

非遗视阈下渝东南土家族祭祀舞蹈的活态传承研究

贝志远

三峡大学 艺术学院, 湖北宜昌, 443002;

摘要: 建设中华民族现代文明是我国新时代的重要文化使命, 而保护与传承文化遗产是达成这一目标的关键途径, 也是创造人类文明新形态的重要前提。渝东南地区的土家族作为中华民族的重要组成部分, 其传统祭祀舞蹈, 如摆手舞、茅古斯舞、跳丧舞(撒叶儿嗩)和八宝铜铃舞等, 已被列为非物质文化遗产。在当代社会, 土家族传统祭祀舞蹈在活化与传承过程中, 其核心文化要素的延续, 充分体现了族群通过身体实践保存历史记忆的重要价值。其舞蹈形式借助身体动作实现有效传承, 有助于推动传统祭祀舞蹈从静态的“文化标本”转变为充满生命力的“活态基因”。本文基于非物质文化遗产活态传承的理念, 通过对渝东南土家族舞蹈资源的实地考察, 深入探索其活态传承路径, 旨在为少数民族非遗保护及传承提供新的思路。

关键词: 土家族; 祭祀舞蹈; 活态传承; 身体记忆; 文化基因

DOI: 10.64216/3104-9702.25.08.044

引言

2024年, 习近平总书记在中央农村工作会议上指出: “我们要深入挖掘、继承、创新优秀传统乡土文化。要让有形的乡村文化留得住, 充分挖掘具有农耕特质、民族特色、地域特点的物质文化遗产^[1]。”渝东南土家族祭祀舞蹈具有独特的文化魅力与生命力, 其传承不仅体现为肢体动作形式, 更深深嵌入社会文化结构中, 承载着族群的历史记忆与精神信仰。基于非物质文化遗产活态传承的理念, 本研究通过对渝东南土家族舞蹈资源的实地考察, 探索其活态传承路径, 为少数民族非遗保护提供新思路。

1 土家族传统祭祀舞蹈基本概况

1.1 土家族概述

1957年1月, 土家族被正式确认为中国55个少数民族之一。历史上, 土家族在秦汉时期被称为“稟君种”, 宋代则有“土蛮”“土兵”等称谓。“土家”作为族称形成于十至十三世纪, 其自称“毕兹卡”, 意为“本地人”^[2]。乡土旧志记载土家族“民情淳朴, 土厚而风淳”。18世纪初“改土归流”后, 土家族逐渐融入汉文化, 但在融合过程中仍保留了自身的核心文化要素。舞蹈作为一种肢体语言, 在土家族的民俗实践中具有重要地位, 是传承民族文化记忆的重要载体。

1.2 土家族代表性舞蹈及其特征

土家族民间遗存的代表性舞蹈主要包括茅古斯、摆手舞、八宝铜铃舞、丧鼓舞、跳马舞、踩戏等^[3]。土家族舞蹈不仅具备非物质文化遗产共有的典型属性, 如独特性、活态性、传承性、流变性、民族性与地域性, 还体现出原始特征与综合属性^[2]。在丧葬、祈福及诞辰等仪式中, 祭祀舞蹈作为关键构成部分, 已演变为土家族文化的重要符号与表达方式。此类舞蹈常以土家语进行演唱, 结合器乐表演和戏剧手法, 依托摆手堂、丧堂等特定仪式空间及相关节俗得以存续。其中任何构成要素的缺失, 均可能削弱其整体性与艺术表现效果。

在渝东南独特的文化生态中, 土家族衍生出了多样化的艺术结晶, 摆手舞、茅古斯舞、跳丧舞、八宝铜铃舞等便是其舞蹈艺术中的代表性品类。

1.3 主要祭祀舞蹈介绍

摆手舞: 摆手舞动作以同边顺动、躯干引领为主要特征, 姿态沉稳舒展, 具有强烈的仪式感。这种舞蹈形式往往用于祭祀、庆典等集体活动, 通过整齐的动作表达族群的集体意志与信仰。

茅古斯舞: 形式古老质朴, 舞者常穿戴草衣树皮, 动作粗犷诙谐, 多围绕祭品或火堆进行。其表演是对先民生活的生动模拟, 是研究土家族历史文化的“活化石”。

跳丧舞: 跳丧舞主要用于丧葬仪式, 以队形穿插与肢体动作作为表现方式, 带有一定的“傩”文化色彩。舞者围绕逝者击鼓穿梭, 形成单穿、双穿及复合穿等队形, 体现土家人顺应自然、坦然面对生死的生命观。在丧葬

仪式中,跳丧舞不仅是一种哀悼方式,更是对生命的一种特殊诠释。

八宝铜铃舞:八宝铜铃舞是土家族一种古老而原始的祭祀舞蹈,具有驱邪禳灾、祈求护佑的宗教功能。其分为立式铜铃舞和坐式铜铃舞两种形式,内容区别不大,表演核心是借助铜铃表达。舞者通过摇晃铜铃,发出清脆的声响,配合特定的动作和舞步,传达着对神灵的祈求和对平安的向往。

2 渝东南地区土家族祭祀舞蹈的现实困境

2.1 仪式传承空间的塌缩

土家族传统上多以同姓聚落为单位居住,祭祀舞蹈依托于祭祀、节庆等特定文化空间展开,其动作、音乐与仪式共同构成文化记忆的展演场域。随着城镇化进程加快,土家族居住方式发生变化,原有文化空间被割裂,舞蹈与自然、信仰之间的关联弱化,传承空间日益萎缩。仪式本身也出现“祛魅化”趋势,神圣语境逐渐消解。例如,酉阳等地将摆手舞纳入旅游表演体系,原仪式环节大幅删减,神圣性被娱乐性与商业性取代,精神内涵受到削弱。据田野调查情况,酉阳后溪镇摆手学堂重建后,年节仪式参与率显著上升,表明特定空间形态对文化认同与集体参与具有重要凝聚作用。

2.2 传承主体的变迁

具有生产祈愿与巫傩治疗功能的舞蹈面临更严峻的现代适应问题。例如,八宝铜铃舞作为梯玛体系的核心法事舞蹈,其传承人平均年龄已达68岁,系统性记录与保存工作严重滞后,仅约12%的核心技艺实现初步数字化,大量身体知识与仪式细节濒临失传。茅古斯舞原本承载农猎祭祀与祈愿丰收的功能,如今为适应旅游展演,其文化符号(如“祭梅山”唱段)被简化或删除,功能发生置换。年轻一代脱离传统生产生活方式,导致舞蹈的族群记忆难以延续,文仪式性动作与生产模拟动作出现代际断层。

2.3 创新实践中的矛盾

为应对传承危机,渝东南地区探索了多种创新路径,在取得一定成效的同时,也面临文化本真性与可持续性之间的张力。在教育领域,地方学校将祭祀舞蹈纳入课程体系。例如,酉阳民族小学创编《摆手舞韵律操》,融入“单摆”等基本动作,校内普及率达90%,有效提升了学生的文化参与感。然而,唱词与仪式背景被剥

离,反映出教育传播中宗教性与世俗化之间的矛盾。高校方面,土家族民间舞被纳入《中国民族民间舞蹈》专业课程,系统整理并传授茅古斯等传统动作体系,为学术与人才培养提供支持,但较高的专业门槛限制了其大众化传播。旅游产业化对土家族祭祀舞蹈改造并重塑其艺术。为迎合游客喜好,提高观赏感觉,祭祀仪式被压缩为片段化表演,重复表演核心片段,失去了整体仪式感及体验感。舞台艺术创作倾向于对传统进行“基因重组”。如歌舞作品《天上黄水》在保留摆手舞基本动作的基础上,扩大表演规模,体现出艺术创新与文化本真性之间的张力。数字技术的应用为舞蹈保存与传播提供了新可能,但也存在还原度与可行性的挑战。动作捕捉技术已用于记录核心动作,为建立舞蹈资源库奠定基础。但复杂仪式的VR复原成本高昂,单个场景制作费用超过20万元,难以规模化推广。石柱县文旅项目尝试通过全息投影吸引年轻观众,虽在动作还原方面取得进展,但仍难以完整呈现身体语言所承载的情感与精神内涵。数字手段扩展了文化展演的形式,却尚未能完全复现身体传承的整体性。

3 土家族祭祀舞蹈活态传承的创新路径

3.1 完善传承人的文化传递

3.1.1 构建“物质+精神”双轨传承人保障体系,稳固传承根基

针对土家族祭祀舞蹈传承人多为民间的非职业群体(如寨老、巫师后裔、民间艺人),其生活来源依赖农耕或零散副业、经济稳定性差导致传承活动易中断的现实问题,需建立分层分类的保障机制。基础生活兜底方面,地方政府联合文化部门,依据当地城乡居民人均消费水平,为家庭经济困难的代表性传承人(尤其是高龄传承人、核心技艺持有者)按月发放专项生活补助(参考标准可参照当地低保边缘户补贴额度),并优先纳入农村医保、养老保险体系,解决其后顾之忧。传承活动激励方面,在传统节庆(如摆手节、牛王节)、集中展演(如非遗博览会、民俗文化周)等关键时段,按参与频次与贡献度发放“传承活动津贴”(含交通、服装损耗、道具维护等成本补贴),鼓励传承人带徒授艺、参与公共文化服务。荣誉赋能与社会认同方面,将传承人纳入地方“文化名人”“非遗工匠”评选体系,通过官方颁证、媒体报道提升其社会地位,激发传承人荣誉感;鼓励村寨将传承贡献纳入“乡贤评选”“道德积分”等

基层治理评价,形成“尊传承、重技艺”的社区氛围。

3.1.2 深化“技艺+精神”双核传承模式,激活文化基因

土家族祭祀舞蹈的核心不仅在于动作形态,更依附于道具制作、仪式流程等配套技艺,以及其中蕴含的祖先崇拜、自然敬畏等精神内涵。需构建“物质技艺保护+非物质精神传承”的双核体系。传统技艺的数字化存档与还原方面,运用高清摄影、3D扫描等技术,系统记录祭祀舞蹈道具(如毛古斯草裙、摆手舞司刀、八宝铜铃)的制作全流程——从材料采集(如棕叶、竹篾)、工具使用(如手工织机、篆刻刀)到工艺细节(如染色技法、纹样寓意),编制《土家族祭祀舞蹈道具制作工艺图谱》;对关键模具(如祭祀法器木模、服饰裁剪样板)进行三维建模,即使未来出现技艺断层,亦可依托数字模型还原基础形态。“口传心授”的活态传承强化方面,明确“技艺传承人”与“精神传承人”的双重角色——前者负责道具制作、动作规范的实体教学,后者侧重讲解舞蹈背后的神话传说(如八部大王征战故事)、仪式逻辑(如“敬天地—祭祖先—祈丰收”的流程内涵)、审美意蕴(如动作刚劲象征力量、摆动幅度隐喻阴阳调和)。通过“师徒结对制”(要求学徒跟随传承人参与至少3个完整祭祀周期)、“家族内部传承补助”(鼓励直系亲属接续学习)等方式,确保技艺与精神的同步延续。

3.1.3 打造“传统媒介+新媒体”融合传播矩阵,扩大传承辐射

对视听时代受众注意力分散、年轻群体接触非遗渠道有限的挑战,需构建“权威引领+多元触达”的传播体系,推动土家族祭祀舞蹈从“小众仪式”走向“大众认知”。传统媒体的主流价值引导方面,联合地方电视台、党报等开设“土家非遗专栏”,通过纪录片(如《摆手堂里的千年舞步》)、专题节目(如邀请传承人现场演示祭祀流程并解读文化内涵),突出祭祀舞蹈作为“民族精神载体”的历史价值与当代意义,强化主流舆论场中的文化认同。新媒体的沉浸式互动传播方面,依托短视频平台(抖音、快手)、直播平台(斗鱼、B站)打造“轻量化内容”——拍摄“1分钟看懂毛古斯舞动作”“祭祀铃铛的7种敲法”等科普短片,利用特效标注动作要领;开展“云跟传承人学跳”直播活动(如端午节期间直播摆手舞祭祀仪式筹备过程),设置弹幕问答、观众模仿挑战等互动环节;开发“AR祭祀

舞蹈体验”小程序(用户扫描村寨遗址可触发虚拟舞蹈场景,跟随动画人物学习基础步伐),吸引青少年通过游戏化方式接触非遗。

3.2 文旅融合重构,仪式价值再生产

文旅融合视域下,土家族摆手舞的活态传承需通过“空间—叙事—体验”的系统性重构,将传统仪式的神圣性转化为可感知、可参与、可传播的文化消费场景,在经济价值与文化价值之间建立动态平衡机制,最终实现从“地方性仪式”到“民族性文化符号”的价值升华。

3.2.1 空间营造:传统形制与感官体验的沉浸式复原

以“原真性保护+场景化活化”为原则,通过物理空间与声场设计的双重赋能,还原摆手舞作为祭祀仪式的庄严性与神圣感。传统建筑形制的功能性复原方面,在景区或文化园区内重建或修缮摆手堂(核心祭祀空间),严格遵循土家族传统干栏式建筑形制(如穿斗式木构架、青瓦坡屋顶、悬挑式走廊),内部保留火塘、神龛等仪式要素(如正中供奉土王或祖先牌位,两侧悬挂象征农耕与狩猎的图腾挂毯),外部通过石阶、竹篱等元素营造“依山而建、围堂而舞”的空间意象,使游客从进入场所起即感知“仪式发生地”的历史厚重感。声场技术的沉浸式强化方面,利用定向音响系统精准还原锣鼓合奏的原始音效——主鼓(低频浑厚)模拟大地震动,副锣(高频清脆)穿插节奏间隙,通过多声道环绕技术让游客无论站立于堂内何处,均能清晰感受“鼓点如雷、锣声骤响”的震撼力;配合舞蹈动作的关键节点(如集体屈膝下沉时鼓点加重、双摆同步时锣声骤停),形成“听觉—视觉—身体”的联动刺激,强化舞蹈的力量美学表达。

3.2.2 叙事重构:从祭祖仪程到史诗展演的艺术转化

突破单一舞蹈表演的局限,将摆手舞嵌入土家族迁徙史诗与祭祀仪轨的完整叙事链条,通过舞蹈剧场的形式赋予动作以故事性与精神内核。主题性结构设计方面,以“族群起源—迁徙奋斗—感恩自然”为主线,将传统祭祖仪程中的“请神—娱神—送神”环节转化为戏剧章节(如序章“白虎引路”对应摆手舞起势的双手高举动作,象征神灵指引;高潮“翻山越岭”对应屈膝弓步与快速摆手的组合,隐喻跋涉艰辛;尾声“丰收共庆”通过环形队列的同边摆手,表达族群团聚与感恩)。核心符号的现代诠释方面,重点放大摆手舞中具有象征意义的动作——屈膝下沉动作被解读为“族群面对困境时的

坚韧韧性”，双摆同步的横向动态演绎为“人与人、人与自然的协作共生”，通过演员的表情管理（如凝视前方的坚定眼神）、队形调度（如从分散到聚合的流动），将抽象的身体语言转化为可被游客感知的文化叙事。

3.2.3 体验设计：保真度与参与感的精准平衡

针对游客参与需求，设计“分层体验 + 技术监测”的文化接触方案，既满足娱乐性需求，又严守文化本真性底线。简化版参与舞蹈的规范性控制方面，为普通游客提供“基础律动体验课”（时长 15 - 30 分钟），教学内容仅包含摆手舞的核心程式（如同边顺摆、小幅屈膝），由传承人或经过培训的文化讲解员现场指导；夜间实景演出的原始质感强化方面，在景区夜间空旷场地（如临水平台、山谷空地）推出“摆手舞实景史诗剧”，严格遵循传统祭祀舞蹈的节奏程式（如每段动作对应特定鼓点数、队形变换需完成完整循环），利用灯光技术（如火把效果的暖黄光模拟传统照明、突然暗转配合“请神”环节的肃穆感）、投影技术（在山体背景投射土家族迁徙路线图或农耕场景），强化原始野性质感；演员服饰严格采用传统手工织锦（如西兰卡普纹样）、佩戴木质法器（如司刀、八宝铜铃），避免现代元素的过度介入。

3.2.4 收益反哺：可持续发展的保障机制

建立“经济收益—文化传承”的正向循环，通过明确的利益分配与监督评估确保文旅开发的公益性。资金反哺路径方面，将门票收入、演出分成、周边文创销售（如摆手舞动作玩偶、祭祀道具复刻摆件）的一定比例（建议不低于 20%）划拨至“土家族传统舞蹈传承专项基金”，用于支持传承人补助、青少年培训课程开发、道具制作技艺传承等公益用途。

4 结论

渝东南土家族传统祭祀舞蹈作为土家族文化的重要载体，承载着丰富的历史记忆和精神内涵。在当代社会，其活态传承面临着仪式传承空间塌缩、传承主体变迁以及创新实践中的矛盾等现实困境。然而，通过完善传承人的文化传递、文旅融合重构仪式价值再生产等创新路径，能够有效地推动土家族祭祀舞蹈的活态传承。这些路径不仅有助于保护和传承土家族的非物质文化遗产，还能促进文化与经济的融合发展，实现文化价值与经济价值的良性互动。未来，应进一步加强对土家族传统祭祀舞蹈的研究和保护，不断探索更加有效的传承路径，让这一珍贵的文化遗产在新时代焕发出新的活力。

参考文献

- [1] 习近平. 加强文化遗产保护传承弘扬中华优秀传统文化[J]. 新西藏(汉文版), 2024, (05): 4-11.
- [2] 李开沛. 科学发展观视野下土家族传统舞蹈发展研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2012, (02): 33-38.
- [3] 彭曲. 论土家族舞蹈的民俗意蕴——土家族民间遗存舞蹈形象调查与研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2006, (01): 51-56.

作者简介：贝志远，1999年9月，性别：男，工作单位：湖北省宜昌市三峡大学艺术学院，职称：助教，学历：硕士研究生。

基金项目：本文系 2024 年度四川省教育厅高等学校人文社会科学重点研究基地巴渝民间艺术研究中心“渝东南地区土家族祭祀舞蹈传承路径研究”（项目编号：BYMY24D18）终期成果。