

龙舞“双凤龙灯”的经典范式及其审美意蕴

刘 宇 肖泽辉

摘 要 双凤龙灯是四川省隆昌市双凤镇的一种龙灯表演形式，也是当地祈求风调雨顺、庆贺节日喜庆的一项传统文化活动。双凤龙灯制作技艺精湛，表演形式丰富，民俗意味浓厚，其历史可追溯至唐朝，距今已有千年。本文主要从历史起源与风格演变、龙灯造型与表演范式、审美意蕴与文化遗产等方面对双凤龙灯进行探讨，以为其当代传承与发展提供思考。

关键词 双凤龙灯；民俗文化；非遗保护；传统舞蹈

舞龙，俗称“玩龙灯”，四川部分地区也称为“耍龙灯”，是一种传统民俗活动。双凤镇因有一座凹凸起伏的山丘状似凤凰展翅而得名，当地人称“双凤”，唐武德四年（621）在境内置来凤县，县治设在双凤驿。自唐代以来，双凤镇就是隆昌的经济和文化中心。据当地县志记载，隆昌属川东平行岭谷区华蓥山脉向西南延伸的低山丘陵体系，降雨量不足，不利于粮食生长，因此，古人扎桔梗成龙形祈雨的风俗早已有之。

一、绵延千年的经典范式

隆昌双凤镇是中国民间文化艺术之乡，双凤龙灯的历史可追溯至唐朝，距今已有千年。

（一）四个历史阶段的典型风格

基于各个朝代经济发展、技术水平、审美趣味的差异，双凤龙灯的制作方式和表演风格也各有不同，大致可分为四个历史阶段。唐朝，人们对龙的认知和崇拜源于神话传说，认为龙能上天入地，穿云出海，是驱邪除恶、避难御灾的神物，所以出现了以舞龙灯祈求神龙保佑家国安康的风俗。其时，受物质条件所限，主要用桔梗捆成草龙，这也是双凤龙灯的雏形。同时，人们还将龙凤两个图腾的寓意相结合，因凤求龙，来龙伴凤，寓意龙凤和谐。最初，舞龙灯以家庭或家族为单位，每遇节日或祭祀，家家户户都要舞龙灯。五代时期，双凤出现了小龙灯，又称“金龙灯”，此期，龙灯表演从礼仪贺岁、节日庆祝、重大祭祀等专属用途转向文化交流、艺术展示、生活消遣，从而获得较大发展。金龙灯用竹丝扎身，红绸作面，造型精致小巧，轻盈灵活，耍起来潇洒自如，既可高台表演，也可

“耍板凳”“耍桌子”，极具观赏性，遂成为人们喜闻乐见的民俗活动。宋元时期，由于爆竹、烟火在民间的盛行，人们便将其加入龙灯表演，为舞龙灯增添了声光效果，使舞龙灯时的喜庆氛围得以凸显，表演现场蔚为壮观。元朝，为迎合统治者的审美趣味，当地对龙灯进行改造，增大体积，组合表演，气势宏大的大龙应运而生。舞大龙时，配以车车灯、幺姑灯等，多人参与并主次配合，表演场面大气恢宏。明清时期，双凤龙灯以囟龙为主要形式，逐渐发展成熟直至定型。其时，囟龙的制作非常讲究，龙身为内空外圆的圆柱体，形如巨蟒，以竹条或铁线作龙骨并进行糊裱使之圆滑，再配上龙头、龙衣、龙尾，形态更为逼真，且比草龙形体大。囟龙后来又演化成造型精美的小金龙，双凤人丰富了其表演的动作和流程，在最前面增加了“摇宝”，又叫“逗宝”。清朝，双凤以金龙灯为主的舞龙风格基本定型，即将草龙、金龙、大龙、囟龙等融为一体，改进后同台演出。

（二）四种龙灯共存的格局

双凤人全面继承了不同历史阶段形成的龙灯造型与表演范式，各时期虽有技术更新和风俗变迁，但四种经典龙灯相互借鉴且各自发展，逐渐形成了四龙并存格局。一是龙灯村的草龙。龙灯村是草龙和川南一带龙灯的发源地，因龙灯山而得名，村后山势宛如一条蜿蜒游动的蛟龙，龙头高昂作腾飞状。龙灯村的草龙最早可追溯至唐武德四年，在隆昌历史最久远。二是回龙村的囟龙。回龙村的谢家自五代时期就开始扎龙，制作工艺非常讲究，并配合专门仪式以示地位尊崇，至今龙灯制作传人已至47代，舞龙传人已至48代。三是紫云村的大龙。

紫云村的大龙起源于元朝，二月二为最重要节日，固定要在这一天到水边舞龙祭祀水神，以祈求春雨水充沛，秋日庄家丰收。也是从此期开始，双凤将“耍水龙”的习俗固定下来并流传至今。四是花塘村的小金龙。小金龙是民间按囡龙工艺而自创的小型龙灯，时间不长，但分布最广，深受人们的欢迎。除民间传说小金龙为朱元璋下旨制作的“圣封之龙”外，主要原因还是其体形小，舞龙时所需人数少，要起来非常方便。

二、根植民间的审美特质

（一）技艺造型之美

据文献记载，双凤龙灯的造型十分逼真，头似蛤蟆，身体成圆柱形，嘴能张合，眼能睁闭，尾如乌鱼，首尾共七栋（即七个结构部件），全长约六丈五尺。表演者参照活蛇动作进行舞动，并时时隐身于龙体盘绕之间，远远看去只见龙，不见人，将神龙的形态表现得活灵活现。双凤龙灯注重表演的动作变化和整体造型，主要有三个特征：一是场景营造与构思的艺术性，如“风炉棚”“缠龙柱”“穿花”“缠桥”“上京城”“走圆场”等；二是龙灯表演动态的审美性，以“穿”“缠”“腾”“翻”为主，“缠”要如胶似漆，缠缠绵绵，“腾”要群峰出没，高低有别，“翻”要使人眼花缭乱，目不暇接；三是整体队形设计的装饰性，走在最前面的是“灯头牌”，后面是龙珠、龙头、龙身、龙尾，周围再配上各式各样的花灯、鱼灯、虾灯、螃蟹灯等与龙灯同舞，漫天火花中上下起伏跃动，金光闪闪，呈现出腾龙驾雾、气势磅礴的景象。

（二）舞龙动作之美

双凤民间流传一种说法，即七八岁玩草龙，十五六岁耍囡龙，青壮年舞金龙，这是因为不同的龙灯对舞龙者有不同要求。舞龙人皆为男性，因当地古人认为只有男性才有降龙伏虎的力量。最早的双凤龙灯由7人表演，以耍草龙为主，后期发展到11节龙12人表演，13节龙14人表演。除舞龙演员外，最前面还有一个耍宝的即手持龙珠的演员。过去，舞龙动作有龙出洞、龙寻宝、龙抱柱、龙下海等十余种，最后以大绕花结束。经时代发展和老一辈艺术家不断地挖掘与提炼，由以前单一围大圈的动作发展到现阶段的15个动作，^①每个动作约3分钟。表演时，15个动作依次变化或循环变化，生动形象，惟妙惟肖，为双凤龙灯增添了观赏性。后来，这些动作逐渐成为双凤龙灯的经典动作，主要包括：蛟龙出海，即起龙时龙头上昂，龙身翻滚，舞龙人走顺风脚，锣鼓声敲“将军得胜令”，

让人精神振奋，兴趣陡增；龙谒五方，即龙头分别朝各方点头三下，完毕后便开始花样招式，既是礼仪的动作，也可充分展示龙灯的造型和神采；金龙缠腰，即龙身上下翻卷，背脊耸动，步步精巧，缓慢游动，给人以庄严神圣之感，也表明了舞龙由皇帝倡导的历史渊源；祥龙颌首，即龙尾不动，龙身微动，龙头频频颌首，均匀有致，体现了舞龙的高超技巧；鱼跃龙门，即舞龙人踩八字脚，闪转腾挪，龙头摇晃，龙身翻卷，呼呼生风，表现了人们对生活富足的向往；龙腾云海，即龙灯大开大合，龙身颤山绞水，在场地上奔跑自如，整个舞龙灯首次达到高潮，也充分带动了全场观众的情绪；双龙拱梁，即两人对面站定，另一人横躺在二人肩上，仿佛几只鸦鹊抬梁筑巢一般，寓意兄弟齐心或邻里和睦；瑞龙拖宝，即一人在前面舞动宝珠，龙头随宝珠的进退或前或后，引得观众提心吊胆，获得充分的情绪体验；虬龙护珠，即舞龙头者将龙头高高举起，其余舞龙人一个个围过来，最后形成一个圆形再慢慢展开，收放之间拓展了动作的表现张力；云龙卷沙，即舞龙人时而走顺风步，时而走碎米步，龙身成弯曲状，左右来回翻腾不止，寓意天地吉祥；龙吐莲花，即龙头朝上，极速旋转，龙身节节耸动，如莲花盛放，一朵接一朵，摇曳生姿，龙灯的节奏感、韵律感、形式感均得到充分展示；金龙擦痒，即金龙舞累后龙身与龙身接触，却依然舞动自如，赋予龙以人的情感，颇富生活情趣，带动了观众的情绪共鸣；望龙卸甲，即龙擦痒后精神振奋，将身上的衣服一层层脱去，既展示了精美复杂的龙灯制作技艺，也符合人们的生活习惯；天神御龙，即仿佛有一条神奇的鞭子在后面抽打，龙显得十分温顺，服服帖帖地顺着既定的路线往前走，展示了龙温柔可爱的一面；亢龙回首，整套动作接近尾声，龙以恋恋不舍的心情向观众告别，一步一回头，几多伤感和惆怅，情节编排首尾呼应。

（三）表演技艺之美

双凤龙灯的经典技艺是“耍板凳”“耍桌子”，因动作难度大且造型独特而成为舞龙人必备的表演技艺。首先来看“耍板凳”。“耍板凳”的表演方式包括四种：一是将一张条形板凳顺向朝龙头摆放，舞龙人依次坐上板凳，头向天仰面倒下，双手舞动不停，龙身翻滚自如，灵活敏捷，人与龙相映成趣；二是板凳仰面平放，四脚朝天，两个舞龙人踩在板凳脚上相视而舞，其余舞龙人配合，龙身卷曲伸缩，舞姿别致；三是板凳两脚靠地，两脚凌空支出，舞龙人一脚踩凳脚，一脚踩凳颈，龙身朝一面弯曲，彩带悬挂，凌空探趣；四是板凳一头触

地，两脚临空支出，一个舞龙人踩稳两只凳脚，仰身昂首，素面朝天，其余舞龙人绕其而舞，此时的龙盘旋上升，步步登高。再来看“耍桌子”。“耍桌子”共有三种表演方式。一是要一张桌子。平放一张桌子，龙首从东方而来，昂首登上桌子，在桌上绕四个方向走动，龙身则在桌下随龙头转动，逗宝人快节奏引导龙头转向，需桌上、桌下完美配合，看得人眼花缭乱，目不暇接。二是要三张桌子。平放两张桌子，上面再加一张桌子形成品字形，下面便有了一个龙洞，逗宝人执宝站在东方等候龙头参拜，龙头朝东方三拜后依次登上第一和第二张桌子，龙身亦随龙头上桌，龙头从第二张桌上沿西而下然后钻龙洞，龙身相随，逗宝人引导龙头反复钻龙洞，龙头、龙身时隐时现，首尾莫辨。三是要五张桌子。平放四张桌子，然后在其上又放一张桌子，四条腿分别立在一张桌上，五张桌子便形成了四个龙洞。逗宝人从东面开始，引龙头钻龙洞，东、西、南、北四个方向都要钻，速度快时让人看不清龙的去向，更寻不着龙尾的藏处。龙灯在五张桌子间穿梭翻腾，气势如虹，神采飞扬，这是双凤龙灯表演的最高技艺。

（四）风俗寓意之美

传说中龙为祥瑞，可消灾降福。喜庆之日舞龙以祈求平安吉祥、风调雨顺，此为双凤当地的一种重要民俗。一是新春佳节舞龙。每年正月十五下午或傍晚舞龙是双凤镇一年一度的盛事，以此祈求一年的幸福安康。表演者在锣鼓、鞭炮中走街串巷，挨家挨户拜年。随着响器鼓点的快、慢、轻、重，双凤龙灯忽而翘首仰视，忽而转头低顾，忽而回首匍伏，忽而摇头摆尾，千姿百态，妙趣横生，为新春佳节增添了欢乐气氛。最后要将所有龙烧掉，意为送龙升天。一条条龙灯轮番出场，坝子周围有手拉式风箱与坩锅融化的铁水，人们将铁水洒向龙身，舞龙人跳跃着东躲西闪，非常精彩。二是丰收时节舞龙。双凤人在秋季稻谷成熟晒干之后也会舞龙以欢庆丰收，每当这时，乡村各地人舞龙飞，锣鼓喧天，一派热闹喜庆景象。尤其是龙灯兴盛时期，舞龙使双凤镇展现出一幅蒸蒸日上、幸福生活的美好画卷，也象征双凤人积极进取的精神。三是礼仪庆典舞龙。礼仪庆典中，舞龙是一个好彩头，

既能展示喜庆祥和的面貌，又能送祝福，贺喜助兴，讨个好兆头，寓意诸事顺利，鸿运当头。

（五）服饰、响器之美

双凤龙灯源于民间传说，取材现实生活，除龙灯造型生动精美外，舞龙人的服饰与表演中的响器也都具有浓郁的民俗特色。首先看服饰。舞宝、舞龙人均着对襟紧袖口和灯笼裤脚彩装，头扎彩中美绿结，腰结松绸武生巾，脚穿带红绒球的耳子草鞋。双凤龙灯的演出服装都是喜庆的金黄色，耍龙尾的演员需装扮三花脸，臀后吊一根红萝卜，以增加喜庆和戏谑的色彩。再看响器。双凤龙灯表演时以锣鼓助威，旗仗助兴。双凤龙灯的响器由锣、鼓、镲组成，乐谱为囡龙舞锣鼓，统称“武锣”。锣鼓的节奏快慢根据舞龙中的情绪而定，具有即兴、随意的特点，包括六个部分：一为“冲头”（由慢至快），用于舞龙的开头和结尾；二为“亮子”（转快），用于舞龙中；三为“赶锤”，用于龙动激烈之时；四为“长流水”，用于舞龙快结束时；五为“拗锣”，用于龙动激烈场面后；六为“盯狗虫”，用于舞龙中。

结语

2009年双凤龙灯被列入四川省非物质文化遗产代表性项目传统舞蹈类，获得了政策扶持和经济资助，有了可持续发展的基础。当下，作为一种传统民俗文化，双凤龙灯面临传承者匮乏、演出市场萎缩、传统技艺断层等诸多问题。对此，既要大力挖掘和培养传承人，也要将双凤龙灯深度融入群众文化活动，同时还要重视艺术创作互鉴，推出更多新作品，并利用新媒体广泛传播。

注释：

①肖泽辉：《四川省级非物质文化遗产民间舞蹈类——双凤龙灯》，《丝路视野》，2020年第33期。

刘宇，成都大学音乐与舞蹈学院讲师；
肖泽辉，隆昌市文化馆副研究馆员。

责任编辑：蒋茜