

陕西乾县“蛟龙转鼓”之鼓乐艺术探究

张静

摘 要：乾县“蛟龙转鼓”是陕西省首批非物质文化遗产，流传于陕西关中。蛟龙转鼓起源于明代嘉庆年间的宫廷乐舞，至今已有 400 多年的历史，以乾县大王村保存 600 多年的《梁氏族谱》为佐证。乾县蛟龙转鼓是陕西民间鼓舞艺术的一朵奇葩，是三秦文化的骄傲，它鼓舞结合、八面威风，体现出中国古代宫廷乐舞的大气磅礴，三秦人民的精神风貌。

关键词：蛟龙转鼓；民间鼓舞；非物质文化遗产

一、蛟龙转鼓的历史渊源

大王村隶属乾县王村镇镇政府辖区。在古代，这里的人们用击磬和跳跃来庆祝丰收和对美好生活的向往。据《东周列国志》：“秦俗，农事毕，国中纵倡乐三日，以节其劳。凡百戏任人陈设，有一长一艺人所不能者，全在此日施逞”。《谷梁传》曰：“五谷皆熟为有年”。在原始社会，通常在丰收之年、国泰民安时都会耍社火，用祈天敬神的方式为来年祈福。人们把原始农耕文化与民俗活动紧密联系在一起，给蛟龙转鼓赋予了浓郁的历史文化内涵。

乾县“蛟龙转鼓”到今天已有四百多年的传承历史，是从明代嘉靖年间的宫廷乐舞演变而来。以六百多年前乾县大王镇大王村的《梁氏族谱》为佐证，大王村梁姓祖谱记载：明洪武元年，年轻的梁思明因受战争的苦难，从河南省中州梁家洼村经山西洪洞县大槐树寺逃难到陕西省咸阳市乾县大王村定居，成为大王村梁姓第一代始祖。梁忠是梁氏第七代子孙，他在朝廷作御马太监，得到嘉靖皇帝赏识，最后成为位高权重的宦官，人称“八千岁”，神宗万历二十一年，便告老还乡。在朝五十一年，深得三位皇帝的赏识，相传梁忠还乡之时皇帝恋恋不舍特赐他乐器、珠宝、玉杖等。梁忠喜爱歌舞艺术，在朝期间学会了宫廷的朝贺乐舞《凯旋鼓》，返乡时他把此鼓舞带回了家乡，此鼓身绘有“蛟龙”图案，所以被后人称为“蛟龙转鼓”。据记载，朱元璋称帝登基时，蛟龙转鼓为登基大典时助阵表演，表演的鼓舞为“凯旋乐舞”。后来，朱元璋用此鼓舞艺术来振奋民心，迎接战争胜利归来的将领，鼓舞军威。

经过第一代传人梁忠的传授，蛟龙转鼓在此地生根发芽，开花结果，时代相传与发展，成为乾县深受人民喜爱的民间鼓舞。今天，大王镇成为具有一定影响力的“转鼓之乡”。2007 年乾县乾州蛟龙转鼓被省政府确定为省级非物质文化遗产名录。

二、蛟龙转鼓传承人介绍

1. 传承谱系

神宗万历 21 年，梁忠将蛟龙转鼓带到民间，以王村镇为中心向该村司、吴、曹、梁四大家族世代相传。蛟龙转鼓舞蹈、曲牌、鼓点、表演技法全靠民间艺人记忆和口传心授流传下来。从明代至今 400 多年来，由于战争、饥荒、灾难等原因，几个时期几乎失传。新中国成立后，尤其是改革开放以来，在省市县各级政府的支持和文化艺术界专家的指导下，经过多次挖掘整理，又失而复得，重新活跃在民间，被大众所喜爱。

乾县大王村蛟龙转鼓汇聚着当地人民群众的聪明智慧，现有 160 多村民会打此鼓，队员平均年龄在五十九岁左右，蛟龙转鼓凝聚着当地群众对先祖梁忠的思念与缅怀之情，更是对省级非物质文化遗产的传承与保护。蛟龙转鼓每逢正月十五由梁氏、吴氏、司氏、曹氏、宋氏五队为单位组成各小组，每组各有一套锣鼓，各队人数均五十五人左右。傍晚时分，大街小巷灯笼高挂，如同白天，年味十足，热闹非凡，由梁氏鼓队布阵在关帝庙前，夹道排成两对，用热情奔放的

鼓舞表演迎接其他 4 队。待 4 个鼓队从梁氏鼓队中间穿过后，5 只鼓队一起热情起鼓，鞭声齐鸣，人潮涌动。其他未参加表演的群众，进入关帝庙，烧香叩头，祈天敬神。在五队集体表演中，哪一对打乱了鼓点，就宣告失败。最后五队齐聚在关帝庙前围圈，集体表演蛟龙转鼓。这种习俗延续了 200 多年，通过一起转鼓表演，拉近感情，化解平时生活中的矛盾，促进和谐乡村建设。

2. 当代传人司东军

司东军出生于 1939 年 3 月，1953 年在吴世友老师的系统教授下学习了蛟龙转鼓的各项表演技能技巧。对于非常热爱乾县蛟龙转鼓的司东军先生能够让这民间转鼓艺术再次受人重视，他常常只要一有时间就会找来同乡一起探索钻研，与艺友切磋技艺，交流学习。1998 年，他在蛟龙转鼓传承眉睫之祸的情况下，尽自己的努力，与几位同乡老艺人一起做起了保护传承民间文化遗产的行动，他们在县领导和许多人的帮助下，让流传了 400 余年的明代鼓舞艺术又失而复得，重新燃起了希望。将蛟龙转鼓的表演从曾经只有几十人的队伍扩大到如今已有上百人，使得传承得到了保障。司东军积极配合县委、县政府将“蛟龙转鼓”申报国家非物质文化遗产工作。

司东军先生在蛟龙转鼓表演方便主要担任总指挥和编导的工作，在整个表演的过程中他如同大型乐队指挥一般，是无论如何不可缺少的一部分。经过几十年的不断练习和研究，理论与实践相结合，再加上本身丰富的工作经验，对于整场表演的指挥工作完全是如鱼得水，他全面的掌握指挥的要领，具备良好的心理素质，每逢演出准备开始前，他都会以整个队伍总帅的势头，头戴金冠，身披红袍，手拿指挥旗，脚穿黑马靴，身上和手旗上都秀有象征皇家宫廷的龙图腾图案。双手击鼓开始，手旗上空飘扬，指挥者带领全队一起舞动，整场气势充分体现了宫廷乐舞的特点和当今的秦人文化。曾多次在陕西及全国重大文化表演中表现突出，表演民族艺术性强，争得多家媒体报道及观众的称赞。司东军先生将自己对转鼓的深厚感情和丰富的生活阅历融入到每一次的表演中，以最真诚的表演状态去感动着每一位观众，启发着更多的年轻人。

这么多年来，司东军先生克服了各种困难承担和参与了多次重大活动的总指挥和编导的任务。如：1982 年，咸阳“秦都音乐会”和西北音乐周“长安音乐会”；1999 年，咸阳电视台春节晚会；2007 年的中国乾陵唐风文化展开幕式等活动。每一次真诚出色的表演，都会受到了观众以及各界领导、专家的赞不绝口，他们高调的演出也被各界媒体所关注，《陕西日报》、《中国社会报》、《华商报》、《陕西社会文化》、《风采人物》杂志及各大网站都可以看到他们表演时每一瞬间的精彩。

三、蛟龙转鼓鼓舞的乐器配置

1. 鼓

鼓，源于原始社会，最初鼓为舞蹈的主要伴奏之一。它的节奏鲜明、清晰、是最能抒发、表达人们的内心情感世界

和情绪的一种打击乐器。原始社会的人们常常会用这种击鼓舞蹈的方式来表达自己内心的喜悦和悲伤。他们自己狩猎生活,靠着充分的想象力与集体的智慧制作简单实用的工具,来战胜大自然带给他们的各种困难,每当取得胜利时他们都会舞装自己,披上各种美丽的兽皮,模仿者动物们之间的举手投足,有的挥舞的武器,有的做出狩猎时战胜动物取得胜利的样子,就这样,他们常常用这种简单又欢乐的击鼓舞蹈的方式来自娱自乐,来展示着这一群体的勇敢与智慧的力量。

蛟龙转鼓所用之鼓,直径50厘米,高28厘米的扁鼓,鼓帮绘二龙戏珠图案。木质鼓架。鼓槌,两根长约30厘米的木棍,上扎五撮红麻缕。

2. 大锣

锣由响铜制成,属于金属体鸣乐器,没有固定音高,由锣体、锣绳和锣槌三部分构成。锣身为圆型弧面结构,锣槌为一木槌。锣体大小规格不等,小型锣在表演时以左手提锣身,右手拿槌击锣;大锣在演奏时须悬挂在锣架上进行表演。其声音低沉、洪亮震撼,余音悠长久并具有很强的穿透力。锣擅长用于营造紧张和不祥的气氛,艺术特点十分独特。

蛟龙转鼓中所使用的锣为大锣,因面尺寸较大故称大锣。其直径约30cm,厚度约1cm,锣心直径约10cm的平面,锣体为圆形,锣面扁平。其音色明亮浑厚,具有很强的穿透力和震撼力。锣乐器相配的锣槌均为木制,可与鼓槌混用,约30cm。演奏时左手提锣于胸前,右手执锣槌敲击于锣面。

3. 大铙

铙俗称铙钹。属于古代汉族的青铜打击乐器,最早其功能为军事战争中传递号令之用。流行始于商代末期,铙用响铜制成,形制与钹基本相似,都呈圆片形,区别在于,铙的碗顶平而小,钹的碗顶圆而大。铙面大而薄,多为圆弧形,底部凹陷,边缘稍有翘起。尺寸相同的铙与钹,铙的音响效果低沉而余音悠长。铙的形制大小不一,种类繁多。

蛟龙转鼓中其音响洪亮而强烈,穿透力很强,善于烘托气氛,在蛟龙转鼓中所占的比例也是最大的,如29人的乐队中“铙”占到了一半气势(除指挥外)。因此铙是鼓队中是非常重打击乐器,其在用于强奏时,极具震撼力,通常表现一种奔放激情;用于弱奏时,其作用类似鼓点,属于节拍乐器。

4. 马号

马号是属于唇簧气鸣乐器靠嘴唇振动发声响,当嘴唇振动时,气流通过号嘴进入马号管体,随管内空气变化而振动发音,依靠关闭活塞装置或伸缩号管改变马号号管长短,发出不同的音高变化,后由像牵牛形状的喇叭口来扩大它的音量。其发出的音高、音色取决于吹奏者的唇肌紧张程度和技术功底,同样的管长可以吹奏出由低到高大约8个到十几个泛音。属于自然泛音乐器,构造简单、轻便,也被称为步号、军号和青年号。在蛟龙转鼓中用的是单圈马号,长约50cm,主要用于渲染气氛。

四、蛟龙转鼓鼓舞的表演特点

乾州蛟龙转鼓是群体鼓舞艺术,其人数和乐器配置可大可小,一般由二十至五五人组成,其乐器配置为八锣、八鼓、十六铙钹、二马号构成。鼓队最前方为鼓者也就是指挥,手执指挥棒或小旗,上下挥舞,如同乐队指挥。鼓队两侧各有一位马号手。他们一边前行,一边表演,形成气势壮观的鼓舞大军。表演者头饰金冠,脸戴面具,身穿宫廷古装,足蹬马靴,雄姿英发,威风八面。鼓舞结合,形成了一种边击鼓边舞蹈的表演形式。在表演形式上分为《座鼓》与《转鼓》

两种形式。“座鼓”表演时,鼓摆放前排,锣置于中间,铙钹排在最后方,二号手站与鼓阵两侧,鼓手只敲而人不转鼓。“转鼓”表演时,阵型发生变化,鼓排成一个大圆形或多个小圆形,指挥居于鼓阵中央,号手居于两侧,在转鼓表演的过程中两鼓槌猛击于鼓,铙手排成半圆形于之外侧,号声一般是出现在鼓乐的前奏,蛟龙转鼓的鼓手是主要表演者,在围着鼓转跳时潇洒的舞步可谓一绝;转鼓的鼓阵阵型有《梅花形》、《一字阵》、《月牙形》、《五角星》等形式。表演起来大气磅礴的气势,技艺精湛乐手,催人奋进场面,耐人寻味,具有三秦之雄风,秦人之剽悍,秦韵之风采,倍受群众喜爱。

蛟龙转鼓鼓队排列有序、鼓声震天、舞步潇洒、节奏张弛有度犹如波浪排山倒海。转鼓表演共分三个部曲:第一部分,长号引鸣,响彻云霄,随后锣鼓齐鸣,好似蛟龙从海中腾空跃出,故名蛟龙出海;第二部分,为整个鼓舞表演的高潮,表演者用快速度的节奏,带着紧凑的舞蹈动作猛烈击鼓,这时鼓槌上下飞转,鼓舞者不断地跳动旋转,整个鼓舞表演犹如一条蛟龙在天空翻腾,被称为蛟龙翻背;最后部分,鼓舞在刚进有力的鼓点中并配合着马号的长鸣声结束三部曲,故名为蛟龙摆尾。整个鼓舞的表演可以循环反复的表演,其鼓舞乐曲《风搅雪》、《长流水》和《十样景》三部曲,鼓舞动作主要有、高跳击鼓和鲤鱼翻身等。蛟龙转鼓的鼓舞表演特点为“跳”和“转”,其舞步技巧为“原地跳”与“异地跳”,其步法为“公转”与“自转”。

结 语

乾县蛟龙转鼓是我省非物质文化遗产的重要代表性鼓舞形式,更是我国古代乐舞的一种遗存。我国正处于经济、文化、艺术大繁荣的时代,蛟龙转鼓的时代感和当代意识的表现,必须以民族传统文化为载体,以弘扬民族精神为前提。才能使民族精神的展现和传统文化形成有机的统一,并有具有创新意识和深刻的内涵,才能赋予蛟龙转鼓强烈的时代精神和激励人民的历史感召力。蛟龙转鼓编导理解时代精神和民族传统文化之间的辩证发展关系,立足于传统文化的肥沃土地中,融三秦民间艺术之精髓,并善于从人们司空见惯的传统民间鼓舞中给予创新、发展和突破,赋予新的思想内容、新的精神面貌、新的人物形象、新的鼓舞韵律,让观众看之耳目一新,别开生面,产生巨大的鼓舞力量,达到了一个更高的艺术审美境界。这种具有民族精神和民族气魄的作品,是创新紧扣时代节拍的产物,是我民应该遵循民间舞蹈来自民间狗高于民间,更能及时反馈与民间,在群众中得以广泛普及流传审慎把握的原则尺度,也可算是民间舞蹈和一般创作舞蹈区别的一个重要标志。

基金项目:本文系陕西省社会科学艺术项目(2016)年度课题,项目编号:(SY042);陕西省教育科学“十三五”规划2016年度课题,项目编号:SGH16H193;陕西省教育厅2016年科学研究计划项目,项目编号:16JK1813。

参考文献:

- [1]丁科民,李开方.《中华舞蹈志·陕西卷》[M].上海.学林出版社.2009:100-120
- [2]袁富民.《乾县志》[M].西安.陕西人民出版社.2003:85-90
- [3]梁挺.《中华文化的律动:陕西鼓舞》[J].地方文化研究.2013(4)
- [4]程鹏民,党允彤.《关中地区民间舞蹈文化的发展现状》[J].音乐天地.2013(12)

张静:女,咸阳师范学院音乐学院讲师,硕士。