

# The Educational Significance of Manchu Cultural Performance Art Inheritance from the Perspective of Human Performance Science

Tong Duan

Korea Anyang University, Anyang, 364-856, Korea

## Abstract

This study aims to deeply explore the educational value of Manchu cultural performance arts in the process of inheritance. Through the analysis of traditional performance forms, the diversity and richness of Manchu cultural performance art were revealed by exploring its characteristics and styles. By analyzing the social functions of social rituals, celebrations, inheritance, and community cohesion, the important role of Manchu cultural performance art in traditional weddings, festival celebrations, and other aspects is demonstrated. Highlighting the significance of Manchu culture and art in the field of education, including cultivating students' cultural identity, inheriting traditional values, developing performance skills, and enhancing creativity. Through multidimensional analysis, this study provides a new perspective for the in-depth understanding and inheritance of Manchu cultural performance art.

## Keywords

human performance science; Manchu cultural performance art; traditional performance form; education significance

## 人类表演学视角下满族文化表演艺术传承的教育意义

段童

韩国安养大学, 韩国·安养 364-856

## 摘要

本研究以满族文化表演艺术为对象旨在深入探讨其在传承过程中的教育价值。通过对传统表演形式的分析, 挖掘满族文化表演艺术的特色与风格揭示了其多样性与丰富性。通过分析社会仪式、庆典、传承与社区凝聚力等方面的社会功能, 展示了满族文化表演艺术在传统婚礼、节日庆典等方面的重要作用。突出满族文化艺术在教育领域的意义, 包括培养学生文化认同感、传承传统价值观、发展表演技能、提高创造力等方面的实际影响。通过多维度的分析, 本研究为满族文化表演艺术的深入理解和传承提供了新的视角。

## 关键词

人类表演学; 满族文化表演艺术; 传统表演形式; 教育意义

## 1 引言

满族文化表演艺术作为中华传统文化的瑰宝, 承载着丰富的历史积淀与独特的民族精神。本研究以满族文化表演艺术为研究对象, 旨在深入了解其形式、特色、社会功能, 并探讨其在当代教育中的意义。近年来, 尽管相关研究逐渐增多, 但仍存在对满族文化表演艺术的系统性、综合性研究不足的问题。当前研究多侧重于表面的艺术表现, 较少关注其深层次的社会功能和教育意义。本研究将聚焦于满族文化表演艺术的社会功能, 尤其是其在教育中的潜在作用。通过文献综述和实地调研相结合的方式, 以全面深入的角度剖析满族文化表演艺术的多重层面, 以期为该领域的研究和实践

提供新的视角和启示。

## 2 理论基础

### 2.1 人类表演学概述

人类表演学通过音乐、舞蹈、戏剧等方式, 传递文化内涵, 促进文化之间的互动。表演艺术是一种以艺术手段表达情感和思想的形式, 可以包括舞台表演、音乐演奏、戏剧表演等多种形态。论文以《人类表演学》中的“跨文化表演的‘是’‘不是’和‘但是’”, 跨文化表演训练, 表演出来的想象世界”为具体理论, 在跨文化表演中, “是”凸显其作为一种文化桥梁的作用, 促使不同文化之间更深层次的交流; “不是”表明跨文化表演并非简单的文化复制, 而需要对不同文化进行深入理解与尊重; “但是”则提示跨文化表演需要在尊重传统的基础上, 通过创新, 创造出新颖而具有独特文化特色的表演形式。

【作者简介】段童(1988-), 满族, 中国河北人, 在读博士, 从事表演艺术教育研究。

## 2.2 文化艺术传承与教育

传统文化是一个社会的精神支柱，是过去的智慧和经验的传承。在跨文化表演中，传统文化的重要性体现在其作为表演的灵感源泉。表演艺术在传统文化中汲取创作灵感，通过艺术形式传达文化内涵，使观众更加深刻地理解和体验文化的魅力。艺术传承与教育相辅相成，共同构建文化传承的桥梁。跨文化表演作为艺术的一种表达方式，通过教育传承的形式，传递了丰富的文化信息。在教育领域，艺术传承不仅仅是简单的技能传授，更是对文化传统的继承和弘扬<sup>[1]</sup>。

## 3 满族文化表演艺术的形式

### 3.1 满族传统表演形式概述

#### 3.1.1 歌舞形式

满族歌舞形式是其文化的鲜明体现，包括了隆兴舞、莽式舞、腰铃舞、庆隆舞、大五魁舞等传统舞蹈。隆兴舞是一种集体舞蹈，要选用身体强壮的人，穿着豹皮，伴以箫鼓。舞者一半扮演虎、豹等兽，一半骑假马追射，形成独特的舞蹈场面。而大五魁舞是一种庆贺舞蹈，源自满族先民的狩猎生活，通过五位舞者分别扮演虎、豹、熊、鹿、狍，进行拟兽的跑跳动作，寓意着丰收、狩猎的喜庆氛围。

#### 3.1.2 戏剧表演

满族的戏剧表演主要有清音子弟书和八角鼓戏两种形式，清音子弟书起源于18世纪中期，是一种结合鼓词和三弦演唱的戏曲表演形式，常在宴会中演出，以其独特的音韵和表演方式广受欢迎。而八角鼓戏源自满族先民围坐篝火边的艺术表演，通过说、唱、舞相结合，演绎历史和民间故事。

#### 3.1.3 传统乐器演奏

满族传统乐器主要包括二弦、三弦、八角鼓等，这些乐器在满族文化表演中扮演着重要的角色。二弦和三弦常用于伴奏歌舞，通过其特有的音响为舞蹈和歌唱提供支持。八角鼓则是一种古老的拍击膜鸣乐器，代表着满族先民的骑射文化，演奏时能够营造出豪放的氛围。满族传统表演形式在各个方面都体现了其对自然、狩猎、丰收等生活元素的深刻理解。这些形式不仅在满族日常生活中得到传承，也在各类庆典、宴会等场合中广泛展示，成为满族文化的瑰宝。

### 3.2 满族表演艺术的特色和风格

#### 3.2.1 服饰与化妆

在传统舞蹈表演中，舞者常穿戴精美的满族传统服饰，如锦缎袄、马面袍等，这些服饰以其独特的图案和颜色展现了满族丰富的文化内涵。锦缎袄上的龙凤、麒麟等图案象征着吉祥和权势，而马面袍的设计则突显了满族的武士精神。化妆方面，舞者常在脸上涂绘各色图案，如虎纹、豹斑等，这不仅为表演增色添彩，也突显了满族舞蹈的独特性格。

#### 3.2.2 舞蹈动作与编排

满族舞者通过高度协调的身体动作，展现出狩猎、战斗、庆祝等生活场景。例如，在隆兴舞中，舞者模拟狩猎过程，

一半扮演猎物，另一半扮演猎人，通过生动的动作和表情将狩猎的场景栩栩如生地呈现在观众面前。舞蹈的编排紧密结合满族的历史和生活，使得每一次表演都充满了文化内涵和情感共鸣。

#### 3.2.3 语言和歌曲的特征

满族歌曲旋律豪放高昂，歌词内容涵盖了满族生活的方方面面，如渔猎、农耕、战争、爱情等。特别是摇篮曲，是满族人成长过程中不可或缺的音乐，它温柔悠扬，歌词简单朴实，反映了对生命和家庭的热爱。语言方面，满族舞台表演常结合歌唱和朗诵，舞者在表演中使用满语和汉语，使得观众更深刻地感受到满族文化的独特魅力<sup>[2]</sup>。

## 4 满族文化表演艺术的社会功能

### 4.1 婚礼仪式

在婚礼上，满族传统的舞蹈、歌曲等表演形式成为一种独特而美妙的文化展示。满族婚礼舞蹈常以庆隆舞为代表，舞者穿着传统的满族服饰，手持乐器，在欢快的旋律中展示出优美的舞姿。这不仅是对新人幸福生活的祝福，也是对满族文化的传承和弘扬。歌曲的演唱常以婚庆为主题，歌词抒发对新人美好未来的期许，使整个婚礼更具仪式感和文化深度。婚礼仪式中的这些表演艺术形式，不仅使婚礼变得更加隆重而有趣，同时也在传达着满族文化对婚姻、家庭的独特理解和重视。通过表演艺术，满族婚礼成了一个融合了情感、传统和文化的庄重时刻，为参与者留下深刻而难忘的回忆。

### 4.2 传统节日庆典

举行传统节日时，满族人通过舞蹈、歌唱等表演形式，表达对节日的热烈庆祝和对传统文化的珍视。庆隆舞是在丰收年景和重大庆典中表演的一种满族传统舞蹈。舞者身着传统服饰，舞姿翩翩起舞，将欢庆的情感融入每一个舞步之中。这样的表演不仅使庆典更加热烈，也通过舞蹈的形式传递着满族人对自然丰收、生活幸福的喜悦之情。在传统节日庆典中，满族文化表演艺术不仅是一种娱乐方式，更是对传统文化的传承和弘扬。通过这些表演，社区成员在共同参与的过程中增进了对文化传统的认同感，加强了社区凝聚力，形成了一种共同体验和共鸣。这样的社会功能使得传统节日庆典更具文化深度和社会意义<sup>[3]</sup>。

## 5 满族文化艺术传承的教育意义

### 5.1 培养学生的文化认同感

#### 5.1.1 文化自豪感的培养

文化自豪感是指个体对自己所属文化的自信和自豪之情，这种情感的形成需要通过深入了解和参与文化传承活动来实现。在教育实践中，可以通过教授满族的传统文化、历史、习俗等内容，让学生更全面地认知自己的文化根源。通过亲身体验传统表演形式，如舞蹈、音乐、戏曲等，学生能够深刻感受到文化的独特之处。为了增强文化自豪感，教育

者还应该注重引导学生挖掘个体与文化的关联,通过家访、座谈等方式了解学生个体在文化传承中的经历。

### 5.1.2 传统价值观的传承

这一方面包括对满族传统道德、伦理观念的教育,另一方面涵盖了对文化艺术所承载的价值理念的传递。通过对传统价值观的深入传承,旨在引导学生在现代社会中保持传统的道德操守,形成积极向上的人生态度。在教育实践中,可以通过文艺作品的选材、解读等方式,传达满族传统价值观念。舞蹈、音乐、戏曲等表演艺术形式往往蕴含着深厚的文化内涵,通过学习和表演这些艺术形式,学生可以在亲身体验中领悟传统价值的深刻内涵。

## 5.2 发展学生的表演技能

### 5.2.1 表达能力的提升

通过参与舞蹈、音乐等表演形式,学生能够学会通过身体语言、音乐旋律等多种方式表达内心感受,使其表达更加生动、准确。这不仅有助于学生个体情感的表达,更培养了其对多样化文化的理解和包容。在表演的过程中,学生需要与舞台上的伙伴、观众产生默契,形成默契的默契协作关系。这锻炼了学生团队协作、沟通交流的能力,对于提高学生的社交技能和人际关系具有积极的意义。

### 5.2.2 团队协作的培养

在舞台上,每个演员都是整个团队的一部分,需要在相互配合的基础上完成演出。这种合作关系促使学生培养出倾听他人、尊重他人意见的习惯,使其逐步形成积极的团队协作意识。在表演中,不同的角色和任务需要有条不紊地协同进行,这锻炼了学生的组织协调和分工合作的能力。通过共同努力完成一场演出,学生深刻体会到团队协作的价值。在表演过程中,学生需要与导演、舞美设计师、其他演员等多方进行沟通,协商达成一致,使整个团队达到最佳的演出状态。这不仅提高了学生的语言表达水平,还促使其建立更加良好的人际关系。为了有效培养团队协作的能力,教育者可以设计各种团队合作的训练活动,例如集体排练、共同创作等,让学生亲身体验团队协作的重要性。通过分析和总结团队协作中的问题和挑战,引导学生不断提高协作效能。

## 5.3 提高学生的创造力

### 5.3.1 艺术创新的重要性

艺术创新通过表演艺术的学习,学生不仅仅是在模仿已有的表演形式,更是被鼓励去寻找、创造新的表达方式。

这种自由的探索过程激发了学生内在的创造力,使其能够在表演中展现出个性化、独特的艺术特色。在不断尝试新颖表达方式的过程中,学生逐渐形成对艺术的敏感性,培养了发现美的能力。这种审美意识的提升不仅对其在表演领域具有积极的影响,同时也在生活中让他们更加热爱、理解艺术。为了有效培养艺术创新,教育者可以通过激发学生的好奇心、提供多样化的创作任务和引导他们参与实践性项目等方式,让学生在实践中不断挑战自我,培养他们在压力下仍能迸发创造力的能力。

### 5.3.2 创意表达与文化传统的融合

创意表达通过鼓励学生在表演中展现个性、突破传统束缚,培养其敢于表达、勇于创新的品质。这种创新意识不仅为学生的个体发展提供了空间,同时也为满族文化注入了新的活力和时代气息。文化传统的融合要求学生在创意表达中注重挖掘、体现满族文化的精髓。通过深入学习满族传统艺术形式,学生能够更好地将自己的创意与文化传统相结合,形成独特而有深度的表演作品。这种融合不仅弘扬了满族文化,也让学生更深刻地理解和珍视自己的文化根源。教育者可以通过引导学生参与满族传统节庆、仪式等实际活动,让学生亲身体验文化传统,从而更好地融入他们的创意表达中<sup>[4]</sup>。

## 6 结语

通过对满族文化表演艺术的深入研究,不仅更全面地理解了其形式、特色与社会功能,也揭示了其在当代教育中的重要意义。满族文化表演艺术作为文化传承与教育的载体,不仅培养了学生的文化认同感、表演技能和创造力,更在推动社会凝聚力与传统价值观的传承中发挥了积极作用。期望此研究能为推动满族文化的传承、教育实践的创新提供参考,进一步挖掘和传承这一宝贵的文化遗产。

### 参考文献

- [1] 吕焰,张宗波.浅谈现代教育技术在满族文化艺术传承中的应用[J].辽宁师专学报:社会科学版,2022(3):80-81.
- [2] 孟璐.挖掘满族音乐文化 促进产业化发展[J].艺术教育,2014(6):71.
- [3] 何东润,陈宇.满族民间艺术在现代设计中的运用分析[J].文艺生活:下旬刊,2018(7):1.
- [4] 吕焰,张贺,衣凌扬.满族文化艺术传承教育技术示范应用初探[J].辽宁师专学报:社会科学版,2020(3):3.