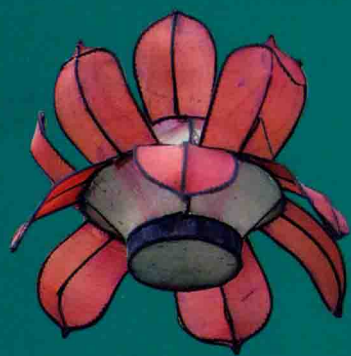

中国美术 民间全集

山东教育出版社
山东友谊出版社

游艺编
●
社火卷

中国民间美术全集

ZHONG GUO MIN JIAN MEI SHU QUAN JI

总 主 编 王朝闻

副总主编 邓福星

14

山东教育出版社
山东友谊出版社

●鲁新登字 2 号

中国民间美术全集(14) 游艺编●社火卷

主 编:吕品田

责任编辑:谢荣岱 郭 光

出版发行:山东教育出版社 山东友谊出版社

地址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮政编码 250001

电话 (0531)6910055 2908592 传真 (0531)6911455

植 字:山东新华印刷厂激光照排中心

分色制版:(台湾)五洲彩色制版股份有限公司

印刷装订:深圳石化旭日印刷包装有限公司

开 本:787 毫米×1092 毫米 8 开本 40 印张

版 次:1993 年 11 月第 1 版

1993 年 11 月第 1 次印刷

印 数:1—2000

定 价:500.00 元

ISBN7—5328—1778—4/J·38

版权所有 翻印必究

中国民间美术全集

ZHONG GUO MIN JIAN MEI SHU QUAN JI

山东教育出版社
山东友谊出版社

主 任
石洪印

《中国民间美术全集》
编辑出版委员会

副主任
张华纲
赵耀堂
王洪信

委 员
谢荣岱
徐世典
郭 光

总主编
王朝闻

《中国民间美术全集》
编写委员会

副总主编
邓福星

委 员
(按姓氏笔画
为序)

孙建君
吕品田
张晓凌
陈绶祥
徐艺乙
郭 光
谢荣岱
潘鲁生

王洪信
赵耀堂
谢荣岱
郭 光

《中国民间美术全集》
策划

谢荣岱
郭 光

《中国民间美术全集》
责任编辑

吕敬人

《中国民间美术全集》
总装帧设计

钟敬文

北京师范大学教授

中国民间文艺家协会主席

中国民俗学会会长

《中国民间美术全集》

游艺编●社火卷

顾 问

中国民间美术全集

ZHONG GUO MIN JIAN MEI SHU QUAN JI

游艺编●社火卷

吕品田 主编

山东教育出版社

山东友谊出版社

1993年·济南

吕敬人 | 《中国民间美术全集》
郭震唐 | 游艺编●社火卷
设计

概述

目次

概 述	吕品田	1
一 社火灯舞 兴动神州		1
二 原始祭仪 今宵灯舞		7
三 人生艺术 灯舞交辉		11
图 版		15
一 溢彩的灯花(图 1—204)		16
二 滚舞的彩塑(图 205—264)		156
三 行游的亮相(图 265—286)		196
四 流动的图案(图 287—367)		214
五 力运的画迹(图 368—388)		262
专 论		277
元宵节渊源与节俗发展	韩养民 郭兴文	279
秧歌“场图”与宇宙象数	张 华	288
略论百越地区竞渡活动的演变	段双印	296
灯彩与民俗	刘亚平	300
图版目录		305

概述

吕品田

中国艺术研究院美术研究所助理研究员

文学硕士

中国人的狂欢，多在节日里。适节而兴的社火，便是中国百姓的节日狂欢。

灯彩红艳，社舞颠狂——广布神州的古风社火，每每激荡起中国人多少浪漫、多少辉煌！

一 社火灯舞 兴动神州

“社火”一词，初见于宋代^①。原指节日民间迎神赛会所扮演的杂戏、杂耍；后用以统称节日（或庙会、集会）民间举办的各种游乐演艺活动。“社伙”、“社会”、“香会”、“赛会”、“秧歌会”等名谓与农人“闹玩意儿”、“闹社火”、“闹红火”或“摆故事”等俗称，一般都是指的社火。

本卷大体从民俗学和艺术学角度，广义而模糊地使用“社火”概念，以其意指广泛流行于中国民间的一大类习俗事象，即如花灯、焰火、龙舞、狮舞、台阁、高跷、秧歌、旱船、云车、鼓舞、转九曲、鞭春牛、跳芦笙、目脑纵戈、竞龙舟、上刀杆等等适节而兴的自发性群体游乐演艺活动。

社火是兼融美术、舞蹈、戏曲、音乐、文学、武术、杂技以至体育等形式的综合艺术，其属性广泛涉及艺术的各个分学科。本卷立足于美术学，主要从造型意义上研究和展示社火艺术。

社火之所以构成民间美术的一个重要而特殊的领域，不仅在于其由大众兴发的造型意匠创造了花灯以及龙舟旱船、云锣建鼓等道具乐器的美妙景象，而且在于这种造型意匠渗透社火内蕴深处，化作各种非道具乐器不成其美的“道具舞”、“乐器舞”或“道具竞技”。进而，这种造型意匠借舞蹈、戏耍和角逐的姿态声势，化作同运作操动浑然一体的各色“滚舞的彩塑”、“行游的亮相”、“流动的图案”和“力运的画迹”。

在美术学的视野中，根据对象视觉的空间造型形态，可以把丰富的社火活动形式划分成静态造型和动态造型，亦即“灯”和“舞”两大部分。进而，根据活动中造型因素的地位和形态，可以把动态造型即“舞”中包含的内容划分成四个方面——动态道具造型之兽舞、活

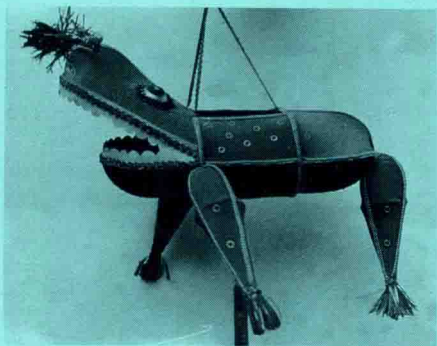
● 元宵社火（民间剪纸）
山西省

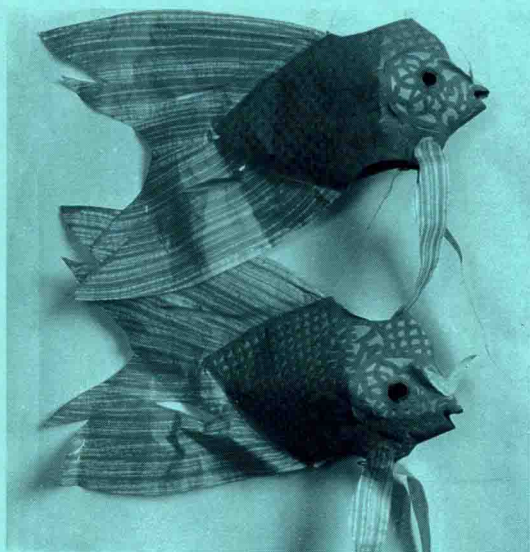
● 舞动的蛟龙
四川省铜梁县

● 迎亲的“助灯”(民间剪纸)
河北省

● 蟾灯
江苏省苏州市

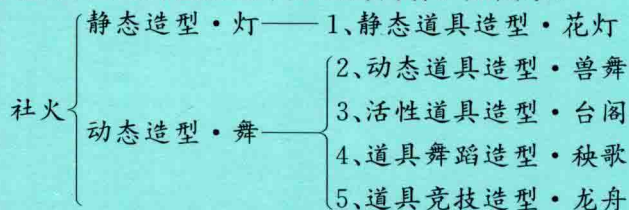

● 金鱼灯
北京市

● 球形刨花灯
广东省佛山市

性道具造型之台阁、道具舞蹈造型之秧歌和道具竞技造型之龙舟,再加上作为静态道具造型的花灯,社火共包括五个方面的内容。如图示:

无论静态还是动态,社火所呈现的“灯”、“彩”、“相”、“图”、“迹”,都融合并体现着民间美术一贯的审美旨趣和艺术风神,显示了原生环境中民间美术表现形态的广泛性和生动性。

(一)花灯

花灯,也称“灯彩”,是主供观赏或装饰的节俗灯具艺术,也是社火中具有相对独立观赏价值并起着载体、道具作用的一项重要内容。

凡喜庆时节,中国民间俗尚张灯结彩,祝贺祈福。“正月里来正月正,正月十五闹花灯”,习称“灯节”的元宵,即是一个以灯为俗、借灯兴舞的节日。届时,城乡处处花灯竞放,焰火满天,鼓铙沸作,歌舞骈阗,神州万民沉浸于灯山舞海的节日狂欢中。中秋时节,民间也有兴灯之俗,称“赛秋灯”,昔日盛况一如上元春灯之会。此外,民间还有许多与信仰祭祀、人生礼仪和生产生活相关的灯俗灯事。这一切,都极大地促进了花灯艺术的发展和繁盛。

民间巧匠广取天然或人造材料,并用扎糊、雕塑、画绘、剪贴和刺绣等百般技法,创造了五光十色、千姿百态的花灯艺术。

中国民间花灯品类样式极其丰富:有功能各异的观赏灯(如宫灯、宝塔灯、冰灯)、玩耍灯(如用做社舞道具的龙灯、花鼓灯)和俗用灯(如日常照明的行灯、提灯笼,祭祀供奉的土地灯、祭祖灯和酥油花灯,祈子贺生的孩儿灯和庆丁灯,祷福禳灾的善富灯、五谷灯、地藏灯、河灯和肉身灯,安魂奉鬼的引魂灯、天灯、树灯和坟灯,行商广告的幌子灯和标记灯);有造型不一的拟形灯(如鱼灯、虎灯、荷花灯、牌楼灯、花瓶灯、字灯、八仙灯)和几何形灯(如圆纱灯、四方灯、五角灯);有结体各样的单体灯(如最小单位的单个六方宫灯)、子母灯(如多个单位按主次组合一体的走马宫灯、六方子母宫灯)和集合灯(如众多单位随意组合成群的灯山、灯棚、灯树、灯楼、珠围);有构架不同的有骨灯(一般花灯多属此)和无骨灯(如拉花纸灯、针刺无骨灯);有机制各异的气动灯(如走马灯)、气浮灯(如天灯)、人动灯(如轮灯)和电动灯(如现代大型电动花灯);有制式有别的吊灯、立灯、座灯、戮灯、台灯、壁灯、提灯和悬空灯;更有工艺材料不同而各式各样的花灯名目,如针孔灯、刻纸灯、墨纱灯、夹纱灯、罗帛灯、绢灯、纸灯、稻草灯、麦秸灯、藤灯、谷壳灯、瓜仁灯、篾丝灯、蚌灯、鱼鳞灯、羊皮灯、明角灯、西瓜灯、桔灯、料丝灯、瓷瓶灯和冰灯等等,实在难以尽数。

以风格而论,花灯艺术大体有宫廷式、乡土式、匠作式和现代式四种类型。以宫灯样式为代表的宫廷式花灯,体现了宫廷艺术传统的广泛影响,具有做工用料考究、雕镂画绘并重的特点,显得精美华丽、端庄典雅;乡土式花灯多属百姓自娱的即兴创作,取材素朴,制作率意而不事雕琢,结体构形、施彩绘饰以及选题寓意皆有浓郁的农家气息;匠作式花灯多出自专业工匠之手,作为商品主要流行于市井百姓之中,其作风兼融前两者,既尚巧意精工、儒雅华贵,亦重世俗情趣和活泼形式,最能代表中国民间传统花灯艺术风貌;现代式花灯在材料、工艺、结构、机制和形式等方面,都显示了现代科学技术和审美旨趣的影响,尤其电动电光和新型材料的运用,使之具有鲜明的时代感,拓宽了花灯艺术的领域并增强了表现力,因而方兴未艾,生机勃勃,深受人民群众的喜爱。

在花灯艺术的发展过程中,逐渐形成一些生产规模较大、社会影响较广、地域特色较浓的专业产地。这些产地的出品,多属匠作式一路,工精艺绝,饮誉四方。其中久负盛名且持续至今的产地,主要有佛山、潮州、泉州、硖石、苏州、北京等。

佛山花灯俗称“灯色”,早在明代即呈“纸马火龙”之盛况。当地俗尚的“秋色赛会”,对灯艺的促进特别大。佛山花灯品色丰富、技艺精湛,尤以巧用天然原材和铜衬剪纸结体装饰为其特色。刨花灯、灯草灯、蛋壳灯、鱼鳞灯等典型灯品,朴素典雅中又有几分华贵。潮州花灯兴于元明之前,灯品以篾扎绢糊的吊灯、台灯为多,常见题材为花果鸟兽和戏曲故事。当地民间神社于正月间迎神游灯、品评赛灯的旧俗,使适宜抬游展示的台式拟形花灯尤为

盛行。它多按戏曲故事构形施绘,形象生动,色彩浓艳。

闽俗重元宵,花灯艺术向来发达,驰名全国。南宋之际,在临安灯节赛会上,福州花灯便博得“灯品至多,苏、福为冠”(《武林旧事》)的赞誉。泉州更有“月牵古塔千年影,虹挂长街十里灯”之繁盛,昔日灯会上曾“灯火三层,蘸沉檀其中,香闻数里”(《泉州府志》)。泉州花灯品种繁多、扎作考究、绘饰精雅,有优柔文润之艺风。灯品以香灯、料丝灯、钱鼓灯、骰仔灯、莲花灯等最具特色。漳州、厦门、古田等地所产花灯,在闽地亦比较著名。

硖石花灯是江南浙地的一颗手工艺明珠。其灯品初以大型彩扎拟兽灯为主,后推出珍品“珠帘伞”,独树一帜。“珠帘伞”以数层宣纸裱糊成灯片,以针刺或刻绘的山水花鸟、书法诗文为装饰,精雅细丽;所重“针工”,开今日著名针孔灯之先河。近现代则发展出模拟亭台楼阁等古典建筑的大型灯品,造型装饰均细谨巧致、优美华丽,自成一格。浙江之地兼海陆之饶,人勤工巧,花灯艺术遍及境内。杭州、温州、乐清、桐乡诸多地方,都有各具特色的花灯出品。

论及人文物产,历来苏、杭并称。《乾淳岁时记》云:“禁中元夕张灯,以苏灯为最。”苏州花灯素以花色纷繁、工精技巧、古朴典雅、灵秀清丽之优势而名冠全国。宋代的无骨灯、蚌灯、珠子灯和罗帛灯,明清的荷花灯、梔子灯、走马灯、夹纱灯以及后来的大型龙船灯,都是艺风品格精妙卓然的苏灯名品。南京夫子庙灯会的盛名自明沿传至今,其间灯色如兔子灯、蛤蟆灯、狮子灯、三星灯等,多简率淳朴,乡土色彩甚重。其他地方如扬州、南通、镇江、丹阳、泰州、仪征等,也出产有特色的花灯。

北京,素以出产装点皇宫的宫灯著称于世。随着清王朝的衰落,宫灯逐渐流向民间,成为北京最有影响的灯品。北京宫灯多用红木、紫檀木、楠木等贵重木材作骨架,镶纱绢、玻璃作灯片画屏;装饰往往雕镂画绘并施,加上多循六方模式结体构形,故更显得气质高贵、端庄雍容。纱灯,是北京出产的另一著名灯品。民间节庆时多悬此灯,自有一种丰腴朴素、飘逸大方之美。此外,米家灯、通州包灯、秫秸走马灯、羊灯、鱼灯等,均有地方特色。

以上所述只是几处著名的花灯专业产地。至于那些适合节令、自制自赏的乡土灯彩,则像万点群星,遍布大江南北。

冰灯,是北国特有的花灯艺术。有“冰城”之称的哈尔滨,尤以群众性的冰灯艺术享誉四方。结冰为器或雕冰成形的冰灯,利用冰的晶亮莹透特性,辅以光烛,造成既天然朴素又光彩斑斓的奇丽效果。据清人震均所记,当时“冰灯制作精巧,形式繁多”。如今,当地冰灯更引入现代科技的电光声色,形式更为繁多,规模日趋宏大,成为北国元宵节最有影响的观瞻胜景。

俗谓:“扬州的灯,太谷的影。”乾嘉时期,山西太谷商业经济发达,富商大贾争胜斗富,仿效江南风俗而大兴灯彩。此俗相沿至今,当地花灯艺术仍然发达,每年的灯会都引得四方往观。所谓绞活龙灯、架火灯等灯彩样式,奇特生动,别具一格。霸州胜芳是河北乡土花灯的重镇,每年都举办盛大的灯会,其间灯品具有浓郁的北方农家气息。山东德州灯会往日亦颇是盛大,满城灯火,观众如云。其灯品有套灯、散灯、牌坊灯和盒子灯等多种花样。盒子灯尤其奇巧,一盒中灯里有灯,燃放时依次冲向高空,形色变幻莫测,令人兴味无穷。

在民间,节日的灯彩奇光异色,千姿百态。上述之外,还有藏族群众喜闻乐见的塔尔寺“酥油花灯”;鹤庆白族入斗灯取乐的“漂河灯”;海南岛西南沿海一带的“放风灯”;广东翁源和陕西扶风流行的“放天灯”;长江中下游地区俗尚的“万寿灯”;黄河中下游地区盛行的“蒸面灯”,等等。

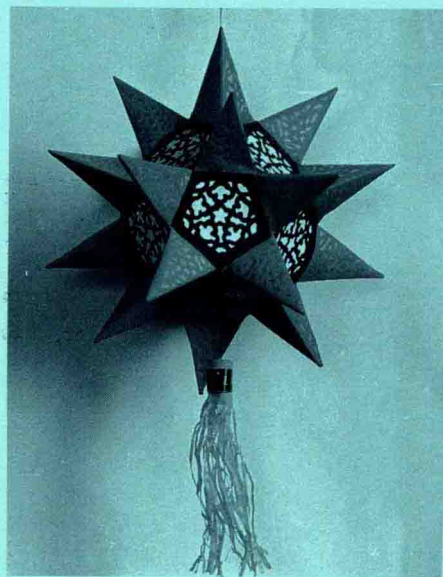
在花灯艺术世界中,四川自贡恐龙灯会和山西“煤海之光”灯会,以其鲜明的时代风采代表着现代灯艺的一种新趋向。灯会所展示的规模宏大、精思巧构的灯品,借现代工业文明的声光化电技术,洋溢着一种不同于传统灯艺的新气息,给人以颖异的现代审美刺激。

(二) 兽舞

兽舞,是借彩扎兽象道具舞耍的一种社火活动类型,即古代所谓的“百兽率舞”。

兽舞无疑具有舞蹈的属性;但是,它全部的形式活动因素和意向,都力求造成并突出兽象道具动态的空间效果。在这种意义上说,兽舞更具有美术的属性,不妨称作“滚舞的彩塑”或“翻飞的灯彩”。

兽舞种类极其丰富,但凡民间喜爱的动物神兽几乎全部入舞。就今天常见的兽舞而言,便有龙舞、狮舞、麒麟舞、貔貅舞、虎舞、猴舞、象舞、牛舞、马舞、鹿舞、驴舞、凤舞、金鸡舞、仙鹤舞、白鹤舞、孔雀舞、鹰舞、螯舞、虾舞、蚌舞、龟舞、蛙舞、蝶舞等等。其中,尤属龙

● 吉利灯
北京市

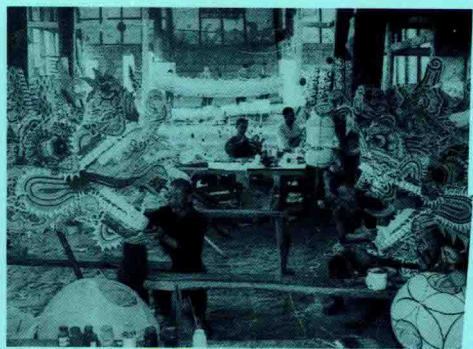
● 观赏板龙“打旋”
江西省玉山县

● 马灯
江苏省无锡市

● 画像石上的蛟龙
汉代

● 扎作彩龙
四川省铜梁县

● 段龙
江苏省江阴县

● 走场图的板龙
浙江省浦江县

舞、狮舞最为流行,具有极其广泛的群众性,也最能体现兽舞的艺术风采。

龙是中华民族伟大而浪漫的心性营构。千百年来,中国人崇仰龙的神性,相信它会带来福祉和庇护。龙的神性,深入渗透民间文化的神经系统;龙的神形,全面化作乡土艺术的烂漫瑞景。龙舞,尤其典型集中且生动活泼地体现了中国人对龙的满腔情愫和神化意念。凡遇春节、元宵等喜庆节日,或庙会以及祈年求雨等祭祀活动,全国各地普遍俗兴龙舞。届时,人们持“龙”舞耍于广场街心,擎“龙”游行于阡陌巷道,或腾跃翻滚,或蜿蜒流动,莫不气势磅礴,热烈红火。

旷日持久的龙俗龙情,激励中国百姓执著地为神龙传神写照,创造和发展了千姿百态、神采飞扬的龙舞。

根据龙体制作材料或方法的不同,龙舞可分为布龙、火龙、草龙、纸龙、百叶龙等,或板凳龙、扁担龙、段龙、灯板龙、绣球龙等;根据龙头形象的特征,龙舞又分鲤鱼龙、虾公龙、青蛙龙、凤凰龙等;根据舞耍方式的差别,龙舞则有单龙、摆龙、鱼化龙、狮龙、醉龙、水龙、滚地龙、摆字龙、游龙等;根据舞技阵式的意象,龙舞又有二龙戏珠、蛟龙漫游、团龙反脊、龙蟠九叠、黄龙过江、金龙倒海等名目……如此等等。龙舞因材因技、因形因法、因时因地而气象万千,不可尽数。

火龙,又称“龙灯”,流行于全国各地。一般用竹木、纸布扎制,施五彩象形绘饰,色调因时因地而不尽相同;节数不等,均取单数;节与节之间用绸布相连,内燃灯烛。舞时,一人持“宝珠”即球灯,于龙头前引龙起舞。火龙多在夜间舞耍,常有烟火爆竹相配合,其时红云金蛇,流光飞火,声色炽烈,气势磅礴。有些地区俗尚以云灯或以鱼灯、虾灯、螃蟹灯等,与龙灯相伴舞耍,以模拟巨龙腾云驾雾或翻江倒海之状貌情势,显得无比辉煌烂漫。

布龙,也称“彩龙”,流行于全国各地。布龙形制、色调、绘饰大体与火龙相似,惟其节内不燃灯烛,故多于白天舞耍。它演变于古代草龙,先是以彩色的“龙衣布”覆于草龙而构成,后为适应随意兴舞的需要而改用竹木骨架。其节数由九节至二十四节不等,用绘有龙鳞的长布连缀。布龙舞耍起来,比火龙滚摆幅度更大,运行动作更快捷,其舞姿左耸右伏、九曲十回、时缓时急、蜿蜒翻腾,显得十分轻捷矫健。布龙的表演形式非常丰富,既能随意展现各种动作造型,又能自由变化诸般队形阵式,还能巧妙摆出一些吉语字样。因此要求舞者彼此配合默契,尤其执掌龙头和龙尾者,必须熟悉全舞的程序阵式,以便首引尾随,呼应一致。

草龙,亦称“草把龙”、“稻草龙”,主要流行于南方地区。其形制与一般龙灯相差不大,只是系用稻草、青藤或柳枝扎制。其节数不等,多取单数。草龙不论白天夜晚均可舞耍,夜间耍时,通常全龙插满点燃的香枝或蜡烛,俗称“香龙”或“香火龙”。耍于夜色中的“香龙”,若星光连河,萤火飞流,别有一番情趣。除兴舞于节日以娱乐庆贺外,草龙还与一些祭祀祈禳习俗密切关联,如耍于秧田以促禾苗生长,耍于五六月间的夜晚以驱除虫害,耍于干旱时节并向舞者泼水以祈雨止旱。草龙舞毕,通常要烧纸箔,放鞭炮,并将其投入溪河水中,意为送龙回归龙宫。

板凳龙,系利用现成长板凳作架,以绸布或稻草扎成龙形而成,流行于南方一些地区。舞时,一人执板凳龙头一端的前腿,一人执板凳后腿,相互配合动作,或绕,或翻,或穿,或涮,灵巧活泼,生趣盎然。

板龙,亦称“板龙灯”、“板灯”、“桥灯”、“灯桥”、“敞灯”、“长灯”等,是一种大型游动性观赏龙灯,主要流行于南方一些地区。板龙形制因地略异,但一般模式是以五六尺长的木板或竹板为托板,板中心多设手柄,两端凿眼以前后连锁接灯,既可无限延长,又便于灵活转弯;板上通常放置一至四层各色小型花灯;首尾配上用篾纸扎糊、施彩绘纹的龙头龙尾。每节灯板由各农户分别制作,耍时再由各户给出并与龙头或前板接连,俗谓“接灯”,板数不定,随庄户和加入者的数量而变化,多者可达四五百板,以至绵延数里。板龙不能滚舞,只能沿水平方向左右旋转或依地势上下起伏,但夜间游行的列灯长龙,每每构成一种磅礴气势,赏之宛若一条光灿辉煌的真龙蜿蜒游动于乡野大地,令人感受到一种难以形容的壮美。浙江一带玩耍板龙不仅有诸多讲究,且有铁索箍、肚里滚、青蛇溜、麦饼挑、荷花旋、剪刀股、双开门、绕房柱等丰富的阵式,极为精彩惊险。

除上述流行广泛、比较常见的龙舞外,还有大量因地而异、风采别具的地域性龙舞。例如,浙江乐清精雕细刻的首饰龙和富丽堂皇的灯板龙;广东浦北中秋舞耍的蕉叶龙和大埔浑身漆黑的乌龙;广西北部侗族造型奇特的庖颈龙灯;江浙一带人居球中、环转而悬灯不灭的滚灯等等。

在民间,狮舞与龙舞齐名,深受百姓的喜爱,是社火必不可少的节目。狮舞具有广泛的群众性,流行于全国各地和诸多民族之中。

舞狮的基本形态是:以竹木、纸布等材料雕塑扎糊狮头,描金绘彩,一人举之;狮头下连缀布麻所制、其上绘纹或缀饰以状狮象的狮被,披覆另一人身上。两人配合,成一巨狮;再一人扮“狮子郎”,持彩球逗引。在紧锣密鼓声中,舞狮摇首奋鬃,腾转翻扑,与彩球逐戏成趣。狮舞动作有文武之分。“文狮”着意模仿狮子的温驯神态和生动情趣,其搔痒、舔毛、打滚、抖身等动作以及受惊、愤怒、亲昵、愉快等神情的表演,均显得细腻而可爱。“武狮”则着重表现狮子雄强勇猛的性格和姿态,它在高桌、圆球上窜跳腾跃、翻滚跌扑的动作表演,多奔放洒脱,矫健威武。

体现民众祈福驱邪之意愿的狮舞,还有许多常见的形态。如:以凳饰狮象而舞耍的“板凳狮”;舞至兴时而喷火吐焰的“火焰狮”;以提线操纵而悠然起舞的“线狮”等等。此外,各地各民族还有许多风格别具、地域或民族特色鲜明的狮舞样式,如江苏的“九狮”,江西的“手摇狮”,安徽的“青狮”,福建的“抽狮”,广东的“醒狮”和“席狮”,广西壮族的“嬉狮”,湖南的“武打狮”,四川的“高台狮”,西藏藏族的“雪狮”,河北的“双狮”,北京的“单狮”等等。

(三)台阁

台阁,也称“妆扮故事”,是一种游行展示妆扮人物造型或布景道具、彩幡绣旗之实物造型的社火活动类型。

台阁艺术流行于全国各地,它以生动活泼、花枝招展的动态造型,深受大众的喜爱。作为社火的一种活动类型,台阁在民间有着丰富的表现形式。就其一般形式而言,多是用桌或木板为台,上面布景装饰,或由俊俏少儿妆扮成各种故事角色坐立其上,或以善唱者分坐其中,旁伴笙箫鼓吹,由众人扛抬着巡游于街市。除人力扛抬的方式外,借舟车、牛马负载妆扮人物或器物造型,也是台阁巡游的常见方式。在陕西关中地区,台阁用车称“车社火”,用牛称“牛社火”,用马则称“马社火”。现在一些地方的台阁,甚至发展到用拖拉机、卡车装载巡游,颇为壮观。作为一种活动类型,台阁艺术还包括芯子、抬花桌、挑花担、舞幡、擎标旗、划台阁以及扛神等主要内容。

划台阁,亦称“彩舫”,是一种流行于南方,具有浓郁地域色彩的台阁艺术。划台阁多以雕镂彩绘、披红挂彩的龙舟为载体,其上搭有数层透空的“台”与“阁”,由儿童妆扮各种戏剧人物坐立其间,数十划手亦着鲜艳锦衣,划水引彩舫徐行巡游展示。其时,船中细乐悠扬,旌旗飞舞,彩装耀眼,花枝招展,引得两岸观众欢呼雀跃,人声鼎沸。划台阁也有在陆地进行的,通常由人扛抬舟形彩扎道具,模拟船行之态而巡游取乐。

芯子,是一种具有高度技巧、颇为惊险的台阁形式,多流行于北方。通常的芯子是将儿童按剧情妆扮彩饰,缚固于金属支架上,构成一幕腾空险峻的亮相式造型,再由成人背抬着游行展示。由单人背承的芯子,称“擎哥”或“背芯子”。擎者多选壮汉作武士打扮,腰束铁架至肩上,以服饰遮蔽起来,铁架通过裤管在妆扮儿童的腰部将其拴系。擎哥造型机关巧妙隐蔽,不露痕迹,加上擎者常随锣鼓声鼓点变换步法或故意扭摆,故更显得玄奇惊险,给人以惊心动魄的审美刺激。亦如一般台阁,芯子之承托巡游方式,也有使用舟车、牛马者,内中技巧与空间造型则大同小异。

台阁巡游展示的不仅仅是妆扮人物造型,还有以各种什物工艺品堆饰成的实物造型。北方流行的抬花桌、挑花担等,均属此类。人们抬着挑着表现吉语主题或戏曲故事的花桌花担,由鼓乐开道,依鼓点节奏或左右进退,或缓步徐行,煞是好看有趣。

北域的舞幡,南国的擎标旗,则展示着扬旌飘旗、流苏飞绣之美。其时,人们擎举的镶边绣纹的五彩旌幡旗带,林立巍然,随风飘逸,一片纷纷扬扬、绚烂夺目的景象。

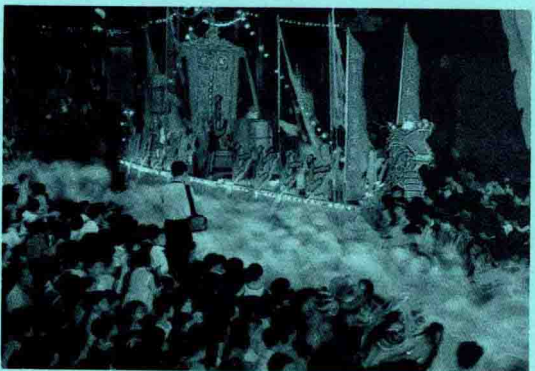
台阁艺术还有多种多样的地域性、民族性的表现形式,如广东番禺的“树头色”和“锣鼓柜色”,闽浙一带的“扛火镬”,云南阿昌族的“耍白象”,贵州侗族的“抬官人”,以及各地汉族形形色色的“扛神”等等,不能尽数。

(四)秧歌

广义的秧歌,即“秧歌会”,大体等同于“社火”,是节日游乐演艺活动的统称;狭义的秧歌,即“秧歌舞”,是节日歌舞活动中一种时歌时舞的形式。这里所谓的“秧歌”具有广义性,但所指则是具有一定类型特征的某些社火活动形式,如秧歌舞、高跷、旱船、云车、转九曲、扇舞、鼓舞等。就美术学意义而言,秧歌类型的特征在于其空间形态是侧重舞蹈性的道具

● 九狮图
江苏省建湖县

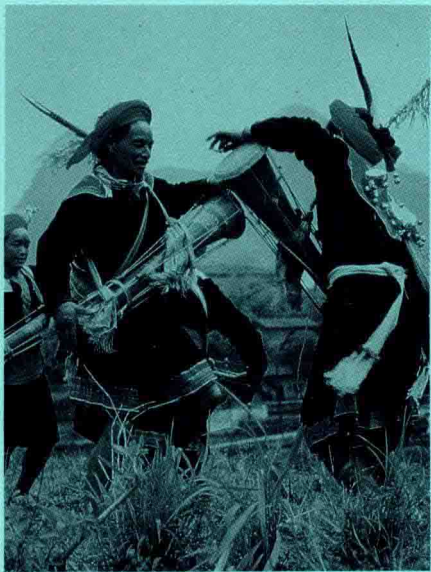
● 陆地“划台阁”
广东省

● 芯子(民间剪纸)
山西省

● 社火芯子
浙江省浦江县

● 瑶族长鼓舞
广西省

● 土家族茅谷斯
湖南省

● 孔雀旱船
陕西省佳县

舞蹈造型。

秧歌的造型性,突出地表现在两个方面:其一是舞技与跷、鼓、绢、扇、伞、棒、彩船等道具融为一体,不可分割;其二是舞法与一字长蛇、双蒜辫、三阳开泰、四门斗、八卦阵、九曲黄河阵、盘长、葫芦场等大场场图融为一体,不可分割。动态的道具造型、流转的场图造型,既生成生动的舞蹈意象,又构成动态的美术形式,美巧至极。丰富而精致的道具和场图,美妙而流动的形式和构造,综合显示了中国民间舞蹈独树一帜的民族文化和中国民间美术不拘一格的造型意趣。

秧歌流行范围极广,普及于大江南北,兴舞于男女老少。除平常庙会、喜庆活动所用外,秧歌更主要地用于年节的狂欢游乐。它凝聚着百姓多样的愿望,从祈年、酬神、逐祟到自娱。作为包容性很强的一种社火活动类型,秧歌艺术仪态万千,形色纷呈。大体划分,秧歌可分为跷秧歌和地秧歌两大类。

跷秧歌,即俗谓的“高跷”、“踩高跷”、“扎高脚”,由表演者双脚缚以一对数尺不等的木制跷棍,化装各种人物表演动作。跷秧歌有高跷和寸跷两种形式。高跷秧歌因扎脚高而得名,流布甚广。“其中角色,更分十部:陀头和尙,傻公子,老作子,小二格,柴翁,渔婆,卖膏药,渔翁,俊锣,丑鼓。以上十部,因锣鼓作对,共为十二单个组成。各角色滑稽逗笑,歌舞合奏,极尽贡献艺术之天职。”(《北平指南》)也有扮演《白蛇传》、《梁山好汉》、《西游记》等人物形象及故事情节的。高跷秧歌因动作风格之不同,又有文武之分。文跷秧歌,以扭、逗、走场为主,歌舞并重,风趣诙谐,细腻洒脱;武跷秧歌,以高难动作为重,强调技巧及造型,强悍骁勇,英武豪爽。寸跷秧歌跷腿一尺左右,四男角挎腰鼓执双槌,四女角左执手锣右握键子,以“秧歌步”、“后踢步”聚散穿插,拧扭翻飞,载歌载舞,轻盈欢快。

地秧歌因无高跷之累,则发展了更多方面的演技,具有更加丰富的样式和造型形态。除秧歌舞(俗称“地蹦子”)外,地秧歌常见的主要形式有鼓舞、灯舞、旱船、云车等等。

秧歌舞一般由伞头、鼓子手、棒子手和花诸行当构成,有生、丑、老、樵夫、和尚、脏官等类型化角色人物。伞头为秧歌舞队的指挥核心;鼓子手和棒子手为双数的男性,击鼓击棒而舞;花为女性,与鼓、棒相对成偶数,持手绢、扇子而舞,他们构成舞队的主体。类型化角色人物则参与其中,插科打诨,调情逗趣。秧歌有大、小场之分。大场又称作“跑大场”、“踢场子”,重在跑平面图式式的场图。秧歌场图名目繁多,其形象多取法于自然物象、人生事象、军阵图像或人文意象。作为跑或摆成的图案,秧歌场图与民间年画、剪纸、刺绣、雕刻中的纹样一脉相承,同形同构,而且充分体现了中国传统美学重线、重时间、重过程的审美品格。秧歌场图讲究理蕴意寓,其跑场之路线迹象、流转之“菠花”数序,皆为宇宙象数之表征,皆是人生祈愿之流露。秧歌场图重视布局构形,其图式之疏密虚实、线形之曲直错综,均合阴阳辨证的形式法度,均呈气韵流畅的生动意象。以与道具、场图交融为美的秧歌舞,其造型意义不仅诉诸视觉,更深深地诉诸意念。

凡龙舞、狮舞、秧歌舞之类演艺游乐形式,皆有鼓乐伴奏或定位定向。此外,各地民间还流行大量专门的鼓舞:由鼓名舞,有铜鼓舞、木鼓舞、长鼓舞、建鼓舞、盘鼓舞、扇鼓舞、腰鼓舞、手鼓舞、象脚鼓舞、皮鼓舞、蜂鼓舞、龙鼓舞、战鼓舞等等;由鼓法名舞,则有踏鼓舞、蹙鼓舞、对鼓舞、排鼓舞、弹鼓舞、素鼓舞、转鼓舞、刁鼓舞、跑鼓、抬鼓、蹦鼓、马拉鼓、招子鼓、安塞腰鼓、凤阳花鼓等等;由鼓数声势名鼓,又有十面锣鼓、百面锣鼓、威风锣鼓等等;还有胸鼓、胯鼓、文鼓、武鼓、五圆鼓、八仙鼓等等。总之,鼓之不尽,舞亦不尽。

在节庆或祭仪场合的鼓舞中,鼓不再是局外的伴奏乐器,而是被充分舞动,与舞交融无间的空间形象。此刻,它作为一种节奏乐器的造型意义,随着撼天动地的鼓声、激越颠狂的舞姿和奔逸变幻的阵式,获得辉煌的升华,成为诉诸大众全部身心感官的磅礴空间氛围,令人感受到迸发于生命深层的原始造型意象。

与雄强剽悍、气冲云霄的鼓舞相映照,随民间舞队悠然扭来的灯舞、旱船、云车等,则另有一番飘逸欢快的造型意味。

花灯与舞蹈的结合,构成诸多富有喜庆色彩的灯舞艺术形式,如花鼓灯、采茶灯、跳天灯等。节日的夜晚,舞者彩装打扮,擎提各色燃烛花灯,依阵图步法进退扭摆,随丝竹弦乐载歌载舞。灯色舞姿交相汇成一幅幅火烛萤萤、情调悠悠的流光动画。

旱船、云车等广为流行的舞蹈形式,都是因特定的彩扎道具而自成一体。人们取竹木、纸布按生活原型彩扎舟、车等象形道具,套系在舞者腰间由舞者执掌,模拟日常劳动生活时的姿态和情节,进行或优美生动或诙谐风趣的舞蹈表演。经施彩画绘、披挂缀饰的道具模型,结合着颇为夸张的模拟性舞蹈动作,构成一系列生动的空间造型展示,宛若一部乡

土劳动生活的连环写实画卷。

勤劳智慧的中国各民族，善歌善舞，他们创造了许多既有统一文化性又有民族文化特色的乐舞艺术。其间的乐器、道具和妆扮，其间的道具舞和舞队阵式场图，都显示了各族人民卓越的美术造型能力，令人感受到视觉审美因素的广泛存在和赏心悦目的魅力。在中华民族庞大辉煌的社舞秧歌行列中，壮族的春堂舞、维吾尔族的木卡姆、藏族的藏戏、蒙古族的倒喇、满族的太平鼓、苗族的跳芦笙、瑶族的长鼓舞、傣族的象脚鼓舞、佤族的木鼓舞、景颇族的目脑纵戈、白族的散灯、土家族的茅谷斯……形色声姿皆红火热烈，动人心弦。

（五）龙舟竞渡

社火包括的借助道具的一系列竞技性游艺活动，以规模盛大、景象热烈的龙舟竞渡最宜观瞻。

作为端午节自成一体的主要节俗活动，龙舟竞渡历数千年而不衰，盛行于中国南方的广大地区，深受汉、苗、傣、布依、土家诸民族群众的喜爱。这项活动在民间具有从祭祀纪念、祈年卜岁、被禳求祥、禳灾祷雨到竞力健身、审美娱乐等丰富的意义，是根本体现农耕龙神信仰的文化现象。由于地俗事象的差异，端午竞渡之旨趣，各处讲求不尽相同：荆楚沅湘一带俗信缅怀屈原投汨罗江，吴越江浙之地传作纪念勾践、伍君或孝子曹娥，大理白族俗称纪念才貌双全的白洁夫人，清水江苗族传说颂扬降服恶龙的渔翁阿保，闽粤沿海地区则言称奉迎能禳灾赐福的妈祖或关帝。尽管各地竞渡在时间、规模、仪式以及细节等方面还有诸多不同，但是在竞技道具——龙舟的造型与装饰上却同样地重视。

民间竞渡多用特制的龙舟，其造型和装饰均颇为考究。龙舟造型非常丰富，就基本样式而言，常见者即有鸟首龙舟、龙首鸟尾舟、独木龙舟、双舟龙船、子母龙舟等数种。至于因具体的艺术处理而产生的花色品种，则不可悉数。但凡特制者，其体制造型多模拟龙形，昂首翘尾若蛟龙腾游状态，有一种气宇轩昂的姿势。龙舟从头至尾多竭力装饰，镂眼刻须、绘鳞描甲，均求龙形龙征之表现，显得神采奕奕、活灵活现。此外，还有临时用普通木船改装的龙舟，其样式随各地舟制而多样化，一般另配龙形头尾或披红挂彩、盛装打扮，作写意之饰。一些大型的龙舟，其上常设彩阁花台、旌幡布景，载以妆扮人物、戏衫鼓吹之类，更显得声色俱佳、气势宏伟。

观龙舟造型已美，观竞渡景象更美。当临竞日，河中画楫，栉比鱼鳞；舟上划手，彩装两列。一声鼓响，齐桨激荡银波，飞舟破水穿雾，势若龙腾箭发。两岸顿时鼓饶沸作，喧声四起，撼动山河，真可谓“擂鼓而飞，千桡动，万夫呼，闪电流于目眦，羽翼生于肘下。……观者山立，阴助斗志，肺肠为之沸渭，草树为之偃悴”（符载《上巳日陪刘尚书宴集北池序》）。此情此景，方显出龙舟的真实艺术精神和完美的造型姿态。惟有如此，竞龙舟作为道具竞技造型的审美作用才能充分发挥出来。

竞渡之俗，至今仍牵动着中国百姓的情怀，激发着他们的万千意象和如潮心绪。人们寄情于龙舟的热情不减，由此诸多地域性的竞渡赛会，以其声势和特色名扬四方，如湖南汨罗，湖北宜昌，四川乐山，贵州施洞和镇远，云南大理和西双版纳，广西北海和三江，广东顺德、佛山、番禺和东莞，福建晋江和漳州，江西抚州和高安，浙江杭州和绍兴等地的龙舟竞渡都有声有色，影响颇大。

除龙舟竞渡外，民间还流行许多借助道具的其他竞技性游艺活动，如云南傈僳族的土刀杆和哈尼族的打磨鞞，贵州苗族的射弩、爬坡竿和打手毬，布依族的甩花包和彝族的打高索鞞，新疆维吾尔族的达瓦孜和沙哈尔地，福建畲族的滑溜板，海南黎族的跳竹竿，青海土族的轮子鞞，吉林朝鲜族的顶瓮竞走等等。这些活动的竞技道具，自有独特的形制和装饰。竞耍时，人与道具交融，构成动态的造型形象，生动而健美。

二 原始祭仪 今宵灯舞

红火的人类文明，就在原始先民由野火引燃第一颗火种的那一刻，迎来了它神圣的开端。从此，火，不再只是自然的灿烂，更陶冶并象征着人类文化的辉煌。

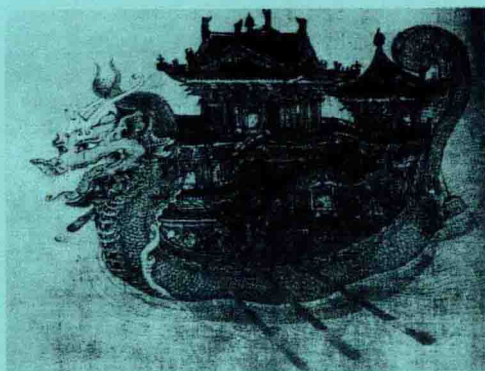
洪荒时代的篝火，以它的红光和炽热，帮助原始先民驱走黑暗、猛兽和饥寒。人类亦不惜艰辛和牺牲，倾尽全力地保存和传递维系族群命脉的火种。“社火”这个美妙的名词，每

● 彝族罗罗支系虎节跳虎舞
云南省楚雄地区

● 彝族火把节打鞭
贵州省盘县

● 宋人绘画中的龙舟纹

● 《金明池龙舟图卷》局部
元代