

浅析毛利民族的舞蹈文化

谢梦圆

(郑州大学, 河南省, 郑州市, 450000)

摘要: 哈卡舞和波依舞作为新西兰毛利民族舞蹈文化的典型代表, 是新西兰国家文化的重要组成部分。毛利人把音乐、节奏、歌曲和肢体语言融合为一体, 这种舞蹈受到了新西兰人和各国人民的尊敬与喜爱, 成为一种非常流行的表演艺术形式, 日益全球化。我选择探究毛利民族的舞蹈文化是因为在网络上多次看到一群人一起跳非常有气势毛利舞蹈, 让我感觉很有震撼力, 引起了极大的兴趣。在本文中我主要通过观察毛利民族的舞蹈文化, 探究哈卡舞和依波舞的发展轨迹, 从中分析毛利舞蹈所蕴含的文化价值。

关键词: 毛利民族 哈卡舞 波依舞 舞蹈文化

中图分类号: G **文献标识码:** E

一、毛利人和毛利文化

(一) 毛利人

新西兰的毛利人, 其直接的祖先是南太平洋地区的东波利尼西亚人, 大约在 10 世纪至 14 世纪这段时期陆续登陆新西兰, 不受外界干扰地在岛上生活了近 800 年。19 世纪欧洲人定居新西兰以前, 并没有“毛利人”一说, 他们在与欧洲殖民者打交道时, 才把自己和其他土著人统称为毛利人。“毛利”一词的基本意思是“普通, 不特别”也就是说相对于外来殖民者, 毛利人认为自己是本地的普通人。但“普通”并不能完全表达“毛利”一词的特殊意义, 这个“普通”也指“当地”, 表达了人对土地的依存关系, 含有“土地之子”的意思, 毛利人对自身的这种认识以及他们的土地意识体现了人与大自然高度融合的理想追求。新西兰国会 1947 年通过的《毛利目标法案》以法律条文界定: 在此法案所涵盖的范围内, “毛利”一词等同于“原住民”, 也即新西兰这块土地最早的主人。

毛利民族作为新西兰最古老的居民, 它是世界上留有诸多疑云的民族。大部分人对这个民族都没有很深入地了解, 甚至有很多人对他们的印象仍停留在他们是恐怖的“食人族”、是原始的土著部落、缺少先进的现代文明上。然而, 事实并不是这样。

(二) 毛利文化

毛利文化, 是毛利民族以东波利尼西亚文化传统为基础, 在苍茫大海锁闭的孤岛上独立发展近千年的文明积累, 显示出了毛利人的精神特质。概括地说, “就是指 18 世纪末欧洲文明进入新西兰之前, 毛利民族在部落制社会生活方式和农耕渔猎生产活动基础上形成的文化传统, 它是毛利民族的宇宙观、知识、信仰、宗教、艺术、风俗、思维方式以及作为社会成员共同遵守的行为规则的综合体。”^[1]毛利文化的真正价值, 在于它丰富的内容和深刻的内涵, 在近 1000 年的历史发展过程中, 他们在恶劣的自然环境中寻找适合自我发展的生存方式, 创造了与古希腊神话相媲美的神话传说, 形成了自然神崇拜的宗教信仰, 发展了渔猎和种植技术, 留下了如泣如诉的口述传统、内涵丰富的刺青艺术、风格质朴而精致的雕刻工

艺以及本文的探究重点即源远流长含义深刻的舞蹈文化。毛利文化，以勃郁的生命力、丰富的内容与独特的民族风格屹立于世界民族文化之林，它的独特魅力已经为越来越多的人所发现。

二、毛利舞的种类

毛利是一个能歌善舞的民族，他们的舞蹈训练始于孩童时期，从学习走路开始，就模仿成人，保持身体平衡与肌肉的韵律，让身体每一部分的动作都自然和谐，让每一块肌肉都会说话。毛利舞是毛利人的传统舞蹈形式，也是毛利人标志性的文化项目，包含动作、拍打并配合有叫嚷声的团体舞蹈，表演目的主要包括消遣娱乐、对外来人员的热情欢迎、对特殊成就或荣誉的承认、部落之间相聚的仪式。毛利舞属于热情奔放的南太平洋地区歌舞的类型，但在长时期的历史发展过程中，形成了独具特色的毛利风格，那就是以男性为主所跳的哈卡战舞和以女性为主所跳的波依舞。其中传统的哈卡舞是古时土著毛利人开战前的战舞，多用于大战之前鼓舞军队士气、震慑敌人；传统的依波舞则是毛利妇女倾诉心声、表达感情的舞蹈。如今，这两种舞蹈自成系统，被广泛用于传统节日、庆典以及重大活动，成为民族文化艺术的象征。

(一) 哈卡舞

1. 哈卡舞的神话传说

有关哈卡战舞的传说颇多，目前流行的一共有四种。一则来自天上，太阳神拉有两个妻子，一个是仲夏女神，一个是仲冬女神，仲夏女神与太阳神生了一个儿子，名叫坦尼·诺里。诺里出生在盛夏，毛利人相信，当盛夏时节大地上气候酷热之时，空气就会闪烁，那是诺里以颤抖的双手在为他的母亲跳哈卡战舞，空气震动显示神的降生，这个震动扩散到所有的毛利舞蹈，双手与肌肉的震颤，是毛利舞蹈的基本艺术语言。

另一则故事来自海底，是关于海神唐伽诺的故事，充满男性气概的哈卡战舞，竟然是女性发明并且第一次由女性用于实战。鱼类之神提里饶找祭师凯依为婴儿施洗。为表示感谢，他允许凯依骑他的宠物鲸图图努依回家，但要求凯依抵达岸边时让鲸回来，凯依到家后，却把宠物鲸杀了供全村人享用。鱼神的妻子西尼泰怀瓦组织了一支队伍前去复仇，女战士们谁也没见过凯依，只知道凯依嘴巴里没有门牙。女战士们在凯依的会堂表演哈卡战舞，引得凯依开怀大笑，露出缺少门牙的特征，把他捉回去严加惩处。

2. 哈卡舞的起源与发展

哈卡舞是在毛利部落战争中发展起来的一种带有宗教意味的鼓动士气、震慑敌人的舞蹈艺术形式。毛利武士在开战前剧烈的喊叫、舞动兵器和挑战性的姿势，发展成一种群体表演的以身体剧烈运动、有节律地跺脚、伴随着挑战性呼叫的舞蹈，用以鼓起勇气和力量，确立战胜敌人的信心。

哈卡舞的风格与形式是不断变化与发展的，在欧洲人来到之前的原始社会，哈卡的动作

相当优雅，因为“毛利人均衡地摄取食物，从神的食物蕨根中吸收淀粉，同时享用水果、草莓、鱼类、家禽和各种海鲜，按美的原则发展了他们的形体”^[2]，这或许是人类的习惯，总是对自己所钟爱的古代艺术加以美化。实际上，最初的哈卡舞，因为对敌人实行恐吓和震慑的目的，特别要求面部器官的变形，肢体动作中带有能致敌于死命的巫术特征，不可能像现代表演那么勇武和英姿勃发，而是充满了恐惧和怪异的色彩。19 世纪的毛瑟枪战争时期，战斗规模扩大，形式趋于正规化。此前几个或几十个武士的小规模战斗，发展成数百人甚至上千人在阵地上的对垒，哈卡的巫术和怪异成分减少，震撼与恐怖成为基本格调。伴随着歌声，武器在空中舞动，武士们这时都转变成着魔的状态，他们的每根神经和肌肉都绷紧了，眼珠瞪得滚圆，似乎要从眼眶里蹦出来，舌头伸得很长，狂野地舞动枪杆但动作相当整齐协调，武士们的赤脚疯狂地踩着地面，他们同时跳起来，然后以平脚板跺地的方式落地，大地在震动，战歌的声音就像远处传来大海的咆哮。

后来，哈卡舞发展得更加程式化，当两个部落对阵时，一方武士跳着哈卡，向对方挑战，对方则以同样的舞蹈相回应。在舞蹈中投掷长矛的象征性动作出现时，对方的回应动作若有和平的意图，则危机化解。若没有和平的意思，则双方结束舞蹈，爆发战斗。

当代的哈卡舞纯粹是表演艺术，更多地表现出流畅、优雅和适度的体力炫耀，按哈卡舞蹈大师蒂怀的话来说：“哈卡表演艺术，就是让身体的所有部位都说话”。^[1]

3. 哈卡舞的分类

当代的哈卡是表演性舞蹈；历史上的哈卡舞，分为战斗性与表演性两大类。

战斗性的哈卡舞有皮鲁皮鲁、图图·纳拉胡、怀卡图·维维三种。按哈卡大师阿瓦提尔的界定，皮鲁皮鲁是真正的战舞。当武士们在战斗中与敌人对峙时，手握武器表演这种战舞，武士们不断地跃起、愤怒地跺脚、粗哑地喊叫、令血液凝固的回声、因愤怒而丑似战神的面容、呈现出一颗血战到底的心，这才是它获得“战舞”名声的原因。对很多人来说，图图·纳拉胡与皮鲁皮鲁是同义词，但其实它们是两种哈卡。与皮鲁皮鲁相同的是，表演这种哈卡舞时也要手持武器，不同的是，武士们的跳跃不是曲着腿向上蹦，而是向两边跳跃，如同现今北部部落在迎宾时所跳的动作一样。

怀卡图·维维是一种表演性的战舞，与前两种所不同的是表演者没有跃起的动作。在突霍依部落，当武士们跳完怀卡图·维维战舞时，退到后边，让手持绿色枝叶的妇女登场，表演后边一节，表达善意与和平。妇女跳完她们的一节之后，退到后边，让武士们上前，这时人们手中已经没有武器，男女同时跳起表演性的哈卡塔普拉西，以向宾客表示和平的诚意。表演性的哈卡还有好几种类型，比如塔普拉西、涅里、玛纳瓦·维拉、波西里。按阿瓦提尔所说，“自从与欧洲人接触以来，人们表演的哈卡塔普拉西是一种仪式性的舞，而非战舞，人们表演时从来没有武器在手。”^[2]这是最常见的表演性哈卡，有一个完整的表演过程，演出者不持武器，没有腾空跃起的动作，但是要把瞪眼、吐舌、拍击大腿等表示愤怒狰狞的程

式完全表演出来。涅里是一种时间较短的哈卡表演，不像塔普拉西那样有规定的程式，表演者可以根据自己的感觉做出适当的动作，多为即兴式表演，在日常活动当中经常使用。玛纳瓦·维拉与涅里相似，都不要整套的动作，突霍依部落的人在葬礼以及与葬礼有关的活动中表演这种哈卡舞，这个传统沿袭至今。波西里是纳提·波罗等东海岸部落专门用于迎宾仪式上表演的哈卡舞，表演者为女性。当妇女表演完毕时，男性再上前表演一段塔普拉西，以表示对贵客的尊重。

如今，不同的哈卡舞用于不同场合的表演，哈卡舞的表演者通常组成三排队伍的方阵，由一人领舞，现代社会的表演不用武器，主要依靠四肢和全身肌肉的动作表现出超强的力度。领舞者唱着哈卡战舞的歌词，一般是提示某种精神或发问某个问题，一边做出哈卡战舞特有的舞姿如瞪眼、拖长舌头、拍击大腿，或腾空跃起，其他演员便会用同样的唱腔回应领舞者的问题，同时整齐协调地做出震撼人心的表演。

（二）波依舞

毛利语中的波依，一是指“系在绳子上的球”，二指妇女用手舞动双球所跳的波依舞。波依舞是新西兰妇女表演的一种传统的抒情舞蹈，当毛利妇女们手舞两根线绳系着的白色小球，随着乐曲起舞时，就不再是一种表演，而是其热情、自由和生命活力伴着韵律的自然奔放。

1. 波依舞的神话传说

据神话传说，林神坦尼有两个儿子，一个名叫亚麻，另一个名叫灯芯草，两个孩子在一起游戏时创造了波依。这个神话传说显示，波依舞蹈是男人创作并首先使用的，用来训练手腕的灵活性，以便更有效地使用短棒和石斧等武器，也说明了过去毛利人跳舞用的波依球，是用亚麻布包着灯芯草制成的。

2. 波依舞的起源与发展

传统的波依舞是一种集体舞蹈，舞蹈演员列成两排，按照舞蹈设计的程式，轻盈地舞动波依球，身体各部位按照音乐节拍舞出韵律，同时讲述一个故事或唱诵一段音乐。故事与歌词的内容或是部落的历史，或是毛利妇女的情感生活，表述女性对于生活的热情以及对于民族的期望。波依舞与毛利民族对于宇宙的起源，生命意义的认识，有着密切的关系。整个舞蹈语言的设计蕴含了宇宙与生命起源的过程，在身体与肌肉展示这个起源的过程中，人的敬畏之心与平常心达到高度的和谐。

现代波依舞更倾向于个人表演，没有伴唱和完整的舞蹈语言设计，不重叙事，更多地通过手腕与身体的配合，形成丰富的舞蹈语言，表达情绪的变化。舞蹈者所用的道具和舞蹈风格也各不相同，有些表演用多种色彩的感光材料，有些则与火圈表演合成一起，产生更奇幻的现代效果。现代波依舞还借鉴多种形体艺术，譬如校园舞、体操的元素来形成新的舞蹈风格。在有些场合，传统的波依舞与哈卡舞或其他艺术形式组合在一起演出，产生一种阳刚与

柔美相对应的艺术效果。

如今，波依舞作为新西兰的民族歌舞和传统仪式的组成部分，表演于各种节日庆典，如同美国黑人的流行音乐一样，因为浓郁的民族特色而产生浓厚的艺术魅力，成为新西兰民族舞蹈经典，时常在世界各地的大型文艺活动上表演。

3. 波依舞的分类

各地区各部落舞蹈用的波依球大小、材料种类略有不同。总体上可以分为两类，一种是短绳球，绳长约从指尖到手腕，另一种是长绳球，绳长约从指尖到肩膀，使用不同的波依球所跳的舞也不同。相对说来，短绳波依球比较容易控制，跳舞时身体各部位的肌肉运动幅度较小，节奏比较舒缓，初学者都是先用短绳波依球表演。长绳波依球比较难控制，舞动时身体摆动的幅度稍大，舞姿更加柔和优美，已经有了一些波依舞基础的人才会使用长绳波依球舞蹈。

三、毛利舞蹈的文化内涵

在毛利人的历史上毛利舞蹈大部分是战争的舞蹈，它的作用在于威胁或警告敌人，但现在它的含义已经改变了。今天，不同的毛利舞在各种仪式场合都有表演，从接待贵宾到生日、婚礼、周年纪念，或者是重要人物的葬礼。不同场合的毛利舞有着不同的文化内涵。

(一) 鼓舞士气，增强信心

哈卡战舞因为新西兰橄榄球“全黑队”在每次赛前的表演而闻名于世界，1888年10月3日、新西兰球队访问英国时初次表演哈卡，当时有4个毛利人参加表演。从那以后，新西兰球队在访英、访澳和在其他国家参加国际比赛时，都会在正式比赛前表演哈卡战舞[3]，对他们来说，这是神圣的时刻也的确是一种鼓舞士气，增强信心的方式，也是一种亮剑精神的体现，暂不论竞技水平高低，气势上、斗志上、集体凝聚力上就压人一头。更奇特的是，在二战的一场激烈的战役中，一支新西兰的部队因为第一轮攻击准备不充分没有跳舞而进攻失败，但是在第二轮攻击的时候跳起了哈卡舞，结果一举击败了敌人，之后一路顺风顺水，一直打到了罗马。

(二) 表达不舍、思念之情

对于毛利人来说，在葬礼上跳毛利舞是一种精神层面的回应，它的真正目的是挖掘人们的精神深度，以战舞送葬是毛利人的礼遇，人死精神不减。我仍然记得网络上点赞过百万让无数人为之落泪的事件，一位17岁的新西兰少年在家中离世。在他的葬礼上，少年的朋友和家人跳起了毛利舞蹈哈卡为其送行。其中一位男生一直在努力克制自己的情绪，但最终还是没有忍住，让人感慨好兄弟人死情义永远在。还有3·15基督城恐怖袭击事件之后，新西兰当地学生们跳起了哈卡舞，用战舞为受害者送行，发出保卫和平的呐喊的同时表达对受害者的哀思。

(三) 庆祝胜利、表示感恩

在今年8月份的东京奥运会上，新西兰斩获了7人女子橄榄球比赛的冠军，颁奖仪式上，

新西兰女子橄榄球队用气势如虹的毛利战舞庆祝胜利，震撼了全世界。同时我也在网络上见过毕业典礼现场全体学生一起跳毛利舞表现对老师的尊重以及感恩之情，他们严肃的态度、坚定的眼神、一致的舞姿给我留下了十分深刻的印象。

(四) 展现尊重，追求爱情

跳毛利舞是毛利人最高规格的接待仪式，为了纪念尊贵的客人或接待重要人物时才会跳毛利舞，表现毛利人对客人的尊重和友爱，比如 2015 年哈里王子访问新西兰期间，在参观 Linton 军营时，他还与新西兰士兵迎接哈里王子时跳了哈卡舞。[4]除此之外，对于年轻女性来说，毛利舞的存在更为重要，她们会被舞蹈中表现最出色，最优美的男性所吸引，从而开始一段美好的姻缘。

四、探究毛利舞蹈文化的意义

(一) 回顾过去，继承传统

毛利舞蹈是毛利人独有的，过去古老的毛利人战斗前或向可疑的来访者发出挑战时会跳毛利舞，目的是召唤战神的帮助，吓退和打退敌人，他们情绪昂扬，用力跺脚拍打胸部、甚至伸出舌头，目光炯炯有神，还挥舞着棍棒，做出各种怪异的表情，表现出一种自信、一种尊严和一种威武不可侵犯的姿态、一种不可战胜的精神。传统的毛利舞蹈是毛利人民的精神信仰，在今天依旧需要我们继承下去。

(二) 立足现在，发扬光大

通过探究我们能够发现，原本以为蛮荒的毛利人其实在舞蹈艺术的造诣也是很高的。他们的毛利舞现在不仅传承得十分完好，而且还经常出现在国际大型活动中，俨然成为了新西兰的国家象征。曾经的毛利舞只局限于毛利人范围，今天大多数新西兰孩子很小就在学校学习不同的类型的毛利舞，无论他们是否是毛利人。值得一提的是，2017 年 7000 新西兰人在本土夺回了属于他们的吉尼斯，打破了 2014 年法国橄榄球俱乐部 4028 人同时表演哈卡舞的纪录。如今新西兰队的毛利舞，是世界赛场上的一道靓丽的风景，不屈服有力量有血性的战舞，一方面是对对手的尊重，另一方面很好地展现了自己民族的文化。毛利舞作为新西兰同时也是世界的宝贵文化遗产，我们需要保护传承并将之发扬光大。

(三) 探究民族文化，丰富世界文化

毛利民族把他们对生命的哲学理解，对传统的守持，以及对未来的信念融化在具体的舞蹈语言中，展示出对人与宇宙、生活与美高度和谐的深刻体验。通过对毛利舞蹈文化的探究我们更加深入地了解了毛利民族的文化以及不屈不挠、充满斗志同时又团结友爱、积极浪漫的毛利民族精神。部落文化是研究人类社会文明的“活化石”，毛利文化是其中的一块珍品。毛利舞蹈文化不仅是新西兰的国粹，又是大众喜闻乐见的原生态文化，学习毛利舞蹈文化不仅能够促进毛利民族文化的繁荣发展而且对丰富世界文化内容也有重要意义。

结语

毛利舞蹈表演场合的转变、女性角色的淡化以及不同场合所要表达的观念的转变,都是该文化在传承过程中发生的必要转变,既有差异性,也有稳定性,这种转变还会继续发生[4]。通过对毛利舞蹈的探究我们在毛利人身上看到了他们唤回祖先曾有过的激情。随着文化自觉性的提高和大众媒体的愈加发达,毛利舞蹈还会连带着其他形式的文化被愈多的人知晓,它绝不是一种宣扬暴力的载体,而是一种最能激发人类拼搏欲望的兴奋剂,可以让我们以最刚毅的姿态面对生活中的种种困境,不懦弱,不畏惧,向前走,再向前走,这也是毛利舞蹈所要表达的民族精神,人人都是可以借鉴。

参考文献

- [1]张静河.毛利文化[M].北京:商务印书馆,2019.
- [2]Timoti Karetu(1993),Haka: the Dance of A Noble People. Auckland: Reed.
- [3]赵晓寰,乔雪瑛.新西兰:历史、民族与文化[M].上海:复旦大学出版社,2009.
- [4]王以真.观看新西兰毛利人歌舞[N].观点四乐集,2012-6-13(10).
- [5]才让东知.新西兰毛利人“哈卡战舞”的文化变迁[J].边疆经济与文化,2017(9):165.

Analysis of the Dance culture of the Maori nation

Xie Mengyuan

(Zhengzhou University,Zhengzhou City, Henan Province, 450000)

Abstract:Haka and Boi, as the typical representatives of New Zealand Maori folk dance culture, are an important part of New Zealand's national culture. Maori's integration of music, rhythm, song and body language has made it a popular performing art form that is increasingly global and respected and loved by New Zealanders and people from all over the world. I chose to explore the dance culture of The Maori nation because I saw a group of people dancing with great momentum on the Internet for many times, which made me feel very impressive and aroused my great interest. In this paper, I mainly observe the dance culture of the Maori nation, explore the development trajectory of haka and Boi, and analyze the cultural value contained in The Maori dance.

Keywords: Maori people Haka dance Boi dance Dance culture