动作模仿以及学习,这给胶州秧歌的现代发展指向了另一条贴合现代技术的道路。在发展胶州秧歌的时候,也可以利用专业舞者的舞姿以及体态,制作成可以供广大舞蹈爱好者以及舞蹈专业民族舞初学者学习的视频以及5D视讯。供大家更好地了解胶州秧歌以及更好地展现胶州秧歌体态与形态,更好地将胶州秧歌流传出去以及传承下去。

三、现代发展的途径与建议

(一) 发展途径

先从最基础的部分来讲,胶州秧歌的传承离不开艺人们对他的宣传与传承。据调查,原汁原味的胶州秧歌现在已经很少能够看到了,因为随着时代的发展,最直接的观众们的爱好已经发生了变化。这使得很多的坚持原汁原味的秧歌表演艺人不能够获得足够的经济支持,缺乏继续传承的动力^[8]。不能获得当时人们的审美,得不到平常人民的支持。但是对于这问题,这些年相关的政府单位已经开始做出了应对。但相反,结合了现代元素的胶州秧歌却受到了广大人民群众的喜爱。这说明,与百年前的胶州秧歌的发展历史一样,能够紧跟时代的律动,结合时代的规律适当地做出改变是发展的有效途径。另一部分属于胶州当地政府,当地政府举行了例如“秧歌节”这样的一系列的传承保护活动。这样的行为是起到了一定作用的,根据近年来的报道,越来越多的年轻人更有热情与兴趣去了解和宣传胶州秧歌。越来越多的中老年人群更愿意闲暇时去广场上跳一跳这种非传统意义上的“胶州秧歌”。最后一部分属于国家层面的,越来越多的舞蹈学院将胶州秧歌编写进教材里,将胶州秧歌带进课堂,在这样一群具有高专业特质的人群里继续传承^[9]。

(二) 发展建议

针对传承困境,现有研究积极建言献策,提出诸如“秧歌进校园”拓宽传承受众、数字化技术全方位记录保留资料、文旅产业融合创新发展模式等应对之策。然而,遗憾的是,这些策略多分散孤立,缺乏对新时代创新发展路径的系统整合与深度谋划,未能构建起全面、连贯、可持续的传承创新体系。

总体而言,现阶段成果大多偏重于单一维度的剖析,或是聚焦舞蹈动作技巧,或是着眼于个别传承案例,鲜少能从宏观历史视野、多元文化生态以及现代转型需求等多重视角进行整合性、系统性研究。鉴于此,构建跨学科研究范式,搭建综合性研究框架迫在眉睫。

将胶州秧歌列入非物质文化遗产名录,不是意味着要固守传统,而是希望人们能够对这一优秀的传统文化重视起来。所以,结合时代的发展特征,用不同的形式来发展和丰满胶州秧歌是其发展的有效途径。例如动画,影视作品,AR技术,5D视频之类的新的表现形式,或者是扩充现代元素的剧本,曲子等。从舞蹈方面来看,要从两方面发展,一方面是积极寻找表演者的传承者,另一方面就是将胶州秧歌带进专业的课堂,不断地深化。利用专业舞蹈者的喜欢以及展现,更好地与现代技术结合,将胶州秧歌更好更快的传承与发展。

四、结论

胶州秧歌恰似一面历史的明镜,映照出农耕文明的余晖,又似一艘时代的航船,在传统文化与现代性的惊涛骇浪中勇敢启航、砥砺前行。本研究秉持多维视野、运用多元方法,力求洞悉其从乡土民间的小众仪式逐步迈向大众瞩目的文化资本的转型内在机理,为民间艺术在当代社会的可持续繁荣发展奉献兼具深厚学术底蕴与切实可行实践指导意义的智慧结晶,期待能为这一古老艺术的复兴之路点亮一盏明灯。

胶州秧歌是中国优秀的非物质文化遗产,无论是从舞蹈,还是从曲调,剧本等方面来讲都有较高的艺术价值^[10]。胶州秧歌的舞蹈极具特色,历经百年的发展,具有浓厚的文化底蕴。要想能够很好地传承和发展胶州秧歌,就必须传统与现代同时进行。从传统方面来看,要引导更多的人去了解和发现胶州秧歌的魅力,扩大受众基础。从现代方面来看,要不断深化胶州秧歌的内涵,提高艺术高度,结合新时代、新元素。每一种传统文化都有其独特的魅力,传承胶州秧歌就是传承时代的宝藏。

参考文献:

- [1] 佚名. 胶州秧歌 [J]. 北京: 百度百科, 2018-8-20.
- [2] 史玲捷. 浅谈胶州秧歌动态的风格特点——“抻、韧、碾、拧、扭” [J]. 陕西: 咸阳职业技术学院, 2018-9-15.
- [3] 李帆. 浅析胶州秧歌与现代舞的融合——以舞蹈《一片绿叶》为例 [D]. 江西: 鹰潭田家炳中学, 2015.
- [4] 姜峻. 浅谈胶州秧歌独特价值与发展 [D]. 青岛: 广播电视大学, 2018-5-25.
- [5] 王颖. 胶州秧歌的特色风格与成因 [J]. 文艺生活, 2014.
- [6] 潘鑫. 胶州秧歌的历史渊源与发展保存 [J]. 文艺生活下旬刊, 2014.
- [7] 吕佳. 胶州秧歌的动律特征在舞蹈作品中的运用 [J]. 文艺生活中旬刊, 2016.
- [8] 刘琛. 浅谈胶州秧歌表现风格的传承与发展 [J]. 中小企业管理与科技上旬刊, 2015-12.
- [9] 刘玥. 浅谈胶州秧歌的多元艺术形态 [J]. 江西: 赣南师范大学音乐学院, 2018-2-25.
- [10] 李丽娜, 刘阳, 崔晔. 民族民间舞蹈的现代表达——胶州秧歌《拧吧, 拧吧》创作札记. 山东: 山东艺术学院舞蹈学院, 2016.