

南丰傩舞表演形式及音乐的研究

■ 尹勋锋

[内容提要] 江西南丰傩舞历史悠久,是集多元宗教、音乐、舞蹈及面具艺术为一体的民俗艺术。本文着重分析了南丰傩舞的舞蹈特征及傩舞音乐结构形态,对南丰傩舞进行了较为深刻的剖析和研究,为广大学者正确认识其价值提供了理论依据。

[关键词] 南丰傩舞;节奏形态;音乐结构;傩艺人;传承;民俗文化

[中图分类号] J722.29 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-2335(2010)03-0308-03

[作者简介] 尹勋锋(1973—)女,江西科技师范学院音乐学院副教授,主要研究方向为舞台表演和民俗音乐。(江西南昌 330013)

本文是江西省社会科学规划项目《江西南丰“傩舞”表演形式及音乐的研究》(项目编号:09WX230)成果之一。

南丰傩舞历史悠久。当地傩班遍布,群众基础雄厚。因为独特封闭的川谷地貌,使得它以得天独厚的优势,完好地保存了最为古老的驱疫祭祀仪式,遗存了明代以来的傩神庙,成为江西最具代表性的傩文化发源地。

一、南丰傩舞的服饰及表演

表演傩舞必定要穿傩服并戴傩面具,以区别于其他舞蹈。传统的服饰为红色开襟上衣、腰裙和普通便裤,头戴红头巾;个别村落在头巾颜色和上衣衣袖颜色上有所区别。在服装用色方面强调表演人物的性格身份,以红为主,黄、绿相称。部分地方傩服还体现了军服和戏曲服装的特点,使得服装更加具备多元文化因素。傩面具讲究明亮新鲜的用色,以红、青、蓝、黄、绿、白、黑为主,用木刻技法来表现活灵活现的傩神形象。不同于一般面具戏里的面具,南丰傩面具每个都有固定的名称,都是神祇的代表,异常神圣。面具在驱傩仪式中是神祇的载体,在傩舞表演中则是角色的装扮。傩艺人们希望通过傩服及傩面具达到人神相通的目的。经过上千年的演变,历史上一些英雄人物也进入了神的殿堂,成为善良、慈祥、勇敢和正义的化身。傩面具也因此更加丰富,更受百姓

的喜爱。

南丰傩舞的舞蹈语汇也有着鲜明的特点。有学者总结其舞蹈动作为“笑晃头,怒抖肩,脚钩手弯身段圆。指出诀,腕反弹,手脚同步顺一边。”其舞蹈形态是唯一不受其他舞蹈形式影响的舞种,动作形态尽量脱离人类日常生活的轨迹,舞蹈语汇显示出以形达意的神韵。手脚同顺一边的舞步与传统舞步“禹步”的特征相类似。步伐方位采用道教走八卦的方向,手部动作也运用道教常用的手诀。学者们把它们总结成五种巫步,四种手诀。

南丰傩舞主要是娱乐舞,借娱神而娱人;大傩仪式舞则分为单人舞和多人舞。以传统的大傩班节目最多。节目内容常与民间传说故事有关。南丰傩舞塑造的我国神话中开天辟地、无所畏惧、勇于开拓的《开山》、《治水》、《填海》等,就是脱胎于“盘古开天地”、“大禹治水”、“精卫填海”等神话故事传说。

二、南丰傩舞的节奏形态

由于傩舞的面部表情由面具所固定,所以舞蹈的表现更加依赖音乐节节奏去丰富。南丰傩舞音乐总体上属于我国民间音乐中的清锣鼓音乐。很多情况下它舍去了旋律因素和器乐的多样性,运用了锣鼓音乐

中节奏变化的不同形态。最具上古特色的石邮傩仪式音乐,只选用扁鼓(半面鼓)做高音乐器,筛锣做低音乐器,形成色彩对比强烈和粗犷的原始音响画面,它用单纯的锣、鼓打击乐来完成乐声请神、鼓噪逐疫和以乐送神的傩仪程序。打击乐以序奏、尾奏、伴奏和间奏的形式出现,起到烘托气氛、控制节奏、配合演员动作转换的作用。以其轻、重、缓、急等灵活多变的音响效果配合演员的艺术表现。

1. 独特的一拍子“主打型”节奏。在南丰傩舞中,常用一拍子的节奏形态展示力量的象征。石邮傩舞《开山》的开场音乐,除开头的第一拍采用锣鼓演奏中的花打节奏外,从第二拍起,就采用一拍子的锣鼓齐击。这种节奏可根据开场前的准备时间长短,任意扩大或缩小拍子个数,还可逐渐加快以制造热闹的局面,与舞蹈动作产生即兴性配合。

除此之外,一拍子还时常表现幽默、欢快的气氛。娱乐舞《傩公傩婆》的音乐,运用的是唢呐主奏的[反八板],在第2、4乐句的句尾小节都采用1/4拍,表现傩公傩婆晚年得子、充满幸福欢乐的求福纳吉愿望,配以幽默风趣的舞姿,突出强音,众打击乐器齐击,节奏轻松明快。

在南丰杂傩节目《和合》舞中,以水北和合班的伴奏最具特色。乐手一人持小扁鼓敲出沉闷的“梆”声;一人打双面手鼓发出“咚”声;另一乐手打小钹,小钹平击时发出“且”声,一平击、一竖击发出“嘎”声。随着小扁鼓每小节1/4拍强击一次(1/4 梆 | 梆 |),双面手鼓每小节弱位击一次(1/4 0 咚 | 0 咚),钹则按照每两小节先双击后单击的规律交替出现(1/4 嘎嘎 | 且 | 嘎嘎 | 且)。三乐手按节拍合作,锣鼓字谱用南丰方言读,前两句与“播种播种去(qie),家(gā)家(gā)去(qie)”相似,(1/4 梆咚 | 梆咚 | 且 | 嘎嘎 | 且)有迎春之意。跳傩时以此种单拍子节奏形态,配合每拍各起一次步,缩一次手;接着颤动三次头,最后停顿一下,既幽默风趣,又欢快拙朴,地方特色浓厚。

2. 重音移位的节奏形态。原始、粗犷的风格与形态,常依靠重音移位的节奏来表现。例如在《开山》中,为表现盘古勇于拼搏的精神,采用了渐强音响记号,把三拍子中的第一拍强拍改为弱拍,第三拍的弱拍则改为强拍,形成有反常规的明显的重音移位。配合舞者持斧上劈下砍,左拦右挡,进退蹦跳,粗犷遒劲。《雷公》亦是如此。采用重音移位的节奏特点描绘雷公粗犷拙朴的形象,表现其惩恶扬善、驱逐黑暗

为民造福精神。在傩舞节目《纸钱》中,3/4拍重音移位的节奏型也多次出现,大筛锣在整个舞蹈节目中都是弱拍位强击,造成重音移位的效果,以表现女娲的古拙、神秘与遒劲。

3. 不规则的节奏律动形态。南丰傩舞的伴奏乐手经常根据对舞蹈动作的体会与把握,适时组织各节拍之间的组合。最常见的是2/4、3/4、4/4的节奏形态,在许多节目中,采取了它们的交替使用手法,伴奏节奏多节拍混合,以灵活的节拍变化来配合不同的舞蹈动作。傩舞《钟馗判官》就是根据舞蹈动作的不同变化,由演奏者即兴变化音乐的节奏,时而用单独的“主打型”1/4拍强拍节奏;时而变成2/4拍的强、弱位节奏;接着瞬间变成3/4拍的节奏型,使得拍子之间没有固定的循环周期规律。如同我国传统音乐中的散板一样,是依靠演奏者自行组织节奏上的紧缩与扩展。舞蹈中急促的锣鼓点使现场群众的心情异常紧张,构成鬼神莫测的摄人心魄的威力。村民们跟随钟馗的舞者,手捧火把从傩庙内冲出,绕村一周,将鬼驱逐出村外,加之打鞭炮放火铳,锣鼓节奏紧密,使傩舞音乐的气氛达到高潮。

三、南丰傩舞音乐的结构特征

1. 音乐结构单一。南丰傩舞的伴奏音乐古朴简单,多以上、下句为基础,周而复始地一乐句式乐段,有的全曲甚至只有一两个小节。此种伴奏或以简单的一小节节奏反复伴奏,或以有规律的混合节拍交替反复伴奏,它使人们把注意力放在节目表演上而并不感到枯燥,起到了烘托表演气氛的作用。如在《开山》这一节目中,常用的节奏3/4 仓 仓 仓 就是反复地使用同一个小节的伴奏型。有的舞步则采用2/4 咚咚 且 | 咚咚 且 | 咚咚 且且 | 咚咚咚咚 且 | 单一的节奏反复与连缀。伴奏乐器选用半面鼓和筛锣,古朴稚拙。

2. 曲式构成独特。单一性的音乐结构恰恰反映出其音乐自身的独特性。南丰傩舞音乐有一种既固定又自由的单乐句一段体。例如娱乐舞《哪吒》中的吹打乐 2/4 $\underline{6.5}$ $\underline{6.1}$ | $\underline{5.6}$ $\underline{1.3}$ | $\underline{2.3}$ $\underline{2.6}$ | $\underline{5 \cdot 6}$ | 咚 仓 | 咚咚咚咚 匡 :||

笔者赴南丰采风,收集到大部分傩班都采用的与以下《反八卦》旋律相同的吹打乐。2/4 $\underline{5.56}$ $\underline{1.6}$ | $\underline{5.56}$ 1 | $\underline{6.1}$ 2 3 | $\underline{2.16}$ 1 | 咚咚咚 匡 | 咚咚咚 匡 | 咚匡 咚咚 | 匡一 | $\underline{1.2}$ $\underline{1.6}$ | $\underline{5.56}$ 1 | $\underline{6.1}$ 2 3 | $\underline{2.16}$ 1 | 咚咚咚 匡 | 咚咚咚 匡 | 咚匡 咚咚 | 匡一 :|| $\underline{3.2}$ $\underline{3.2}$ | $\underline{1.2}$ 1 | $\underline{0.23}$ $\underline{1.1}$ |

0 23 1 1 | 0 23 1 2 | 1 6 12 | 1— (由南丰朱道平老师提供)。这是一个五乐句的乐段,整曲是宫调式,每个乐句都落音在宫音上,第一句和第三句旋律运用“同尾换头”方式,每句除去开头的第一拍,其余部分都保持原样,即把 5 56 改为 1 2,似乎积蓄起音乐的冲击力。第二、四句为锣鼓伴奏,都是结构完全相同的两个乐句,节奏规整。第五乐句的中间加入了几次重复的小节,使得规模远大于前面两句旋律。全曲曲调质朴,频繁使用了二度、三度音程。这种周而复始、循环往复的音乐特点与我国传统音乐的结构特点是密不可分的。

建国后,南丰傩舞音乐突出了娱乐节目的特点,“新傩”音乐的曲式结构也日臻完善,常以欢快活泼的形式出现,句法规整有序。南丰傩舞音乐作曲家曾更生创作的《雷公》就是在传统锣鼓节奏基础上,加入轰隆隆的雷声、刺眼的闪电和刀光剑影似的电子合声,把凶猛威严的雷公形象刻画的淋漓尽致,旋律在 7/4 拍变换拍中运用模进的创作手法,用长短完全对称的手法使音乐作品清晰简洁,烘托场景,充分表现了完美的艺术境界。

南丰傩舞音乐经过千余年的文化积淀,在继承中求发展,尤其是在文化转型的历史进程中,南丰傩舞音乐工作者们,在对传统音乐挖掘、收集、整理的基础上,吸收了较多的外来音乐文化元素,为传统音乐注入新鲜血液,比如:戏剧、灯彩、武术等,创作了许多符合现代人审美要求的傩舞音乐,使南丰傩舞音乐从单调的锣鼓节奏形式演变成丰富多彩具有艺术魅力和审美价值的音乐旋律,也使南丰傩舞更具艺术性和表演性。

四、南丰傩舞的传承与保护

南丰傩舞是传统文化体系中最为纯朴的文化积淀。在现代化信息技术繁荣的今天,南丰傩舞的生存与传承在不同程度上受到了影响。过去,我们对待传统民俗文化的态度,像对待一切落后的、封建的事物,对傩舞的认识仅仅局限停留在“封建陋习”上。但在文化意识领域里,民俗的传播是具有独特的运动形态的,它相沿成习,始终会不断地流传变化。

南丰傩舞作为一种民俗信仰及民间舞蹈流传至今,所保留的驱鬼逐疫仪式并无巫师参与,表演者都是乡民。是深受儒家文化影响的傩礼仪式,它反映了社会文化的价值与结构,它有平衡与抒发人类情感的和谐等功能。南丰傩舞的存在是历史性也是共时性的,是过去和现在的共存,这也是它当下依然有生命力的重要原因。党的十六大明确指出,文化的发展要关注“扶持

文化遗产和民间艺术的保护工作”,这必将对我国的文化遗产保护和民族精神的建设互动带来巨大的促进。南丰傩舞这种传承式的民俗文化离不开行为载体,这就需要在发掘整理的同时,培养新的传承人。

实际上,从建国开始就有文艺工作者来到南丰的田野乡间,进行挖掘整理。早在 50 年代初,我省已有一批经由文艺工作者整理、创编,并多次参加全国展演的南丰傩舞,如:《文王访贤》、《和合》、《丰收乐》、《蜜橘大王》、《判官醉酒》等,其中许多节目获得全国大奖。文革后,南丰傩舞再度活跃起来,它有了一个较为稳定的生存发展空间。90 年代后,许多国内外专家学者赴南丰考察,认为它是不可多得的原生态艺术珍品。南丰民间傩舞队也走出国门,为中、日、韩文化交流做出了许多贡献。

但据笔者调查,由于经济原因,这几年来只有几个像石邮村、上甘坊、黄砂村等老的世代传傩村,才坚持每年照常举行活动。这些村的村干部仍旧十分支持傩舞活动,他们都表示会尽全力地保护传承好祖先留下的民俗文化,使之成为当地春节活动不变的传统习俗。为此,当地已开始经营傩文化旅游,以推广传统文化并提高傩艺人收入。

在对待傩舞的传承上,南丰当地政府采取了记录、学习与培养新人的方法。2002 年县文化局多方筹资开办了县少儿艺术培训中心,设立傩舞艺术课程,培养了十多名少儿傩舞艺术传人,成立了少儿傩舞艺术团。在专业文艺工作者的指导下,提高了傩舞表演水平和对乡土艺术的鉴赏能力。“娃娃傩舞队”就是南丰当地民间自发组织的少年儿童学跳傩舞队。许多当地的百姓都十分支持孩子学习这一传统民俗文化。这些都是保护南丰民俗文化的积极举措。

笔者认为,既要发掘又要保护。不过度开发破坏傩文化生态环境也是当前刻不容缓的任务。把傩舞的表演与建设社会主义新农村相结合,才能始终焕发它的勃勃生机……

【参考文献】

- [1]曾志琨. 江西南丰傩文化[M]. 中国戏剧出版社,2005.
- [2]吴军行. 南丰傩舞音乐的世俗心理与节奏形态探索[J]. 北京:中国音乐学(季刊),1995,(3).
- [3]廖夏林,王春阳,杨秀君. 论南丰傩舞音乐形式的传承与发展[J]. 东华理工学院学报,2007,(3).
- [4]陈勤建. 中国民俗学[M]. 上海:华东师范大学出版社,2007

【责任编辑:尧水根】