

浅析侗族传统舞蹈的源流及其发展

李炫美

(湖南艺术职业学院, 湖南 长沙 410100)

【摘要】侗族作为现存的内容、形式、功能与内涵, 探析侗族舞蹈的源流为我国南方少数民族之一, 有着悠久的历史, 其舞蹈艺术灿烂夺目、特色鲜明、内容丰富。本文通过分析侗族传统舞蹈与发展态势, 分析其发展特点及现代价值。

【关键词】侗族; 传统舞蹈; 源流; 发展

民族民间舞蹈是人类文化的重要组成部分, 其产生与发展无不源自人们的情感、思想交流的需求、祭祀或驱鬼的需求、教育与自娱的需求等。侗族作为中国南方具有悠久历史的少数民族之一, 其民间舞蹈作为珍贵的传统文化, 深深印刻着侗族人民自古以来长期的生产生活过程中的生命轨迹, 也是时代与文明发展的重要佐证, 更是属于全人类的文化瑰宝与精神财富。与一切民族民间舞的起源与发展相同, 侗族歌舞的表现与内容, 反映着本民族人民悠久的历史社会发展历史, 体现了侗族先民对宇宙万物、侗族历史、人类起源以及侗族的民族精神与性格的弘扬与解释, 也是后人了解侗族传统历史文化的一把钥匙。

一、侗族传统舞蹈的源流

侗族是中国具有悠久历史的少数民族, 现今主要居住在湖南、贵州、广西三省交界地区, 聚居于怀化通道、芷江、新晃、靖州、会同以及绥宁、城步、洞口等县。侗族在历史上被称为五溪、乌浒、仡佬、武陵人等, 来源于“百越”族系, 历史上一直与其他民族混居直到明代才形成单一稳定的民族。清代, 侗族先民被称为侗苗, 直到新中国成立才统称为侗族。由于在侗族历史上一直与其他民族混居, 因此很难独立的将侗族舞蹈剥离出来。根据史学家们的记载, 侗族共同体真正形成于明末清初。那么, 作为一个民族共同体的民族民间舞蹈艺术也可以追溯到这一时期。明代文人邝露在《赤雅》中介绍侗族说: “喜音乐、琴、吹六管, 长歌闭目, 顿首摇足为混沌舞。”该文可视作侗族最早的音乐舞蹈记载, 这里对侗族喜歌善舞的情况做了详细的介绍。除此之外, 有关侗族的歌舞在清代光绪年间《靖州志·乡土志》中明确记载, 明朝进士在靖州观看侗族芦笙舞蹈之后作诗的情景: “楚童一队龙竹, 洞主三猓豹文, 山顶蹋歌风四合, 弯皇飞入遏行云”。可见, 早在明清侗族独特的歌舞就已经出现了多样化形式, 追其源流与发展虽与其他民族有共同点, 但

却也体现了其独特的地域文化特点。

侗族是从事农业生产的民族, 鼓楼、戏台、风雨桥、凉亭、歌场、芦笙舞都是侗族民俗文化的典型代表, 因此其歌舞也大多围绕着农业生产活动及传统文化展开。目前, 现存的侗族传统歌舞的内容与动能主要包括三个方面, 即节令、宗教、生产生活, 但究其形成与发展却体现了鲜明的时代发展特点。

(一) 起源于祭祀

侗族祖先信奉万物有灵, 认为怪石、大山、风、水井、溪水、雷雨、土地、植物、农耕工具等都有神灵, 因此侗族地区盛行祭神还愿的风俗。“萨”在侗族语言中是大祖母的意思, 她是侗族人民心中的大英雄, 更是崇拜的女神。历史传说中“萨”神通广大, 能够抵御敌人和自然灾害, 保佑侗寨和人民的和平。因此, 起初的舞蹈便从祭祀神灵中产生, 祭“萨”时有丰富的歌舞活动, 包括吟诵祭祀词、唱侗垒、跳芦笙舞等, 从而逐步形成融诗歌、舞蹈、音乐和戏曲为一体的祭祀性质的传统艺术文化。侗族传统舞蹈中具有代表性的“芦笙舞”便起源于祭祀活动, 其表演形式也充满了祭祀还愿的特点。跳芦笙舞之前, 先由表演者摆供品, 祭神后开始跳芦笙, 芦笙队伍围绕着书写十二时辰的字样, 左脚扫腿转圈进行活动, 以停止时脚踏在子时上为吉利, 如果踏不到子时上, 围观者就会打吆喝, 领头人再带领群众转圈踏步, 如三次没踏到就视为不祥之兆便不欢而散。另外, 侗族祭祀活动中还具有代表性的有“巫师舞”“神庙舞”等。侗族人历史上信仰多个神, 在出丧活动中也经常会请巫师作为活动的主持, 所以此类祭祀活动也是侗族传统祭祀舞产生的重要基础。侗寨中, 经常会开展“伴神”“游神”活动来表达自己的信仰, 这些活动中产生了具有代表性的, 如“面具舞”“禅水舞”“鼓铃舞”等舞蹈。可见, 侗族舞蹈中具有代表性特点的舞蹈大多起源于起初的祭祀活动及万物有灵思想, 祭祀活动是侗族舞蹈的根本及形成基础。

（二）起源于图腾崇拜

民族民间舞蹈文化的根基是其民族性，任何传统艺术形式都无法脱离这一基础。侗族民族性的根基之一就是千百年来侗族先民的普遍信仰，侗族的信仰习俗有图腾崇拜、祖先崇拜和自然崇拜等。侗族的万物有灵观念极其突出，崇拜的对象也非常丰富，如天地、日月、雷电、雨水、树禾、火灶等，甚至牛、龙、鸡、蛇等。侗族的图腾崇拜信仰充分体现在了其艺术领域，如芦笙三人舞中的鱼上滩舞，表演者用动作模拟滩上的三条鱼，反映的就是侗族先民在历史上的三支迁徙历史，表达了侗族不同支系血脉相连的情感。侗族传统舞蹈中具有典型代表的“吊龙舞”也是体现侗族图腾崇拜信仰的艺术形式，它源于远古侗族先民的一种想象，形成于远古氏族部落。自古以来，龙就被人们认为具有呼风唤雨的本事，舞蹈过程中把龙与祈求生产生活联系在一起。龙文化也许是受了汉文化的影响，不同的是，侗族先民多居住在依山傍水之处，居住在干栏式的房屋，因此场地不大，汉龙舞的表演形式不适合侗族的地域性特点。于是，侗族因地制宜地使用了龙头与龙身不相连的方法创作了断颈龙，使得龙可以在小空间内得以表演。除此之外，侗族舞蹈中还有图腾崇拜色彩非常明显的重要道具——伞。查寻相关资料可见，伞在侗族中有庇护的含义，舞蹈中伞的使用便是侗族祖先伞图腾崇拜意识的传承和延续。因此，图腾崇拜是侗族舞蹈形成民族性的根源，更是其形成不同地域性文化特点的关键。

（三）起源于农耕文化

侗族世代代主要从事农业生产生活，因此其传统文化无不充斥着农耕文化的痕迹。史学家认为，侗族是极善于水稻耕作的越人后裔。在漫漫历史长河中，侗族一直居住在依山傍水的村落中，日出而作、日落而息，至今仍然从事以水稻种植为主的山坝农业。由于侗族的农耕文化，其传统生活习俗、风俗、艺术及思想皆以农事为纽带。因此，这些以农耕时令为根本的民族和节日活动中，农耕文化就成了舞蹈的重要组成部分，如清朝《晃州厅志》中记载：“农人连袂田中，以趾代锄，且行且拔，塍间击鼓为节，疾徐前行，颇以为戏”，这是对薅田时节的《薅秧鼓舞》形式的描述，又如怀化通道县侗寨中每逢立春就会进行《闹春牛》活动。侗族人民通过各种各样的农耕祭祀仪式来祈求五谷丰登、风调雨顺。

来源于农耕文化的侗族传统歌舞即始于庆祝丰收又始于农耕祭祀。侗族舞蹈中具有代表性的“芦笙舞”就充分体现了农耕文化内涵。在古代，播种前以及收获后都会用芦笙来起舞感谢神灵赐予，至今侗族地区还流传着俗语：“芦笙一吹，虫子下水。芦笙响，谷子满堂。”可见，芦笙舞蹈是与农事生产联系在一

起的传统艺术。其中双人芦笙的农耕舞蹈语汇也非常丰富，有表现生产的种瓜、点豆、春米等；有表现生活的喂鸡、纺纱、织布等；其中尤以“斗鸡”最为流行，这一舞蹈是模拟两只公鸡觅食、啄米、争食、争斗的过程。究其流行原因是因为，侗族人把鸡看做人畜兴旺、五谷丰登的征兆。除此之外，侗族传统舞蹈中通道县的“抬官人”歌舞活动、“竹筒舞”“钗担舞”都是源自农耕生活中最普遍使用的道具、劳作方式及信仰。如“抬官人”就是侗族人“人是由蛋孵出来的”思想体现，侗族《古歌》中传诵：“四个龟婆在寨脚，它们各孵蛋一个，三个寡蛋丢去了，剩下的好蛋孵松恩。四个棉婆在寨脚，她们又孵蛋四个，三个寡蛋丢去了，剩下好蛋孵松桑。就从那时起，人才世上落。”可见侗族舞蹈起源于农耕文化不仅体现于其丰富的农耕文化内容，更体现在其表演形式上，其方方面面无不充斥着深远的农耕文化意识。

（四）起源于民族凝聚力需要

侗族先民世代代居住在依山傍水的高山森林中。最初，依山而居的侗族先民除了种植农作物之外，还要去进行狩猎采集生产劳动。打猎是集体活动，侗人在狩猎丰收归来之后就点燃篝火跳舞、唱歌，以示团结的力量。这种风俗习惯和生活习性就是侗族舞蹈产生的生活基础。流传至今的“多耶”，翻译为汉语叫做“踩堂歌”，就是侗族倡导团结互助的精神代表，是象征紧密团结的侗族群舞。多耶是在统一的节奏中，众人围圈舞蹈，动作与歌声反映出了侗族先民集体劳作的情形。可见，侗族先民长久的生产生活方式决定其需要依靠强大的集体力量，因而侗族舞蹈中大多数为在特定环境和形式下进行的集体舞蹈，通过统一的节奏、动作、队形等增强民族凝聚力。

二、侗族传统舞蹈的发展态势

随着社会经济不断发展，汉文化的不断影响与同化，传承方式的多样化，侗族舞蹈也渐渐有了变化。外来文化和经济对原本封闭保存完好的侗族舞蹈形式有所冲击，使其在场所、功能、时间、方式和传承等多方面都面临新的挑战。过去舞蹈内容多为祭神保护、除灾降福，但随着社会的发展，舞蹈功能也随之改变，祭祀崇拜的内容已然不在，取而代之的是节日里的娱乐性群众舞蹈。每个时代都有独特的审美观念和发展需求，不同时代舞蹈功能的差别，使得侗族传统舞蹈的现时代发展也形成了不同模式。

（一）作为娱乐的手段

在新时期的发展背景下，人们对多元文化的需求越来越高，传统的单一文化形态、娱乐活动已然难以满足当代人的精神需求。因此，舞蹈表演形式已经不完全是在祈求神灵保护、追求五谷丰登的祭祀活动，而逐渐发展成了自娱性娱乐活动。每逢传统佳节，侗

族小伙子就吹着金灿灿的芦笙，姑娘们穿着节日盛装，打着花伞手持侗帕，汇集在鼓楼坪场跳传统舞蹈，人们在表演过程中产生美的感受和体验，舞蹈也逐渐变成了具有表演性质的艺术形式。如咚咚推，过去其舞蹈内容多为除灾庇佑、祀神保佑，但现如今增加了一些带有古装戏曲人物情节的折子戏内容，使舞蹈从祭祀舞发展成了娱乐性节目，成了逢年过节吸引观众的民族戏曲艺术形式，增添了节日喜庆氛围。

（二）作为教育的手段

自古以来，侗族就有称作“款”“岩”的原始社会组织 and 政治制度。款就是村联盟，“岩”是一种法律规章，是维持社会安定、维护协调社会关系和组织生产劳动的重要手段，这种体制一直延续到改革开放前。现在，这种自发性的体制虽然已成为历史，但在漫长历史岁月中，尊老爱幼、民族团结、遵守族规已成固态，这套体制中倡导团结互助的思想至今留存并成为优良传统。艺术形式作为传承侗族传统思想，传播美育、德育的重要手段，一直是侗族传统文化的核心，如侗族大歌、侗族舞蹈均体现了这种人文精神。因此，其艺术形式也不可避免地成了侗寨人民世代教育的重要手段，侗族传统舞蹈的发展也围绕着教育而产生变化。如现今广泛流传在侗族自治区最具代表性的舞蹈形式“多耶”，其功能就是体现在传颂历史，传播生产生活知识、提倡团结友爱等，具有极大的教育意义。正是因为侗族传统舞蹈的教育功能，所以才久传不衰，因此侗族传统舞蹈的发展也正随着教育意义和功能的改变，流传发展在侗族人民的艺术表演活动中。

（三）作为表演的形式

“人们将自己最熟悉的生产劳动、生活活动以艺术的形式，特别是以最适于表现动态特征的舞蹈加以表现，……人们司空见惯的事物经过艺术加工后变得赏心悦目，富有寓意和象征性。人的积极审美心理促使模拟舞蹈不断地发展，它永远不会处于停滞或凝固之中”。^[3]随着时代的发展变化，侗族传统舞蹈功能发生转变，形式出现变迁，其内容也不完全是祭祀、图腾崇拜或农耕收获的喜悦，更逐步成了侗族人民自娱、表演的艺术审美活动。侗族传统舞蹈至此不仅出现在侗寨村落，更存在于有观众欣赏的广场甚至舞台表演。因此，侗族传统舞蹈的形式也逐渐变得更加丰富多彩，观赏性更强。如芦笙舞，较之传统的芦笙舞蹈绕圆表演，逐渐加入了队形，穿插出现了新的形式和表演调度，动作和视觉上也更加丰富多变。这是社会发展的必然结果，更是传承并传播侗族优秀传统文化的需求。

（四）作为旅游的资源

侗族多居住在依山傍水的山区，自然风光秀美，

旅游资源极其丰富。改革开放后，进入新世纪以来，我国的旅游市场越发火热，并呈现出多元化的发展趋势。地域性的民族风俗旅游、乡村寨落都成了旅游热点，大量的少数民族地区被开发为旅游地区。侗族村寨也在这个时期，通过发展旅游资源形成了新的经济发展战略。侗族传统舞蹈随之也有了新的传承和发展条件，通过改编创作并艺术化传统侗族舞蹈，使其既保留民族性、地域性，又能具有极大的观赏性提升旅游的文化层次。以湖南怀化通道县为例，皇都侗寨、芋头侗寨都具有非常完善的旅游资源，舞蹈、歌舞作为特色文化活动更是景区的重要组成部分。可见，侗族传统舞蹈已然在通过新的形式，借助旅游资源和侗族节令庆典来实现文化的传承。

人类社会的发展在历史的漫漫长河中，每一个阶段都具有不一样的审美观，魏晋的自由洒脱、盛唐的开放秀丽、宋朝的含蓄内敛，舞蹈艺术作为文化的重要组成部分，其形式、功能、内容都具有鲜明的时代印记。侗族传统舞蹈作为侗族民族文化的重要体现，是侗寨世代相传的活文化，它起于侗族先民的精神需求又发展于当代人民的社会进步需要。侗族舞蹈正以更活跃的方式存在于网站、歌舞庆典活动、教学教材、民族交流与研究，呼吁更多的人关注侗族传统民族艺术的传承与发展。

参考文献：

- [1] 中国民族民间舞蹈集成编辑部编. 中国民族民间舞蹈集成（湖南卷）[M]. 北京：中国舞蹈出版社，1991:1713.
- [2] 杨保愿. 侗族芦笙舞蹈概述[J]. 民族艺术，1990(1):133
- [3] 何健安. 中国民间舞蹈[M]. 杭州：浙江教育出版社，1995:65.
- [4] 彭蔚. 从湖南怀化侗族舞蹈看其稻作文化内涵[J]. 北京舞蹈学院学报，2010，(02)
- [5] 李静. 初探侗族原生态舞蹈[J]. 黄河之声，2010，(9)

基金项目：本文系2020年度湖南省教育科学“十三五”规划课题阶段性研究成果之一

项目名称：《艺术院校对湖南侗族传统舞蹈的传承与发展研究》

课题批准号：XJK20BTW006

作者简介：李炫美，女，出生于1990年10月，朝鲜族，籍贯：吉林，就职于湖南艺术职业学院，学历：硕士研究生，致力于民族民间舞教育研究。