

馬舞風姿

Spectacular Horse Dance

萬裕民
Yu-min WAN

國立台灣戲曲專科學校京劇科主任

最早的「馬」戲

猶記兒時在鄉下，每天光著腳丫從前院跑到後院，後院跑到竹林，從不覺得走路不穿鞋會刺腳，和鄰家小孩摘下一段竹枝，拔下多餘的竹葉，只留下最前端的那一小撮，象徵著「馬尾巴」；跨在竹枝上，從一端跑到另一端，看誰跑的快，誰就是贏家。那個時候根本就不知道什麼是「鞭」這個字，但卻能做出虛擬的表演，以一根小竹枝代表著一匹馬，也不知怎麼會的，反正就是和小朋友們玩上騎竹馬跑步。稍大些，便在學校玩起了「騎馬打仗」，一個人跨到另一個人的肩上，兩人一組，有好多組的人同時玩，看誰把誰給推倒，誰就是王。這也是一種「騎馬的遊戲」，也是我在尚未認識「馬鞭」、「馬舞」等的知識，就在玩樂當中和朋友玩上了最節省又好玩的遊戲。

根據漢族民間舞蹈所言：在唐朝就已經有了竹馬燈，人們提著竹馬燈於喜慶節日表演，就像現在的雙十國慶日放煙花一樣，到處燈火輝煌。宋孟元老所著的《東京繁華錄》記載著北宋王朝在汴京(河南開封)，及南宋王朝在臨安(浙江杭州)元宵節這幾天有許多熱鬧的活動演出。節目中就有小兒竹馬、踏躡竹馬、男女竹馬、竹馬兒等…。明阮大弼所編的《雙金榜》一劇中，其中有一段表演也是「跑竹馬」，到了清代，民間各地也流行著各種不同的「竹馬舞」，舞蹈反映了老百姓的鄉土生活娛樂，也反映了當時牧民的牧馬生活內容。竹馬舞有多種不同演出型態，有一人舞、兩人舞，也有四人或多人共舞，或九人表演的竹馬舞。由一人扮演的努爾哈赤，跨著竹製的駱駝象徵高大的地位及形象，其餘八名隨從六男二女，均跨竹馬，在表演中一邊舞蹈，一邊唱歌，唱詞詼諧生動，舞蹈則是有不同的隊形穿插變化，再加上悅耳明快的鑼鼓聲和竹馬的銅鈴聲，就像千萬軍馬奔騰咆哮，使整個舞蹈更顯雄壯、熱鬧。

「高躡馬舞」，它是腳上踩著高躡，身上繫著竹馬，是一種把高躡和馬結合起來的舞蹈(但需要具備高躡的技術基礎)。當時創造高躡馬舞的人就是深怕人多時，站在後面的人看不見精彩表演，所以特別設計了這種大夥兒皆能看得見的「高躡馬舞」，讓眾人人都能分享快樂的氣氛。

馬與鞭有何異同

馬是一種具有生命力、動力和活力的動物；鞭是一種具有彈性的藤子，拿在手上用來使喚動物的道具。兩者間有何異同？在舞台上，表演者牽著馬鞭時，便意味著牽著一匹馬；表演者持馬鞭表演上馬動作之後，馬鞭便呈現「鞭馬」的功能。表演者在表演馬的不同動作狀態，如：步伐、行進間的快、慢、跳躍、驚嚇失控、勒轉馬頭，或馬力不

支，都得透過其基本功、肢體舞蹈來呈現出抽象中的馬，以模仿馬的真實情境，而形成「趟馬舞蹈」的表演藝術。

在馬鞭被掛在牆上或置放於某一處時，它就是屬於單純的鞭馬道具。不同顏色的馬鞭代表著不同顏色的馬。白馬坡劇中關羽有一句唱詞：「赤兔馬追風快如電」，由這句唱詞中我們可以很清楚的知道這匹馬的顏色及牠的腳程速度是如何的驚人，故紅鬃烈馬、赤兔馬，都是屬於紅色馬系；「烏椎馬」代表著楚霸王的黑色坐騎；「白龍馬」為楊家將中楊八妹於擋馬劇裡女扮男裝時所乘騎；粉色馬則在七星廟劇中為余賽花所騎，而男主角楊繼業因對女主角余賽花懷有愛慕之情，便形容其馬為「粉琢玉飾，豔似桃花，桃花駿馬」，所以「桃花駿馬」一詞既形容人的美麗，也形容什麼樣的人騎什麼樣的馬；「黃標馬」為定軍山劇中黃忠大將軍所騎的黃色勇馬。

鞭子有許多種，牧原上常見的有牛鞭、驢鞭、馬鞭。然而在舞台上的形體表現，似乎較常看到的是馬鞭舞蹈。馬舞具有豐富的生命力，各種舞姿，就如同美國的大衛魔術一般，千變萬化，展現出無限的舞姿百態。馬鞭最早的時候有上述的紅、黃、白、黑、粉等顏色，爾後又有了不同馬鞭的出現，配合著演員的服裝，使舞台服裝、馬鞭色彩彼此協調，產生色彩視覺上的美感。演員持鞭舞動表示正騎在馬上奔馳趕路，若持鞭不舞就代表是牽馬行進。揚鞭打馬，這支鞭正是使用打馬用的「鞭」具。

1

這是一張馬鞭和驢鞭的照片，上方馬鞭的左邊繩圈是套在右手的無名指上以便左右繞轉，伸收自如。下方的驢鞭則無繩圈，持鞭的舞動較簡單，並沒有像馬鞭那麼多的變化。

生活中的馬舞

馬鞭舞蹈非常接近生活上的形態，是有節奏的生活舞蹈，也是模擬生活動作的舞蹈。但他所反映的真實並不一定和生活中的真實一模一樣，惟從其所表演的舞蹈藝術，卻可以讓觀眾感受到虛擬的動作和真實的狀況是一樣的，使觀眾因有所感動而引起共鳴，那舞台上表現出的真實感，才是真正的真實表演。如果把真正的一匹馬搬到舞台表演，那可能就無法呈現一場美的藝術欣賞表演，所以透過抽象的虛擬，再經過美化、修飾與加工，使手、眼、身、步的協調融合至規範化，再加以誇張潤飾，才能成為動人的藝術演出，也才能更生動、更深入的反映出生活中的點點滴滴，使觀者感同身受，故真實雖不等於藝術，但藝術卻反映了真實的一面。

舞蹈是表達人的感情、思想、願望的一種藝術形式，是人們寄情、喜歡的娛樂文化活動之一。每一種的民間舞蹈都是凝聚著人們生活習慣

2

3

九十一年度教師研習營，老師們正在學習馬舞的基本動作。前排右二為郭錦華老師教學示範。

萬裕民老師教課示範動作一 伸鞭式。

及環境中濃厚的鄉土氣息所形成，進而發展出五彩繽紛的耀眼光芒。歷來民衆在長期的工作生活中，創造了舞蹈，它不但給予了人們生活上的慰藉與歡樂，也舒展、調適了生活的壓力和情緒，因此民間舞蹈和我們的生活內涵往往是息息相關的。

馬鞭舞蹈是一種道具舞蹈，在戲曲上我們常常會看到，如：十美跑車、穆桂英、擋馬、盜御馬、豔陽樓、七星廟…等戲，皆有馬舞精彩的表演。在戲曲中稱「趟馬」或「馬趟子」，也就是跑馬或馬奔走之勢，有男女之別(男謂「生」，女謂「旦」)。「生」的動作灑脫，大方豪邁，

「旦」的肢體動作則柔媚、玲瓏巧緻，「生」與「旦」皆結合力與美的空間舞蹈。每一種表演皆因劇情的不同而有不同的表演形態，演員借用道具「一根馬鞭」呈現不同的風貌、不同的心境。馬上雄姿在舞台上得意洋洋、縱橫馳騁、馬失前蹄、馬行萬里、馬走山崗、過小橋涉溪水，皆能在演員的肢體舞蹈中感受其境，及雙馬相遇、兩情相悅、互訴衷腸，把常人的感情世界和騎馬當下的心境神態，完全得貫注到肢體和表情上，如同實際發生的狀況一般，一個手勢、一個抬步、一個眼神、一個轉身，在在都顯現出與馬同在的情境當中。

馬的舞步

馬舞不論男、女，圓場都是非常重要的。圓場步法中男、女有別，行進表演中各有不同的呈現方式。男、女舞者持馬鞭時之圓場步法均不宜大步，尤其是女舞者更需以小快步圓場功夫呈現為要。男、女舞者快步向前、稍蹲身、以膝關節帶動小腿邁步，在舞台上以先慢後快的步法前進，上身穩住，挺胸立腰，左手握拳各行與所需拳式，男、女有別扣腕、握韁、策鞭前行，配合右手之馬鞭揮舞，圓場步法、左手握韁之勢上下前後舞動，整體的搭配，馬在行進間和舞蹈表演完全呈現。快、穩、徐、緩、急、柔等不同的表演步法，在舞台演出時，依據不同的劇情氣氛及情境，例如：催馬、打馬、勒馬、順馬、立馬、馬失前蹄等，動作的不同選擇，圓場速度，動作幅度，均以表現人物處於各種不同的情緒和神態的詮釋。

「趟馬」身段表演程式中，圓場的快、穩、緩、急的基本步法是最重要的一環。在舞台上舞者手持馬鞭跑圓場上場，配合音樂的節奏，肢體動作不同的方位，表現騎在馬上趕路的情節，並運用了「踏步」、「蹉步」、「碎步」、「提步」、「交叉步」、「跨步」、「鶴子翻身」、「平轉」、「跳轉」的動作，形成了整套身段組合，體現了舞者在馬上的各種英姿神情。這樣身段組合而成的「趟馬」馬舞，主要的連接是由於整套表演的圓場步法運用，所帶動而起的肢體舞蹈。

馬鞭與兵器呈現的舞蹈表演

持槍拿鞭表演方式，在戲曲中以武將居多，常見於將軍觀察地形、刺探敵營，在進行中突遇緊急情況，戰馬受驚、受傷、懸崖勒馬等情節，有打馬腿、拾馬頭、拽馬式、馴馬式、勒馬式等肢體動作，表現人物馴服駿馬，體現人和馬驚恐的情態。例如：《挑滑車》的高寵、《小商河》的楊再興，均以持槍拿鞭表演以上的情節動作。

配劍拿鞭的表演方式，在戲曲中以將軍、女將、英雄豪傑等居多，常見於趕路營救、巡營狩獵等情節，多數以「趟馬」身段來呈現舞者心情神態。右手持鞭，左手握劍，善用劍穗的流動與馬鞭之揮策，共同舞出道具與肢體所呈現的視覺之美。例如：《七星廟》佘賽花的狩獵趟馬，楊繼業的趕路趟馬，都頗具代表性。

新編戲曲《羅生門》的雙人馬舞

劇中的馬舞表演獨具一格，在創作過程中嘗試挑戰，開創了另一類的新視覺的表演形式。

「一馬雙跨小倆口，細語輕聲體貼溫柔，恰似風擺柳，又似鳳點頭，看起來似一對天造地設的美佳偶，愛似酒，情更稠，愛似酒來情更稠。」

悠揚音樂伴唱著歌聲，引導出一馬雙跨的小倆口，女主角握韁，男主角策鞭，如此搭配的表演畫面，是戲曲中的首次創舉。音感韻律步調一致，悠然邁進上身肢體左右互動的親密耳語，行進間傳達辭意情牽，舞動多樣化的鞭式，涮馬鞭、扔轉馬鞭、橫托馬鞭、背馬鞭、立馬鞭…等前後高低相互交替的身段姿態，並與節奏融為一體，再藉由旋轉馬身展現輕盈飄逸的體態，定格於含情雅緻的凝神中。視覺畫面極為新穎美觀，使觀者也身入其境而欣然感染陶醉其中。馬舞的表演藝術，經由新思維理念的編舞者，努力突破創新，使其更上一層樓，展現出永無止境的生命力與新風貌。

社會不斷的演進中，舞蹈文化也不斷地向前邁進，豐富而多采多姿，不僅展現了我們的人文精神，更讓我們感受到文化和人生結合的愉悅感，是那麼的舒展！舞蹈是我們的生活一部份，呈現出我們的文明民族文化新氣象，馬舞的精神讓我們發揮創意，展現活力，馳騁飛躍，舞動人生。■

《參考資料》

周育德(1995)。中國戲曲文化。北京：中國友誼出版公司。

梁秀娟(1983)。手眼身法步。台北：遠流出版事業股份有限公司。

劉伯溫、張世令、何建安(1981)著。漢族民間舞蹈介紹，83。北京：人民音樂出版社。

殷雅昭(1991)。中國古舞與民舞研究。台北市：貴雅文化事業有限公司。

中國戲曲志(2000)。北京：新華書店。