正月里的“最强气氛组”,非它莫属

舞者挥槌如电、踏步如雷,72槌连环击打如惊涛拍岸,蛇步舞姿又似游龙穿梭,“新晋顶流”英歌舞火了;鼓乐声中,沟崖高跷的舞者上下翻飞,“高腿子”和“叠三层”的惊险表演引人入胜;“形变龙不停,龙走套路生”的孙家下庄舞龙,脚下生风,气势如虹……

正月正,闹新春,怎么能少了传统舞蹈这个“最强气氛组”?人们击拍和韵,一同在这歌舞欢腾中“闹一闹”,这节日才够畅快!

一

舞龙翻转、秧歌欢腾、高跷踏响,千年不息的鼓点与身姿,在灵动中勾勒出中华民族悠久灿烂文化的传承有序。非遗传统舞蹈,有如一条隐形的丝线,串联起历史的温度、地域的棱角与集体的共鸣。

舞动的“活化石”,用肢体演艺“文明密码”。

从青海上孙家寨出土的“舞蹈纹彩陶盆”,到敦煌壁画中飞天的飘逸身姿,传统舞蹈的萌芽可追溯至先民祭祀、狩猎与劳作的肢体模仿。

在青岛,秧歌中的“跑旱船”,模仿渔民劳作;即墨田横祭海节上的舞龙,也与海洋文化息息相关;浦里花棍表演者24人,代表着24节气……一步一舞,不仅是生活的延伸,也是社会风貌和文化的镜像表达。传统舞蹈把旧时记忆,转化为可观可感的艺术表达,生动描绘出“活”的历史。

律动的方言,“一方水土一方舞”。

传统舞蹈之所以能“圈粉”无数,一个重要原因就在于其独特性,服饰、动作、音乐皆源于当地的特色,形成别具一格的“身体方言”——

英歌舞刚劲有力,节奏鲜明,充满力量感,体现了潮汕人尚武的精神传统;鱼灯表演,舞姿灵动而优美,蕴含浓郁的江南风情。哪怕是同种非遗传统舞蹈,也会因地理文化差异,而生出不同的气质,比如同为“狮舞”,南狮灵巧默契、夸张浪漫,北狮腾踏跳跃、威武雄壮。可以说,传统舞蹈是自然环境、生产实践、生活方式共同孕育出的“花”。

集体的仪式,在歌舞中传递认同。

最初多服务于祭祀、祈雨、驱疫等仪式的舞蹈,随着社会的发展,逐渐融入婚丧嫁娶、丰收庆典等生活场景,成为凝聚族群认同的纽带。

传统舞蹈大多是“集体表达”,需要通力合作。拥有160多年历史的崂山孙家下庄舞龙,首先要以扎、裱、绘、粘、装五大工序制作龙,再以精巧的构思编排舞步,动作难度大、技巧性强,靠的是村民的心有灵犀。平度的“扛阁”舞蹈,以“人上叠人”的方式将两人上下连为一体,默契配合方能演绎出这“真真假假”玄妙之美。

二

秦淮河畔浮灯阵,敦煌月下飞天绡,岭南醒狮踏鼓跃,漠北秧歌破寒潮……千般舞姿皆成画,万种喧嚣各有情,舞不尽人间好时节。

以形表神,尽展东方美学。

传统舞蹈讲究“形神兼备,以意领形”。通过舞者身体的姿态、步伐、手势等动作,配合音乐的节奏,创造出富有美感的舞蹈语言。

折扇翻飞如行云流水,胶州秧歌男刚女柔,体现“圆融”之美;武术与舞蹈交融的英歌舞,在刚柔并济中传递侠义精神;陕北安塞腰鼓震天动地,击打出黄土高原千年沉积的苍劲之感……传统舞蹈的美学逻辑与书法、绘画同源,皆是东方写意精神的延伸。

以舞寄情,尽诉千年情怀。

舞蹈将难以言说的集体情感,转化为可感知的肢体符号,是历史的凝练,是智慧的结晶,也是情感的表达。透过那些或奔放或温婉或欢快的舞姿,我们寻味一方地域特色,体会蓬勃的生命活力,感受传统孝悌礼义的朴实隽永,看到人们对美好生活的希冀与渴望……这些别具一格的文化体验、扣人心弦的情感共鸣交织激荡,以绝佳的“现场感”实现不断“破圈”的传播。

以动显闹,尽显节日氛围。

正月“闹红火”,踩着高跷扭舞步,希望新年“步步高升”和“攀登高峰”;元宵舞鱼灯,祈求“富贵有余”“年年有余”;中秋花鼓舞,旋转跳跃间,传递“月圆人圆”的美好…… 不仅寓意美好,舞者们的绚丽服饰、激昂律动的古典旋律、富有感染力的舞姿,都将节日氛围推向更热烈的高潮。

传统节日舞蹈往往打破“观者”与“演者”的界限——陕北转九曲,千人持灯蜿蜒如龙;潮汕英歌舞,百姓随鼓点呐喊助威;彝族抬菜舞,宴席宾客与舞者共踏节拍。这样沉浸参与的民俗,堪称节日的“最强气氛组”,给人们提供了积极向上的“情绪价值”。

三

我们乐见传统舞蹈的走红,但也要看到,不少走红是源于“野生自发”的力量,不少传承面临“形式化”的问题。

比如,当一些舞蹈脱离原生语境成为旅游景区文化展演,符号化的模仿、同质化的表演,使得非遗文化缺少原真性与完整性,少了点“灵魂”。又如,许多传统舞蹈仍面临“传人断层”危机,一些技艺依赖口传心授,一位老艺人的离世便可能导致特定动作失传……

如何让这样踩着高跷、擎着鱼灯的“活态史诗”,走入更多人的眼眸?

既要精进基本功,也要琢磨“创新功”,让“老树”发“新芽”。

“道在日新,艺亦须日新,新者生机也”。面对观众不断变化的审美情趣、不断提升的文化需求,传统舞蹈在精进“老手艺”的同时,要不断开发“新亮点”。

无论是崂山沟崖高跷的“叠三层”特技,还是胶州秧歌中的“扭断腰”,这样的招牌范式不能丢的同时,也要谋求创新。早在二三十年前,汕头后溪英歌队就把武术、舞蹈要素融入动作,成功打造出“飒爽标签”,让观众直呼“过瘾”。在河南许昌霍庄村,舞龙手艺人看准灯会夜间表演的需求,开发了龙身、龙尾、龙珠都会亮的“夜光舞龙”,精彩的演出聚起旺盛的人气,每逢节日更是处于“爆单”状态。

既要注重“手把手”传承,也要“广撒网”传播,让“小众”变“大众”。

在传承上,一方面,传统舞蹈需要从“师徒单线传承”转向“社群共创共享”,比如走进校园、走向社区,融入现代生活场景。另一方面,要善于运用数字技术,比如利用动作捕捉技术保存老艺人舞姿,建立三维数据“活态档案”,应用于VR舞蹈教学系统和体验系统。

在传播上,不妨乘短视频的“东风”,赶文创产品的“热浪”,借China Travel的“热潮”……借助互联网,让各地传统舞蹈打破空间限制,从一隅走向全国,甚至实现“出海”。

“歌以叙志,舞以宣情。”我们期待,非遗里的传统舞蹈,不仅能时时拨动历史的琴弦,更能以生动的姿态,浸润现实生活,奏出时代旋律。

(转自青岛宣传)

各类年俗活动,总少不了舞龙。徐志新 摄

马兆勇

【中吕·喜春来】即墨古城元宵夜

秧歌劲扭舒广袖,锣鼓喧腾舞彩绸,花灯如醉客如流。人聚首,戏曲唱朱楼。

王红梅

元宵节赏花灯(通韵)

鼓乐喧天处,猜谜费脑筋。
消磨不眠夜,挤散赏灯人。
仗报千声响,风飘万缕尘。
烟花多易冷,火树总无根。

张定华

元宵节有作

千山细雨洗轻尘,芳草微风挽孟春。
寄语心中传故里,凭栏喜悦报家人。
有情昔日还肥壮,如愿今时不苦贫。
一碗汤圆三十个,晶莹光亮又和亲。

赵正本

喜看古城闹新春 (通韵)

鼓乐喧天震碧霄,墨城街道客如潮。
琳琅满目小商品,南北特吃频靓招。

于周波

鹧鸪天·柳腔登央视

即墨柳腔绽艺林,观灯名段韵深沉。
元宵央视呈佳景,福满家园誉满襟。
音袅袅,意骎骎。非遗瑰宝贵如金。
传承经典声名远,共颂梨园盛世音。

鲁本胜

乙巳立春有吟(通韵)

灵蛇曼舞礼东君,山水欣迎青帝临。
柳色自能随雨焕,桃花何日满园新。
苍茫寒野将浮绿,摇曳秃枝正弄春。
遍地阳和妍世界,连天风月醉胸襟。

张公鹤

迎春

旭照气和融白霜,新芽渐露饰春光。
东风有意送风暖,绿水无声看水长。
腊尽雪消天更碧,年初莺啭梦犹香。
桃花源里孕花蕾,一野山河醉眼望。

马保庆

贺哈尔滨亚冬会开幕

朔城冬夜绽华光,亚奥群英聚一堂。
灼灼圣仪燃绮梦,煌煌银炬映云苍。
赛场逐鹿豪情涌,盛会迎宾喜气洋。
共谱全洲冰雪曲,同书友谊韵悠长。