

溆浦蚕灯舞的艺术价值与发展前景研究

刘小琼

衡阳师范学院音乐学院

[摘要] 溆浦蚕灯舞是我国传统舞蹈的一种艺术表现形式，是劳动人民智慧的结晶，有着深厚的文化底蕴，更是不可多得的艺术瑰宝。本文对溆浦蚕灯舞的艺术价值进行分析，找出蚕灯舞更好的传承与发展的有效途径，将溆浦蚕灯舞呈现到更多的观众面前，让更多的人了解和喜欢溆浦蚕灯舞。通过对溆浦蚕灯舞的研究，焕发广大群众深挖、传承、开发和创新地方传统舞蹈的积极性，在保留地方传统民俗文化的同时，将溆浦蚕灯舞植根于民众心里，使其具备顽强的传承性和生命力，为地域性传统舞蹈的活态传承路径提供长足发展的方向。

[关键词] 溆浦；蚕灯舞；艺术价值；发展前景

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.071

溆浦位于湖南省西部、沅水中游，雪峰山与武陵山之间，因民风淳朴，得山水之灵气孕育出了独特的民俗文化。蚕灯舞是溆浦县颇具特色的传统舞蹈，它原是大华乡小黄、竹园两村张姓家族的族灯舞，现流行于大华乡、龙潭、葛竹坪等乡以及小黄、竹园、潘岭、百家园、红岩、白沙等村一带。蚕灯舞道具构思巧妙、制作精细、内涵深刻，既有观赏性又有娱乐性，艺术价值极高，深为广大群众所喜闻乐见。蚕灯舞象征着吉祥喜庆、团结互助，代表了人民群众的愿望和追求，是劳动人民智慧的结晶。由于蚕灯舞具有较高的历史、文化、艺术、经济、社会等多元文化价值，在2008年被确定为省级非物质文化遗产名录项目。

一、溆浦蚕灯舞的现状

溆浦蚕灯舞是依托于人而存在的活态文化遗产，它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神，其特点是活态传承。然而在当今社会日趋复杂化，信息流通愈发发达的境像下，文化的更新转型也日益加快，新舞蹈文化层出不穷，传统蚕灯舞文化的发展更是面临着不同的机遇和挑战。由于传统蚕灯舞深扎在民间，受困于山区的经济条件，它的传承更是举步维艰，加上社会文化娱乐的多样性，青年大众更青睐现代化的娱乐形式，如网络、电视等，对传统文化活动兴趣不足，缺乏情感，造成传统艺术受众不断缩小。目前溆浦县按传统套路舞灯的只有几位老艺人，如不及时采取措施加以保护，宝贵的传统蚕灯舞艺术将濒临失传的境地。

二、溆浦蚕灯舞的文化内涵与艺术价值

溆浦蚕灯舞具有独特的表演形式和文化内涵，它以“神蚕”为艺术对象，以灯舞为艺术表现形式，通过各种节目传达对神蚕的崇拜，祈祷风调雨顺，太平安康，形成了一种人民大众喜闻乐见但又别具特色的灯舞艺术，具有深厚的文化内涵，特别是在灯舞的造型、表演和编排方面，溆浦蚕灯舞将人民大众对生活和自然的理解表现的淋漓尽致。

溆浦蚕灯舞造型设计中的文化内涵。传统龙舞是以“龙”为艺术对象，而溆浦蚕灯舞是以“蚕”为艺术对象。为了能够生动再现蚕的造型，当地群众采用了非常精妙的制作工艺。

从选材到手工，大家都一丝不苟的投入蚕灯的制作。而且经过数百年的传承，溆浦蚕灯已经形成了一套成熟的制作工艺，按照这个工艺制作出的蚕灯在夜间浑身发光透亮，宛如一条条栩栩如生的蚕。夜晚的暗黑衬托出活灵活现的蚕体形状，观赏者的眼前会不自觉浮现出蚕的形状，再加上成熟的动作套路，通体明亮的蚕体会给观赏者带来强烈的视觉冲击，融入到艺术境界中，进而获得艺术美感。溆浦蚕灯的这种巧妙设计实现了强烈的艺术表现力，充分体现了溆浦人民热爱生活、敢于创造的聪明才智，展示了溆浦的深厚文化底蕴。

(一) 溆浦蚕灯舞表演形式上的文化内涵。溆浦蚕灯舞具有成熟、多边的表演动作，主要用于模仿蚕的形态及习性。蚕灯表演遵循成双成对的表演原则，即每对一公一母。参加表演的蚕灯至少为两队，但并无上限。蚕灯表演的动作主要分为蹲步、马步、健步、大挥摆、中挥摆、小挥摆、跳跃、下潜、侧身、蹲步、侧行等组合表演。每条蚕灯由三人组合表演，分别负责舞动蚕头、蚕身、蚕尾。蚕灯舞以“蠕动”为基本基调来表现神蚕的形态及动作，虽然大开大合的动作比较少，但要表现出神蚕的各种形态，需要队员之间的默契配合和一致协调。队员通过熟练、默契的配合表现出神蚕的伸缩、蠕动，并不断改变造型来表达神蚕的各种肢体语言及形态。此外，蚕灯舞在表演上还借鉴了很多其它民俗舞蹈文化，如神蚕伸头吃桑叶就借鉴了狮舞表演。此外，蚕灯表演还加入了小蚕元素，增加了整个蚕灯表演的观赏性。小蚕的尺寸约为大蚕的一半，头部造型相对大蚕比较简单。小蚕由一人舞动，一般是在大蚕的周围穿插表演。小蚕灯一般使用红绸制作，点燃蜡烛后会发出耀眼红光，在夜幕中与大蚕灯的白光形成色彩对比，交相辉映，具有强烈的色彩冲击感。另外，小蚕的动作更加灵活自由，既有蠕动性的动作，也有夸张性的表演，动作节奏时快时慢，再配合上小跑步、小跳步、地滚翻等动作，具有很强的趣味性和诙谐感，形成了大蚕恩爱，小蚕活泼可爱的氛围。

(二) 溆浦蚕灯舞节目编创中的文化内涵。溆浦蚕灯舞的节目创编一般都具有很强的寓意和文化特征。每一个创编的作品，都表现出了神蚕的各种生活和生产活动，细腻地刻画出

了神蚕夫妻和子女之间的深情厚谊，让蚕灯舞具有了浓厚的人文气息，体现出了人民大众对神蚕的感恩以及对美好生活的向往。如：在《恩恩爱爱》中，公母神蚕大秀夫妻之间的深厚情谊，细腻的艺术刻画让节目非常的传神，表达了人民大众对夫妻之间和睦、恩爱情感的向往；在《二蚕蹬楼台》中，两条蚕竞相蹬台，寓意着溆浦人勤劳朴实、不畏艰险、勇攀高峰的生活态度和精神。此外《宝树采桑》、《抬头见喜》、《比翼双飞》、《太极图》、《莲花盛开》、《双蚕缠腰》等都有着很强的生活寓意和文化内涵。传统蚕灯舞的生命源于民众身体内部的精神情感的创作机制，无论是从节目的创编，还是从表演的技艺上，都是发自内心的自身的，外部的形态和技艺都不可避免的与人的内部情感相通，这才是传统舞蹈的真谛。

三、溆浦蚕灯舞的保护与发展前景

目前，在党和国家的关怀和支持下，溆浦蚕灯舞得到的良好的保护与发展，并于2010年列为湖南省非物质文化遗产保护名录。此外，政府和国家积极鼓励蚕灯舞进行商业化演出，特别近年来，蚕灯舞的演出范围不断扩大，经常送灯下乡、进校园，同时也在景区内演出进行定期演出，每年帮助500多名贫困户脱贫致富，人均收入增加5000元。活动范围也不断扩大，目前已扩展到怀化市鹤城区、邵阳市、长沙市等地区。然而，尽管如此，溆浦蚕灯舞仍存在民众基础较小和传承人缺乏的情况，再加上文化和经济大环境对传统舞蹈艺术的冲击，导致这项民间艺术的发展受到很大影响，因此对溆浦蚕灯舞的进一步保护与发展已迫在眉睫。

（一）创新是动力。溆浦蚕灯舞是湖南传统舞蹈的一部分，对其挖掘更是承载了蚕灯舞的舞蹈功能、文化价值、民族信仰、审美情趣等的特色研究。然而事物的发展不能一贯的守旧，而是要结合创新才有发展的前景，创新是传统艺术的发展动力和源泉，只有结合时代发展需要不断创新中，才能更好地保护和发展溆浦蚕灯舞。正是有了创新的动力，才能从新的视角挖掘蚕灯舞的价值内核，让传统的蚕灯舞艺术有更大的发展空间。

（二）通过加强宣传，进一步扩大蚕灯舞的民众基础。人民大众是文化艺术的载体，通过资金扶持、政策引导，加强对溆浦蚕灯舞的普及，只有获得了人民大众的支持和喜爱，溆浦蚕灯舞才能实现进一步发展。相关人员可以利用党和政府的利好政策，多组织赛事活动，并通过各种媒体平台（如“今日头条”、“抖音”平台等）扩大宣传，进一步扩大溆浦蚕灯舞的观众群体。

（三）培养承传人是当务之急。目前党和政府已经出台了一系列政策鼓励和支持溆浦蚕灯舞的传承工作，建立了技艺传承等支持机制，而且已经产生了良好的效果，对传统蚕灯舞的保护和传承起到了很好的促进作用。在此也面临着一些新的

问题，主要体现在，新一代人群普遍对传统蚕灯舞艺术了解的不够，对从事这项工作比较排斥，更愿意选择外出就业，追求个人发展，因此培养蚕灯舞的传承人仍是当务之急，且任重而道远。为了解决这一困境，应该及时采取措施，如培养传承人走上讲台；鼓励传统文化进校园形成课本教材，视频教材等，定期对传承人和从业人员进行培训，举办各类研修班，使传承人的综合素养得到不断的提高和进步。

（四）打造精品是发展的基础。虽然历经数百年，蚕灯舞在艺术形式、动作套路和节目创编方面已经比较成熟，但仍然有许多地方需要改进。如溆浦传统的蚕灯舞仍需要在道具、制作工艺、表演程式、节目创编、配乐等方面不断的打磨改进，把传统的表演形式与新时代的题材结合起来，真正从节目的品质上得到提升，通过打造精品，让民众在欣赏传统蚕灯舞蹈文化的同时受到美的熏陶，不仅能够让民众了解不同历史时期、不同地域、不同民族的风土人情和文化艺术、精神风貌等，更使大众的文化生活都得到了很大的提升，这才能让溆浦蚕灯舞在新时代真正实现进一步的发展。

总之，溆浦蚕灯舞是溆浦当地桑蚕文化与龙舞文化相互结合形成的一种特色鲜明的当地民间艺术，是当地人民大众艺术智慧的结晶，显示了当地人民群众对生活和艺术的热爱，具有深厚的文化底蕴和浓厚的艺术气息，是我们应该珍惜和保护的传统文化艺术。然而，对于溆浦蚕灯舞的保护无法仅靠个人力量和某一体团体就能实现，需要相关从业人员和政府的共同努力，加强保护传承和开发利用，这对于繁荣人民群众的文化生活，构建和谐社会，促进经济社会发展和文旅融合，实现乡村振兴都具有重要的现实意义。

参考文献

- [1] 钟敬文. 民俗学文化学[J]. 北京师范大学学报. 2002. (2): 15-23.
  - [2] 蔡丰明. 中国非物质文化遗产的文化特征及其当代价值[J]. 上海交通大学学报, 2006. (4): 64-70.
  - [3] 刘红萍. 非物质文化遗产保护评价指标体系初探[J]. 社科纵横, 2009. (1): 249-250.
  - [4] 唐秀君. 非物质文化遗产的保护与传承分析[J]. 艺术品鉴, 2021. (32): 114-115.
  - [5] 王小奇. 原生态民间舞蹈保护与传承的研究[D]. 浙江大学学报, 2018. 6
  - [6] 何星亮. 非物质文化遗产的保护与民族文化现代化[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2005. (5): 31-35.
- 基金项目：本论文是基金项目：湖南省教育厅一般项目“溆浦蚕灯舞文化价值挖掘与活态传承研究”19C0275 的阶段性成果。