

传统海阳秧歌中的代表性人物角色分析

宁 芬

湖南涉外经济学院 湖南 长沙 410006

关键词：海阳秧歌、代表性、人物角色分析

（一）海阳秧歌概述

海阳秧歌是山东秧歌的三大秧歌之一，它盛行于山东烟台市海阳以及周边地区，历史渊源可追溯到明朝年间，有着悠久的历史。海阳秧歌深受齐鲁大地儒家文化思想的影响，文化根基深厚，表演程式严谨，气势恢宏，粗犷厚重，个性十足；它绵延流传在胶东地区广大农村之中，成为百姓喜闻乐见、不可缺少的文化娱乐方式。海阳秧歌在当地又有“唱秧歌”、“跑秧歌”、“扮秧歌”、“逗秧歌”、“高跷秧歌”等多种别称，是集歌、舞、戏一体的民间艺术表演形式^[1]，它的表现内容丰富多样，人物角色性格鲜明，表演风格古朴豪放，是几百年来人们智慧的结晶。

传统的海阳秧歌，源于旧时人们过新年闹花灯中的一种祭祀娱乐活动，海阳当地对海阳秧歌有“闹正月、耍二月，沥沥拉拉到三月”的说法^[2]；大年初一，秧歌队在家庙中祭拜先祖，初二各村秧歌队开始装扮行头，相互串演讲究吉利喜庆，如此持续到正月十一，接下来还会在元宵节中上演场面壮观的秧歌助兴闹元宵耍花灯，直到正月二十五“满囤姑姑生日”，仍有秧歌助兴祈求五谷丰登^[3]，由此可见海阳秧歌在百姓群众中的受欢迎程度。

海阳秧歌受人文风俗、地理环境和儒家思想的影响，表演形式严谨，队伍配备齐全。秧歌队伍主要有三部份组成，出行前排在最前面的是执事部分，有三眼鼓、彩旗、香盘、大锣组成^[4]，其次是乐队，有大鼓、大锣、大钹、小钹、堂锣等打击乐器，最后是舞队，舞队包括大大小小各类角色几十人，统领秧歌队的指挥者叫“大夫”，或者“秧歌头”，集体舞表演的叫“花鼓”“小嫚”，双人舞表演的有“翠花”与“卖货郎”、“王大娘”与“铜漏匠”、“丑婆”与“傻小子”、“老叟”与“老妇”、“相公”与“媳妇”等，单人表演则有“跑旱船”、“猪八戒背媳妇”、“济公挑花灯”等等。秧歌队在“大夫”的指挥下有序进场，完成进村叩拜、走阵、串街、走大阵，耍小场，跑阵势、演场、收场等程序，各部分演员配合默契，严谨有序。其中“进村叩拜”和“收场”是用于秧歌队与村庄、大户等接收方的联系与告别，同时也是展现秧歌队阵容和技艺；“串街”和“走大阵”是为拉开大场的表演，多为男女群舞；“耍小场”主要上演各类人物角色的双人舞或单人舞；“跑阵势”是秧歌队的各种队形变换流动，展现气势；秧歌队在走大圆场时，“大夫”跳至中间，为后续表演点报节目，此时，各类小戏便可依次进行表演，演员们也可在此时段中调整休息，这称为“演场”。从上述表演程式来看，海阳秧歌不仅表演形式结构严谨，而且表现内容灵活多样，它善于从神话传说、现实生活中演变发展出特点各种人物形象，用丰富且及精妙的舞蹈语汇从不同的角度展现人物个性，表现人们生活，极具艺术魅力。

（二）海阳秧歌中代表性人物角色的原型追溯

在海阳秧歌中，根据表演内容的变化有不同的人物角色，例如秧歌队中总指挥“乐大夫”，海阳秧歌中负责开路、打场子的男性主要角色的“花鼓”，女性群舞主体“小嫚”（也叫大嫚），传统

小戏中的“翠花与卖货郎”，“王大娘与铜漏匠”，“丑婆与傻小子”，以及可灵活安排，以即兴发挥，助兴助乐的“杂扮”等人物。

海阳秧歌中的各个不同人物角色将歌、舞、戏汇聚在一起，他们都有着自身传说，不同的身份赋予了每个角色独特的性格特点。

乐大夫。“乐大夫”在民间有多种叫法，如药大夫，取自于“药王”孙思邈虎口拔牙，消痛去病；又如“岳大夫”，来自神话传说中“泰山大帝”山神黄飞虎，镇山护佑齐鲁大地；还有来自“四大天王”摩里红，挥洒拂尘定海水，手撑雨伞缚瘟神；“看场佬神”身穿翻皮羊袄，怀抱雨伞，抵御恶寒，遮风挡雨，寓意风调雨顺；无论哪种说法，都取自老百姓们祈求护佑，期盼生活安居乐业之意。除此以外，来自民间的说法，乐大夫乃是专职管理礼仪的官员，因此，“乐大夫”一角实际上就是精神首领的象征，是百姓们根据心中所愿塑造出来的英雄人物，庇佑着人们对美好生活追求。乐大夫在秧歌队伍中的地位极其重要，他不仅是秧歌队的总指挥，还担任着点报节目和活跃气氛的责任，要求根据喜庆节日随机应变作词，说着祝愿百姓们吉祥如意的话语，相当于“司仪”一职。

王大娘与铜漏匠。这是同样有着神话传说色彩的一对角色；有传说为王大娘是玉皇大帝的小女儿旱魃所变，留恋人间幻化成村妇王大娘隐居王家村，而铜漏匠是南天门土地神所变化，受玉皇大帝之命敦促旱魃归天，于是有了王大娘与铜漏匠斗法生情，最后携手回归天庭的传说；另一种传说则是王大娘乃千年灵狐，铜漏匠奉命擒拿，两人不打不相识，铜漏匠被美貌风流的狐仙打动，王大娘被机敏、诙谐的铜漏匠吸引，最后双双冲破固制赢得爱情的传说；无论哪一种，王大娘注定是个婀娜多姿，妩媚风流，个性张扬的角色，她的扮相也与众不同，装扮华丽妩媚，身着绣花绸缎袄，系着绣花裙，脚踏彩色绣花鞋，头戴银凤珠钗，风姿卓越楚楚动人。而铜漏匠身着对襟上衣，灯笼裤，腰间一条绸带紧扎，头戴毡帽，孔武有力的神情，左肩跳着铜漏担，右手持彩扇，人物性格既充满睿智和魅力，又诙谐逗趣，是受广大女性观众喜欢的角色。

翠花与货郎。除了神话人物的传说，来自民间生活中的人物如“翠花与卖货郎”，在过去，各地都有走街串巷的卖货郎，物资匮乏的人们常常依靠卖货郎们的供给来买卖或交换生活用品，或者稀奇少见的新鲜小玩意，极受欢迎，尤其是年轻的小媳妇儿、女孩儿们更是趋之若鹜，翠花便是这些女性群体的代表，她是一个年轻村姑，出身小家碧玉，纯朴美丽，性情率真可爱，娇俏多情，既有着乡间女儿的淳朴，又不失待嫁少女的娇羞；货郎则是年轻小商贩的写照，性格利落洒脱又不失质朴，聪明又有点小傲娇，手持货担，翠花因买丝线绣花而相中货郎，相互爱恋不离不弃的故事。

丑婆与傻小子。同样来自民间的人物角色还有“丑婆与傻小子”，丑婆长得丑，性格泼辣，在扮相上丑辣夸张，红花紫袄黄裤子，红脸蛋上还点着一颗黑痣，类似媒婆的扮相。丑婆一心想要个孩子，最终如愿以偿，十分宠爱，可孩子却是一个痴儿，长到十岁还要吃奶，二人以耍宝逗趣苦乐度日为主。一个是敢恨敢笑敢哭敢闹的民间泼

辣老妇人的形象,一个是呆萌憨笨,淘气活泼的小顽童形象,他们是海阳秧歌中非常重要的一对人物。

“小嫚”则是端庄,美丽充满年轻活力的乡间女子形象身着颜色亮丽的服饰,齐腰大麻花鞭子,鬓边带着绢花,通常扇子与手绢儿一起舞动,也叫扇女或者彩扇,与花鼓组队时也叫花鼓嫚。身此外,还有“猪八戒背媳妇”、“大头和尚戏柳翠”、“老头与老婆”等众多极具个性的人物角色。

(三) 海阳秧歌中代表性人物的动作特点

在秧歌大场和小场中,不同的人物角色出场顺序不同,动作特点也都充满个性魅力。

大夫,首先这个角色走在舞队的最前端,他有“稳相”和“武相”两种类型的扮相,“稳相”扮演者要求突出威严的风格,因此需要有一定年龄和身份的人来扮演;“武相”扮演者要求体现勇敢,威猛的气势,常由青年男性装扮而成。在动作特点上,大夫的动作讲究精气神饱满、刚劲稳健,体现粗犷,厚重的舞蹈风格,气息处理要求静时气沉丹田,动时提气收腹,其身体重心大都在下,动作上以各种“蹲式”为主,如半蹲,全蹲、跪地蹲等等,进而再发展出如弓步、踏步等众多的舞步,其舞蹈动作很多融入民间武术元素,仿长拳、少林拳中等许多姿态造型。大夫是带头跑阵或走走阵的,所以这一角色以流动的势态为主,同时他们非常重视右手中甩子的舞动节奏与路线,带动整个人的气势和神态。在不同村落,各秧歌队的大夫们在表演风格会有些许不同,有些突出步伐中的扑、蹲、跳跃,有的强调拂尘道具的抛、缠、挥、绕,有的强调神情表演,但不管哪一种,他们的舞蹈形象基本都是相同的。

花鼓和小嫚。在海阳秧歌中男女群舞主要是花鼓和小嫚,花鼓由年轻男子组成,身着武士紧身衣,脚蹬快靴,右肩挎鼓,右臂持鼓槌,单手击鼓,动作充满力量感;用跃击、蹲击、对击、旋击等五花八门的击鼓方式在队伍中扑、转、挪、移,个个威猛雄健,架势十足,充满着狂放与壮烈,极大的渲染了秧歌队的气势。小嫚由年轻姑娘们组成的舞蹈队,与花鼓人数相当,通常由十六至二十四人组成;小嫚们手持彩扇在秧歌队中或花鼓成对表演,或集体表演,她们身体不离提、拧、磨、抻、探、扭,配合脚下的碾、摆、点、跌等步伐,手上要求姑娘们扇花灵活、脚下则要轻快、腰身柔韧,体现出小嫚婀娜多姿,又不失端庄,柔美的动作特点和乡间姑娘质朴不失娇羞的个性特征。矫健雄壮的男性花鼓与轻盈靓丽的女性大嫚是秧歌队最亮眼的男女表演队。

在海阳秧歌小场中,双人组合舞蹈的翠花与卖货郎、王大娘与箍漏匠、丑婆与傻小子的动作最具特色和吸引力。例如货郎,他左手持货郎架,右手持彩扇,要求体现走街串巷的小商人特征,所以在表演中,以呼吸带动身体上下提沉,并伴有小跳跃步的步伐成立他的主要姿势特点,走起来摇头晃脑,双膝微颤,步伐轻盈,流畅机敏,尽显小商贩的神态。而翠花,首先从外表打扮就是活泼可爱的纯真少女,扎一根乌黑油亮的麻花辫,头戴红色、黄色或者粉色的绢花,身穿粉红粉绿的服装,腰间还扎着小肚兜带着小荷包;其舞蹈动作特点灵巧俏丽,变化快,动静对比强烈,点线分明,多用双臂“八字圆”律动与弧线律动的规律来体现人物心理活动。此二人的双人舞通过追跑摆跌等一系列步伐,在流动中完成了货郎与翠花的追逐与交流,展现了旧时少男少女们的淳朴爱情。

再如王大娘,这是整个秧歌队中最惹人瞩目的女性角色了,王大娘身负“仙女”、“狐妖”、“民间女子”等多重身份,使得该角

色人物性格不同于一般女性,她集美丽、端庄、妩媚、风流、火热等个性于一体,她的一颦一笑一回眸,一举一动一拧腰都让人魂牵梦萦。她的舞蹈艺术性极高,动作特点两极分化,或静如处子动如脱兔,或急促停顿急促启动,或一惊一乍,极大的放大了人物的个性特征;在舞蹈动作姿态上,王大娘的舞姿主要展现在以腰部为轴的拧转和提沉上,动作幅度大,她的标志性动作,如“大闪腰”、“大扑身”,“大闪腰”是王大娘在初见箍漏匠时,从“一惊一乍”律动中发展而来,像有人在身后突然猛推一把,一个不及扑向地面,随之身体又慢慢提起打开双臂拧到极致,然后又迅速扑向地面,当地人称拧断腰,动作难度极大。在舞蹈过程中,扇不离身,身随扇动,眼神秋波阵阵,收放自如,舞蹈语汇丰富,汇聚了提、拧、探、磨、裹等众多元素,且有着较大的舞蹈自主空间,集中的体现出了海阳秧歌的动律特点、气息特点、节奏特点、步伐特点等特征。与其相配合的箍漏匠则是在肩挑箍漏挑担,一步一颠一小颤的舞蹈动势中完成表演,动律特点是伴随着音乐的节奏由双膝屈伸带动身体提沉,这也是符合箍漏匠常年游走四方的人物特征的。箍漏匠的步伐多以提沉步、小沉步和追步为主;侧重扇花的运用,如招扇、砍扇、扛扇、拨扇、遮阳扇、平摆扇等常见并具典型行的扇花都能在箍漏匠与王大娘相互追逐调情的情绪变化中体现,此外,箍漏匠与王大娘也是一对外形上对比强烈的角色,箍漏匠常常是矮而胖的男子装扮,且表情丰富,幽默诙谐,与高挑妩媚的王大娘形成一种外形上的诙谐,二人的互动也传递出人们乐观幽默的生活态度。

无论是货郎与翠花、王大娘与箍漏匠还是丑婆与傻小子,他们的表演都是在“逗”中抒发情感,需要极强的身体表现能力,舞蹈演员之间的独特的交流方式,不仅仅能激发演员的表演激情,更能让观众观之过瘾。在海阳秧歌中,人们最大限度的保留了民间艺人和当地百姓自娱自乐的表演形式,各个人物角色通常不仅会根据现场的气氛来临场发挥表演,每个角色也会因扮演者的经验、年龄、感受力和审美不同而呈现出不同的表达方式,但无论何种变化,都万变不离其宗的展现出每个角色个性特点,这就是山东海阳地区民俗、民风、民情的魅力所在。

总结

海阳秧歌是集歌、舞、戏一体的民间艺术表演形式,它的表现内容丰富多彩,表演风格古朴豪放,人物角色性格独特鲜明,他们用生动精妙的舞蹈语汇来表现人们生活中的真善美丑恶,使得海阳秧歌拥有这广泛而坚实的群众基础,几百年来,无论海阳秧歌的形势与内容如何变化,看秧歌、演秧歌、唱秧歌始终是人们生活中的一大乐事,发展至今,它不仅仅是文化艺术的传承,更是海阳地区人们智慧的结晶。

参考文献

- [1] 张荫松,田露.山东海阳秧歌教程[D].上海:上海音乐出版社.2012
- [2] 张荫松,田露.山东海阳秧歌教程[D].上海:上海音乐出版社.2012
- [3] 张荫松,田露.山东海阳秧歌教程[D].上海:上海音乐出版社.2012
- [4] 熊妍.山东海阳秧歌中“女性角色”的表演特征[J].艺术品鉴.2020
- [5] 张雯.山东海阳秧歌调查与研究[J].山西师范大学.