

彝族踏歌壁畫及踏歌述論

Murals of Yi People's Ta-Ge and General Researchs on Ta-Ge

石裕祖 Yu-Zu SHI

中國雲南民族學院教授

王雲幼 Yunyu WANG

美國科羅拉多學院(Colorado College)教授

現今文昌宮前的女舞者(王雲幼攝)

踏歌，是在中國古代中廣為流行的一種歌舞藝術形式，其源遠流長，是古代舞蹈文化的一個相當重要的資源。作者們通過對雲南巍山彝族踏歌壁畫遺址及其彝族踏歌舞蹈遺俗的實地田野考察和悉心研究解讀，揭示了這種數千年前曾在我國各民族中廣為流傳的踏歌藝術，在中國內陸銷聲匿跡後，卻在雲南少數民族地區世代相傳，至今仍然盛極一時，本文評述了踏歌藝術特有的歷史作用及其現實意義。

彝族踏歌壁畫遺存於雲南省大理少數民族，白族自治州所轄巍山彝族自治州縣，距縣城東南約八公里外的巍寶山文昌宮內文龍亭橋墩。文昌宮，俗稱「龍潭殿」，始建於漢代，最初為當地土著祭龍的龍王廟。至清初，才改為道觀。巍寶山

亦名巍山，巍山一名在唐朝初期即已入典籍。巍山縣名即源於此。

巍寶山，方圓數百里，其東西部為哀牢山支脈，楊瓜江、溪河蜿蜒環繞山腳而過。巍峨雄偉，峰巒疊起的巍寶山山麓，從前山到後山，密布著二十五座殿閣亭觀。在中國是屈指可數的著名古代道教建築群之一。巍寶山全山景致最佳首推文昌宮。文昌宮內的龍池秋月，龍潭春柳，千百年來曾使無數遊客流連忘返。近年來台灣遊客若走麗江行必包括文昌宮。站立在石階上舉目，便可觀賞到聳立在太子殿內那株二十多米高的古山茶花；往左不到三十米之處便是唐朝初期著名的南詔國始祖奇嘉王細奴邏的神廟——巡山殿(俗稱：土主廟)。

李家山青銅器扣飾「圓形舞蹈」
(資料來源：《雲南藝術史》)

本文作者石教授與筆者曾經多次赴巍寶山的前山至後山進行實地田野考察，並走訪了當地大量彝族群眾。經過反覆進行考察研究後確認：本文討論的這幅彝族踏歌壁畫乃是西南地區稀有的古代彝族傳統舞蹈珍貴文物形象資料，結合現存彝族踏歌原生形態和變異形態的研究，對追溯古代彝族傳統舞蹈的歷史文化背景及發展變化規律具有補遺證史的作用。

文昌宮的這幅踏歌壁畫高約兩米左右，寬約一米六。經長時期以來雨淋日曬，如今壁畫的部分畫面已剝蝕脫落。但是筆者兩人近期再訪，仍然能夠清晰地看得出右側上端是一棵蒼勁繁茂、形似傘狀的古松；遠景為峰巒聳疊的青山；天邊掛著一輪皎潔的明月，近處則花草叢生。簡練而精巧的構圖，展現出古代彝族山鄉的人文地理環境，天造地設的一個古代彝族踏歌「大舞台」。後來的畫家們把它稱之為「松下踏歌圖」。

這幅踏歌壁畫中共繪有四十個形態各異的彝族人物。畫中的舞者明顯地分為三組：第一組為群舞者，共有三十四人。他(她)們圍成一個大圓圈，在古松旁舞姿各異，縱情踏歌。其中男舞者二十一人，女舞者十二人，兒童一人。第二組是位居大圓圈中的三個執民族樂器的男舞者。一人著古代彝族男裝，頭戴彝族語稱為「吶呼」的自製牛皮圓形大簷帽；口吹竹笛，左側彎舉腿，有如踏步之狀。另外兩人皆「吹瓢笙」¹，服裝與吹竹笛者同；其中之一頭裹布包頭；另一人頭戴瓜皮帽。前者上身稍前俯，右腳朝前踏，左腳自然後屈於身後，作勾腳吸後腿狀；後者的下肢動作與前者對稱；上身微後仰，雙手捧「瓢笙」，仰首奏舞。

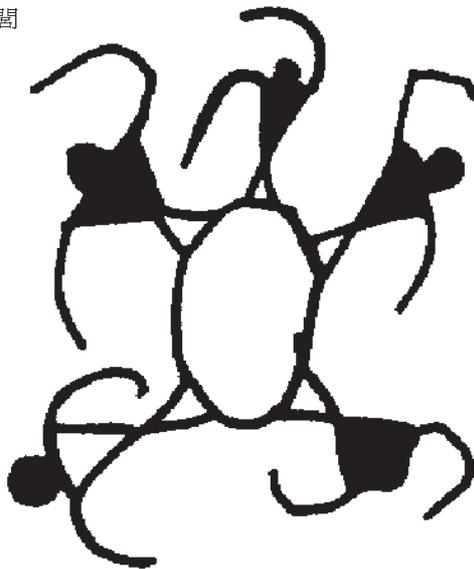
此組的三人均紮綁腿，腳穿圓口布鞋。據當地彝族群眾介紹：此組中的三個人，相當於現代彝族踏歌時被當地彝族群眾尊稱為「蘆笙師傅」、「歌頭」的領頭舞蹈之民間藝人。第二組亦是三個著古代彝族服裝的男性中青年，頭戴彝族語叫「吶呼」的牛皮圓形大簷帽；足穿長統皂靴。皆立於大圓圈舞者外的左側上方，面對大圓圈中的眾舞者。最上方的一人，手持一把摺扇，左手叉腰，口微開，形同搖扇伴唱。居中者懷抱四弦琴，服裝與吹竹笛同，作彈撥演奏狀。下方的一人雙手前置，口微開，可能是吹嘯吶伴奏。(因這部分壁畫的畫面已剝落，其手腕和所持物不得而知。據當地彝族群眾介紹說：原本是吹嘯吶的；亦有人說拿的是兩片響板。)

在此廟內草叢及亂石堆中尋覓到的「巍寶山文昌宮新建魁神金甲殿碑記」殘碑載云(清·乾隆)：「二十四年，得同志鼓舞，積累募化，鑲砌龍池，建修亭閣東西兩耳口(六行)截至八年，二閣始建，大殿煥然一新。四十年七月(西元一七七五年)，內得善士徐鄭歐口(七行)人而後功成也耶。至繪事壯修，又必待起而繼之……。」由此可見，這幅踏歌壁畫距今已有二百二十多年的歷史。縱觀這幅踏歌壁畫，筆法細膩流暢，色彩對比鮮明，構圖自然淳樸，人物大方端莊，舞姿剛柔相濟，神態生動逼真，情景交融。整個舞蹈場面氣勢宏大，結構嚴謹，歌舞樂互為呼應。粗獷豪放而熱情洋溢的古代彝族踏歌舞蹈場景，使觀賞者如身臨其境，如聞其聲。壁畫上古代彝族舞蹈家們騰躍如火的舞姿。強烈的生命律動給人以一種勢欲破壁而出的真實感。

巍寶山彝族踏歌壁畫(石裕祖攝)

踏歌，曾經是在我國古代各族人民中廣泛流行的一種自娛性歌舞藝術形式，其源遠流長。各個歷史時期均有關於踏歌類樂舞的記載：早在五千多年前新石器時期，青海大通縣上孫家寨出土的彩陶盆圖案紋飾中，就有衣著尾飾的古青羌五人聯袂踏歌圍舞的遺跡；三千多年前的雲南滄源崖畫第七地點1區便繪有五人圍圓的「踏歌」、「打歌」舞圖；二千多年前的戰國春秋時代，今雲南省江川縣李家山出土的青銅器(m24)「圓形舞蹈扣飾」有十八個聯袂踏歌圍舞人和晉甯石寨山貯貝器(m12:2)紋飾中有九個聯袂踏歌圍舞人形象資料；晉·葛洪《西京雜記》載：漢代宮女「以十月五日……相與聯臂踏地為節。歌《赤鳳凰來》」；唐代劉禹錫《踏歌詞》：「春江月出大堤平，堤上女郎連袂行；新詞宛轉遞相傳，振袖傾鬟風露前。」唐·樊綽《蠻書》載：「少年子弟暮夜遊行閭巷，吹壺蘆笙，或吹樹葉（現今雲南仍十分流行吹樹葉之曲作），聲韻之中，皆寄情言，用相呼召。」元·李京《雲南志略》寫：「處子孀婦出入無禁。少年弟子號曰妙子，暮夜遊行，或吹蘆笙，或作歌曲，聲韻之中，皆寄情意，情通私耦，然後成婚」。明·王堯衢《妙羅羅》有詩賦道「跣足踏歌真個妙，蘆笙吹罷舞衣還」；清朝《康熙蒙化府志》風俗篇載「宴會則踏歌跳舞」。「婚喪宴客，以笙簫雜男女，踏歌時懸一足，作商羊舞。其舞以一人居中吹笙，以二人吹簫合之，男女百餘，圍繞唱土曲。其腔調拍節皆視蘆笙為起止。」清人李紹書〈箭杆觀羅俄踏歌賦〉言道：「踏歌燈火下，白衣雜綠衣，連環腕相撞，施步作團圍。阿奴吹短律，雀躍押寒威。曲肩踵其武，經履屢依違。」清人桂馥在《雜樸》中則明晰地記述道：「夷俗：男女相會，一人吹笛，一人吹蘆笙，數十人環繞踏地而歌，謂之『踏歌』。益州顛池縣，其人能西南夷歌，顛與滇同。」、「馥案：

滄源崖畫「五人聯袂踏歌圖」(摹本)

踏歌真西南夷歌也。」……。

諸多的史料印證了踏歌習俗由來已久。它們不僅記載了踏歌藝術從古到今曾在我國東南西北廣為流傳的情況。而且從不同的角度，廣泛記述了有關踏歌的各種各樣的風俗習慣、宗教信仰、民間傳說、歷史背景、場面氣氛、心理狀態，乃至踏歌時的舞者神態、伴奏樂器、表現形式，以及踏歌與各民族社會生活的密切關係以及各種民俗現象。

值得注意的是：一方面，這種數千年以來曾經長期在我國各民族中廣為流傳的踏歌藝術，到十七世紀末卻突然在漢族及內陸腹地中幾乎銷聲匿跡，難尋蹤影。另一方面，這種古老的踏歌藝術在西南少數民族地區的多個歷史時期內雖然幾經官方嚴厲禁止，仍然頑強地世代相傳，至今竟然盛極一時，並躋身於國內外高雅藝術行列，享譽世界舞壇。踏歌，這一種似乎極其簡單化、大眾化的傳統民族民間舞蹈品種，居然在中國歷史上從新石器時代到二十一世紀的今天、從皇室貴族到庶民百姓、從宮廷舞伎至民間藝人中延續了四千多年。踏歌，在中華大地從西北高原到中原腹地、從華東南及至西南的流傳面和覆蓋率幾乎達到百分之六十以上。這種踏歌舞蹈形式具有如此頑強的生命力，無庸置疑是世界舞蹈歷史上的一大奇蹟。

據史料記載和田野調查證明：這種踏歌舞蹈形式始終一直在雲南省的諸多少數民族中世代沿襲傳承。它至今在彝族、白族、佤族、普米族、拉祜族、布朗族、納西族、佯族、景頗族、苗族、瑤族等民族的精神文明領域中，是一種兼備全民性、多功能、多用途的人類學寶貴遺產，具有諸多學科的研究價值和意義。現今，其舞蹈動作名稱有：嘔克、打歌、打跳、跳樂、跳腳、跳弦、跳笙、鬥腳、力格高、呀吵色、疊腳、跳左

巍寶山「打歌山」的彝族踏歌(石裕祖攝)

腳、魯魯則、打蒂、踩塘、穀則、跌腳……。甚至於現在居住在緬甸果敢地區的漢族僑民，從明末至今在節慶時仍然流行的全民舞蹈也是跳踏歌²；絢麗多姿的雲南各族踏歌藝術，猶如朵朵杜鵑花和山茶花，開遍雲嶺高原的千山萬嶺村村寨寨。通過這種踏歌藝術所呈現出來的民族情感、風格、氣質、風韻、審美情趣，以及更多的人文內涵，是其他藝術形式所無法與之比擬的。

比較而言，踏歌藝術在雲南彝族中流傳最廣、最有代表性。據普查，雲南省一百多個縣市的彝族均普遍流傳著喜好踏歌的習俗。在雲南彝族的四十多個支系中，各支系又有不大相同的傳統踏歌套路和跳法。甚至在同一支系中，因居住地區的不同，其踏歌套路和跳法也有較大的差異。經粗略統計，雲南彝族踏歌約有六百餘種跳法。可以說，踏歌是古今彝族民間舞蹈中的一種最重要的傳統民族舞蹈，而彝族踏歌就是中國稀有的一個舞蹈。巍山彝族回族自治縣則是公認的雲南彝族踏歌最具代表性的中心地區。■

《註釋》

- 1 參見《新唐書》，卷二百二十二·南蠻上。
- 2 據日本學者橫山廣子(日本國立民族學博物館博士、教授)近期調查：現在居住在緬甸果敢地區的漢族僑民，從明末至今在節慶時唯一仍然流行的全民性傳統舞蹈就是跳踏歌；據瞭解這些人是隨明朝末年流亡的皇帝外流到此成為僑民的。(1999口述)

《參考書目》

- 1 胡蔚本。南詔野史，上卷。
- 2 唐·樊綽撰，向達校注(1962)。蠻書校注·卷三。中華書局。
- 3 王叔武輯著(1981)。雲南古佚書鈔。雲南人民出版社。
- 4 「九隆神話」又稱「九龍神話」，是大理、保山一帶最古老的神話，即以龍為圖騰崇拜。
- 5 雲南藝術史(1995，12月，第一版)。雲南教育出版社。
- 6 巍山民族民間舞蹈(1990，2月，第一版)。國際文化出版公司。
- 7 巍寶山志(1989，12月，第一版)。雲南人民出版社。
- 8 彝族簡史(1987，9月，第一版)。雲南人民出版社。
- 9 新唐書，卷二百二十二·南蠻上。