

总主编 李 群 | 齐鲁非物质文化遗产丛书
Qilu Intangible Cultural
Heritage Series

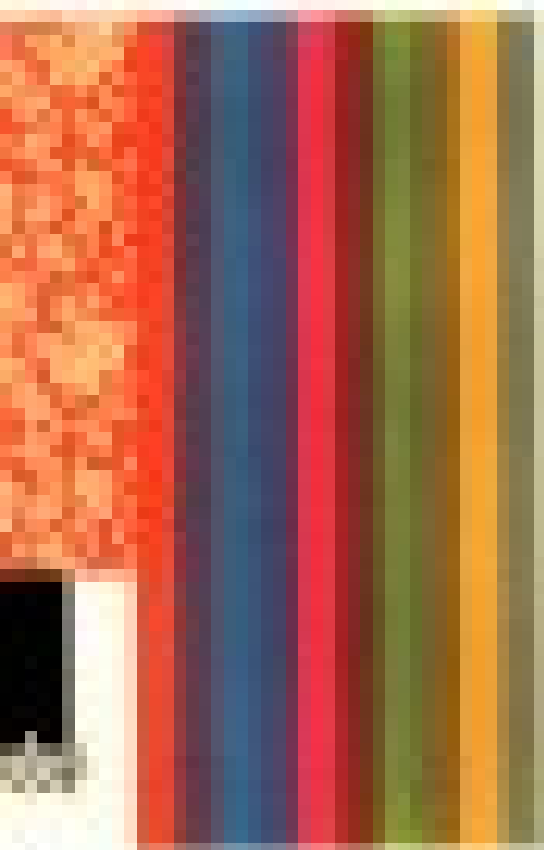

传统舞蹈

Traditional Dance

3

山东友谊出版社

传统舞蹈

Traditional Dance

3

中国美术学院美术考级教材

总主编 李 群

齐鲁非物质文化遗产丛书

Qilu Intangible Cultural
Heritage Series

传统舞蹈

Traditional Dance

3

副总主编

王凤胜 聂宏刚 李宗伟

李传瑞 钟永诚 刘 锋

本卷主编

李建国

山东友谊出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

传统舞蹈 / 李群主编. — 济南: 山东友谊出版社,
2008.8

(齐鲁非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80737-413-8

I. 传… II. 李… III. 传统舞蹈—简介—山东省 IV.
J722.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 108617 号

主 管: 山东出版集团

集团网址: www.sdpress.com.cn

出版发行: 山东友谊出版社

地 址: 济南市胜利大街 39 号 邮政编码: 250001

电 话: 总编室 (0531) 82098756 82098142

发行部 (0531) 82098035 (传真)

印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 3 月第 2 次印刷

规 格: 170 × 240 毫米

印 张: 28 印张

插 页: 6

字 数: 410 千字

定 价: 180.00 元

(如印装质量有问题, 请与出版社总编室联系调换)

总序

姜异康

非物质文化遗产,是民族精神的重要标识和民族历史文化的活化石,蕴涵着国家、民族特有的价值观念、审美追求和情感记忆,承载着国家、民族文化生命的密码,是民族精神和人民智慧的生动体现。加强对非物质文化遗产的保护、研究和利用,对于继承和弘扬中华民族优秀传统文化,增强民族自信心、凝聚力和创造力,对于提升国家文化软实力,维护国家的文化身份和文化主权,对于推动社会主义先进文化建设,构建社会主义和谐社会,具有十分重要的意义。

山东是中华文明的重要发祥地之一,在悠久的历史发展进程中,齐鲁先民不仅留下了大量的物质文化遗产,也创造了丰富灿烂的非物质文化遗产。无论是祭孔大典、柳子戏、山东琴书、聊斋俚曲,还是梁祝传说、孟姜女传说、泰山石敢当风俗,以及潍坊风筝、杨家埠木版年画、高密扑灰年画、剪纸……都带着地域文化的鲜明印记,体现了齐鲁文化的深厚内涵,成为齐鲁文化不可缺少的重要组成部分,在全国乃至世界上产生了重要影响,使我们至今引为骄傲。山东丰富的

非物质文化遗产，是齐鲁儿女创造精神、辛勤劳动和卓越智慧的结晶和体现，是中华民族传统文化具有顽强生命力的不朽薪火，是民族非物质文化遗产中的瑰宝，为中国特色社会主义文化建设提供了极为重要的基础资源。加大对齐鲁优秀非物质文化遗产的发掘、研究、保护力度，是我们建设社会主义先进文化、全面构建社会主义和谐社会的现实需要，也是我们担当的光荣的历史责任。

山东宣传文化界的专家学者和实际工作者，基于建设文化强省的强烈使命感和责任感，辛勤劳作，严密考证，历时两年多时间，编写完成了这套规模宏大的《齐鲁非物质文化遗产丛书》。丛书共10卷本、400多万字、1500多幅图片，从文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、体育与杂技、美术、技艺、医药、民俗十个方面，对远古至近现代山东非物质文化遗产的形成衍变、基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点以及目前有代表性的主要传人，进行了详尽描述和认真研究。作为国内第一部总结地域性非物质文化遗产的丛书，该书的出版具有填补空白的开创性意义，对我省非物质文化遗产的发掘、研究和保护意义重大，其独特的历史文化价值应予充分肯定。

文化是国家发展、民族振兴的重要动力。党的十七大对兴起社会主义文化建设新高潮、推动社会主义文化大发展大繁荣作出全面部署，我省也确立了由文化资源大省向文化强省跨越的目标任务。宣传文化部门和文化艺术工作者使命光荣，任务艰巨，有责任为保护、传承优秀民族文化遗产作出新的

贡献。我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持科学态度和求实精神，进一步加强非物质文化遗产的保护、研究和有效利用，并在传承、发扬光大优秀传统文化的基础上，努力适应时代要求和广大人民群众日益增长的精神文化需求，创造出更多新的优秀文化成果，不断增强中华文化的魅力和生命力，推动社会主义文化大发展大繁荣，为实现富民强省新跨越、构建社会主义和谐社会，为实现中华民族的伟大复兴，谱写更加灿烂辉煌的新篇章。

2008年7月

General Preface

The intangible cultural heritage is an important mark of national spirit and the living fossil of national history and culture. It embodies the values, aesthetic pursuit, sentiments and memories characteristic of a nation, bears the cultural life code of a country, and vividly reflects national spirit and people's wisdom. Strengthening the safeguarding, research and utilization of the intangible cultural heritage is of great importance to carrying on and developing splendid Chinese traditional culture, enhancing national confidence, cohesion and creativity, enhancing culture as part of the soft power of our country, maintaining the country's cultural status and cultural sovereignty, promoting the construction of an advanced socialist culture, and building a harmonious socialist society.

Shandong is one of the important cradles of Chinese civilization. In the long course of history, Qilu ancestors have not only passed down a great quantity of material cultural heritage, but also created a great deal of splendid intangible cultural heritage. Whether they are grand ceremony offering sacrifices to Confucius, Liuzi opera, Shandong Qinshu, popular songs from a lonely studio, or the legend of Liang Shanbo and Zhu Yingtai, legend of Meng Jiangnü, customs of Taishan Shigandang, or Weifang kites, Yangjiabu wood-cut New Year paintings, Gaomi puhui New Year paintings, paper-cut, they all

possess distinguishing features of regional culture and reflect the profound connotation of Qilu culture. They have become an indispensable part of Qilu culture and have great influence both at home and abroad, which makes us proud. The abundant intangible cultural heritage in Shandong is the crystallization and embodiment of the creativity, industriousness and wisdom of Qilu people. It is the undying fuel of the enduring Chinese traditional culture and the gem of the intangible cultural heritage of Chinese nation and it provides the construction of socialist culture with Chinese characteristics with vital basic resources. It is the practical need for us to make greater efforts in excavating, researching and safeguarding splendid Qilu intangible cultural heritage to build an advanced socialist culture and a harmonious socialist society in an all-round way, and also the glorious historical responsibility we should take.

With a high sense of mission and responsibility for building a culturally powerful province, Shandong experts, scholars and cultural workers in the circle of publicity and culture have, after more than two years' hard work and rigorous textual research, completed the compiling of the voluminous Qilu Intangible Cultural Heritage Series. The series consists of ten volumes, with over 4 million words and 1.5 thousand illustrations. In the ten fields of literature, music, dancing, opera, folk art forms, sport and acrobat, fine arts, artistry, medicine and folk customs, the series makes a detailed description and careful study of the formation and development, basic features, patterns, main aesthetic or artistic characteristics of Shandong's intangible cultural heritage from ancient times to the present day, and main contemporary representative successors in these fields. Being the first series covering regional intangible cultural heritage in China, it is pioneering in filling the vacuum and it is very important to the excavation, research and safeguarding of

Shandong's intangible cultural heritage. And its unique historical and cultural value should be fully acknowledged.

Culture is the driving force for the development of our country and national rejuvenation. The 17th Party National Congress has made an all-around arrangement in bringing about a new upsurge in socialist cultural development and promoting vigorous development and prosperity of socialist culture and Shandong Province has set the goal and task of turning Shandong from a big, culturally rich province into a culturally powerful one. Having a glorious mission and facing a demanding task, the publicity and cultural departments and cultural and art workers have responsibilities for making new contributions in safeguarding and carrying on fine national cultural heritage. We must follow the guidance of Deng Xiaoping Theory and the important thought of Three Represents, thoroughly apply the Scientific Outlook on Development, remain committed to the scientific and matter-of-fact attitudes, and further strengthen the safeguarding, research and effective utilization of the intangible cultural heritage. And on the foundation of carrying forward and fostering and enhancing traditional culture, we should strive to adapt to the demands of the times and the growing spiritual and cultural needs of the broad masses of the people, bring about more newer, finer cultural fruit, continuously increase the glamour and vitality of Chinese culture, promote vigorous development and prosperity of socialist culture, and write a more splendid chapter in the step of making Shandong people richer and Shandong more powerful, constructing a harmonious socialist society and realizing the national rejuvenation.

Jiang Yikang

July, 2008

综述 1

商河鼓子秧歌	17
济阳鼓子秧歌	29
惠民鼓子秧歌	41
阳信鼓子秧歌	53
胶州秧歌	60
海阳秧歌	105
柳林秧歌	114
梆鼓秧歌	119
宝山秧歌	128
即墨秧歌	140
高密秧歌	156
德州高跷	160
踩寸子	172
章丘芯子	180
龙灯舞	186
龙灯·扛阁	195
手龙绣球舞	204
车子灯	211
百鸟朝凤	216
九狮图	225
闹海	228

月官图	237
伞棒舞	243
火狮子	251
双旱船	253
扑蝴蝶	260
花鼓锣子	266
磁村花鼓	283
短穗花鼓	291
花鞭鼓舞	301
福山雷鼓	308
夏津架鼓	318
临清驾鼓	330
蹦鼓舞	353
商羊舞	365
蹉地舞	369
加古通	378
抬花杠	395
五鬼闹判	406

编后记 413

附录一 415

附录二 425

总后记 437

综 述

一、山东传统舞蹈概述

在人类历史的长河中，不同国家和民族创造了异彩纷呈、博大丰厚的文化遗产。其中有通过物质载体流传至今的精神文明，也有通过非物质载体流传下来的精神文明。它们是人类创造力、想象力、智慧和劳动的结晶，是人类文化多样性的生动展示。作为传统文化的积淀，它们都是各民族乃至全人类最珍贵的精神财富。但是，从文物保护的角度评价，以物质为载体的文化遗产更易于留存和遗传；而非物质文化遗产则是一种随时代迁延的、泯灭的几率更高的文化记忆。因此，更应加倍珍视，竭力挽救。在 21 世纪全球经济一体化和现代化进程快速发展的背景下，留住记忆，保护和传承中华民族的非物质文化遗产，已成为我国社会发展的重要课题之一。传统舞蹈就是这类非物质文化遗产中极为重要的分支。

传统舞蹈的流传全凭民间艺人的言传身授，它的传承和沿革带有明显的动态、流变的特点。在现代社会日新月异飞速发展的时期，传统舞蹈也发生了巨大的动荡和变异。精心保护好这份不可再生的文化遗产，成为广大舞蹈工作者责无旁贷的历史使命。为此，盘点好家底，制定出保护方案，是我们当前首要的任务。

山东省地处渤海和黄海之间，被称为中华民族摇篮的黄河横穿东西，古

老的运河纵贯南北，五岳之首的泰山屹立在鲁中山区。它的南部、西部、北部与苏、豫、皖、冀四省接壤，边界犬牙交错且常有变更，边缘地带人民世代交往，民俗民风相互影响。而传统的民间舞蹈也随之交叉传播，长期沿袭，因此山东传统舞蹈既有齐鲁特色，又有宋、陈、卫、燕之遗风。鲁中和胶东半岛，虽然少受外域文化的影响，但又因有山区和平原、沿海和内地、富裕和贫困的差别，以及文化传统的差异，就形成了同源异流或同流异源的多舞种、多风格、多色彩的舞蹈文化现象，出现了一个庞大的具有深厚群众根基和地方风范的传统舞蹈群体。据1983年传统舞蹈普查表明，流传在山东各地的传统舞蹈就有216个舞种，除去被社会自然淘汰和名存实亡的舞种外，尚有一百四十余种仍在各地流传。其形式之多、传播之广、风格之浓、寓意之深，为世人所惊叹。其中有许多舞种是稀有珍品，不仅是因为它数量少，保留着古老的原始面貌，更重要的是因为这些舞蹈形式新颖、构思巧妙、手法新奇、动律奇特、风味浓烈，同时还由于它取材广泛，内容丰富，以不同形式，从不同角度，反映了当地人民的社会生活、审美情趣和习俗风尚。因此，山东传统舞蹈是齐鲁文化的重要组成部分，是我们取之不尽、用之不竭的艺术财富。它对山东舞蹈理论建设、舞史研究，以及舞蹈创作、教学、表演等各个方面都提供了极为丰富的养料，为山东舞蹈事业的发展，为创造出富有民族特色和时代精神的舞蹈精品，奠定了坚实深厚的基础。

一方水土养一方人。在这块土肥水美的东夷之地，勤劳智慧的山东人民为我们创造了极为丰富的舞蹈财富。这种舞蹈文化是山东历代艺人创作智慧的结晶和舞蹈文化的积淀。山东自春秋的“夷狄之乐”，经汉代“百戏”、唐代“乐舞”、宋代“舞队”至明清时代的“秧歌”，经历数十个朝代的洗涤和冲刷，保留下来的绝大部分是传统舞蹈的精髓。

而这些舞蹈精髓之所以能流传至今而不衰，是因为它与人民的思想情感、审美习惯、生活习俗有着千丝万缕的联系。如一年一度传统的元宵节，各种形式的传统舞蹈纷纷出动，无数人民群众参与其中，纵情狂舞，狂欢中又蕴涵着传统舞的多样性和人民群众参与的广泛性。综观数百种山东传统舞蹈，为叙述

方便，从表现形式将其分为秧歌舞、假形舞、祭祀舞、灯舞和鼓舞五大类。

秧歌舞。秧歌舞蹈是山东传统舞蹈的重要组成部分。中国是农业国，农民以土为根，以粮为本，农业的兴衰决定着农民的生死存亡，因此，每当时局安定、五谷丰登、六畜兴旺时，广大农民便跳起秧歌，祭祖祀神，庆丰收祈丰年，借以表达内心的喜悦。然而，如果时局动荡或遇天灾，象征太平盛世的秧歌则很少出现。正如《陵县志》（1934年）所述：“……然年景歉收，时局不靖，则不多见之，适觐太平之景也。”秧歌作为山东传统舞蹈的主要舞种，遍布全省，形式多达三十余种，大体可分为跷秧歌、寸秧歌、地秧歌。跷秧歌（双脚踩木制跷棍）历史最久，分布最广，流行最普遍。寸秧歌（双脚踩木制小鞋）因“寸子”象征封建小脚女人，20世纪40年代以后逐渐消失，大部分转化为地秧歌。地秧歌（以下简称秧歌）流传虽没有跷秧歌那样久远和广泛，但表演形式却比它丰富得多，群众参与的范围也广泛得多。从全省来看，秧歌以鲁西、鲁北和胶东半岛流行最盛。鲁南、鲁西、鲁北边缘地区的各种秧歌，如“渔灯秧歌”、“花鼓伞”、“柳林秧歌”、“风秧歌”、“摆渡口秧歌”等，均与邻省的某些秧歌队在某些方面有相似之处，这可能就是前面所说的群居相互影响的结果吧！不仅秧歌如此，其他传统舞蹈也如此，以致两省群众同跳一种传统舞的现象，也是屡见不鲜的。如果说边缘地区秧歌风格比较“杂”的话，那么流传在鲁中及胶东地区的秧歌，总体风格相对比较统一，男性粗犷豪放，富有阳刚之气；女性妩媚柔韧，富有含蓄之美，这在山东三大秧歌中尤为突出。以粗犷奔放而著称的“鼓子秧歌”，通过大起大落的人体动作和刚健顿挫的韵律韵味，表现出山东人民那种坚忍不拔、敦厚倔犟的性格特征，这正是“梁山好汉”的真实写照。“胶州秧歌”那特有的“三道弯”、“扭断腰”的舞蹈形态，伸展柔韧，富有曲线美。“海阳秧歌”跑大场风火热烈，逗小场诙谐风趣，把沿海一带人民那种固有的豁达豪爽、开朗乐观的个性，表现得活灵活现。流传在鲁西平原的“柳林秧歌”（又称“花鼓子”）角色是以梁山好汉命名的，表演的“对花”小场，如急流旋涡，浪花四溅。伞鼓对舞的“凤凰三点头”，苍劲古朴，别具特色。“摆渡口秧歌”中的伞棒对舞，更富有原始野味。头戴面具

的“罗汉秧歌”，不禁使人联想起古代驱疫避瘟的“傩舞”。流传在齐国故都临淄的“寸子秧歌”是山东保留下来为数不多的舞种。“蹦鼓秧歌”中的蹦鼓小巧精致，而动作却粗野剽悍。从上述可以看出，山东秧歌不仅形式多样，而且风格各异，从不同角度和深度表现出齐鲁人民粗犷豪爽的性格特点，浓缩了千百年来齐鲁大地的风尚习俗，同时也体现出山东人民所特有的审美情趣和精神风貌。

假形舞。原始社会时期，山东是一个多图腾的地区。沿海一带以水族动物为图腾的民族居多，内地以禽鸟为图腾的多为少昊氏的后裔，沿海与内地有着明显的差异。山东汉画像石中“鱼龙漫衍”、“角抵”、“百戏”等假形舞蹈，则是这种图腾文化的发展和延续。到了清末民初，这种以人装扮禽兽的假形舞蹈更为盛行。《临朐县志》（清嘉庆二十三年）记载：“每届元宵，恒醵钱作戏，范竹作具，而蒙之以纸，有若龙者、若马者、若麒麟者、若舟者，更有肖为虾、蛤、鳖诸族……”假形舞蹈是依据各种禽兽、花卉、劳动用具的外形而人工制作成道具，舞者运用这些道具模拟其动作神态，表现其生活习性，借物喻人，抒发人的思想感情和审美情趣，以达到自娱和娱人的目的。目前在山东流行的假形舞蹈，有用于驱鬼避邪的“狮子舞”，有鹬蚌相争，渔翁得利的“拿大王”、“蛤蚌相争”。“猫蝶富贵”象征吉祥如意。“牛斗虎”则表现了苦牛救主的动人故事。“闹海”可以说是一次水族动物展。反映人间生活情趣的“顶灯台”、“双旱船”使人百看不厌。具有娱神、祈雨、庆贺等多功能的“龙舞”，是人们最为崇敬的一种假形舞，群龙之中以博山区的“二龙戏珠”最负盛名，两条令人望而生畏的巨龙，在火焰冲天、烟云弥漫的气氛中，伏地腾飞，追逐戏珠，大有翻江倒海之势，表现出一种威严和气魄。与“龙舞”形成鲜明对比的是博山区的“百鸟朝凤”，鸟昂首挺立在百花丛中，99只五彩缤纷的雀鸟，围绕着一只大凤翩翩起舞。俗话说：“凤凰不落无宝之地”，凤凰所到之处，寓意着青春常在，富贵吉祥。流传在莘县的“火狮子”，可称得上山东“狮王”，是山东一绝，一对全身火花四溅的狮子，在夜幕掩护下突然出现，蹿腾跳跃，惊险神秘。“竹马”是山东常见的一种假形舞蹈。流传在临沂大官庄的“竹马戏”，

不落俗套，动作强悍矫健，故事动人曲折，尤其引人注目的是唱词、对话均用汉语和蒙古语，是汉蒙文化交流最好的历史佐证。

祭祀舞。此类舞蹈的渊源可追溯到原始图腾崇拜，与拟兽舞蹈同源异流。从龙山文化遗址“城子崖”出土的60块卜骨（均为牛胛骨和鹿胛骨）证实，早在五六千年前，这块古老的土地上就已经有了以舞娱神的“巫”。在《汉书·地理志》记有春秋时代，“齐国长女不出嫁”，掌管家族祭祀活动，称“巫儿”，当是母系社会的遗风。同时齐国又是“方士”的发源地，足见齐地巫风之盛。魏晋以后，随着佛教的传入和道教的兴起，山东成为一个多巫、多教、多神的地区，神多庙亦多，以歌舞娱神的活动也就多了起来。如在平县清代末年就有龙王庙、城隍庙、火神庙、八腊庙、社稷坛、风云雷雨坛、厉坛等七十余所。随着宗教活动的不断发展和扩大，农民的宗教意识和宗法观念也逐渐世俗化、迷信化，社会行为由神权所左右，如《莱阳县志》（1934年）所记：“迷信者专事祈或祷天地，谓之天地口愿；或寺庙作俑焚化，为之替身；或媚于灶，或佞于佛，或祈灵狐狸，或请巫覡。痘有痘神，谓之痘哥、花姐；疹有疹神，谓之疹娘娘，眼疾则许杖铁拐李。”频繁的祭祀活动，为传统舞蹈拓宽了发展的空间，而多彩的传统舞蹈又丰富了祭祀活动的内容，两者相互利用，互为依托。所以说，在山东流传的数百种传统舞，无不和习俗性的祭祀活动有关，其中有的是祭祀专用，有的是带有宗教内涵，大量的则是参与祭神。属于祭祀专用的舞蹈有三种：一种是巫舞，用于驱瘟避邪，为人治病，如蓬莱的“烧纸调”、微山湖的“端鼓腔”、曲阜的“蹦蹦人”；另一种是求雨的舞蹈，如曲阜的“雩舞”、兖州的“十八夏庄跳大王”中的“铁链舞”、鄄城的“商羊舞”、平阴的“加鼓通”、邹县的“阴阳板”等；第三种是红白喜事或社团活动的专用舞蹈，如日照、诸城、博山等地的“晃大人”（又称“晃大汉”），丧葬时用于为死者驱鬼的面具舞。而流传在泗水县的“挑红席”、“打醮”等舞蹈则用来迎娶新娘；微山湖的“端鼓腔”也是家族续家谱的专用舞蹈。

山东是道教的发源地之一（龙门派），新中国成立前，庵观寺庙林立，每座寺庙每年都有自己的祭日，祭日时都要举行盛大祭奠仪式（俗称山会和庙