

林继衡吹拉弹打样样在行。茂名日报社全媒体记者池榕 摄

2024年全雄武在良山庙表演禾楼舞。

用八音奏响生活之歌

文/茂名日报社全媒体记者池榕

“哒哒哒哒……嗒嗒嗒嗒哒哒……咚咚咚咚哒……”清脆、富有节奏感的击打钉板和小鼓的乐声在空旷的展厅回荡，作为八音锣鼓的“掌板”，林继衡的双手仿佛在指挥千军万马奔腾而来，直击听者的心灵。从业40余年，林继衡不遗余力地守护和传承八音锣鼓这一民间艺术，将“八音”融入生活，用各种形式向群众推广八音锣鼓的独特魅力。

受家庭熏陶走上音乐之路

近日，记者来到高州市非物质文化遗产展览馆，见到了省级非遗项目八音锣鼓代表性传承人林继衡。八音锣鼓亭(柜)就放在展厅的一角，亭上放着文锣、高边锣、笛子、洞箫、二胡、小鼓、长号、唢呐……旁边还放着花灯、彩旗、罗伞、御扇等道具，它们此刻收敛着所有的喧闹，只等“掌板”一声“令”下，便会八音相会，鼓乐齐鸣。

林继衡一边爱惜地整理这些“老伙计”，一边介绍：“八音锣鼓是指由金、石、土、木、革、丝、竹和鞞八种材料制作出的民族乐器及锣鼓，不是八种乐器的意思。”高州八音锣鼓充满岭南特色，常以锣鼓亭的形式出现。锣鼓亭像一个乐器“百宝箱”，可以根据不同场合和曲目来选择不同的乐器，极具包容性和可塑性。

林继衡会上音乐之路，除了有天赋，更主要的是受到家庭熏陶。他是高州市泗水镇人。祖父会吹笛子，父母亲曾是高州文工团的主要演员，考上高州师范艺术班的哥哥更是他的启蒙老师。他利用节假日跟哥哥学笛子、学乐理知识，跟着父亲学习八音锣鼓吹打技艺，经常练习到深夜，不怕苦不怕累，一心追寻自己的音乐梦想。

1980年，18岁的林继衡考上了湛江市艺术学校学习打击乐，同时选修笛子、自学洞箫、唢呐等乐器。1984年8月，林继衡中专毕业后，分配到信宜粤剧团负责掌板工作。后来借调到珠海市粤剧团，又到高州市粤剧团担任分团团长，1997年参加高州市木偶剧团，1999年参加深圳市曲艺社。经过几十年的锤炼，他的掌板和吹奏技艺早已超越技巧本身，表演时鼓槌的起落和气息的流转收放自如，比如唢呐可以吹奏任何调，一口气连吹二十多个音，他也成为高州当地有名的八音锣鼓艺人。2013年，八音锣鼓列入广东省第五批省级非物质文化遗产保护名录。2017年4月，林继衡被命名为广东省非物质文化遗产项目八音锣鼓代表性传承人。

让生活处处有“八音”

说起八音锣鼓曾经的辉煌，林继衡眉飞色舞：“响锣开道，彩旗招展，长号起势，唢呐炒热现场气氛，两人负责抬柜……”他边播放八音锣鼓的视频，边向记者讲解表演的各种事项。但让林继衡遗憾的是，现在能和他配合演出的伙伴大部分都很老了。“‘六国封相’‘七仙姬下凡’‘小开门’‘大开门’可以奏，流行音乐、广场舞曲也可以弹，这就是八音锣鼓的厉害之处，只要群众喜欢的都能表演，创新不是要扔掉传统。”

在林继衡看来，八音锣鼓的特点决定了它的创新要贴近群众，要以充满“烟火气”的方式融入人们的生活。“陕西老腔表演给了我很大启发，他们能成为‘东方摇滚’，我们又何尝不能成为‘乡村交响乐’？”林继衡几十年来每天出门必定带着一套行头——洞箫、短笛、横笛等，遇到志同道合的爱好者随时随地都能吹奏一曲。在他的带动下，身边亲人和不少朋友纷纷学习乐器，有些还达到了专业水平。除了教家人朋友，这些年来，林继衡还常常奔走于高州一些企事业单位、中小学校和老年大学，开展非遗进校园、进社区活动，教学员们演奏竹笛、洞箫等乐器，推广八音锣鼓表演艺术。

“一起玩音乐是很开心的，八音锣鼓也一样。”林继衡说，他经常组织伙伴们一起排练，除了传统曲目还会加点流行元素，比如在演奏传统曲目时加入架子鼓，洞箫演奏加入古琴、古筝，不同于节庆时候的热闹欢快，八音锣鼓也可以很“潮”很“酷”。他也会邀请学得好的年轻学员加入进来合奏、齐奏，在开心的氛围中锻炼技艺，为培养传承人提供交流平台。

准备打造女子“八音班”

在高州，八音锣鼓叫“八音班”，在厅堂表演时也有人称“华堂班”，是一种以打击乐演奏为主的民间艺术，明末清初自闽南传入高州地区。乐班组成人员比较灵活，大部分是兼职，有节庆活动就集中在一起表演。“八音锣鼓一个人做不了，我需要团队。”林继衡和记者细数传承八音锣鼓的难点：现在会玩八音锣鼓的艺人年纪都很大了，精力不足；一般年轻人要工作要生活，很难静下心来学习，学会了也不可能总是请假出来表演；就算有人全职入了这门行当，没有固定收入，靠节假日表演赚的钱无法支撑生活，最终还是放弃。

但林继衡没有放弃，除了开班传授技艺，他还准备组建一个女子“八音班”。他在日常教学培训时观察到，刚退休50岁左右，有退休工资，有时间且热爱音乐的女士很适合八音锣鼓表演。他最近已经物色到几位非常有潜力的学员，“其中有两位，一位遂溪人，一位信宜人，她们从零开始学习洞箫，很勤奋，才几个月就已经能吹奏比较复杂曲子，而且对八音锣鼓文化非常感兴趣。”

林继衡表示，思维要转变，如果还是那老一套“三板斧”，吸引不了年轻人的。女子“八音班”将不同以往的八音锣鼓，会融入现代音乐和各种能用的元素，有了努力的方向，林继衡心里的规划一点点清晰。八音锣鼓不拘一格、开放包容的风格是激发创新活力的土壤，期待这门传承了数百年的民间艺术在未来绽放新魅力。

林继衡和他的“八音班”。(受访者供图)

林继衡和伙伴们表演八音锣鼓。(受访者供图)

林继衡经常组织伙伴们排练。(受访者供图)

林继衡参加非遗进校园活动。(受访者供图)

在茂名化州北部的青山绿水间，秋夜的晒谷场被火把照亮，古朴的锣鼓声热闹了夜空。头戴方巾、身穿道袍的舞者，正在搭起的高台上起舞。这位舞者，是省级非物质文化遗产项目化州禾楼舞代表性传承人全雄武。通过七代人的传承，全雄武和家人用坚守让千年禾楼舞从乡野走向非遗舞台。

从乡野舞蹈到非遗瑰宝

禾楼舞是岭南地区珍贵的文化遗产，被称为民族舞蹈中的“活化石”。禾楼舞源于古代岭南原居民居住地，这些民族在古时被称作南蛮，至周代则有越、扬、南越等称谓。

古代越人先民多居于山川深林丛竹之中。《汉书·严朱吾丘主父徐严终王贾传》中有言：“越非有城郭邑里也，处溪谷之间，簞竹之中”“夹以深林丛竹，水道上下击石，林中多蝮蛇猛兽。”直到明朝，当地仍然是林木茂密，落叶淤积，河水充满了瘴气，误饮者会中毒。由于生活环境的恶劣和科学知识水平低下，古代越人只能将希望寄托于祈求神灵，而部落族长在充当统治者角色的同时，也充当了巫的角色。

全雄武介绍：“古代越人先民生活在山川深林之中，面对恶劣的自然环境，顽强改造自然环境，努力改善生存环境，敬畏天地，以祭拜天地、恭敬神灵的方式祈求平安、风调雨顺，经过历代改进，形成了现在这种有秩序、有乐韵的祈祷式歌舞，这就是禾楼舞。”

禾楼舞在化州北部地区如播扬、那务、宝圩、平定、文楼等地流传已久，后因各种原因曾一度凋零。上世纪八十年代初期，化州县文化馆曾三次派文艺专员到那务、播扬搜集整理资料。1986年5月，化州文化局组队参加茂名市首届民间民俗文艺汇演，禾楼舞获挖掘整理奖和演出奖。2006年10月份，化州文化局再次将禾楼舞重新挖掘整理，编成舞台艺术参加茂名市特色文化月活动开幕式演出，同年11月参加广东省国际旅游文化节“岭南民间艺术”汇演荣获优秀演出奖。2007年，禾楼舞入选广东省第二批省级非物质文化遗产名录。2008年，禾楼舞第五代传承人全雄武被评为广东省非物质文化遗产项目化州禾楼舞代表性传承人。

扎根乡土的守艺人

全雄武出生于禾楼世家，他的公祖全道庆、爷爷全道真、父亲全道权都是这门古老艺术的传人。虽然他天生拥有一副好嗓子，深受村民喜爱，但初中毕业后，因家境贫寒，全雄武不得不放弃音乐梦想，转而将满腔热情倾注在祖传的禾楼舞上。

“禾楼舞看似简单，但一招一式都有严格的规定。”全雄武说道，他从小开始随父学艺，白天干农活，晚上学跳禾楼舞，还要背诵爷爷留下的《禾楼科》。这一学就是整整十年，直到20多岁，他才首次独自登台表演。

后来，越来越多的人找他去表演。每到年例期间，各村庄都请他去演出，此外就是立秋水稻丰收后，各村庄也请他演出。秋收后搭一个禾楼，全雄武头戴方巾，身穿道袍，脚穿布鞋，在禾楼上边跳边唱，唱词为禾楼调。完整的禾楼舞表演有众多环节，包括请神、洒楼、落迷魂、耕田大爹、浸种、下秧、上楼、调旗、调花、梳梳、调遮(伞)、庆丰收、送神、调雨、倒禾楼等。表演时，舞者要向东南西北四方起舞，边摆身踏足，边唱禾楼调：“登上楼台跳禾楼，风调雨顺庆丰收。”禾楼调整齐押韵，易于记诵，表达出农民心中美好的愿望。

作为农民，全雄武基本上是在家干农活。农闲时，他除了外出表演，就是在家和妻子儿女自跳自唱，禾楼舞可以一个人跳，也可多人跳。这就是全雄武的日常生活，他和千千万万的农民一样，过着面朝黄土背朝天的生活。但优越的声音条件和深厚的民间舞蹈素养，锁不住他对民族艺术的热爱。全雄武说，干农活时在田间地头有时他也唱，他说：“会跳禾楼舞的人并不多，能娴熟地又跳又唱的更少，禾楼舞是一种传统民族文化，会跳禾楼舞是一种自豪，它不但能鼓舞人们积极进取，更能鼓舞人们对美好生活的向往。”

七代相传的文化接力

与父亲坚守乡土不同，全雄武的儿子全国波选择了一条不同的传承之路。1975年出生的全国波，如今常居深圳，大学毕业后也有过其他的工作，但禾楼舞的传承始终是他心中放不下的责任。

“小时候经常看父亲跳禾楼舞，”全国波回忆道，“那铿锵的鼓点、特色的服饰、雄浑的歌声，构成了我童年最鲜活的记忆。”后来在爷爷和父亲的影响下，他转为专注于传承这门家传技艺。

2019年，全国波被评为茂名市非物质文化遗产项目禾楼舞代表性传承人。从此，他开始了在深圳、茂名两地奔波的“双城生活”，致力于在更广阔、更现代的空间里推广禾楼舞。

2024年，对全国波而言是个特殊的年份。这一年，他正式收徒，而徒弟正是他的长子全茂森。全茂森这个“00后”年轻人，研究生刚毕业就成为禾楼舞传承的新生力量，也标志着这门古老技艺在这个家族中开始了第七代传承。

从全雄武的乡土坚守到全国波的创新探索，再到全茂森的新生力量，这个家族的传承故事，是非遗文化在新时代薪火相传的生动写照。全国波说：“跳禾楼不仅是一种民间技艺，更是我们民族文化的一条支脉，应代代相传。”这项千年禾楼舞，正在新时代的阳光下，舞出更加绚丽的篇章。

禾楼舞跳出乡野风情

省级非遗项目化州禾楼舞代表性传承人全雄武

文/茂名日报社全媒体记者李茜
图/受访者供图

全雄武在演示禾楼舞。

两代传承人全雄武和全国波在介绍禾楼舞。