

仓颉造字舞蹈元素在剧目排练课中的实践研究

苏力

渭南师范学院

摘要：关于仓颉创造文字的故事产生了广泛的影响力，并在某种程度上有助于塑造对他的敬仰和尊敬。从文字学的角度来看，我们更倾向于接受汉朝时期的学者许慎的观点，即汉字是由特定历史时代所产生的结果，这一理论与文字的发展过程更为贴近。而站在文化的立场上观察，仓颉创作文字的观念之所以具有强大的影响力，是因为其通过神话故事的形式触动并感动了后来的人们的心灵，进而使他们对于汉字的尊重和信仰深入骨髓且永恒不变。因此，我们可以利用舞蹈这种艺术表现手法来演绎这个传奇故事，以此方式将其流传下去。

关键词：仓颉造字；舞蹈元素；剧目排练

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.04.095

中国人的书法表达了他们对于汉族传统的独到理解和诠释，同时这也是一种独特的中华文化标志。因此，我们要通过书法的角度来理解和尊重这个文字系统，发掘其美感、善良及真实性，并且要深入了解它的根基和创新能力。这样做不仅能增强我们的族群认同感和历史使命感，也能进一步丰富和弘扬汉字本身所蕴含的文化价值。从汉字的形成中仓颉造字的传说出发，用舞蹈的艺术表演形式将仓颉造字推广传播出去，有利于渭南本地文化的挖掘与宣传；作为地方高等师范学院校应注重挖掘与宣传地方文化的一个组成部分，应当在地方文化教育以及模式探索上，担负更大的责任。通过仓颉文化的挖掘、整理、研究、传承与发展、舞蹈创编。研究仓颉本体的精神价值；研究仓颉造字和汉字文化关系；研究和仓颉文化有关的民俗文化和传统文化；研究仓颉造字中可舞性元素。依托渭南师范学院音乐学院舞蹈系剧目排练课程进行舞蹈剧目创编，完成一部以仓颉造字的文化价值与汉字传承的舞蹈作品。挖掘秦东题材的历史文化并搬上舞台，宣传和弘扬当地文化，通过舞蹈的形式让更多的人了解白水这一历史名人，造字始祖。让非遗进校园落到实处，让学生能够体验不同题材舞蹈的编排方式，和不同人物的表现手法，深入到角色塑造之中。

一、仓颉造字的起源

仓颉造字来源：舞蹈来源于陕西白水一个民间传说，仓颉造字是中国古代神话传说之一。他根据动物的脚印进行研究，整理出了汉字，为中华民族的繁衍和昌盛做出了伟大的贡献。虽然汉字由仓颉一人创造只是传说，但他被后人尊为“造字圣人”。但普遍认为汉字由仓颉一人创造只是传说，不过他可能是汉字的整理者，被后人尊为“造字圣人”。故里陕西白水，造字于陕西洛南。洛南，深藏于莽莽秦岭东南部的一个山区县，既有陕南山水的灵秀，又有毗邻关中平原的大气和耿直。因处于黄河一级支流洛河之南而得名。古时候，亦称华

阳，谓华山之阳也。据史料记载，我国的汉字最早为黄帝时的史官仓颉在洛南所造，造字地址在洛南县城以西的眉底黑潭，所造二十八字石刻于元扈山阴，结束结绳记事历史，历经五千多年，演化成炎黄子孙今天共同使用的汉字。

据传说，仓颉是“开始书写并取代了结绳”的人。在他之前，人类使用的是通过编织绳索的方式来记录事件，例如大事件会形成大的结节，小事件则产生小的结节，连续发生的事情会被连接成串联状的结节。然而，随着时间的推移，这样的方式变得不再有效。在绳子上添加或删除数字非常方便，但在绳子上解开相应的结节却相当困难。因此，仓颉想到利用圆形标记替代物品管理方法，并在其中悬挂不同种类的贝壳，以便于识别数量的变化。这个策略效果显著，持续应用多年。后来，这一做法进一步扩展至使用刀具在木材或竹片上雕刻标志来辅助记忆。随着社会进步与文化演变，事务日益复杂且种类繁多，仅凭结绳和刻木已经无法满足需求，这就产生了对创立文字的需求。于是，仓颉决定创建一套新的文字系统，经过长时间努力，设计了一系列独特的符号，并对每种符号赋予其对应的含义。他称这套符号为“字”。由于仓颉向黄帝提供的史书记载出现了错误，导致他在与炎帝的边界协商中失败。之后，仓颉因感到羞耻而辞职离开，四处寻找更有效的纪录方式。三年的旅行结束后，他回到了自己的家乡白水杨武村，独自居住在一个偏僻的地方，观察天上的北斗七星形状变化，研究动物足迹，并将收集到的资料进行了梳理，从而发明了涵盖万物的新符号。

二、非遗文化仓颉造字中的舞蹈元素体现

近年来，渭南市积极保护、挖掘、发掘和传承非物质文化遗产，建立了国家、省、市和县四级非物质文化遗产保护系统，并不断推广民间文化艺术资源。根据数据显示，该市目前国家级非物质文化遗产代表项目有12项，

省级有84项，市级有169项，县级有370项；国家级非物质文化遗产项目传承人有8名，省级55名，市级402名，县级775名，位居全省首位。仓颉造字中的舞蹈元素分为三个部分：

1. 仓颉本身造字的过程就具有很强的可舞性

黄帝时期，有一个非常聪明的人叫仓颉，黄帝非常喜欢他，因为他头脑灵活，记忆力非常强，所以黄帝就让他负责史官的事。仓颉做了史官之后，由于事情太多了，他的记忆力就不够用了。每天那么多的事情，他根本没有办法将那些大大小小的事情清晰地记下来。于是，为了解决这个问题，他就采用了打结的方式对事件进行了分类整理以便于日后查找参考；但这种方式很快就被证明效率低下并且难以满足日益增长的需求量——尤其是在当时的社会环境中各种物品名称及用途不断增加的情况之下更是如此。此时此刻，面对这种情况，他也感到十分困惑：如何才能快速准确而有效率地处理好这一切？某天早晨醒来之际，发现天空中的飞禽走兽留下的足迹深深吸引住了自己目光——它们各具特色而且形态鲜明生动无比！这个场景激发了他无限想象力和创造力的火花！他决定效仿此景象并在地面划出一些日常生活常见的动物或者其他有特殊外形部分图案出来供人识别理解——这样一来人们可以迅速分辨清楚每个图像对应的是何种具体对象及其含意所在（即它们的名字）经过长时间思考和探索，仓颉博览天空中的星座排列方式、地表上的河流与山峰形态、动物及昆虫的活动轨迹、植物和工具的外观特征等，他通过模仿并绘画这些元素创造出了各种独特的标志，同时确定了每种标志的具体含义。从最初使用线绳记录事件，到后来的标记符号，直至最终创立汉字的过程，都是一种可以被完整呈现为舞蹈的形式。

非遗舞蹈皆产生于人民群众的生产劳动和日常生活娱乐过程中，它们传承并演化出本族群初始阶段的跳跃方式；它们的审美表达与文化的深层含意受到所在地的地理条件、民系的历史背景及习俗等因素影响着它们的形态特征——这表露在了各种不同的肢体运动、服装设计还有器物使用上。所以说，所有的这类源于百姓间的传统文化遗产都有相似的核心特性存在。非遗舞蹈普遍具有鲜明的地域性和民族性。非遗舞蹈具有极高的艺术文化教育价值，有助于推动当下我国文化艺术繁荣发展，提升我国文化软实力。非遗舞蹈拥有原始、淳朴、不含杂质的舞蹈艺术灵魂，将其作为珍贵的教学资源纳入舞蹈教学内容，从而有望改善目前国内舞蹈艺术领域的日益浮华的风气，引导艺术家们返回到舞蹈艺术最初

的纯粹状态，超越自身的限制，同时也能让公众更深入地理解中华民族的传统文化，在此基础上也能够推动中国舞蹈艺术的繁荣发展和走向世界。

2. 祭祀乐舞，对圣人朝拜也是舞蹈元素产生的可能性

在古老的信仰体系中，人们将与自己家族密切相关的动物和植物视为自己家族的象征或标志，将其奉为祖先或守护神，在祭祀仪式中，人们通过舞蹈来颂扬祖先和神灵的贡献，以期得到神灵的庇佑。每年的3-5月仓颉庙都会有一场祭祀舞的表演，既是对文字的尊重也是对圣人的祭奠。这对编创人员对仓颉人物的形象塑造也受到一定的启发，从形式，服装，道具，动作编排上都有一定的推动。总而言之，无论是在古代或原始时期的宗教与巫术活动中，舞蹈都是必不可少的元素之一，“通过舞蹈来沟通神灵”也是其中关键的一环并发挥着至关重要的功能。这种方式往往能令信众及表演者陷入疯狂的状态，同时推动了舞蹈艺术的发展。

3. 通过对典故的理解，编创成贴近历史人物的事迹动作

马克思说过，神话是人类童年的梦在遥远的过去，人类生活在一个充满挑战的环境里，他们的认识水平有限，依赖的是来自大自然的馈赠和领导者的庇护才能维持生命。因此，他们开始对太阳、月亮、山水树木和其他生物进行了神秘化的处理，从而形成了神话。事实上，起源于文明初期的神话记载的历史并不是关于超级英雄或者个人的行为，而是一种被美化过的全民族的生活反映。作为文化的汇聚之地，神话往往会将广泛的时间空间信息浓缩至某个时期或某些个体上。相比书面语言，神话更早出现且影响更大。历经数千年的传承，这些神话故事及其代表的精神已经深入到了中华民族的血脉之中，成了一种“精神象征”和心灵依托。中国的古代神话包含了深厚的民族精神，这是推动中华民族繁衍昌盛并不断发展的宝贵财富。从《仓颉造字》这个故事我们可以学到的教训包括：要有勇气去创新，不要拘泥于传统规则；遇到问题不能畏惧，应充分发挥我们的聪明才智来解决；最后即使取得了一定的成就也不能沾沾自喜，必须脚踏实地、一丝不苟地完成每一项任务。仓颉造字整个故事表现了伟大的造字精神。这种精神就是不屈不挠、克服困难、尊重科学、立足实际的。

渭南师范学院是坐落在秦东地区的一所师范类院校、学校位于渭南市区，共有15个二级学院。舞蹈学专业已经成立了十余年，毕业生大多数从事舞蹈教学、编创、表演工作，遍布祖国大江南北。学校是渭南唯一本

科类有舞蹈专业的学校，可以发挥其团队优势，结合文化传承人把渭南这些地域特色的民俗文化整理成舞蹈组合或者剧目的形式来宣传和发扬它。以地域民俗舞蹈集的形式把每个地域有代表性能够舞蹈化的民俗文化串联起来，在剧目课上教授给学生。这样既能够整理出秦东地域特色的民间舞蹈，也能够体现本校舞蹈专业的特色课程，让学生们掌握和传承下去。就目前而言已经了解到的秦东地域民俗文化具有可舞性的分别有：韩城秧歌、韩城行鼓、秦东社火、华县“鼙鼓”和大荔的“花苦鼓”：祈福祈雨求福富平老鼓、戏曲文化：华阴老腔、秦腔、富平阿宫腔、华县皮影、合阳花馍、临渭草编文化、华山道教文化、潼关号子等。针对这些非物质文化遗产，学校成立专门的舞蹈团队，对其进行采风、调研、挖掘、提炼、编创形成用在舞蹈排练中。

三、仓颉造字舞蹈元素在剧目排练课中的实践研究

编导在剧目排练课上把舞蹈《仓颉造字》结构分为：人物亮相—结绳记事—困惑—启发—创造文字这几个部分。

舞蹈作品《仓颉造字》分为四段：分别以中国传统服装为载体，中国古典舞蹈为表演形式，以中国历史文化名人故事为情节来诠释中国文化的博大精深。在一段展现了仓颉以结绳计事的生活，但随着事情增多，变得繁琐，结绳计事渐渐不能完全做到记录每一件事，仓颉为寻找到合适记事之法逐渐变得困惑、焦虑、崩溃。第二段是仓颉在造字时思绪的混乱，不断寻找解决问题的方法。接着在作品的第三段部分，仓颉因上山打猎时看见动物的脚印，而受到启发，通过观察其脚印找到了灵感。最后仓颉有了自己的想法，成功造出了文字。

结绳记事：舞蹈开始部分仓颉就如何记录事件的发生陷入了沉思，如何能把事迹记录完整，不出错。仓颉整日整夜地想办法，先是在绳子上打结，用各种不同颜色的绳子，表示各种不同的牲口、食物，用绳子打的结代表每个数目。舞蹈用群舞演员形成圆形摆出上下两层圆，以便仓颉打结记录事情，逐渐拉开队形形成一横排，表示仓颉这段时间记录的所有事迹，随着事物逐渐增多，要记录的事件也越来越多，群舞演员利用队形的变化和跑位来衬托事件的发生，仓颉看着自己记录的事情没有出过错，还是比较满意自己的记事方式。编导的主题动作也是根据仓颉的情感变化来设计，利用长袍结合古风来展开动作，时而洒脱时而内敛。

困惑：随着记录事情的增多，让仓颉慢慢的记录不清楚每一件事情了，还出现了错误，仓颉又犯愁了，凭着添绳子已不抵事了，如何才能清楚有效的记录这些繁

琐的事情呢？这时候，舞蹈出现了双人的缠绕，让绳子拉扯在一起，理不清楚既代表着记事的混乱又代表仓颉当时内心的纠结。双人舞三个八拍的缠绕逐渐把所有人聚集在一起形成一张网，代表仓颉内心的结，解不开，这时候急需发明一种更先进的记事方式出现，后面队形的变化和流动都是围绕他困惑的思绪来变化的。痛苦无法解决当前的局面、难过想不出更好地解决办法，又陷入了沉思之中。

启发：有了第二段的沉思之后，仓颉一次在狩猎的过程中，发现了优秀的猎人都通过辨别动物的脚印来区分动物的类别，舞蹈中才有了他和动物之间的舞段，通过观察模仿动物之后受到了启发。脑海中隐约出现了画符号的形式来记录事情，字的出现已经埋下了伏笔，群舞演员通过摆出仓颉脑海中的文字画面来体现他的灵感来源。

创造文字：仓颉通过独居深沟“观奎星圆曲之式，察鸟兽蹄爪之迹”，整理得到的各种素材，创造出了代表世间万物的各种符号。他给这些符号起了个名字，就叫作字。舞蹈之中仓颉开始利用树枝开始比划着符号，越写越兴奋，带动群舞做着舒展，大起大落的动作和队形转换来暗示仓颉创造出文字的兴奋以及人们对他敬仰之情。群舞演员在最后也摒弃了绳子，表示新事物的出现，衬托出仓颉的聪明与伟大。群舞最后在服装的背面展示了他最早发明的28个文字之中的一部分。

通过舞蹈的展现，同学们在剧目排练课中既学到了新的编创手法，又在脑海中对仓颉文化有了深刻地认识，同时对非遗文化也有了更加浓厚的学习兴趣。

参考文献

- [1]党怀兴,陶生魁.仓颉造字与汉字崇拜文化[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2011,40(5):52-57.
- [2]张琳.探讨传统文化对中国舞蹈发展的作用[J].北极光,2019(3):69-70.
- [3]罗筠筠,庄谦之.“仓颉造字”说的形成与汉字内涵的演变[J].开放时代,2021,297(3):92-103+8.

基金项目：本文系渭南师范学院2022年教育科学研究课题“仓颉造字舞蹈元素在剧目排练课中的实践研究”的部分研究成果（项目编号：2022JYKX37）。

作者简介：苏力（1981—），男，汉族，四川南充人，渭南师范学院音乐学院讲师，硕士学位，专业舞蹈学，研究方向为秦东民俗舞蹈研究。