

论宋代队舞中“小儿队”对唐代宫廷舞蹈的传承与发展

邢琪

(云南艺术学院 650500)

摘要:宋代队舞是种综合性非常高的舞蹈表演形式,内容涉及唐代乐、诗歌、学、歌唱舞蹈、朗诵等众多领域。它最初是在唐代宫廷舞蹈的基础上发展起来的,在宋朝时成为宫廷乐舞的宠儿。其表现形式和叙述故事内容更为成熟,具有很高的艺术表现力。“小儿队”是宋代队舞的重要组成部分,表演者是批“小儿”,也就是男童;但所表演的队舞之中却带着较为深厚的女性色彩。本文主要从宋代队舞中“小儿队”的起源、,阐述“小儿队”的发展,并重点从表演形式、舞蹈主题、舞蹈结构、背景舞蹈、宗教色彩等论述宋代“小儿队”对唐代宫廷舞蹈的继承,最后探讨了宋代队舞“小儿队”的变式与创新。

关键词:宋代队舞;“小儿队”;唐代宫廷舞蹈;传承;发展

1 宋代队舞之“源”

1.1 源 背景

宫廷舞蹈的出现与中国古代的社会环境、政治环境、环境、经济环境等有着密切的关系,它是中国古代统治者思想认识的体现形式,也是中国

古代人们精神追求的种表达形式。宋朝是相对宽松和适宜的社会环境、政治环境和化环境,带动了各种化、艺术的不断发展,最终结出了多姿多彩精神文明和物质文明的丰硕果实,宫廷舞“队舞”也是在这时代背景下形成的。

1.2 队舞特点

1.2.1 “小儿队”与“女弟子队”

宋代宫廷舞“队舞”,主要出现在宫廷宴飨活动中,舞蹈兼具礼仪、娱乐、教化等多重功能,表演形式一般为群舞,表演人数从数十到数百不等。其中就包括七人的“小儿队”和百五十人的“女弟子队”。“小儿队”最初为宋教坊中的“小儿”,“儿者,孺也。从儿,象小兒頭凶未合”,顾名思义,“小儿”即为群男童表演的舞蹈。“小儿队”虽由男童表演,但在舞蹈中却具有明显的性别色彩,如“舞”中的柘枝队,最初就是由乐伎进行表演,性别色彩鲜明。

1.2.2 三段体舞蹈结构

宋代宫廷舞蹈的主要结构形式是三段体式,舞蹈表演的过程主要分为三个阶段,第一阶段是“竿”进“勾队”,作类似于现代舞蹈表演时的主持报幕。“竿”源于古代执竿唱丧歌的丧葬仪式,后发展成为宫廷乐舞、杂剧演出时,负责指挥调控者的称谓,王国维在《宋元戏曲考》中对在“竿”进了详细的解释“宋代宫廷乐舞、杂剧演出中有位执‘竿’的‘参军’,他勾曲、舞、杂剧表演,念致语口号,负责礼乐指挥,具有重要作用。”第二阶段为舞蹈演员、乐师登台,舞蹈表演开始,在舞蹈表演的过程中,“竿”与台上的舞蹈演员会进固定形式的问答互动。第三阶段时舞蹈表的尾声阶段,主要内容为“竿”登台朗诵固定形式的遣队词,朗诵完毕后指挥舞蹈表演者和乐师等有秩序的进退场。除三段体外,“小儿队”还具有少量四、五、六段体式的舞蹈结构。

二、宋代队舞中“小儿队”的发展

2.1 由宫廷向民间

在宋朝时期,队舞是统治阶级的专舞,仅为皇宫贵族、达官显贵服务,特别是些表演规模较大的队舞,即便是皇室家族也只能在新帝登记或些重要

仪式的宴会中看到,在宋代,欣赏队舞表演被视为种雅之享受。宫廷舞蹈在皇宫内流传数百年后,随着宋王朝的衰败和覆灭,量宫廷艺携带众多的宫廷舞蹈流落到民间,并以宫廷舞蹈表演作为的谋之。由此,当初只有王侯将相才能欣赏到的各种宫廷舞蹈,也开始渐渐地散落到寻常百姓的身边,出现在各种

茶楼酒肆和民间庆典之中。与其他宫廷舞蹈样,“小儿队”也是由宫廷向民间的。

2.2 民间舞蹈活动丰富

“小儿队”在经历了百年的民间流传过程中,“小儿队”为了适应社会的发展和普通百姓的审美需求,如舞蹈内容更注重情节性,题材更贴近活等,并在舞蹈表演形式上逐渐向歌舞剧的方向发展。这发展特点在宋代型的民间队舞“灶火”的表现形式上得到体现。“灶”表演的综合形式,“融合了乐舞蹈、抵百戏和民间武术等多种形式”。来反应普通百姓的活,反映不同社会阶级之间的矛盾。

三、宋代队舞“小儿队”对唐代宫廷舞蹈的继承

3.1 表演形式

宋代队舞的表演形式基本上全部是从唐朝宫廷舞蹈的表演形式上发展来的

,特别是对唐曲的表演形式和风格的借鉴和继承。在借鉴唐代宫廷舞蹈表演形式的同时,宋代队舞还对诗歌、词曲、舞蹈等各种艺术形式进了融合和吸收,最终形成其独特的、综合性较强的舞蹈表演形式。“小儿队”表演开始之初,会有“竹竿”上台进固定形式的念词,其作用与现代的主持报幕相似。舞蹈表演过程中,会有舞蹈演员进上下场的替换。表演最后还会有“竹竿”上台念固定形式的遣队词。待舞插起之后,舞队踏着点边放声歌唱,边欢快的舞动。

3.2 舞蹈主题

自唐代开始,人们对舞蹈内容的主题性提出了更高的要求,更加重视舞蹈主题的故事性。以唐代宫廷舞《霓裳羽衣舞》为例,其舞蹈内容就是在描述仙女在天空中跳舞的情景。与唐代宫廷舞样,宋代舞蹈同样分重视舞蹈主题的故事性,在舞蹈的创作时更加倾向于现实性和活性,更加善于从活中寻找舞蹈素材。造成这现象的主要原因在于,宋代时期的舞蹈表演商业化现象已非常明显,商业竞争的压也越来越,舞蹈艺想要在激烈的竞争中存下来,就必须创作出更加符合当时社会情况的,更能引起观众共鸣的舞蹈作品。如宋代著名队舞《南吕薄媚》就是从活中取材的代表之作。舞蹈讲述了穷书生郑和吕氏的爱情故事,故事中原本幸福美满的活,却因位纨绔弟韦的出现发了改变。韦垂涎任氏的美貌运各种手段想要将之占为己有,但在任的强烈反对下,最终也没有得逞。舞蹈内容来源于真实社会,与普通众活结合紧密,反映出了宋代们对由和爱情的追求和坚持。宋代时期的舞蹈不仅对舞蹈的主体有了特定的要求,且还在舞蹈中开始进的区分,例如苏汉的绘画作品《舞》所描绘的内容是们跳傩舞的情景,从这幅画中我们可以看出,舞蹈中出现了许多具有鲜明特点的舞蹈,如货郎、买药郎等。

3.3 舞蹈结构

在唐代的歌舞曲中,散序多为节奏较为自由的器乐表演,到中序部分时,歌舞才会渐渐引入曲中,这部分的乐节奏相对缓慢。也有部分歌舞的曲在中序部分没有舞蹈,只有歌唱。曲破部的乐节奏较为复杂,乐速度也逐渐加快,将乐推向高潮,该部分主要由乐和舞组成。宋代队舞对唐代舞蹈的结构形式进行了延续,但更重要的是在唐代宫廷舞的结构形式之上,进行了创造和发展。首先,宋代队舞的舞蹈形式中增加了念和颂辞;其次,舞蹈的表演形式创新为歌舞相间,循环穿插的形式进行。在宋代队舞表演中,每个环节都有固定的程式,要求极为严格,不能随意增加或省略掉。

3.4 背景舞曲

唐代乐舞中有许多经典之作,如《霓裳羽衣舞》从大量的史籍材料和古代的诗词名句中,唐玄宗时期,天竺国乐曲《婆罗门曲》流传中原,后被杨敬述所得,他是当时史记的西凉节度使,他随后将此曲献与唐宗。唐宗得此曲后对其进行改编,得《霓裳羽衣曲》,后以《霓裳羽衣曲》为基础,编创了舞蹈《霓裳羽衣舞》。并由杨贵妃来表演,《霓裳羽衣舞》是当时所有宫廷舞中的翘杰作,深得唐玄宗喜爱。《霓裳羽衣舞》的乐曲风格中所体现出来的宫廷乐元素、宗教乐元素和西域乐元素表明唐代乐已经具有了庞杂多变的乐曲体,并在乐的意境和表现法上取得了巨大的进步。《霓裳羽衣舞》做为乐、舞蹈、诗歌相互综合的型乐舞套曲,在一定程度上代表了唐代乐舞的最高水平。

宋代队舞与唐代大曲相比,唐代曲的特点为长篇、成套、复杂、段落多,这特点也是唐代曲成为中国古代舞蹈中经典舞种的一个重要原因。宋代队舞在吸收和借鉴唐代曲的精髓的同时,也进行了较的改变,最重要的改变在于宋代队舞已不再成段演出是“裁节之”。借鉴在于宋代队舞是以唐代曲为基础框架,发展形成的。宋代队舞的结构采用了“裁”、“摘遍”的形似,并没有沿用唐代曲重复、多变、型的舞蹈结构特点。在表演程式上,宋代队舞借鉴唐代舞蹈“杖头”、“念号”的形式,发展出了由“竿”指挥,通过念“致语”、“号”和“花心”问答的表演程式。相较于唐代曲,宋代队舞更加注重宫廷礼仪,表演是在酒宴的空隙间中穿插进行的。

3.5 宗教色彩

《霓裳羽衣舞》的内容主要是表现独具特色的中国道教神仙故事,身带有浓厚的宗教色彩,其舞蹈的配乐讲究“超凡脱俗,清新雅致”。舞蹈的乐、服装道具等都较为讲究,力图营造出一种美轮美奂、虚缥缈舞蹈意境,具有浓重的道教“化登仙”的神秘色彩。如宋代舞蹈《采莲舞》,就是描绘的仙下凡乘舟采摘莲花的场景。舞蹈营造出一种神韵超然,清新自然的舞蹈意境,传达了他们追求洒脱,向往成仙的思想内涵。莲花被誉为“君子之花”,代表着高尚的思想品格,舞蹈创作者托物言志,表现出了宋代人的品格和志向,寓意着他们淡泊的品格理想。其次里面表现出的宁静超然,潇洒不羁的舞蹈情感基调与中国道教所追求的超然物外、无法自然的理念相相似。莲花为佛门清净之标志,在佛教中观音、佛祖以及其他许多神明都是端庄莲花之上,佛教偈语中更有许多与莲花有关。可见,宋代的《莲花舞》是在儒、道、佛等多家宗教化的影响下产生的,它代表着宋代人对天地、自然、神在思想和理上的统一,体现了宋代淡薄致雅的精神追求和“物我同化”的思想境界。

四、宋代队舞“小儿队”对唐代宫廷舞蹈的变式与创新

4.1 注重雅正之风

宋代是个崇尚雅正的朝代,这时期的墨客、风流雅士,其中就带有股淡雅之风。因此宋朝人的艺术作品也总是蕴含着

典雅、闲逸、婉约、含蓄的时代特色。宋代队舞在这样的学术背景和时代背景中发展起来,同样受到了时代气息的感染,在舞蹈风格和内容上更加注重雅正之风。受此影响,宋代的“小儿队”更加体现出避俗求雅时代特征。宋代队舞“小儿队”的唱词和对白中,出现了大量的诗词朗诵和问答,同时利用诗词、歌唱的形式进一步完善了舞蹈内容的故事性和完整性。使得宋代时期的队舞作为文化娱乐的种形式具有鲜明的娱乐性,同时它还蕴含着深厚博雅的知识,流露出鲜明的时代趣味。

4.2 融入故事情节

随着时代的不断发展和对舞蹈的审美要求越来越高,这就使得宫廷艺编创舞蹈的技法也越来越高明,舞蹈的整体发展也不断向着规范化和程式化的方向发展。同时舞蹈技法的不断创新,舞蹈的表现形式也越来越丰富,各种唱、念、舞的形式相结合,形成了宋代舞蹈的独特表现形式。此外,道具的运用也随着舞蹈的发展出现了变化,如、酒杯、酒壶、果盘、笔墨纸砚、鲜花等等,只要能体现舞蹈主题,各种物品都可以被纳入舞蹈。宋代队舞“小儿队”更多的继承了唐宫廷舞蹈的风格和特点,部分保留了唐代歌曲、舞、乐相结合的形式,但在舞蹈的性质上已经发生了较的改变。首先,宋代队舞《柘枝舞》,在唐代时期为单舞,到宋代时期已经成为群舞,舞蹈由四来表演完成。在唐代时期《柘枝舞》主要表达样阳刚之风,乐节奏相对明快,舞蹈氛围常热烈。到了宋代时期,舞蹈更加委婉柔美,舞蹈的剧情更加具有故事性,表演数更多,舞蹈更加趋向于内在情感的表达。此外,还有部分舞蹈在宋朝时间开始向戏剧向转变,不仅在内容上的延续性更强,舞蹈内容的故事性更强,且还出现了舞台化和道具化的发展。

参考文献:

- [1]袁禾.中国宫廷舞蹈艺术[M].上海:上海辞书出版社,2003.
- [2]隆荫培,徐尔充.舞蹈艺术概论[M].上海:上海乐出版社,2009.
- [3]何乐乐.论宋代“队舞”对唐代宫廷舞蹈的继承与发展[D].陕西师范大学,2011.
- [4]李咏敏.宋代民俗乐初探[D].中央音乐学院,2015.
- [5]张丽.宋代队舞研究[D].河南学,2008.
- [6]杨.宋代队舞演出场合及其乐初探[J].当代乐,2016,(1):21-23.
- [7]李绘,丁娟.唐代宫廷舞蹈探微[J].兰台世界,2014,(15):75-76.
- [8]李曾辉.唐代宫廷舞蹈乐钩沉[J].兰台世界,2012,(9):75-76.
- [9]黄聪颖.中国古代舞蹈的审美特征浅论——以唐代宫廷乐舞化为例[J].艺术品选刊,2017,(24):11-12.
- [10]袁媛.论宋代“队舞”对后世戏曲发展的影响[J].芒种,2013,(6):247-248.
- [11]刘庄.宋代宫廷食脍歌舞形式“队舞”的发展[J].兰台世界,2015,(21):150-151.
- [12]黎国韬.宋教坊“小儿队”若问题考[J].戏曲与俗学研究,2016,(01):92-103.
- [13]赵晓婕.从宋词看描绘中的宋代“队舞”风貌[J].民间故事,2018,(04):10.
- [14]于璐,李鸣曦.唐代宫廷乐舞对宋代队舞的影响[J].兰台世界,2014,(02):155-156.
- [15]袁媛.宋代队舞研究[D].河南学,2008:112.