

河北大学
HEBEI UNIVERSITY

密 级：
分 类 号：
学校代码：10075
学 号：20110811

硕士学位论文

河南洛阳民间舞蹈“九莲灯”的艺术研究

学位申请人：吕婉婉
指导教师：张冬梅 教授
学位类别：艺术学硕士
学科专业：艺术学
授予单位：河北大学
答辩日期：二〇一四年五月

Classified Index:

U.D.C:

University Code: 10075

NO: 20110811

A Dissertation for the Degree of M. Arts

**An Art Research about the Folk Dance Jiu Lian
Deng from Luoyang City of Henan**

Candidate: Lv Wanwan

Supervisor: Prof.Zhang Dongmei

Academic Degree Applied for: Master Degree of Arts

Speciality: Arts

University: Hebei University

Date of Oral Examination: May,2014

河北大学

学位论文独创性声明

本人郑重声明： 所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知， 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得河北大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了致谢。

作者签名： 吕婉婉 日期： 2014年 5月 31日

学位论文使用授权声明

本人完全了解河北大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

本学位论文属于

1、保密 ☐ ，在_____年_____月_____日解密后适用本授权声明。

2、不保密 ☒ 。

（请在以上相应方格内打“√”）

保护知识产权声明

本人为申请河北大学学位所提交的题目为 河南洛邑民间年画“莲灯”的传承研究 的学位论文，是我个人在导师 张冬梅 指导并与导师合作下取得的研究成果，研究工作及取得的研究成果是在河北大学所提供的研究经费及导师的研究经费资助下完成的。本人完全了解并严格遵守中华人民共和国为保护知识产权所制定的各项法律、行政法规以及河北大学的相关规定。

本人声明如下：本论文的成果归河北大学所有，未经征得指导教师和河北大学的书面同意和授权，本人保证不以任何形式公开和传播科研成果和科研工作内容。如果违反本声明，本人愿意承担相应法律责任。

声明人： 吕婉婉 日期： 2014 年 5 月 31 日

作者签名： 吕婉婉 日期： 2014 年 5 月 31 日
导师签名： 张冬梅 日期： 2014 年 5 月 31 日

摘 要

九莲灯作为传统的汉族民间舞蹈（又称九莲灯），是河南汉族稀有的民间舞蹈。九莲灯源于盛唐时期，其表演内容丰富，形式多变。九莲灯常在春节、元宵节、庙会时表演，它即保留了宫廷舞蹈的韵味，又是中国民间舞蹈的一枝奇葩，同时也是河南省非物质文化遗产名录之一，因此研究河南洛阳民间舞九莲灯有非常高的学术意义和价值。本文包括引言、四个章节和结论，引言主要阐明本文的研究目的、研究现状及研究方法；第一章讲述了民间舞蹈九莲灯的渊源，以及民间舞蹈九莲灯的文化特征；第二章采用着重分析方法，对各种艺术活动的九莲灯进行分析，以及九莲灯的形态和功能；第三章侧重九莲灯的艺术本体，九莲灯的舞蹈艺术特征和音乐艺术特征；第四章深入分析九莲灯在当今社会的传承和保护、改革和创新；结论则对前几章内容的归纳总结，深刻论述了九莲灯的学术意义和价值，保护并传承下去的意义，为中国舞蹈、中国民间舞的发展提供素材和理论基础。

关键词：九莲灯 汉族 民间舞 传承

Abstract

JiuLianDeng is a form of traditional dance and performance in Chinese culture . It is developed in the Province Henan as a local rare and featuring dance. As a traditional dance with rich content and various performances, the JiuLianDeng dance has been recorded since the very early periods , dating from at least as early as Tang Dynasty.

It often seen in the Spring Festival, Lantern Festival and festival performances and is one of the Intangible Cultural Heritage of Henan Province as a folk dance but retaining the charm of the court dance. Therefore, to study Chinese folk dance has a very high academic significance and value.

This article includes an introduction , four chapters and a conclusion. The introduction clarifies the purpose, research status and research methods ; the first chapter describes the historical origins and cultures of The JiuLianDeng folk dance; the second chapter focuses on the analysis of the various activity of the JiuLianDeng and its morphological and functional ; the third chapter focuses on the dance and music features and artistic characteristics; the fourth chapter gives a depth analysis of the JiuLianDeng , and theirs heritage and protecting in today's society ; the conclusion is a summarized of the content of four chapters and discusses about the academic significance and value of the JiuLianDeng dance.

Key words: JiuLianDeng Ethnic Han Folk Dance Inheriting

目 录

引 言.....	1
第 1 章 民间舞蹈九莲灯的渊源.....	4
1.1 九莲灯的渊源	4
1.1.1 文献中九莲灯的渊源	4
1.1.2 传说中九莲灯的渊源	6
1.2 九莲灯的文化特征	7
1.2.1 封闭农耕性	7
1.2.2 季节性	8
1.2.3 反映生活与时代	8
第 2 章 民间舞蹈九莲灯的艺术活动与功能.....	11
2.1 九莲灯的艺术活动	11
2.1.1 节日风俗中的九莲灯	11
2.1.2 市井广场中的九莲灯	13
2.2 九莲灯的功能	13
2.2.1 自娱和娱人功能	14
2.2.2 健身功能	14
2.2.3 审美功能	14
第 3 章 民间舞蹈九莲灯的艺术特征.....	16
3.1 舞蹈艺术特征	16
3.1.1 浓郁的生活气息	16
3.1.2 复杂多变的舞蹈队形	20
3.1.3 对重复的偏爱	22
3.2 音乐艺术特征	24
3.2.1 追随时代的发展	25
3.2.2 雅俗共赏	26

第 4 章 民间舞蹈九莲灯的发展现状.....	31
4.1 九莲灯的保护与传承	31
4.1.1 九莲灯的传承与表演机制	31
4.1.2 九莲灯的本体保护和传承	35
4.2 九莲灯的改革和创新	37
4.2.1 舞蹈动作	38
4.2.2 音乐节奏	38
4.2.3 舞蹈队形	38
结 语	40
参考文献.....	42

引 言

一 研究目的和意义

中国舞蹈随着社会的发展而发展、变革而变革，演变为适合各个群体的舞种。中国古代宫廷乐舞的发展随着社会的变迁、朝代的更替，已失传或者融于其它艺术种类中，而中国民族民间舞的完整保留，则依赖人们日常的生活、劳动，促使中国民族民间舞在中国舞蹈发展史中占有重要地位。中国民族民间舞的划分以地域为主，汉族民间舞的舞蹈形态、舞蹈韵律各有千秋。民间舞蹈九莲灯历史悠久，作为传统民间舞蹈，表演形成独特、表演内容丰富、表演队形复杂多变。现今民间舞蹈九莲灯的传承发展不仅保留舞蹈九莲灯早期的宫廷韵味，而且随着社会的发展变革，舞蹈九莲灯与民间其它艺术融合发展，形成特有的韵味特色。现今民间舞蹈九莲灯在每年的元宵节、庙会时表演，300 多年来，九莲灯深受群众的热爱，传承九莲灯对具有十三朝悠久历史的洛阳和我国人文建设具有较高的实用价值；九莲灯自身的舞灯、乐曲具有独特性，区别于传统民间社火的表演形式具有较高的学术价值。而在 20 世纪 80 年代，随着社会经济的发展，我国众多的民间艺术受到外来文化的冲击，有的经过改革保存下来，有的遭到排挤已经消失，随着时势变迁和多媒体普及，九莲灯的发展已到了举步为艰的境地，现今国家出台一系列的保护政策，同时河南洛阳九莲灯非物质文化遗产申报成功，使河南洛阳九莲灯有了一定的保护和传承，但关于九莲灯的资料稀少，本文主要针对其文化内涵、文化根源、发展脉络，对其进行分析整理，总结民间舞蹈九莲灯的艺术特点、艺术风格。

本文的研究目的就是対河南洛阳民间舞蹈九莲灯的渊源、社会功能、民俗、艺术功能、传承以及创新等问题做一次理性梳理，从美学、社会学、传播学等相关知识着手，深入分析民间舞蹈九莲灯，通过对民间舞蹈九莲灯的一系列深入研究，为民间舞蹈九莲灯在今后的发展更好的传承创新，同时为中国舞蹈发展史以及中国民间舞蹈提供资料和基础。

二 研究现状

目前对九莲灯所做的研究，如王晏《河南镇平九莲灯艺术研究》（《太原城市职业技术学院学报》2012 年第四期）、王晏《河南镇平九莲灯艺术特征与传承发展研究》（《黄

河之声》2012 年第六期), 从起源、表演形式、艺术特征以及艺术发展前景对南阳镇平九莲灯进行分析; 如赵春林的《山西民间舞》中对山西晋阳九莲灯做了简短的介绍, 这些论文著作对九莲灯的介绍, 虽不是河南洛阳九莲灯的介绍分析, 但对于本人所研究的河南洛阳民间舞蹈九莲灯, 有许多借鉴之处。目前关于九莲灯的介绍, 除已发表的论文著作外, 还有网上发布关于九莲灯的采访新闻, 如南阳镇平九莲灯、山西高阳九莲灯以及四川简阳九莲灯, 这些都对当地的九莲灯做了鲜明的介绍, 特别是对河南洛阳九莲灯的介绍, 河南洛阳九莲灯是河南省各地九莲灯中唯一的非物质文化遗产, 并对九莲灯做了简短的介绍, 这些都为本人研究河南洛阳民间舞蹈九莲灯有很多借鉴之处。

九莲灯为汉族民间舞蹈, 国内对民间舞蹈方面的研究类型主要是从以下几个方面进行研究, 从民族文化角度展开论述, 旨在阐述乐社及其所在社区各结构之间和各主体之间关系以及其文化价值和内涵。如: 石裕祖《民族民间舞蹈文化传承规律及发展趋势》(《云南艺术学院学报》2005 年第 6 期)、罗雄岩《试论中国民间舞蹈的文化传承》(《北京舞蹈学院学报》2002 年第 3 期), 此类研究者都为舞蹈学专业, 其见解独到深远, 可作为研究民族民间舞蹈文化的资料。从民俗学角度展开论述, 如: 陈林宜《民间舞蹈与民俗文化》(《沈阳农业大学学报》2003 年第 3 期)、张远满《从土家族摆手舞看舞蹈民族学的身体性》(《北京舞蹈学院学报》2012 年第 12 期) 这类的研究方向在学术界不多, 作为与舞蹈学专业息息相关的民俗, 对其深入研究有重大意义。从民族舞艺术特点进行综合论述, 如: 赵尖草吉《安多藏族民间舞蹈研究》(《中央民族大学》2012 年第 3 期)、秀花《试论羌族民间舞蹈的风格特点及成因》(《西南民族大学学报》2007 年第 2 期)。总之, 此类的研究对民间舞进行梳理, 从历史、地理、习俗、宗教等方面做了系统的介绍。结合社会现实, 为本文对河南洛阳民间舞蹈九莲灯的研究提供了宽广的视野和借鉴。

三 研究方法

在论文写作过程中, 主要运用查询资料法、田野采风法作为本论文的主要研究方法。

1. 查询资料法: 查询资料记载, 对民间舞蹈九莲灯的历史起源进行深入分析; 并对九莲灯的渊源和文化特征、各种艺术活动中的九莲灯、九莲灯的功能以及九莲灯的

舞蹈艺术特征和音乐艺术特征进行比较分析。

2.田野采风法：田野采风是本文的主要研究方法，通过田野采风法对文献资料深入分析，并弥补文献资料的不足，从中探索并考证关于民间舞九莲灯的记载，以及发展的异同。

3.对比分析：关于河南洛阳民间舞蹈九莲灯的资料不多，采取对比分析法，对已有关于九莲灯的资料进行分析，总结自己的观点。

本论文在广泛收集论文著作以及网上相关文章内容，通过查询资料法、田野调查法、对比分析法，进行补充，得到准确资料，提出个人独特见解。

第1章 民间舞蹈九莲灯的渊源

民间舞蹈九莲灯的发展距今已有三百多年的历史，随着中国社会的发展而发展、变革而变革，在中国舞蹈发展的历史长河中，民间舞蹈九莲灯的发展几经变革，从整体看，九莲灯的传承和发展既有横向的借鉴和吸收，也有纵向的传承和发展。不同的地域文化民间舞蹈也有所不同，民间舞蹈九莲灯的艺术形式与秧歌、舞龙等不同，经过各个时期的传承和发展，最终形成特有的艺术风格。

1.1 九莲灯的渊源

《尚书·禹贡》将天下分为“九州”，河南省横跨黄河、长江、淮河、海河，位于九州之中，固有中原之称。河南在中国古代社会发展的历史长河中，先后有二十个朝代建都于此。汉族民间舞蹈九莲灯的道具、表现内容、舞蹈风格都与河南其它汉族民间舞蹈不同，在河南境内除河南洛阳的民间舞蹈九莲灯外，在南阳、山西也发现民间舞蹈九莲灯的有关线索，但根据大量的史料记载和实地考察，这些地方的民间舞蹈九莲灯的表现内容、舞蹈风格、道具等相同，但略有差异。在全国非物质文化遗产的申请中，河南洛阳民间舞蹈九莲灯和山西晋城的民间舞蹈九莲灯被评为省级非物质文化遗产。根据各地的历史文献记载对民间舞蹈九莲灯的起源进行分析，可看出河南民间舞蹈九莲灯的起源最早，本章将从历史文化记载和历史传说对民间舞蹈九莲灯的渊源进行分析。

1.1.1 文献中九莲灯的渊源

民间舞蹈九莲灯的记载在河南文化艺术年鉴上可查，该年鉴记载的民间舞蹈九莲灯为新安县铁门镇刘岭村，并对河南刘岭村的民间舞蹈九莲灯进行介绍，从中看出九莲灯作为字舞，表演时舞队用复杂的队形摆字。唐代舞蹈可以说是我国古代舞蹈发展的高峰，唐·段安节《乐府杂录》云：“舞有健舞、软舞、字舞、花舞，字舞者，以舞人亚身于地，布成字也。”^①可见当时唐代舞蹈发展的盛况，根据河南洛阳民间舞九莲灯的起源记载，作为字舞的民间舞蹈九莲灯，从其表现形式上可看出其起源大概为唐

^① 段安节，王灼等. 乐府杂录[M]. 上海：古典文学出版社，1956. 28.

朝，而唐代武皇时期迁都到洛阳，唐代的字舞《圣寿乐》是武皇时期所作，迁都洛阳以及河南洛阳刘岭村的民间舞，这些都为河南洛阳民间舞九莲灯的起源和发展奠定了基础；王建《宫词一百首》中可看出唐代字舞演出情景，这首诗描写立部伎中《圣寿乐》演出情景，舞者身穿华美服饰表演，舞蹈队形复杂多变，舞者表演时，用舞队摆成太、平、万、岁四字。唐代《立部伎》与《坐部伎》不同，《立部伎》演出场所为室外广场，规模宏大人数众多，《圣寿乐》作为《立部伎》中的乐舞，演出过程中舞蹈演员用舞队排列成字，这为《圣寿乐》的舞蹈特色，有一定的歌颂寓意。而唐代的字舞，除了《圣寿乐》还有《南邵奉圣乐》，唐代的《南邵奉圣乐》演出时，舞蹈演员用复杂的舞蹈队摆字，字的内容与《圣寿乐》不同，为南、邵、奉、圣四字，《南邵奉圣乐》与立部伎《圣寿乐》的表演形式大致相同，舞中有字，皆有祝颂之意，但《南邵奉圣乐》是在民族团结的氛围下创作的，舞蹈以南邵本体乐舞为主，加入中原和龟兹、西域乐舞，因此可能不为九莲灯的起源之一。这些记载中的舞蹈表演内容与现今九莲灯表演内容大致相同，但没有直接出现“九莲灯”一词，但可从舞蹈的表现形式与民间舞蹈九莲灯的表演形式作比较，均能发现二者的共同之处，这可以说是关于字舞的九莲灯在文献资料中记载的最早记载。

现今九莲灯起源于何年何地都众说纷纭，有说唐宋有说始于清朝，建国后，艺术工作者对其进行整理加工并申请非物质文化遗产，从非物质文化遗产的申请来说河南仅有洛阳新安县刘岭村一家和山西高平申请，从图1看两地相隔很近，从其各自的表演形式来看二者大致相同。近年来，众多艺术工作者对河南洛阳刘岭村的民间舞九莲灯进行考察整理，从师承关系来说，多地的民间舞九莲灯的传承，都是通过家族进行内部传承，不传外村和旁姓，只在本村内进行传承。河南洛阳的民间舞九莲灯的传承，目前已经传承了十一代，省级代表传承人为王汉宾，从第一代传承人来看已经有300多年的历史，传入河南洛阳刘玲村为清代，大概在嘉庆年间；而河南南阳镇平的九莲灯于清末传入；山西高平的九莲灯据《高平县志》记载，可看出九莲灯的盛行时间大概在顺治、康熙年间，但没有具体的文献资料。而四川简阳九莲灯带有一定的迷信色彩，由九人组成一列纵队，每人在身上挂九盏莲花灯，故与本文所写的九莲灯不同。从历史实物来看，河南洛阳民间舞九莲灯现今仍保留祖传的石盘锣（九莲灯乐队乐器），据老艺人讲现今已有200余年历史。

图 1

以上是文献资料中对民间舞九莲灯的记载，并不详细，这对研究河南洛阳刘岭村的民间舞九莲灯的起源增加了难度，是一种遗憾。

1.1.2 传说中九莲灯的渊源

民间舞蹈九莲灯历史悠久，民间对九莲灯的传说仍有很多，其一，传说九莲灯（又称九连灯）源于盛唐(公元 618—公元 917)，唐朝是中国古代舞蹈发展的高峰，也是乐舞发展的黄金时代。之所以传说民间舞蹈九莲灯出现在唐朝，主要源于唐朝段安节《乐府杂录》中对唐朝乐舞的种类描述，以及唐朝字舞的表演，可从中看出作为字舞的民间舞九莲灯的表现形式；而王建《宫词一百首》（卷 302-1）之十七中，这首诗描写的是《圣寿乐》表演场景。《圣寿乐》作为立部伎中的乐舞，演出规模宏大、演员众多，表演时舞者组成太、平、万、岁四字，而民间舞九莲灯在九十年代舞队表演所组成的字为天下太平。

关于河南洛阳民间舞蹈九莲灯的起源民间有两种，一种是民间老艺人传说河南洛阳民间舞九莲灯传入刘岭村为清代，当时王姓人家在宫中任职，主管宫中文艺，后告老还乡，将这门艺术传入家乡，规定只在本村传承，不许外村、外姓人传承学习，至今在河南刘岭村已传承三百余年，已有十几代传承。另一种传说河南洛阳刘岭村王氏先祖根据瓦岗山故事编排节目，舞灯人还分别扮成程咬金、罗成、秦琼、徐茂公、尉迟、敬德、王伯当、单雄信等，表演隋末唐初瓦岗寨八大弟兄夜战邓州的英雄事迹。这些传说，根据河南洛阳当地本身的历史背景和文化背景，能看出民间舞蹈九莲灯作为当地的民间舞蹈，具有浓郁的地方特色。

河南省内的民间舞九莲灯，南阳的九莲灯在起源上与洛阳九莲灯有明显区别，一种认为当时村中社会秩序混乱，村内年轻人无所事事，村中著名老中医陈布泽凭本身对本村的威望和艺术感，组建花灯会；另一种认为九莲灯为清末白莲教传道工具。而跟河南洛阳民间舞蹈九莲灯一块申请非物质文化遗产的山西高平的民间舞九莲灯的起源则具有浓厚的神话色彩，相传王母娘娘举办蟠桃盛会，孙悟空偷吃仙桃的故事创作而成，因此称为“花果”等，具有一定的神话色彩，这些关于九莲灯的传说，各地不同，但河南洛阳关于九莲灯的传说，有一定的历史基础和文化基础，对研究河南洛阳的九莲灯提供资料。

1.2 九莲灯的文化特征

河南洛阳民间舞蹈九莲灯在铁门刘岭村生存发展，据记载已有三百多年历史。唐代作为中国古代乐舞发展的高峰，舞蹈形式多种多样，有软舞、剑舞、字舞等，民间舞蹈九莲灯作为字舞，在唐代乐舞发展史上能看到它的身影，如《立部伎》的圣寿乐，唐代武皇时迁都洛阳，促进洛阳的经济、政治发展。古都洛阳作为“京畿之地”和“西方门户”，连接东京汴梁（今开封）和西京长安（今西安）及古代“丝绸之路”的交通要冲，有“豫陕孔道”、“中原锁钥”之称。而民间舞蹈九莲灯的生存发展地新安县刘岭村，交通便利、四通八达、境内气候温和。河南洛阳民间舞蹈九莲灯的生存和发展就是在这样的环境中产生。

1.2.1 封闭农耕性

河南地处中原，汉族在此生活发展，国际著名地理学家陈正祥认为汉族民间文化基本为农耕文化。民间舞蹈九莲灯生存发展地刘岭村，北、东、南三面环沟，与宜阳县交界，地理上属于偏僻丘陵地，当地人民一直以种地为生。汉族舞蹈文化发展虽没有其它民族舞蹈文化的多姿多彩，但大部分汉族人民居住地，交通便利，四通八达，与其它民族舞蹈文化的交流融合，促进汉族舞蹈文化的发展。

民间舞蹈九莲灯的生存发展地河南洛阳铁门刘岭村，三面环沟，地理位置较偏僻，当地人们祖祖辈辈在此生活，中国古代，当地交通、通讯相当封闭，人们自给自足，日出而作，日落而息，文化发展速度缓慢，日常生活单调，除每日的劳作，唯一缓解压力、抒发情感的活动为集体娱乐活动，民间舞蹈九莲灯在这样的环境中生存发展，

河南洛阳刘岭村其独特的地理条件和农耕文化氛围，民间舞蹈九莲灯自身带有浓厚的地域特色，加入大量农民农耕文化素材，如动律、步伐，早期民间舞蹈九莲灯的演出服装要求头系小方巾，这与当地农耕时所穿的服饰相同，随着社会的进步，人们对民间舞蹈九莲灯进行改编，使之符合人们的审美。

九莲灯的封闭农耕文化除交通、通讯不发达外，还有民间舞蹈九莲灯的传承方式，清代九莲灯传入河南洛阳刘岭村，当时处于封建社会，舞蹈九莲灯的传承有严格的规定，必须是王姓人家，将血缘关系看得非常重要，刘岭村村民多为王姓人家，民间舞蹈九莲灯传承至今已有十一代传承人，均为王姓人家，这是九莲灯在血缘上的封闭文化。而在民间舞蹈九莲灯的组织上，九莲灯的组织者，古代社会九莲灯的组织由传承人成立发展，随着社会的进步，现今河南洛阳刘岭村的民间舞蹈九莲灯的组织者为当地领导干部村支书，由于民间舞蹈九莲灯表演人数众多，民间舞蹈九莲灯的传承人在旁协助。从民间舞蹈九莲灯的演出人员看，自九莲灯传入河南洛阳刘岭村，当地民间舞蹈队伍的建立、发展，均为当地村民，没有其他村民参加演出队伍，这就是民间舞蹈九莲灯演出人员在封闭文化上的体现，当地人们认为演出队伍只有本村人参加，才能加大民间舞蹈九莲灯演出团队的团结性，这些都为九莲灯的封闭农耕文化。

1.2.2 季节性

汉族人民对节日的重视，从中国古代社会就已形成，人们对正旦、元宵节的重视，随着时间流传，这也正是汉族农耕文化的显著特征，这些节日时间的设置都与农耕文化的时间相符合，农耕生活随着自然界的而变化而变化，农民春播秋收，到了冬天进入休闲期，这一期间，农耕文化进入休闲期，人们开始对精神文化重视，我国众多民间文化的庆祝时间多为年前、正旦和元宵节。民间舞蹈九莲灯作为汉族民间舞蹈，也符合这一特点，每年只有在元宵节、庙会才能看到舞蹈九莲灯的身影，进入农闲期，当地村民自发组织集体活动，经常排演民间舞蹈九莲灯，每年的元宵节、庙会村民更是积极参加，现今，每年元宵节、庙会活动时，全村的男女老少都积极参与九莲灯演出，这就是民间舞蹈九莲灯的季节文化特征，有一定的季节性。

1.2.3 反映生活与时代

九莲灯作为“字舞”，主要优势为复杂的队形和舞队对字的寓意。作为舞蹈的一种特殊形式，在人们的生活中占有一定比重。民间舞蹈九莲灯的剧目内容随着时代的发

展多次变革,在唐朝,字舞的队形复杂,主要以《圣寿乐》为主,当时的字舞典雅、高贵,随着时代的发展,民间舞蹈九莲灯加入民间社火形式,首先,民间舞蹈九莲灯具有一定的形象性,许多剧目如《瓦岗英雄》、《雷奴救主》等,以人们所了解的故事为题材,深化人物形象,变化人物的思想,给人们美的感受。其次,民间舞蹈九莲灯具有一定的变革性,民间舞蹈九莲灯历史悠久,随着时代的发展民间舞蹈九莲灯有很强的生命力,在其发展过程中有很多改进,这些改进在民间舞蹈九莲灯的发展进程,不是单一的改变,而是根据时代的发展和人们的审美需求进行创新改编,反映当时的生活和时代。再次,九莲灯有很强的感染力,能带动舞蹈和观赏者的情绪,这都因为九莲灯的部分剧目都为人们群众所知的优秀剧目,这些具有感染力的舞蹈形象,拨动人们心弦,给予美的感受。最后,九莲灯的技艺,这都源于九莲灯复杂的队形和舞队对字的优秀的技艺,这都与时代的发展有关,随着时代的发展,民间舞蹈九莲灯每个时期,对字的内容都不同,这就是民间舞蹈九莲灯的反映生活与时代。

民间舞蹈九莲灯的文化特征,一定程度上影响民间舞蹈九莲灯的发展,正是这些文化特征使九莲灯传承至今,九莲灯的封闭农耕性比重最大,现今随着社会的发展,河南洛阳刘岭村对这一文化特征,稍有改变,传承人仍为本村村民,但对民间舞蹈九莲灯热爱的人们也可以学习,而九莲灯的季节性和反映生活和时代,贯穿古今,在一定程度上加强本村的凝聚力。正是这些文化特征对九莲灯的深刻影响,使九莲灯具有浓厚地方特色,是当地民间舞蹈文化的重要组成部分。

总之,各地对民间舞蹈九莲灯的起源都不同,文献资料记载中对九莲灯起源的描述,河南洛阳最为详细。从历史起源来说,河南镇平关于九莲灯的起源考证太过武断,认为九莲灯的起源为两种,一种为村中威望的老中医陈步泽为改变村内青年行为创建的九莲灯团队,一种为九莲灯作为白莲教的传教工具,陈步泽对其加工整理在村内流传。字舞在唐朝已经能看到九莲灯的起源,因此河南南阳对九莲灯的起源有所出入。而山西高平的九莲灯的起源传说具有浓厚的神话色彩,无法考证。因此本文对民间舞蹈九莲灯的研究主要以河南洛阳刘岭村的为主。从文献资料和历史传说对民间舞蹈九莲灯的起源论述,可以说民间舞蹈九莲灯是河南洛阳土生土长的歌舞艺术也不为可能,这都源于河南洛阳的历史文化背景,唐朝武皇时期迁都洛阳,并创作唐朝字舞《圣寿乐》,为作为字舞的九莲灯提供资料。九莲灯作为汉族民间舞蹈,具有浓厚的地方特色,

不论它究竟起源于何时，九莲灯由宫廷乐舞演变为民间乐舞，这种由雅变俗，流传下来，深受当地群众的热爱，逐渐成为当地传统的民间歌舞。

在中国古代舞蹈文化发展史上，唐代立部伎的《圣寿乐》为“字舞”，能看到同样作为“字舞”的舞蹈九莲灯身影，但没有具体的文献资料证明二者是否一脉，本文大胆猜想，从二者舞蹈演员的摆字这一点，大胆论证，作为字舞的九莲灯从唐代就能看到其身影，故本文从历史文献和传说中进行论证。同时作为传统舞蹈九莲灯的发展，据可靠资料记载，九莲灯传入河南洛阳刘岭村已有三百多年的历史，这三百多年的传承和发展与民间舞蹈九莲灯自身的文化特征有关，河南洛阳刘岭村的民间舞蹈九莲灯的地理环境、文化背景和习俗，决定着九莲灯的封闭农耕性、季节性和反映生活与时代，这是河南洛阳刘岭村九莲灯的特色，并与民间舞蹈九莲灯本身的文化底蕴息息相关。

第2章 民间舞蹈九莲灯的艺术活动与功能

九莲灯的命名，一方面源于中国古代社会对数字九的特定含义，认为“九”是最大的阳数；另一方面则源于九莲灯的表演演员为九人，但通过对当地村民的调查，河南洛阳刘岭村九莲灯中的莲并不是表现莲花而是指牡丹。九莲灯作为宫廷乐舞，至清代传入河南洛阳，早期这种技艺从不外传，表演内容多变，可随编随演，对字的内容很多，主要根据宣传和形势需求而定；而九莲灯的表演形式在不同时期也有所不同，最初舞蹈演员为女性，民国时期，持灯演员由女性变为男性。民间舞蹈九莲灯作为当地传统民间舞蹈，其独特之处是保留了宫廷乐舞的韵味，九莲灯在春节、元宵节、庙会期间的表演，都广受当地人民群众的喜爱，在“洛阳牡丹花会”上的多次亮相，被称为“河洛一绝”，曾多次参加中央电视台正大综艺栏目录制播出。

2.1 九莲灯的艺术活动

中国有五千多年的历史文化底蕴，许多中国传统的艺术活动被保留下来，并继续发展着。在中国古代人们非常重视传统节日，每逢节日时，人们都要举行盛大的庆祝活动，这一习俗被完整的保留下来。

2.1.1 节日风俗中的九莲灯

河南地处中原，经济、文化繁荣发展，洛阳又为唐朝故都，唐朝作为中国古代舞蹈发展史上最繁荣朝代，舞蹈事业繁荣发展，宫廷贵族对乐舞的热爱，促使出现种类不同的乐舞，又促使唐代乐舞伎艺显著提高；唐代军事实力强大，政治格局稳定，与周边少数民族关系融洽，交往活动普遍，促使唐代乐舞由单一发展为形式复杂、结构多变的乐舞，出现软舞、剑舞、字舞等。唐朝随着经济的迅速发展为乐舞的发展提供丰富的土壤，皇室贵族对乐舞的需求增加。在民间乐舞的发展,由于统治阶级、宫廷贵族对乐舞的痴迷，促进民间训练乐舞妓人，出现许多著名的乐舞艺人，使得乐舞的技术上有很大提高，促进了唐代乐舞的发展。

唐代，社会不断涌现的标志性乐舞，在民间和宫廷普遍流行着，不断促使俗乐向高雅文化发展，雅乐向俗乐文化发展，从中涌现的标志性乐舞不仅在唐代乐舞发展中占据重要地位，在中国舞蹈发展进程中也有举足轻重的地位。

唐朝作为中国古代舞蹈发展高峰。统治者对传统节日中的乐舞活动非常重视,对每个传统活动中的乐舞都做了相应的规定。无论是在宫廷贵族的节日庆贺,还是在民间对于中国古代传统节日的庆祝都热闹非凡,规模宏大,繁华似锦。唐朝时,乐舞表演是传统节日的重要组成部分。唐朝对“元宵佳节”非常重视,在“元宵节”这日唐代举国上下举办各种活动进行庆祝。在皇宫朝廷里举行的宴会里主要的内容就是唐代最具代表性的乐舞表演。雅乐属于宫廷、贵族上层阶级,宫廷乐舞是雅乐的主要组成部分,雅舞除了祈福,更为重要的是规范等级,维护皇权。最早对雅乐舞蹈进行定义的就是周代的《六舞》,用来歌颂各氏的领袖人物和英雄人物。而作为字舞的民间舞蹈九莲灯最初表演作品为唐朝的《圣寿乐》,歌颂武皇而作,有祝颂寓意。

九莲灯在唐朝按其表现形式属于字舞,《圣寿乐》属于唐朝《立部伎》,复杂多变的队形和优美的舞姿,摆出祝颂字形。《立部伎》在唐朝演出时,规模宏大,表演人数众多,多则一百八十人,少则六十四人,根据《通典》、《旧唐书·音乐志》、《新唐书·礼乐志》对《立部伎》的《圣寿乐》创作年代、表演人数以及服饰记载。《旧唐书·音乐志二》记载,生动地描述出唐朝乐舞发展的高度,又描写出当时场面的盛大。《圣寿乐》表演人数为一百四十人,舞者头戴金铜冠,身穿五彩画衣,可见当时演出规模宏大,《圣寿乐》浓厚的艺术表现手法现今仍在中国舞蹈发展史上有一席之地,常在宫廷朝会大典、宫廷宴乐上演出。至清代,作为字舞的九莲灯传入民间,河南洛阳刘岭村的九莲灯随着社会的发展,每年在元宵节、庙会期间表演,规模宏大,虽没有古时演出的规模壮观,但都有一套流程,演出时彩旗、乐队、演出人员约有一百多人,演出场所多为广场,对字内容随时代发展、社会需求变化,如在新中国成立后,九莲灯在元宵节、庙会等重大节日期间的演出内容为“社会主义好”、“毛主席万岁”等。现今九莲灯在元宵节演出,随着社会的发展变革,加入一定的社火形式,如骑马演员和孔雀灯演员扮演的角色,有一定的形象性,使九莲灯的内容更加丰富多彩,在表演形式上,元宵节、庙会演出时,九莲灯演员有一定的剧目流程,一般演出分为五个内容,演出时间一个小时,在此期间,演出剧目内容不同,音乐曲目不同。这些改变使九莲灯在节日风俗的演出中广受人们的热爱。

2.1.2 市井广场中的九莲灯

九莲灯的表现形式属于“字舞”，古代唐朝在繁荣的经济条件下，乐舞在政治、经济、文化的综合作用下形成具有时代特征，唐朝的“字舞”是融合了舞蹈、对字、音乐演奏、音乐表演等于一体的综合性艺术形式，“字舞”是唐代具有标志性的新的独特的艺术形式，是多种独特艺术的综合。古代唐朝在乐舞发展方面采取开放的文化政策和态度，对乐舞的发展起到一定的推动作用。字舞正是在这种格局下，绽放鲜活的生命力，随着时代的变革，这种独特的艺术形式不断发展、创新、完善，虽然演出规模不如唐朝规模宏大，但在流传普及方面有显著提高，每年的重大节日风俗中都能看到民间舞蹈九莲灯的身影。

随着社会发展，至清代舞蹈九莲灯从宫廷乐舞逐渐流入民间，这种由雅到俗，使民间舞蹈九莲灯在形式、内容上简单许多，但重大节日风俗表演时参与的人数众多、规模较大，观看人数多易形成热闹非凡的场面。但清代九莲灯传入河南洛阳刘岭村时，规定九莲灯的传承演出只在本村范围内，当时处于封建社会，舞蹈呈衰败现象，社会对乐舞艺术的欣赏以戏曲为主，故舞蹈九莲灯只在民间村内进行简单的自娱性表演和演出。随着社会的改革，九莲灯的发展并没有停滞不前，仍在广大人民群众自娱活动中发展、创新，民国时期，九莲灯的演员由女性变为男性演员，并一直延续至今，新中国成立后，国家对民间乐舞采取开明态度，河南洛阳刘岭村的九莲灯的艺术活动除重大节日风俗的演出，市井广场中也能看到它的影子，作为当地人民精神娱乐活动，九莲灯在当地的演出，演员不到一百人，乐队人数减少，没有彩旗，吸引当地众多村民，虽演出规模没有重大节日中一百多人的演出规模，但在市井广场的艺术活动中，九莲灯的表演仍有一套固定的流程，演出内容不同，一般二到三个，有一定自娱演出氛围，场面比重大节日活动中九莲灯更加热闹，但没有节日风俗中的九莲灯的艺术水平高。

2.2 九莲灯的功能

民间舞蹈九莲灯，历史悠久，有较高的审美价值，表演形式多样，随着时代发展，九莲灯成为河南洛阳当地人民生活的一部分，是当地人民群众开展文艺生活和健身生活的主要途径，深受当地人民群众的热爱，这与九莲灯本身的功能密不可分。

2.2.1 自娱和娱人功能

九莲灯作为舞蹈艺术，本身具有自娱和娱人功能，唐朝时期作为字舞的九莲灯参演人数众多，随着社会发展，现今九莲灯参演人数也多达数百人，舞蹈动作虽然简单，但仍能表现舞者的思想感情，随着音乐的强弱、快慢，舞蹈动作的连贯、起伏，舞者可通过舞蹈动作抒发内在情感，观赏者能明显感受其愉悦的心境。

九莲灯的表演需特定的表演环境，要求晚间表演，舞者手拿牡丹灯和孔雀灯进行表演，灯内所用的蜡烛由祖传秘方配制而成，舞者舞动花灯时，灯内蜡烛舞动不流，风吹不灭。每次民间舞蹈九莲灯表演时，人们在广场、街头都能看到参加表演的演员，表演演员的服装、道具，其优美的外观给人以美的享受，演员通过优美的舞姿、多变的队形、特别的演出形式，丰富表达着演员自己的内心世界。九莲灯的表演将其他人民聚集一起，大大增加了人们之间的联系，提供了交往的平台，人们在观赏九莲灯时，为这优美的舞姿、奇特的队形和演出形式深深感染。随着社会的发展，每年元旦、元宵、庙会、牡丹花会期间，都能看到九莲灯的身影，演出时营造的热闹场景，丰富着人们的业余生活，具有一定的宣传作用。民间舞蹈九莲灯是群体舞蹈艺术，因此民间舞蹈九莲灯除自娱的功能外也有娱人功能。

2.2.2 健身功能

民间舞九莲灯是一种群体活动，它不仅丰富着河南洛阳刘岭村人民的业余生活，还提供了新的交往环境。民间舞蹈九莲灯除了有自娱和娱人的功能外，因舞蹈本身特质，直接决定着九莲灯除自娱和娱人功能外，还有健身和实践功能，在河南洛阳刘岭村内，村民通过民间舞蹈九莲灯的活动，村民随着音乐的节奏，舞动时动作的快慢、力度也有所不同，人们在舞动的过程中能够锻炼身体增强体质，九莲灯舞蹈动作的产生和发展与河南刘岭村当地人们生活息息相关，村内老年人与年轻人积极参加，通过这些舞蹈排练活动即增强体质又促进人们之间的感情交流。另外河南洛阳刘岭村的村民，通过民间舞蹈九莲灯活动，使九莲灯在人们不断的排练中，进行创新、改编，这一系列的实践活动使民间舞蹈九莲灯更符合时代发展和时代审美。

2.2.3 审美功能

九莲灯，历史悠久，除本身所具备的自娱和娱人功能、健身功能外，另一重要

功能为审美功能，民间任何艺术的存在发展，皆因符合当时的审美潮流，曾作为宫廷乐舞的九莲灯，审美符合宫廷阶级，作为唐舞唐代将其作为保存剧目编入《立部伎》，清代，刘岭村村民在宫中掌管文艺，在众多音乐舞蹈种类，选择九莲灯舞蹈，不仅因为其形式符合民间审美，更因舞蹈动作与当地人们的日常生活息息相关。

民间民间舞蹈九莲灯的演出人数众多，在演员组成上必须为本村人士，刘岭村村民在农耕文化闲暇时，聚集一起共同舞灯，消磨闲暇时光，间接促使本村村民的凝聚力增强。民间舞蹈九莲灯在刘岭村已有三百多年的历史，每年元宵节前后、庙会期间，当地人们期待民间舞蹈九莲灯的演出，九莲灯即是当地群众情感的纽扣，也是当地人们审美文化的体现。随着时代的发展，民间舞蹈九莲灯也经过改革，但当今社会发展的迅速，多媒体科技和新形式舞蹈文化对人们的冲击，传统民间舞蹈九莲灯，多数年轻人对此并不了解，民间舞蹈九莲灯有一定的教育意义。每年元宵节、庙会演出时，本村多数年轻人还未外出打工，看到长辈对民间舞蹈九莲灯的重视，年轻人也积极加入训练队伍，元宵节演出时，当地人们的观看者除了老一辈的观众，小孩子也被这种新奇的舞蹈形式吸引，间接促使民间舞蹈九莲灯为大家所熟知。九莲灯作为河南洛阳刘岭村村民的祖传舞蹈，三百多年来经过一系列的改革，舞蹈九莲灯已不是最初的单一形式，在发展过程中加入一定的社火，这就是民间舞蹈九莲灯的审美功能。

综上所述，民间舞蹈九莲灯的艺术活动经过社会的发展变革一直被保存，现今河南洛阳刘岭村的民间舞蹈九莲灯每年都参与传统的艺术活动，这些艺术活动中既有重大的节日风俗也有市井广场的艺术活动。这些艺术活动中的九莲灯，在重大节日风俗中有固定的流程，表演时间较长，规模宏大，演员人数众多；而市井广场中的九莲灯是重大节日风俗中的九莲灯的重要组成部分，市井广场这项艺术活动的多次举办，促使九莲灯在重大节日艺术活动中的表演，艺术水平不断提高，并能根据人们的需求不断创新九莲灯的表演内容；重大节日中的九莲灯与节日风俗中的九莲灯相辅相成，共同促使河南洛阳刘岭村九莲灯的高度发展。这些传统艺术活动中的九莲灯功能寓于人们的日常生活中，有自娱和娱人功能、健身功能、审美功能，这些功能直接或间接都影响着人们的业余生活，丰富着当地人们的精神文化，促进村民之间的关系和谐，同时也为民间舞蹈九莲灯的再次创新提供条件。

第3章 民间舞蹈九莲灯的艺术特征

民间舞蹈九莲灯作为汉族传统民间舞，反映当地人民的精神面貌，使当地人民的生活生机勃勃。九莲灯（又叫九连灯）源于九人执灯表演，九灯翻动相连，九莲灯表演由社头（总指挥）、前导领队、古乐领队、马班领队、花灯领队、后勤保障领队等组成。

3.1 舞蹈艺术特征

民间舞蹈九莲灯作为汉族民间舞蹈，其最重要的舞蹈表现形式，在整个舞蹈表演过程中，舞蹈队形、舞蹈道具和舞蹈服装这些都为民间舞蹈九莲灯与其它民间舞蹈的不同之处。

3.1.1 浓郁的生活气息

九莲灯的封闭农耕性、季节性和反映生活与时代寓于它的文化特征中，浓郁的生活气息是民间舞蹈九莲灯的舞蹈艺术特征之一，这种艺术特征在九莲灯的舞蹈道具和舞蹈服饰中得到充分体现。

3.1.1.1 舞蹈道具

九莲灯表演过程中，表演者在表演过程中始终手持道具，表演者手拿花灯，民间舞蹈九莲灯表演者手持的花灯，在造型上与人们日常生活息息相关，经过长期的改造和创新，花灯的改造已超出人们日常生活中所用的灯，它用来表达舞蹈作品的情感，是民间舞蹈九莲灯最具特色的部分，它的制造与其它花灯也不一样，民间舞蹈九莲灯所持的花灯分为门灯、指挥灯、孔雀灯、牡丹灯等。民间舞蹈九莲灯的各个花灯的制作非常讲究。

牡丹灯的外形与我们日常生活中所见相同，由灯柄、底板、灯瓣、灯瓣丝、插蜡孔、灯底纱、灯心等构成，牡丹灯的制作由宽约 3cm、长约 30cm 的木条作为底板。孔雀灯形似开屏孔雀（图 2），与我们日常生活中所见的孔雀外观相同，腹内中空，上有开口，内点蜡烛，十分好看，但外形较大。演出时表演者双手持花灯进行舞蹈表演，表演过程中要求表演者双手稳定、灵活，这样在表演过程中，表演者才能使花灯在一系列的翻、转、抖、颤、推、拉、闪、盖等动作下，仍能连续完成舞蹈动作并富有美

感。

图2

九莲灯的表演都在夜间，取决于民间舞蹈九莲灯道具的特殊性，在表演过程中，九莲灯的美观源于每个花灯内的蜡烛。九连灯所用蜡烛与日常生活中所用的不同，为使舞蹈演员在舞动过程中，花灯舞动不流、见风不灭等特点。九莲灯的制作非常独特、技术含量很高。主要原料为牛油、羊油和石蜡，还有食盐、食油、中药的掺入其中。经过这些艺术加工，舞蹈演员在舞动过程中，舞灯的翻转，花灯不灭，更形象地刻画出九莲灯的性格风貌。

九莲灯所用的道具除花灯外，还有马（图3），马在古时人们日常生活中为代步工具，九莲灯中所用的道具马，区别日常生活中所见，民间艺人将其进行艺术加工，使舞蹈演员可以更加灵活运用，九莲灯中舞蹈演员骑马演瓦岗英雄，使其具有戏剧效果。在九莲灯表演过程中，舞蹈演员共骑八匹马，有黑、白、红、黄四种颜色，每种颜色两匹马，这些舞蹈道具马丰富了民间舞蹈九莲灯的动作、形象、意境。

图 3

3.1.1.2 舞蹈服装

“舞蹈服饰一般是指舞蹈演员在特定的场合进行舞蹈表演时所穿的经过艺术设计装饰和选择后的服装、鞋帽及配饰等。”^①“舞蹈服饰的概念分为广义和狭义,狭义舞蹈服饰是舞蹈服装上的装饰。广义舞蹈服饰是指舞蹈的服与舞蹈的饰两部分。它包含使用首服、足服、各种躯体服,又包括对舞蹈演员的整体外形进行全面修饰的,如使用头饰、颈饰、胸饰、腰饰、臂饰、腕饰、足饰等各种饰品、图案纹样、色彩搭配和金银珠片等,对舞蹈演员进行装饰点缀的部分;还包括舞蹈演员的头发、面容等进行的发型、化妆等修饰打扮的部分。”^② 本论文所涉及的舞蹈服饰是广义的概念。

图 4

九莲灯的服饰随着社会的发展,有很大改变,早期作为字舞的九莲灯在古代宫廷

^① 韩春启. 舞蹈服装设计教程上册[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004. 5.

^② 张琬麟. 舞蹈服饰论[M]. 北京: 中国社会科学院出版社, 2005. 4.

乐舞中存在，舞蹈演员为女性，因此服饰以华美为主，至清代九莲灯流传至民间，为更好的普及，民间艺人对其进行加工整理使九莲灯具有豪迈、热闹的氛围，因封建社会民间演出不允许女性演员表演，以及花灯在民间制作过程中体积加大，女性演员起舞时，因道具体积、重量过大，起舞时间较短，故九莲灯到民国时期，持灯者男扮女装，进行表演。现今的民间舞蹈九莲灯的表演人员服饰发生改变，早期的九莲灯的服饰为白色上衣，表演者在头上扎一块毛巾进行表演，与河南洛阳刘岭村当地农耕时所穿服饰相同，随着社会的发展，人们的审美提高，民间艺人对九莲灯表演者的服饰进行加工，舞灯的表演者仍穿白色的上衣，但上衣上加入祥云图案进行装饰（图4），民间舞九莲灯的表演人员头戴花冠，表演者手持花灯为了美观，在其腰间系一条红绸，在表演过程中，表演者手拿红绸的两端在手握花灯进行表演，在旋转的过程中，使观众觉得表演者与花灯融为一体。

在民间舞九莲灯的表演中，除手拿花灯的演员外，最为特殊的为手拿孔雀灯的舞蹈演员，手拿孔雀灯的演员演出服饰与其他人不同，仍保留九莲灯的传统性质，舞蹈演员男扮女装，为响应手拿孔雀灯舞蹈演员，在舞蹈服饰设计上加入许多孔雀元素，表演者头戴的发饰中，加入孔雀和亮片进行修饰，表演者在演出的过程中仍在腰间系一条红绸，与其他舞蹈演员呼应（图5）。在整个舞蹈表演过程中，孔雀灯的表演者起到领舞的作用，因此在服饰的制作加工上，孔雀灯演员的服饰更为华丽。

图5

骑马的舞蹈演员服饰与手持花灯演员的服饰一样，颜色有所区别，舞蹈演员所穿

的服饰与所骑马的颜色相同，唯有骑黑色马匹的舞蹈演员所穿服饰与马匹颜色不同，服饰为绿色，头戴的花冠与花灯演员相同。整个民间舞蹈九莲灯舞蹈演员的妆容与戏曲舞蹈演员妆容大致相似，因为民间舞蹈九莲灯演员为男性，这样的妆容一方面为了遮丑，另一方面为了夸大舞蹈演员的表情。这些妆容、服饰在一定程度上突出表演人物特色，也丰富了舞蹈表现内容，增加舞蹈表演整体美感。

由此看出，九莲灯的舞蹈道具花灯，制作工艺纯手工制作，花灯在演出时遇风不息等特点；舞蹈服装上，经过时代的发展变革，九莲灯从宫廷华美服饰，到民间简单生活服饰，至如今经过艺术加工符合当代审美的服饰，这些道具和服装体现着九莲灯浓郁的生活气息。浓郁的生活气息是九莲灯道具和服装的特色，虽经过艺术加工，但至今仍能看出其本身浓郁的生活气息，这一舞蹈艺术特征使九莲灯与其它民间艺术不同，成为鲜明的舞蹈艺术特征。

3.1.2 复杂多变的舞蹈队形

浓郁的生活气息是九莲灯形式外观的特征，而复杂多变的舞蹈队形是九莲灯的主要内容，是将九莲灯由点连成线的重要手段，复杂多变的舞蹈队形这一艺术特征，可从九莲灯的队形中探寻。

九莲灯的表演形式独特，宫廷乐舞到民间乐舞的发展，这一过程使九莲灯从华美的舞蹈演变为豪迈大气、恢弘的舞蹈，这都与当地的地理环境、生活习惯和文化背景等相关。民间舞蹈九莲灯作为当地人民的精神文化，为适应民间广场演出形式，舞蹈队形发生很大改变。民间舞蹈九莲灯的每个队形都可以连续使用，舞蹈动作有所变化，舞蹈队形交接使用，衔接的天衣无缝，夜晚表演时舞蹈演员在各个队形的演变下，每个花灯美轮美奂，主要的表演队形有以下几种，下面对民间舞蹈九莲灯常用的舞蹈队形作介绍。

图 6 为民间舞蹈九莲灯演出的基本队形，表演演员在广场中形成一个圆圈，走圆圈的过程中，演员的排列顺序：领舞演员孔雀灯，接着花灯演员，骑马演员，依次排列，当走完圆圈时，孔雀灯指挥花灯演员走向广场演出的后方，花灯演员站成两横排，骑马演员站于花灯演员左右两边，四种颜色对称。

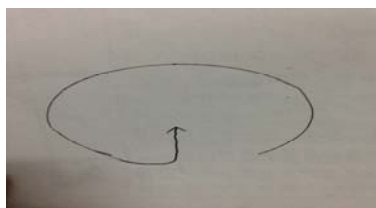

图 6

图 7 为民间舞蹈九莲灯翻大马队形，在节日风俗和市井广场演出时，进场常用的舞蹈队形，两人一组，交换位置，在交换位置的过程中，两名花灯演员进行交流，造成高低起伏的效果，同时两名骑马演员在两名花灯演员演出的过程中，围绕花灯转圈，并舞动马鞭。

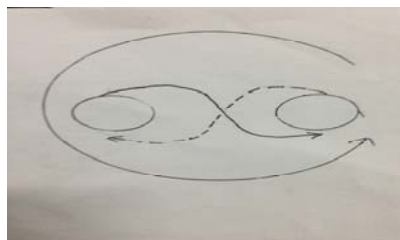

图 7

图 8 为民间舞蹈九莲灯剪子箍队形，在节日风俗和市井广场演出时，演员常伴随着进场队形后接剪子箍队形，在做剪子箍队形时，舞蹈演员相互交换位置后，一块高举花灯同时放下，面对面横着往前走，骑马演员有时随舞蹈演员后面一起走但不交换位置，有时在演出场地两边保持不动。

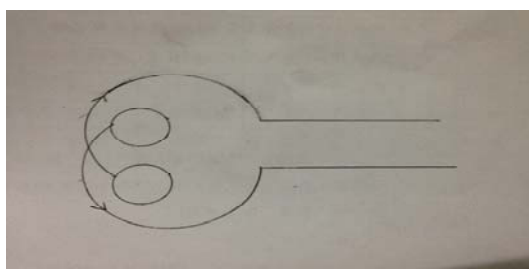

图 8

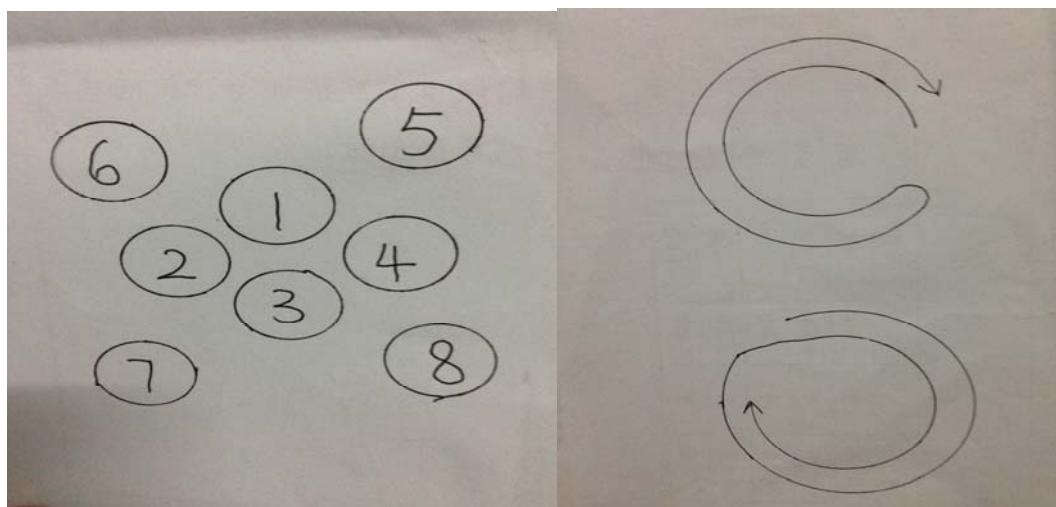

图 9

图 9 为民间舞蹈九莲灯莲花盆队形，图 9 左方为排列队形，图中的 1-4 舞蹈演员肩部紧紧相碰，高举花灯，碎步转圈的同时队形保持，5-8 舞蹈演员手持花灯在腰部，弯上身并围绕 1-4 舞蹈演员外围转圈同时并保持姿态。图 9 右方为莲花盆队形舞蹈演员交换位置所走的路线。在莲花盆舞蹈队形中，1-4 舞蹈演员与 5-8 舞蹈演员交换位置，交换时，舞蹈演员迅速完成，使花灯紧紧衔接。

九莲灯的舞蹈队形，唐代的“字舞”，虽没有复杂的动作，但队形的复杂多变是一大特色，现今民九莲灯的发展加入其它演出，形成社火，在舞蹈队形上仍保持复杂多变。民间舞蹈九莲灯独特的舞蹈队形，除上述的外，还有很多，这些舞蹈队形直接衔接民间舞蹈九莲灯所表演的舞蹈剧目，使民间舞蹈九莲灯的整个表演复杂多变，灯光炫目。

3.1.3 对重复的偏爱

九莲灯的舞蹈艺术特征除了浓郁的生活气息和复杂多变的队形外，最重要的为对重复的偏爱，这源于九莲灯的表现形式为字舞，以舞蹈队形为主，舞蹈动作简单，但重复较多，这些舞蹈动作是九莲灯重要组成部分，同时也是九莲灯重要的艺术特征，对重复的偏爱这一艺术特征主要表现在舞者体态、步伐、动律上。

3.1.3.1 基本体态

“各个不同的民族,有着各不相同的社会与自然条件,政治、经济的环境、语言的习惯、社会风尚和文化艺术传统。因此，不同民族的作家，即使生活在相同的时代，其

作品的风格也会带上不同的民族特色--逐渐形成为一个民族的文学区别于其他的民族文学的独特标志,形成民族独特风格。”^①九莲灯演员的舞蹈形态的形成,是在当地文化背景和生活方式共同影响下形成,九莲灯的花灯演员8人、孔雀灯演员1人,舞蹈演员在舞动过程中动作简单、往往演出一段时间后,花灯演员手持花灯站成两排,保持基本体态,基本体态在九莲灯中演出重复运用,在花灯演员摆字和孔雀灯演员独舞等表演时运用。

九莲灯的基本体态动作要领,站立时,舞蹈演员双手拿红绸两端,手握花灯木条,双手呈握拳状,四朵花灯并列排行,双腿并立,双膝微弯,上身前倾。这是九莲灯舞蹈演员的基本体态,在整个舞蹈表演过程中,能多次看到九莲灯基本体态的身影。这一基本体态的形成,与河南洛阳刘岭村所处的环境和其自身的文化特征有关,九莲灯的步伐和动律也从中演变。

3.1.3.2 基本步伐

九莲灯的步伐伴随舞蹈队形共同完成,九莲灯的基本步伐都有所不同,花灯演员的步伐与当地人民的生活息息相关,舞蹈演员横向前进,右脚迈向前方后,左脚快速往前移动,常用的节奏为1x、2x、3x,节奏快速,演员根据节奏快速移动,花灯演员的动作要领为舞蹈演员右脚迈步后,左脚迅速迈出,类似农民农耕时的快速移动,舞蹈演员以此步伐走舞蹈队形,非常灵活,形象地突出舞蹈演员愉悦的心情和热闹的演出场面,这个步伐常用在“过街路”、“基本队形”中。对于“翻大马”、“剪子箍”、“轱辘把”等队形的步伐舞蹈演员一般为左脚向前迈步同时,右脚快速跟上转圈,另一舞蹈演员左脚上前迈步,右脚随上转圈,但双腿弯曲,舞蹈演员双双配合,一名演员立起,一名演员蹲下,交换位置。

骑马演员和手持孔雀灯演员的步伐均为小碎步前进,没有复杂的步伐,较单一,重复使用。这些舞蹈演员所走的碎步,与中国古典舞身韵表演中的“圆场”相似,都要求舞蹈演员步伐快速,双脚迈步的距离不能超过一脚的距离。孔雀灯舞蹈演员的步伐虽仍是小碎步,但行走线路与骑马舞蹈演员明显区别,走八字路线或之字路线。孔雀灯舞蹈演员作为领舞、独舞表演者,舞蹈步伐虽然简单,但要求舞蹈演员在行走过程中保持上身的拧和倾,碎步快速前进的同时保持舞姿。稳、快是民间舞蹈九莲灯步

^① 方杰. 浅析傣族、景颇族民间舞风格的差异[J]. 舞蹈艺术, (16):138.

伐的特点，舞蹈演员对此进行着重训练，只有保持稳重、快速的步伐才能使九莲灯演员在表演时保持花灯的稳和准。

3.1.3.3 基本动律

九莲灯的基本动律，在整个舞蹈表演过程中反复运用在各种舞蹈队形变换和队形的衔接中，基本动率常与基础队形配合表演，手持花灯的舞蹈演员面向观众，双手握花灯于腰部，在基本体态和步伐的基础上，手持花灯的基本动律，要求舞蹈演员在步伐行进中进行重心的前后交换。手持孔雀灯演员在基本队形表演时，面朝前方舞蹈演员，小碎步前进，舞蹈表演者双手划八字，在划八字的的过程中，表演者上身绕八字的同时加入拧和倾。骑马者演员在基本队形行进的过程中，表演者面朝前方舞蹈演员，小碎步前进，行进过程中重心向前。这些表演者的基本动律，除运用在基本队形外，在莲花盆队形中，花灯演员在行进过程中，仍保持基本动律。民间舞蹈九莲灯的表现方式为字舞，花灯演员手持花灯摆字时，孔雀灯演员在旁边进行独舞表演，这些表演可为即兴表演，孔雀灯表演者在八字绕圆的同时保持上身体的拧和倾，这些动律增加孔雀灯的美感。花灯和孔雀灯表演者的基本动律使表演者动作灵活，加大了动作与队形的衔接。民间舞蹈九莲灯的动率中，舞蹈演员双腿一直保持弯曲，随着舞蹈动作进行屈伸，屈在整个舞蹈表演过程中占主导地位，伸在舞蹈演员动作转换中快速完成。

在舞蹈体态、动律、步伐方面，九莲灯动律的形成与当地的地理环境、生活环境息息相关；舞蹈步伐上，九莲灯演员的步伐在稳、快的同时双腿弯曲，舞蹈动作交换时快速屈伸，这些体态、动律、步伐在九莲灯表演时反复运用，体现其独特的舞蹈艺术特征-对重复的偏爱。九莲灯的舞蹈艺术特征虽经过时代的发展变革，不断创新，但仍保持着浓郁的生活气息、复杂多变的舞蹈队形以及对重复的偏爱，这三个舞蹈艺术特征使九莲灯的发展独具特色。

3.2 音乐艺术特征

古代，人们对音乐和舞蹈并没有区分，统称为乐舞，舞蹈九莲灯在古代作为宫廷乐舞，音乐占有很大比重。现今随着社会的发展，人们审美层次提高，把音乐和舞蹈进行划分，但二者仍相互联系，相互发展。

3.2.1 追随时代的发展

九莲灯从古代宫廷乐舞发展至今，众多民间艺人对其进行加工整理，独具特色。有以故事人物内容为题材的剧目如：《瓦岗英雄》、《忠臣救主》、《雷奴救主》等，还有以对字内容为题材命名的剧目如：《天下太平》、《共产万岁》、《实现中国梦》等。还有以民间舞九莲灯的独特队形命名的剧目如：《对五星》、《莲花盆》等等。

图 10

民间舞九莲灯对字的名称内容随社会的发展形势而改变，不同时期有不同的对字内容，这体现九莲灯独特的音乐艺术特征追随时代的发展。在民国时期，九莲灯的对字内容为《吉祥如意》、《升官发财》等；新中国成立后，九莲灯为庆贺新中国成立，改编创新的对字内容为《五角星》、《社会主义好》、《毛主席万岁》、《一定要解放台湾》等；七十年代，为适应社会发展，九莲灯的对字内容改为《打倒四人帮》、《为人民服务》等；八十年代，九莲灯的对字内容为《实现四个现代化》等；九十年代至今，九莲灯的对字内容为《建设小康社会》、《祖国万岁》、《洛阳牡丹甲天下》、《团结奋进》、《天下太平》、《立党为公》、《执政为民》、《社会和谐》、《关注三农》等；现今九莲灯的对字内容为《观众好》、《马年大财》等等。在众多舞蹈剧目中，流传时间最长的为庆贺新中国成立，民间艺人对九莲灯对字内容进行改编的《五角星》，众多舞蹈剧目中最有趣的为《天下太平》，孔雀灯在整个舞蹈表演过程中，以独舞、领舞为主，在《天

下太平》这部舞蹈剧目中，孔雀灯表演者与花灯表演者进行交流，孔雀灯纠缠花灯这一剧情很有戏剧风格。在剧目曲牌上，九莲灯的音乐经过民间音乐潮流和宫廷音乐的相互渗透，这是民间舞蹈九莲灯曲牌区别其他民俗形式的特殊之处更体现了九莲灯追随时代发展的艺术特征。在乐队上、九莲灯的表演乐队从宫廷到民间，简化许多，但仍保留弦乐、吹打乐，这是九莲灯乐队雅俗共赏的艺术特征。经过这些各具特色的队形、道具、曲牌等，使九莲灯在发展中不断进步、不断创新。

3.2.2 雅俗共赏

九莲灯的发展由宫廷乐舞到民间舞蹈，这种由雅到俗的转变，是九莲灯的音乐艺术特征。至清代，九莲灯在民间的发展，加入一定的俗乐，但仍保留其本身的宫廷韵味。为使表演更有气势，在九莲灯演出时，乐队乐手尾随表演团队进行吹奏表演，乐队表演的曲目高亢嘹亮、热情四溢。九莲灯这种雅俗共赏的音乐艺术特征表现在九莲灯的曲牌和乐队中。

3.2.2.1 曲牌

民间舞蹈九莲灯的曲牌的节奏大多为 2/4、4/4 的节奏，曲牌的句子较短，结尾与开头衔接非常好，乐队可反复吹奏。常用的曲牌有：“步步高”、“阴阳板”、“刘经续”、“八宝”、“半庄台”、“昭君出塞”等。下面挑选几个对民间舞蹈九莲灯较有代表性和影响力的曲牌，这些曲牌常用于九莲灯演出的剧目音乐，经过多年的发展，这些珍贵的曲牌保留自身特色外，与其它民俗音乐交流，形成雅俗共赏的音乐艺术特征。

如：曲牌

刘 经 续

1 = $\flat$ $\frac{2}{4}$

中板 (♩ = 90)

新安铁门

1. 2. 3. 6 | 5 5. 5 | 6. 2. 1. 6 | 5 5. 5 | 6. 5. 4. 6 |

5 5. 5 | 6. 5. 2 | 2. 3. 5 | 1. 1. 6 | 1. 1. 6 |

1. 1. 6. 1. | 5 5 | 5 6 | 5. 6. 5. 3. | 2 2 |

2. 3. 5 | 5. 5. 2. | 3 2. 3 | 1. — | 1 — ||

图 11

八 宝

新安铁门

1 = $b_E \frac{4}{4}$
慢板 (♩ = 60)

3 3 3 6 3 2 | 1 1 1 5 6 5 6 | 1 1 3 2 |

1 2 3 3 2 — | 3 3 3 6 3 2 | 1 1 1 5 6 5 6 |

1 1 3 2 | 1 1 6 5 5 | 6 6 5 3 3 3 |

5 3 5 3 2 2 | 3 2 3 1 1 1 | ⁶1 ⁶1 2 2 |

2 2 3 2 2 3 | 5 5 5 5 6 | ¹1 ¹1 1 1 6 |

1 1 6 1 5 5 | 5 6 5 6 5 3 | 2 2 2 3 5 |

5 5 2 3 2 3 | 1 1 1 6 6 1 | 5 6 5 1 1 3 |

2 2 2 3 5 | 5 5 2 3 2 3 | 1 — — — ||

图 12

步 步 商

新安铁门

1 = $b_E \frac{1}{4}$
快板 (♩ = 144)

¹1 | 1 1 | 7 6 | 5 | 1 | 1 1 | 7 6 | 5 | 6 5 | 3 |

5 6 | 5 6 | 1 6 | 1 | 0 2 | 2 1 | 2 | 0 2 | 2 1 | 2 |

7 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 5 | 5 3 | 2 | 0 5 |

5 3 | 2 | 1 2 | 1 2 | 0 5 | 5 3 | 2 | 7 | 7 | 7 6 |

7 | 0 7 | 7 6 | 5 6 | 5 | 6 5 | 3 | 5 6 | 5 6 | 1 |

1 1 | 0 1 ||

图 13

这些曲牌随九莲灯的发展而发展，早期，九莲灯作为宫廷乐舞，许多曲谱具有浓厚宫廷风味。九莲灯传入河南洛阳刘岭村后，由宫廷乐舞演变为民间乐舞，在舞蹈形式、舞蹈动作、舞蹈服饰等方面发生改变，九莲灯的大量曲牌，为使其更加符合民间大众的审美，大量吸收民间音乐的演奏方式和技巧，九莲灯本身的宫廷曲牌与此进行改编整理，更符合民间音乐欣赏，这使现今的九莲灯的曲牌音乐具有浓厚的地方音乐特色和群众性。

3.2.2.2 乐器种类特点

九莲灯的民间乐队种类繁多，现今民间乐队的乐器主要有击奏类、吹奏类、弦乐类。击奏类乐器为鼓（大鼓、小鼓）、锣（大锣、小锣、石盘锣）、镲（大镲、小镲）；吹奏类乐器为牧笛、笙、萧；弦乐类乐器为二胡。

图 14

民间乐队的主要乐器为击奏类乐器，鼓作为击奏类乐器，有良好的共鸣效果，声音激昂，远古时期，鼓被奉为通天神器；古代封建社会，常被用作战争时军队助威；现代社会，随着社会发展变革，鼓的种类繁多，应用广泛，种类繁多的民族民间舞都能看到其身影。锣属于打击类乐器，具有独特的艺术效果，音色洪亮，因此有“响器”之称，随着社会发展，其外观与形式多种多样，各具特色，目前社会较常用的大致分为大锣、小锣、掌锣、云锣四类，而九莲灯的民间乐队所用的锣为大锣、小锣、石盘

锣，为中国传统的打击类乐器，在九莲灯乐队中占有重要地位。镲又称“钹”属于打击类乐器，声音清脆明亮，常与鼓、锣合奏，九莲灯的击打类乐器镲有大镲、小镲，二者音高不同，大镲的音高较低，小镲的音高较高，演奏方法的不同，互击轻重的不同、接触角度部位的不同，音色也随之变化。

九莲灯民间乐队中的吹奏类乐器中的牧笛、笙、萧。牧笛是中国最具特色的吹奏乐器，随着社会发展，笛的种类繁多，牧笛作为九莲灯民间乐队的吹奏类乐器，占有重要地位。吹奏类乐器笙，笙在乐队表演中占有重要地位。九莲灯民间乐队中的吹奏类乐器萧，又名“洞萧”，萧的外观结构简单与笛相像，但萧的管身比笛子的管身较长，音色柔和，在民间乐队的吹奏类中占有重要地位。作为九莲灯民间乐队中的弦乐二胡，外观独特，音色柔和浑厚，历史悠久，由胡琴发展而来，现今，随着社会的发展，二胡的流传广泛，不仅在民间乐队中演奏，而且在戏曲中占有重要地位。

九莲灯演出时无固定的曲牌，乐队演奏难度增大，要照顾表演队伍的速度，击奏类乐器在民间舞蹈九莲灯表演时起到提示作用。九莲灯乐队的乐器相较其他民间乐队，乐器种类繁多，这体现着九莲灯雅俗共赏的音乐艺术特征。

总之，九莲灯的艺术特征包括舞蹈艺术特征和音乐艺术特征，这些都在九莲灯地理环境、生活环境和自身文化底蕴共同作用下形成。现今，九莲灯的艺术特征经过三百多年的发展，舞蹈道具、舞蹈服装、舞蹈队形、舞蹈动律、舞蹈步伐、曲牌和乐队已形成完整的体系，本章对九莲灯的舞蹈艺术本体和音乐进行分析，在舞蹈表演上，九莲灯从宫廷乐舞到民间乐舞的转变，在单调的舞蹈形式上，加入一定的戏剧因素，并掺杂民间社火形式，舞蹈表演上更符合民间大众的精神需求和审美需求；在舞蹈题材上，早起唐代的字舞表演，立部伎中的《圣寿乐》作为雅乐舞蹈，只为歌颂武皇，题材上比较单一，清代，舞蹈九莲灯传入民间，为适应民间丰富多彩的生活，民间舞蹈九莲灯的题材逐步多样化，除有故事为题材的剧目如《瓦岗英雄》、《忠臣救王》、《雷奴救主》等，还出现以当时背景为题材的剧目如：《五角星》、《社会主义好》、《毛主席万岁》、《一定要解放台湾》等。除这些题材外，九莲灯的题材选择加入民俗、历史巨著等题材。

从九莲灯的艺术特征看，浓郁的生活气息这一特征主要表现在舞蹈道具和服装上，九莲灯的服饰从最初的华美，到现今的生活服饰设计，舞者腰间系红绸的设计，加强

舞者与道具之间的情感交流，舞蹈道具的改革，为适应民间生活风貌，民间舞蹈九莲灯道具花灯最初的小巧，到现今的硕大体积，使舞蹈演员在舞灯过程中，情感抒发，与道具之间的交流增大；从复杂多变的舞蹈队形上，早起，立部伎中的《圣寿乐》，演出人员为一百四十人，舞蹈演员如此之多，如果没有合理的舞蹈队形，场面的设计很难使之富有美感，现今民间舞蹈九莲灯的舞蹈演出人员为花灯八人，孔雀灯一人，指挥灯一人，骑马演员 8 人，演出时花灯演员，在孔雀灯的指挥下，带动 32 盏花灯，上下翻飞，八马灯前后呼应。灯马穿插，形象表现出队形多变的艺术特征；在对重复的偏爱这一艺术特征上，九莲灯演员的基本体态、步伐、动律源于生活，简单但重复率高，反复运用在九莲灯演出中；九莲灯的音乐艺术特征主要为追随时代的发展和雅俗共赏。

第4章 民间舞蹈九莲灯的发展现状

九莲灯发展历史悠久，不同时期都有新的表演形式，宫廷时期的九莲灯作为雅乐舞蹈，舞蹈演员以女性为主，服装华美，演出规模宏大。刘岭村传入河南刘岭村后，由宫廷乐舞演变为民间舞蹈，舞蹈动作、规模都发生变化。随着社会的发展变革，舞蹈演员为男性，要求男扮女装。

九莲灯的舞蹈剧目随着时代的发展而创新，为保证传统舞蹈继续流传，现今刘岭村成立专门的演出团队--九连队，使历史悠久的传统舞蹈为大家所熟识，专业的九莲灯演出团队建立，在每年的庙会、元宵节演出和牡丹花会演出都能看到它的身影，这些改变促进九莲灯的创新和改革，同时也使九莲灯优秀的曲牌、舞蹈队形、舞蹈道具制作工艺、优秀剧目得以传承。

现今大部分年轻人外出务工，使九莲灯的表演队伍出现老龄化的状态。为使九莲灯这一传统的舞蹈艺术保存下来，县政府对其进行保护和发展，并聘请专业艺术人员对其进行加工整理，在舞蹈服装、舞蹈道具、乐器之间的配合、舞蹈队形等进行一系列的加工和整理，改进后的九莲灯受到人们的热爱，在“洛阳牡丹花会”上的多次亮相，被称为“河洛一绝”，在三门峡市汇演中被评为“民间艺术瑰宝”，曾多次在中央电视台正大综艺栏目播出。

九莲灯虽然出于宫廷乐舞，但随着时代的发展变革，九莲灯的舞灯、乐曲具有独特性，区别传统的民间社火表演形式，九莲灯在豫西地区有一定的影响，在我国舞蹈发展史上有一定地位。现今，九莲灯的传承与发展离不开政府和文化部门的支持，改革开放后，九莲灯经过民间艺人和传承人的传承和发展，九莲灯与现代人民生活贴近，是当地人们抒发情感的方式之一。

4.1 九莲灯的保护与传承

九莲灯的发展历史悠久，长期在民间流传发展着，目前虽有十一代传承人，但在保护和传承上仍面临问题，保护和传承九莲灯是现今面临的重要问题。

4.1.1 九莲灯的传承与表演机制

现今的九莲灯，在政府的扶持和帮助下，九莲灯表演内容发生很大改变，可随编

随演。在对九莲灯的传承方式进行考察中，九莲灯的传承人均为当地人民，传承方式为祖传，一代一代传承至今，至今已传承十一代。

4.1.1.1 九莲灯主要传承人梳理

① 王元

王元，男，河南新安铁门刘岭村人，民间舞蹈九莲灯第一代传承人，传承后代王王官。

② 王桐

王桐，男，生于乾隆 54 年，太学生，河南新安铁门刘岭镇人，同王杞和王森为第四代传承人，自幼热爱艺术，对民间舞蹈九莲灯精通，深受欢迎，传承于王建功、王凤朝、王兰亭。

③ 王士秀

王士秀，男，生于道光八年，登仕佐郎，河南新安铁门刘岭镇人，自幼对民间舞蹈九莲灯学习，对民间舞蹈九莲灯的发展和改进做出贡献，与王珍、王廷、王浦、王浩和王瓚为第八代传承人，传承于王月然、王德纯和王举贤。

④ 王汉滨

王汉滨，男，生于 1931 年，河南新安铁门刘岭镇人，同王合献、王法友和王士善为民间舞蹈九莲灯第十代传承人，舞艺精通、深受当地人们喜爱和欢迎，现为民间舞蹈九莲灯省级代表性传承人，为民间舞蹈九莲灯的传承和发展做出突出贡献，传承于王臣鼎、王铸鼎、王大红、王保伟和王福通。

4.1.1.2 九莲灯传承谱系

表 1

代 别	姓 名	性 别	出生年月	文化程度	传承方式	居住地
第一代	王 元	男	不详	不详	祖传	铁门刘岭
第二代	王 王官	男	康熙 19 年	处士	祖传	铁门刘岭
第三代	王友文	男	不详	不详	祖传	铁门刘岭
	王友章	男	不详	不详	祖传	铁门刘岭
第四代	王 俊	男	不详	太学生	祖传	铁门刘岭
	王 禹	男	不详	登仕佐郎	祖传	铁门刘岭

第 4 章 民间舞蹈九莲灯的发展现状

第五代	王禄基	男	不详	登仕佐郎	祖传	铁门刘岭
	王承基	男	不详	武生	祖传	铁门刘岭
	王肇基	男	不详	武略骑尉	祖传	铁门刘岭
第六代	王 杞	男	嘉庆 9 年	卫千总	祖传	铁门刘岭
	王 森	男	嘉庆 6 年	承德郎	祖传	铁门刘岭
	王 桐	男	乾隆 54 年	太学生	祖传	铁门刘岭
第七代	王建功	男	道光 27 年	增生	祖传	铁门刘岭
	王凤朝	男	道光 8 年	诗 礼 堂 启 事	祖传	铁门刘岭
	王兰亭	男	道光 8 年	太学生	祖传	铁门刘岭
第八代	王士秀	男	道光 8 年	登仕佐郎	祖传	铁门刘岭
	王 珍	男	同治 3 年	侑生	祖传	铁门刘岭
	王 廷	男	同治 7 年	邑庠生	祖传	铁门刘岭
	王 浦	男	同治 2 年	武生	祖传	铁门刘岭
	王 浩	男	同治 7 年	武生	祖传	铁门刘岭
	王 瓚	男	不详	武生	祖传	铁门刘岭
第九代	王月然	男	同治 11 年	邑庠生	祖传	铁门刘岭
	王德纯	男	光绪 15 年	太学生	祖传	铁门刘岭
	王举贤	男	光绪 26 年	太学生	祖传	铁门刘岭
第十代	王汉宾	男	1931 年	不详	祖传	铁门刘岭
	王合献	男	1936 年	高小	祖传	铁门刘岭
	王法有	男	1948 年	初中	祖传	铁门刘岭
	王士善	男	民国 4 年	緬 甸 留 学 生	祖传	铁门刘岭
第 十 一 代	王臣鼎	男	1946 年	大专	祖传	铁门刘岭

	王铸鼎	男	1954 年	高中	祖传	铁门刘岭
	王大红	男	1960 年	初中	祖传	铁门刘岭
	王保伟	男	1968 年	中专	祖传	铁门刘岭
	王福通	男	1969 年	高中	祖传	铁门刘岭
省级代表性传承人：王汉宾						

4.1.1.3 九莲灯表演机制

九莲灯的表演机制对探索其发展规律具有重要意义。九莲灯的表演，从宫廷乐舞的女性表演，至清代嘉庆年间九莲灯传入河南洛阳刘岭村，规定九莲灯这项技艺只准在本村本族延传，外姓人不传，外村人不传。从上节的传承谱系可看出，九莲灯的传承人都为河南洛阳铁门刘岭村人，传承人为王姓，男性传承人。九莲灯由宫廷乐舞演变民间乐舞，从审美层次上，九莲灯的观赏性减弱，加入民间元素，从表演机制上，九莲灯在宫廷表演场地要求极高，演员与观众距离较远，在民间，九莲灯常在广场演出，演员与观众的距离较近，在传承发展中，民间艺人对九莲灯的外观、舞蹈动作加以简化，使其更符合人民群众的审美。这些改革使九莲灯的表演更加简单，但仍有一定的难度，现今，河南铁门刘岭村已成立专门的演出团队---九莲队，演出团队对舞蹈演员的要求并不高，演员都来于民间，非职业化，但随着社会的发展和人们对物质生活的需求，河南铁门刘岭村九莲队的演出人员都外出务工，因此，九莲队在演出人员的文化层次无要求，一般人都可胜任。

随着社会的发展和人们生活的物质需求，从上述九莲灯的传承谱系和表演机制看出，九莲灯的发展历史悠久，现今九莲灯得以完整保存，是九莲灯十一代传承人共同努力的结果，但随着社会的发展、多媒体技术的普及，对传统民间舞蹈的发展和传承是一种冲击，面临许多困境，从九莲灯技艺来说，因为传承人逐步出现老龄化的局面，和第四代传承人突然病故，使九莲灯许多技艺失传；从传承方面看，随着社会多元化的发展，经济多元化的发展下，人们对物质需求的提高，河南铁门刘岭村内大部分年轻人外出打工，村内的传承人都面临老龄化的趋势，九莲灯的许多舞蹈技艺和优秀的曲牌等，没有传承下来，如果不及时挖掘、整理，将面临失传的局面；从经费上，九

莲灯演出规模宏大,河南洛阳刘岭村因缺乏必要的经济支持,村内大批年轻人外出打工,只依靠微薄的资助和参与者自筹的资金,九莲灯的后续发展很难支持;从审美上;随着社会多元化的发展,外来文化和国内现阶段艺术的双重影响下,人们的审美发生改变,认为九莲灯属于老年人的艺术,年轻人很少愿意学习,这一系列原因,为九莲灯的发展造成困境,我们必须引起重视。

4.1.2 九莲灯的本体保护和传承

对民间舞蹈九莲灯现状调查后,九莲灯的抢救和保护非常迫切,由于第四代传承人的突然病故,九莲灯有些技艺失传,对其进行保护和传承,须对其表演方式上深入挖掘,通过传承和保护,我们对其进行保护和传承就必须有科学的理念和方法并实施。

针对九莲灯的保护方针,改革开放以来,许多文艺工作者对其进行加工整理,1985年文化局曾派音乐方面专家专门挖掘、整理九连灯乐谱,1990年,新安县、乡政府为发扬民间文化,出资金恢复了九连灯的表演,并参加市里比赛,被誉为“河洛一绝”;在三门峡参加艺术汇演,被评为“民间艺术瑰宝”;还曾在中央电视台正大综艺节目上做过专题报道。2005年,新安县文化局派专家挖掘、普查九连灯,对九连灯老艺人及乐谱等相关资料进行整理。使民间舞蹈九莲灯享有盛誉,知名度和影响力越来越高。

近年来,随着社会的发展,人民生活水平的显著提高,加强了人们对艺术生活的需求,河南洛阳刘岭村闲暇时也经常排练九莲灯,原先的组织者为民间舞蹈九莲灯的传承人,现今组织者多为村中干部和村支书,他们排练九莲灯就为参加每年的“元宵会”和“民俗庙会”,每年节日期间,各种民间艺术形式聚集一起,互相学习。

国家政府实施对民间文化的保护和抢救工程,“这一工程的启动和实施,标志着我国非物质文化遗产的保护,已由以往的项目性保护,开始走向全国整体性、系统性的保护阶段。”^①为保护和抢救民间舞蹈九莲灯,民间舞蹈九莲灯也进行申请非物质文化遗产的工作,于2007年列入河南省非物质文化遗产保护项目名录。

4.1.2.1 九莲灯申遗的保护措施

民间舞蹈九莲灯经过三百余年的发展,深受广大人民群众热爱,它即保留了宫廷乐舞的韵味,又是民间舞蹈的一朵奇葩,有非常高的价值。在实用价值上,抢救、

^①王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京:文化艺术出版社, 2006, 20.

保护以及传承九连灯对丰富人民群众的业余生活具有重要作用；在学术价值上，九莲灯自清代传入河南洛阳刘岭村后在豫西地区产生很大影响，因其自身独特的艺术特征，区别于其它民间社火表演形式。抢救新安九连灯对河南民间舞蹈的研究有重要意义；在经济价值上，挖掘、抢救新安九连灯对于丰富新安县历史文化研究，促进新安旅游事业的发展具有重要意义。这一系列的价值引起各界对民间舞蹈九莲灯的关注，2005年，新安县文化局派专家挖掘、普查九连灯，对九连灯老艺人及乐谱等相关资料进行整理。2006年至2008年，县政府拨经费组织九连灯到新安县表演，录制存档，并请有关专家对其进行指导。为保护九连灯，制定五年保护计划，此计划由铁门镇党委、政府负责组织实施；新安县非物质文化遗产保护领导小组和文化局负责管理、督导；洛阳市文化遗产保护领导小组和市文化局负责检查、督促。保护计划重点如下：

一、静态保护

- 1、全面深入开展普查工作，摸清九连灯的发展史，整理九连灯乐曲。
- 2、将普查所得的资料进行归类、整理、存档。

二、动态保护

- 1、县委、县政府给予大力扶持，解决排练场地及资金问题。
- 2、建立一百余人规模的业余新安九连灯团队。
- 3、激励老艺人培养新的接班人，从根本上解决新形势下的传承问题，并建立九连灯优秀艺人档案，及时对具有高超技艺的高龄艺人进行采访，留取有关文字和声像资料。
- 4、以政府牵头聘请民乐专家，给予技艺支持，借以提高演出技艺。

4.1.2.2 九莲灯申遗的保护计划

为了保护民间舞蹈九莲灯政策实施，县政府对此设订一系列的保护计划。

表 2：河南洛阳新安县九莲灯保护计划

时 间	保护措施	预期目标
2012 年	组建一百余人的九连灯表演团队，定期组织排练，建立良好的机制，使新安九连灯走向规范化、制度化。	保护传承
2013 年	全面普查新安九连灯的发展史，并培养新的接班人，解决新形势下的传承难问题。	培养传承人
2014 年	建立九连灯优秀艺人档案，及时对具有高超技艺的高龄艺人进行采访，留取有关文字和声像资料。	保存资料
2015 年	请有关专家定期进行指导，使九连灯技艺更进一步，表演出更具特色的杂技灯。	加强保护
2016 年	摄录新安九连灯的套路、表演技巧等视频资料，每年定期组织举办新安九连灯演出活动。	良好发展

政府和和文化部门对九莲灯的发展和传承制定系列措施，对九莲灯进行普查工作，摸清九连灯的发展脉络，整理九连灯乐曲，将其所得的资料进行归类、整理、存档；同时建立一百余人规模的业余新安九连灯团队，并建立专门的排练场地；聘请民乐专家，给予技艺支持，借以提高艺术档次，符合当代人审美需求。

这些当地政府部门和文化部门对九莲灯的保护措施。在传承方面，由于村内大部分年轻人外出务工，造成九莲灯传承后继无人的局面，针对这一现象，政府和文化部门激励优秀民家老艺人培养新的接班人，同时对民间舞蹈九莲灯的优秀民间艺人进行采访，并留存多媒体资料。

4.2 九莲灯的改革和创新

清朝时期至八十年代九连灯在民间极为盛行。随着时势变迁和多媒体的普及，九

莲灯的表演内容和表演形式是否符和当代人的审美需求，这是我们应该考虑的问题。为使九莲灯顺应时代的发展，现在九莲灯的舞蹈动作、音乐节奏以及舞蹈队形上提出笔者个人观点。

4.2.1 舞蹈动作

由于政府和文化部门对民间舞九莲灯的重视，民间舞蹈九莲灯除参加每年的元宵节，还参加市里举办的庙会、省级汇报、舞蹈比赛。民间舞蹈九莲灯作为“字舞”，为使其适应舞台的审美需求，九莲灯本身的动作形态必须发生改变，动作难度加大，表演人员的专业难度加大，表演人员在持灯的舞步上，抛弃民间表演舞步的随意性，为符合舞台表演的审美需求，在表演过程中，舞步加入一定的跳、颤、踢等动作，同时在舞步行进过程中，表演者上身加入一定的舞蹈姿态,这不仅符合舞台审美需求，也烘托了现场气氛。

4.2.2 音乐节奏

民间舞蹈九莲灯在每年的元宵节和庙会的表演，音乐均为现场乐队进行演奏，但为符合舞台的审美需求，民间舞蹈九莲灯的音乐节奏加入现代元素，节奏更加欢快，同时加入当代音乐技巧选择成品的音乐作品作为伴奏，当然有时表演时乐队可能在舞台的前方或舞台侧面进行演奏。

4.2.3 舞蹈队形

民间舞蹈九莲灯属于“字舞”，从古发展至今，其队形复杂多变，但为符合舞台审美需求，民间舞蹈九莲灯在队形变换过程中加入一定的卡农，较民间演出形式的舞蹈队形更为复杂，除了对等的队形外，加入互换、交叉等队形，并在舞步中加入动作，在跑跳中进行动作的变换，这一系列的舞蹈队形变换，即增强民间舞蹈九莲灯的舞蹈技巧难度外，也符合舞台审美的需求给观众带来视觉冲击。

综上所述，九莲灯现今的发展和传承创新都离不开政府对它的支持与保护，一方面使民间舞蹈九莲灯许多珍贵的舞蹈队形、曲谱等留下多媒体影音资料；一方面使九莲灯的审美更符合现代人的审美潮流，同时又对民间舞蹈九莲灯传统剧目保留和改编，二者融为一体，如今年表演的舞蹈剧目“马上大财”等优秀剧目；另一方面，使民间舞蹈九莲灯的精神状态发生改变，突出体现在民间舞蹈九莲灯的舞蹈道具、舞蹈服装

的改良制作上。这些改革促使九莲灯的审美更适合当代人们的审美，也为九莲灯的后期发展提供空间。

结 语

在完成整篇论文的写作过程中，除翻阅大量的文献资料，还常对九莲灯进行实地考察。九莲灯传入河南洛阳刘岭村已有三百多年的历史，作为当地特色民间舞蹈，本文以此为研究对象，深入分析民间舞蹈九莲灯背景，探索民间舞蹈九莲灯的习俗和功能，从舞蹈道具、舞蹈服装、舞蹈队形、舞蹈表演、曲牌、乐队对九莲灯的艺术特征进行研究，最后分析民间舞蹈九莲灯在当代文化背景下的发展状态，并对民间舞蹈九莲灯的未来发展进行展望和创新。

为更好地了解九莲灯，从其渊源着手，翻阅大量文献资料，对比民间舞蹈九莲灯的表演形式、内容等，从民间舞蹈九莲灯的封闭农耕性、季节性以及反映生活与时代三个方面深入分析。纵观九莲灯这三百多年的传承和发展，发现民间舞蹈九莲灯有一定的艺术活动，在节日风俗活动中，九莲灯多用来祝福，在市井广场中的九莲灯，因其多为人民大众自发组织，其本身带有一定的娱乐色彩。同时，九莲灯还具有自娱和娱人功能、健身实践功能和审美功能。

回顾九莲灯的发展，特别是剧目的改革，这都与当时的社会、经济、政治、文化有关，民间舞蹈九莲灯这种时代发展，不仅源于民间艺人对其艺术改编，使其更适合当代社会的审美发展，更源于九莲灯自身的独特性，通过对民间舞蹈九莲灯的背景、习俗、功能、舞蹈艺术特征和音乐艺术特征的总结和分析，对现今九莲灯的发展、传承和创新做出总结，具有较高的实用价值、学术价值和经济价值。在对民间舞蹈九莲灯的研究，发现民间舞蹈九莲灯独特学术价值：

（一）舞蹈队形

民间舞蹈九莲灯作为“字舞”，本身的舞蹈动作不多，但舞蹈队形复杂多变，在唐朝，立部伎中的《圣寿乐》舞蹈演员一百四十人，人数之多，故在舞蹈动作、舞蹈队形的设计上，要求格外严格，可以看出民间舞蹈九莲灯舞蹈队形的复杂性、独特性。当今民间舞蹈九莲灯的舞蹈演出人员虽没有古代演出人员众多，但仍有许多复杂多变的舞蹈队形，笔者相信对这些舞蹈队形的深入研究，对当今舞蹈队形的发展和变革起到促进作用。

（二）传统宫廷韵味

民间舞蹈九莲灯曾作为宫廷乐舞，虽经历三百多年的传承，但仍保留一定宫廷舞蹈韵味，这区别其它民间舞蹈，但随着社会的迅速发展，外来的舞蹈文化和多媒体科技的双重打击，民间舞蹈九莲灯作为传统舞蹈，人们不喜欢这种传统舞蹈形式，另外由于经费紧张等原因，九莲灯的发展速度缓慢。自从国家出台一系列的政策措施，当地政府对民间舞蹈九莲灯的生存发展引起重视，现今，民间舞蹈九莲灯经过政府部门的支持，经过民间艺人和专业教师的改编，深受广大群众的热爱，知名度与日俱增。本文相信深入对民间舞蹈九莲灯的研究，对中国古代舞蹈研究提供一定的资料。

民间舞蹈九莲灯值得我们研究的内容还有很多，本篇论文的研究无法包含所有，其中涉及的诸多方面，一篇文章难以全面描述，若本文能对民间舞蹈九莲灯的研究尽些微薄之力，笔者以倍感欣慰。

参考文献

- [1] 【美】约翰·马丁. 生命的律动——舞蹈概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 1994.
- [2] 隆荫培, 徐尔充. 舞蹈艺术概论[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2003.
- [3] 叶志良. 大众文化[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2003.
- [4] 于平. 舞蹈文化与舞蹈审美[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999.
- [5] 王克芬. 中国舞蹈发展史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2004.
- [6] 李雪梅. 地域民间舞蹈文化的演变[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2004.
- [7] 隆荫培, 徐尔充, 欧建平. 舞蹈知识手册[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 1999.
- [8] 刘青戈. 现代舞蹈的身体语言[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004.
- [9] 王国宾, 刘青戈, 平心. 中国民族民间舞研究[M]. 北京: 北京舞蹈学院, 1992-2004.
- [10] 高云. 舞蹈解剖学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [11] 平心. 舞蹈心理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [12] 于平. 中外舞蹈思想概论[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.
- [13] 刘建. 宗教与舞蹈[M]. 北京: 民族出版社, 2005.
- [14] 赵春林. 山西民间舞[M]. 北京: 中国文联出版社, 2012.
- [15] 张华. 中国民间舞与农耕信仰[M]. 长春: 吉林教育出版社, 1992.
- [16] 罗雄岩. 中国民间舞蹈文化教程[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1994.
- [17] 王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2006.
- [18] 钟敬文. 民俗学[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1998.
- [19] 徐复观. 中国艺术精神[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2010.
- [20] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984.
- [21] 滕守尧. 艺术社会学描述[M]. 南京: 南京出版社, 2006.
- [22] 薛莉. 山西民间舞蹈中的“男扮女装”现象研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2011.
- [23] 陈彩虹. 河北井陉拉花舞蹈风格研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2005.
- [24] 陈雪飞. 畲族民间舞蹈“传师学师”研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2005.
- [25] 陈媛. 汉族民间舞蹈的祭祀性[D]. 西安: 陕西师范大学, 2010.
- [26] 李娜. 昌黎“地秧歌”的历史演变及艺术特征研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2008.

- [27] 孙淼. 白族“霸王鞭舞”调查与研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2008.
- [28] 还国志. “目脑纵歌”节日文化中的舞蹈形态研究[D]. 北京: 中央民族大学, 2007.
- [29] 李佩玉. 浑源县民间音乐调查与研究[D]. 太原: 山西大学, 2010.
- [30] 姜喜平. “南狮”历史文化与发展现状[D]. 广州: 华南师范大学, 2007.