

浅谈豫西北传统舞蹈艺术的 传承与发展

文 / 李 佩

“豫”为河南省的简称，在河南省的西北方有焦作、济源等文化历史深厚的城市，在发展过程中形成了极富特色的民间传统舞蹈艺术。该文从豫西北的地理位置及人文环境影响引出豫西北传统舞蹈艺术形成的历史起源和舞蹈特色。并主要以“耍老虎”舞和苏家作龙凤灯舞为例进行介绍和思考其未来的发展。

一、豫西北的地理位置

河南位于华北平原南部的黄河中下游地区，因古称“豫州”，简称“豫”。豫西北包括焦作、济源等城市。豫北的一般定义是黄河以北，南林黄河，西依太行，北隔漳河，与晋冀鲁三省毗邻，区域包括焦作、鹤壁、新乡、安阳、濮阳五市和省管县级市济源。豫西地区有洛阳和三门峡两市，与陕西接壤。为行文方便，将开封也纳入豫西北板块分析，共九市。

文章所研究的豫西北民间传统舞蹈主要聚焦在以今焦作市为中心的地区，这片地区位于黄河中下游，长期以来属于中原腹地，历史文化积淀深厚，地域位置优越独特，多重环境因素影响下产生了具有特点的民俗生活以及多种多样的民间信仰形式。

二、传统舞蹈的历史起源与演变

豫西北的民间信仰形式多样，但人们的信仰并不单一，而是属于多神信仰。但是在不同的村镇人们可能会认为某个神非常的灵验，这位神的香火就会相较于其他神比较旺盛。例如武陟县冯丈村和安庄等村比较信服的火神爷就是当地比较受重视的神灵。在春节期间很多村镇都会举办规模盛大的火神祭祀活动，且当地亦有许多庙会，火神祭祀和庙会中都要举行非常隆重的民间文艺汇演，在周边具有很强烈的辐射影响。

火神祭祀最重要的活动就在春节，春节祭祀从开始到结束期间有许多步骤与习俗。在这期间有许多重要的仪式，像“行水”“转会”“硬盘会”等，一般来讲时间会从除夕开始一直到每年的正月十七，有的时候由于各种原因时间会持续更长。“行水”是火神祭祀中分量最重的仪式活动，它的呈现

形式主要是民间文艺大会演，各路故事汇聚一堂，各展风采。其中的表演多数是民间文艺活动，有旱船、踩高跷、武术表演、舞狮、舞虎、灯舞等。人们对于神灵的敬畏与虔诚在年复一年庄重的仪式盛会中逐渐转变成为对于艺术的执着，无论是火神祭祀还是庙会都有极大规模的文艺表演。艺术的特殊形式及其在祭祀仪式中的特殊作用，使它在祭祀活动中备受重视，并成为仪式活动的主角。这样的重视尤其体现在“行水”中，文艺表演几乎是整个活动的中心也是核心环节，富有仪式感的盛会使得每年的主办者都要竭尽全力来把它办的尽善尽美。因此，包括文艺演出在内的所有活动都受到极大地重视。名目繁多的祭祀仪式的不断举行，为文艺节目的表演提供了一次又一次机会，这些文艺表演也在一次又一次的演出中不断精进从而发展为一门技艺甚至是一门艺术，这对艺术的发展自然起到了极好的推动作用。

三、传统舞蹈的介绍及其现状

1、“耍老虎”舞

(1)“耍老虎”舞的历史渊源与舞蹈特色

“耍老虎”舞是源自河南省焦作地区的一种传统舞蹈。过去在这片土地上生活的祖先们，观察百兽之王虎的卧、扑、腾、跳等动作并从中受到启发，以虎的主要神韵动态为主体，糅合与之相关的战争、武术、宗教元素创作出这一极富特色又有诸多价值的独特民间舞蹈“耍老虎”舞在焦作地区广泛

流传，主要分布在温县、沁阳市、中站区、博爱县、武陟县等地。

据了解，许多古籍中都曾有“耍老虎”舞的记载，在《涂氏宗记》卷二中伴有记载耍老虎贺岁新年，为父老助兴，参拜列祖列宗的记载。从那些典籍记载中我们可以了解到“耍老虎”舞历史渊源颇为久远。“耍老虎”舞经历长期的演变，河南地区的许多地方的“耍老虎”舞已经凋零，湮没在历史的长河中，只留下残存的碎片。然而与之不同的是在河南焦作地区却还存在着范围广泛、数量较多的“耍老虎”舞。焦作作为耍老虎的发源地，有着丰厚的历史人文资源，宗教、武术、战争等许多因素都与“耍老虎”舞的产生有着非常密切的关系。焦作地区是商朝初年商汤革命开始的地方，也是武王伐纣的大本营，同时这里是太极文化的发源地和“怀庆”文化的主要依托。焦作地处中原腹地，战争频发，人们本就尚武，又从老虎的各种动作神态中得到启发将其融入舞蹈表演，形神相融合，便创排出了这一独特的民间舞蹈。

焦作地区自古富庶，为兵家必争之地，当地人民尚武之风浓郁，地理环境有山有水，“耍老虎”舞不仅仅模仿了老虎的神态和武术动作，更结合当地的地形特征，这也使得“耍老虎”舞的动作极为丰富多样，宜静宜动。

耍老虎表演一般由领虎者、老虎表演者和乐器演奏着三部分人员组成。领虎者主要负责把耍老虎引出来，并配合耍老虎做出相应的动作和套路。老虎表演者一人撑在虎头，一人撑在虎尾，随着演出的推进，模仿老虎的各种形态和神态动作。在乐器演奏者的配合下，耍老虎演出人员模仿老虎的各种工作，鲜活有张力，快则如老虎猛攻，慢则如老虎休养小憩，动作节奏分明，疏密有致。

（2）“耍老虎”舞的现状与发展

目前，焦作“耍老虎”舞主要由民间舞虎传承人集体传承，多在民间庙会、庆典、祭祀、节庆时表演，在一批热爱“耍

老虎”舞艺术的传承人带领下，表演从内容到形式不断丰富。传承人物代表有郑小永，是河南省焦作人，第五批国家非物质文化遗产项目代表性传承人。然而，耍虎老艺人多已迟暮，年轻人又都忙于生计，乡村经济格局以及生活方式与过去迥然不同，故而“耍老虎”舞技艺后继无人，因此“耍老虎”舞及其所承载的历史信息、文化内涵和其本身应有的价值与功能逐年弱化。近年来更是由于新冠疫情防控需求，乡村鲜少在春节期间举办声势浩大的祭祀与“行水”活动。本来这些民间舞蹈就与祭祀活动、文艺汇演紧密相连，长久地不能举行这些活动那么与之相关的情怀记忆也会渐渐减淡，长此以往传统舞蹈的传承与发展也会受阻。

2、灯舞（苏家作龙凤灯舞）

（1）灯舞（苏家作龙凤灯舞）的历史渊源和舞蹈特色

灯舞（苏家作龙凤灯舞）起源于博爱县苏家作村，是一种民间传统舞蹈，也是豫西北地区较为著名的民俗文化活动之一，同时也是国家级非物质文化遗产之一。苏家作龙凤灯舞古已有之，清代就有以灯为道具舞出文字的记载。

苏家作龙凤灯舞通常在元宵节及农历二月十九期间表演，在演出时环境云雾缥缈，龙凤灯环绕翩翩起舞，除此之外还有荷花灯、彩云灯各种伴舞灯穿梭在其中，画面状若仙境，美不胜收，表演内容多以人们熟悉的习俗节令、历史典故、民间传说等，舞蹈动作粗犷奔放。在演出时，演出者伴随着有韵律感的因为相互配合起舞，变换各种动作造型，极具惊险奇绝之神，又显美轮美奂之韵。苏家作龙凤灯舞是中国民间舞蹈的重要组成部分，能够表现人民的文化传统、审美理念、处事及思维方式。例如《蝙蝠闹寿》，这一剧目的名字取“蝙蝠”便是因为其谐音寓意为福气的“福”，希望福气多多、福气绵长为村民贺寿，饱含着对于乡邻亲友最真诚美好的祝福。无独有偶，我们所熟知的名字具有美好寓意的很多“瑞兽”都被制作成等伴舞灯，像蚌灯、麒麟灯、蜘蛛灯等，把人的情感寄托于动植物，使得这些灯获得了灵性，这也是一种将生命形象艺术化表达的方式。

与“耍老虎”舞相同的是，苏家作龙凤灯舞最开始也是为了取悦神明以佑福顺安康，充满了对于神明的敬畏以及对和谐安稳的美好生活的憧憬和向往。且以龙和凤作为这两种现实中并不存在但在中国古代人民中却具有丰富象征意义的神兽图样，更是折射出人们对于己身之外非人力所能左右的自然力量的神化，是一种对于未知世界的情感寄托和心理崇拜。在几近二百年历史沉淀过程中，龙凤灯舞几乎融入村民的血肉之中，与其生活息息相关，并且在不断地发展和创新过程中，形成了别具一格的特色。

（2）灯舞（苏家作龙凤灯舞）现状与发展

苏家作龙凤灯舞富有艺术感染力、艺术创造力。传承和发展苏家作龙凤灯舞，不仅丰富了中国民间舞蹈的肢体语言体系，而且可以了解特定时期内中国民间艺术发展的基本脉络。古时龙凤灯舞的总组织者的称谓是“会首”，现在名称已经演变为“领队”。苏家作龙凤灯舞以民间集体口头传承为传承方式，传承人大部分为龙头、凤头、太阳灯的演员，到建国初期，共有7代传人。但是随着社会经济的发展，苏家作村的许多年轻人迫于生计离开家乡，选择外出生活和工作对于灯舞这门传统艺术关注甚少，究其根本，还是龙凤灯舞表演在社会发展过程中无法在满足人们的生活与精神需要。除了传承人缺乏的问题，受众少也是造成龙凤灯舞处境艰难的原因之一。现如今社会经济高速发展，人们的文化需求也更加多元多样，加上外来文化的传入，年轻人受到潮流因素和外来文化影响，审美文化偏好发生了极大地变化。龙凤灯舞对于年轻人来说似乎是一种只有老年人所喜爱的传统文化艺术，由于年龄和情感记忆的断层使得年轻人对于龙凤灯舞的演出不甚感兴趣。这也就造成了人们对于传统舞蹈艺术的漠视，久而久之，便造成了文化衰微。

四、思考与建议

“耍老虎”舞与苏家作龙凤灯舞都是我们的文化遗产，但是现如今传承后继乏人。由于经济发展和社会文化需要，年轻人多数选择外出工作和生活，但是作为中华民族的传统文化瑰宝，还是需要自我革新，自我发展以谋求出路。

通过上述我们已然可以了解到“耍老虎”舞和“苏家作龙凤灯舞”等豫西北传统舞蹈的生存环境十分艰难，那么我们可以通过什么方式来改善或走出困境呢？

笔者认为可以主要从两个方面来进行改进，一是政府层面，而是自身方面。政府层面，像这样由于社会环境变化而难以为继的传统文化想要复苏和发展势必需要得到政府的大力支持和帮扶。豫西北传统舞蹈中不乏非物质文化遗产文化，这是属于全社会的财产，对社会发展中的公共事务进行管理亦是政府的职责和义务。加强对豫西北传统舞蹈的重视程度，在政策扶持中应当适当地给予倾斜，为豫西北传统舞蹈的传承发展提供一个稳定良好的环境。财政补贴与保障措施也应到位，物质保障是其发展的基础，同时有着充足的资金也能更好地为其发展提供前进动力。然而单纯仰仗政府的补贴是不可能得到持续长久的发展的，想要真正立足于长远还必须从自身出发进行自我改进从而实现长足发展。自身层面，豫西北传统舞蹈不仅是非物质文化遗产，更是一种文化旅游资源，当地完全可以依托这些舞蹈发展文化旅游。像“耍老虎”

舞和龙凤灯舞往往与大型集会挂钩，可以以此吸引游览人员获得旅游业收入。这些表演可以在专业演出之余进行一些商业演出，民俗文化活动或者地方庙会，这样不仅可以增加收入，也可以更好地传播这些文化，达到传承的目的。

政府的支持加上当地的努力与豫西北传统舞蹈自我的改进便会逐渐使得其保护和开发过程变得有序化，在不断地发展过程中可以继续加强人才建设，加强传承人队伍建设，还可以引进专业团体，将文化资源与经济发展更好地结合起来，有为政府和有为市场双效合一，共同实现豫西北传统舞蹈的传承与发展。

五、小结

我国的民俗文化灿若繁星，异彩纷呈，是中国传统文化瑰宝。豫西北传统舞蹈多是源自社火文化表演，不仅仅有历史传统的因袭，亦是过去人们心理意识的凝结和情感记忆的传承。或许现代人并不容易理解过去年代里人们对于这些盛大仪式的重视和执着，也不能轻易地产生共鸣、屈从或敬仰。但是这些表演也并不是永远墨守成规、一成不变的，如果它们不知变通也不会积淀多年，传承百年之久。在笔者看来，豫西北传统舞蹈完全可以进行创造性改变和创新性发展，当今社会依然重视岁时文化与习俗，生活节奏快的人们同样对集会倍感兴趣。因此，推动豫西北传统舞蹈艺术的创新发展或许只需使其呈现方式适应现代文明浪潮，与现代人们的社会文化需求相契合，久而久之便能再次建立起心理纽带，再次获得生机。

【参考文献】

- [1] 丁永祥. 乡民的狂欢节——豫西北火神祭祀仪式田野调查[J]. 民俗研究, 2009(03):228.
- [2] 韩丽. 一枝独秀的传统舞蹈奇葩——焦作“耍老虎”舞[J]. 焦作大学学报, 2020,34(02):47-50.
- [3] 翟凌枫. 博爱县龙凤灯舞何来、何去又何从[J]. 焦作大学学报, 2020,34(01):55-59.
- [4] 李萌. 浅析苏家作龙凤灯舞的文化特征及价值内涵[J]. 漯河职业技术学院学报, 2019,18(01):22-24.
- [5] 毋艳南. 非物质文化遗产的传承与保护——以苏家作龙凤灯为例[J]. 长江工程职业技术学院学报, 2018,35(04):72-75.

【作者简介】

李佩（1983—），女，汉族，河南济源人，硕士研究生学历，焦作师范高等专科学校副教授，主要研究方向：艺术学、舞蹈教育、舞蹈表演。