

莫高窟元代壁画中舞蹈形象的开发与实践

莫郁 程诗琦

(西北民族大学 甘肃兰州 730030)

【摘要】 我国是一个地域辽阔、历史悠久的国家，而近五千年的历史悠悠岁月，也留下了延绵不绝的历史传承。当文明历经岁月，得以保留传承下来的将是我们最为珍贵的财富，而丝绸之路上的敦煌莫高窟，则是为我们展示了前人的智慧与成就，其文化对后世影响深远，这不仅是中国璀璨明珠，也是世界的文化遗产。敦煌舞，源自敦煌莫高窟，吸取了古老的敦煌文化后所产生出来的艺术形式，其独特的表现形式以及审美特点，将敦煌莫高窟中满壁飞天的艺术场景，真善美的情感表达完美呈现。

【关键词】 敦煌壁画；舞蹈形象；课堂教学；舞台表演

DOI: 10.18686/jyfyj.v3i1.36757

中华文化历史悠久、源远流长，其敦煌文化因赋有博大精深的内涵而闻名于世。被誉为世界文化遗产的敦煌莫高窟，是我国现存的石窟艺术宝库中规模最大、保存最完整的一座。其中内容最丰富并具有研究价值的便是莫高窟中充分呈现地域历史文化的敦煌壁画艺术。它向人们展现了公元四至十四世纪千余年间的社会历史图景。这些规模宏大、数为惊人的艺术品，为很多行业、学科的学术研究提供了浩如烟海的珍贵资料。在舞蹈艺术研究中，敦煌莫高窟为研究者提供了非常丰富、珍贵的创作素材。艺术家们对敦煌壁画上的艺术形象不断研究、创新、加入想象力，并结合参考了大量的文献资料，经过长期的艺术实践的检验，才逐步形成了一套独具风格的舞蹈艺术体系。它就是一个新的舞蹈学派——敦煌舞。

1、敦煌壁画中的舞蹈形象

敦煌壁画特指中国敦煌石窟内壁的绘画艺术作品。敦煌壁画历经十个朝代，历时千余年，壁画的风格也是随着时间的推移有演变的。敦煌壁画内容丰富多彩，特点鲜明，体现不同时期的不同文化背景，具有与世俗绘画不同的审美特征和艺术风格。敦煌壁画巧妙的塑造了各种各样的艺术形象，为敦煌舞蹈的诞生和发展做出了巨大的贡献。

敦煌壁画包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟，几乎每个洞窟都有着丰富的艺术形象，既有真实呈现的舞姿动韵，也有不同形象共存的舞乐场景。在艺术发展的历史长河里，壁画中遗存下来的古代人物形象，是特定历史时期对当下艺术文化最好的记录和证明。

敦煌壁画中的艺术形象，如普遍熟知的飞天、伎乐天、菩萨等，都根据时代的变迁而呈现不同风格。以敦煌壁画中的“飞天”形象为例，早期的敦煌壁画，飞天形象比较常见，但受西域文化影响，飞天身材粗短、鼻梁挺直、赤裸上身，画风较为硬朗，偏向男性形象。中期的敦煌壁画融入了中原文化，出现了伎乐飞天，怀抱乐器凌空而舞的伎乐飞天在敦煌壁画的飞天形象中占据多数，摆脱了早期的粗犷滞重，画风变得柔和、飘逸、灵动。唐代是敦煌壁画的鼎盛时期，无论从内容、形式、色彩、还是构图方法上都独树一帜。在描绘场景的壁画中，乐舞形象居多，是当时唐代宫廷生活的实照，并且大量的艺术形象都是纯舞蹈造型，对舞蹈艺术家们后期创作舞蹈形象也提供了强有力的素材。元代属于整个敦煌壁画历史的晚期，受当时的文化背景影响，元代壁画的整体风格又有别于其他时期。无论是人物形象的状态和服饰还是乐舞形象的造型和动作，都独具特色，为敦煌舞蹈形象的塑造又提供了不一样的思路。

每个敦煌舞蹈形象的形成，都离不开舞蹈编创者对壁画中

艺术形象原型的全方位研究。包括研究它的形象根源、历史背景、基本属性等，逐步把壁画中不同时期的艺术形象发展成舞蹈编创过程中所能利用的舞蹈形象。

2、元代壁画中的舞蹈形象

敦煌壁画是人类的宝库，历经千余年，无论提及哪个朝代，在整个敦煌壁画的发展史上都功不可没。莫高窟元代洞窟不足十个，但凭借不同于其他时期的独特风格而标新立异。

元朝统治期间，敦煌与西域之间的贸易往来频繁，对各种宗教也持有比较包容的态度，吸取了一些外来的文化，以至于壁画中的艺术形象从服饰到舞姿都与其他时期的壁画风格有所不同。元代兴建的洞窟出现了不同以往的明显特征是在洞窟的中心建造了圆形佛坛，其中比较典型的洞窟有第3窟、第61窟和第465窟。

在对元代壁画中的舞蹈形象进行探究时，不得不提到舞蹈形象最为丰富的这三个典型洞窟。例如，莫高窟第465窟，窟中壁画充分体现了不同的艺术魅力。金刚形象威严凶猛，眼如铜铃，双脚右伸左屈，双手右高左低，有千手千眼者、有三面六手者、有手执各类兵器者，颈挂人头念珠正在狂怒地舞蹈，洞内有以大日如来为中心的十方佛及各种明王愤怒像，以及双身合抱像即所谓双喜天、双喜金刚，多幅舞蹈姿态相同。这类艺术造型中的双身像，它们的源头，应是人类生殖崇拜遗风的延续和发展。莫高窟第3窟，南壁中有一非常经典的敦煌艺术形象，就是千手千眼观音的壁画造型，其神色庄严稳重，画功高超，色彩淡雅，令人惊叹不已。画中可以看到有四十支呈不同形态

的大手，两手合掌，两手拖钵，两手举佛像，其余的手心中都有一慈眼，仿佛花一般簇拥在周围形成了排列整齐的圆圈，这样的排列犹如孔雀开屏一般在观音身后，让人感到壮观。千手千眼观音又被简称为“千手观音”，而千手表示遍护众生，千眼则是遍观世间。

文献记录的元代宫廷舞蹈《十六天魔舞》也对探究元代壁画中的舞蹈形象提供了有利素材。舞蹈中较为经典的造型就是“盘肘侧后腿”。此造型呈一腿屈立，另脚勾挂在手臂间，双手合十高举头顶的姿态。这个独特的造型很容易给人留下深刻的印象，也代表了元代壁画中舞蹈形象特有的风格。这个造型非常适合用在敦煌舞训练中，它难度大技巧高，需要造型完成者具有扎实的舞蹈基本功。敦煌舞的基本训练过程，正是把属于敦煌舞中的“三道弯”风格特点、符合舞蹈审美的舞姿神态以及舞蹈基本功三者达到融合。

3、课堂实践与运用

在敦煌舞的不断学习过程中，我们课上通过学习敦煌舞基

参考文献

- [1]《元代敦煌壁画舞蹈形象的考察与研究》王克芬
- [2]《中国民间舞蹈文化教程》罗雄岩
- [3]《舞蹈艺术通论》汪以平
- [4]《敦煌舞教程》高金荣

本训练组合了解及模仿了敦煌舞最基本的风格、形态。课外通过对壁画原型的查阅以及研究，逐渐拥有了在敦煌舞创作方面的想象力。研究了解元代壁画时，我发现敦煌舞基本训练组合的内容与每一个年代的壁画形象都息息相关。例如：单脚组合中“下蹲盘肘合掌”、“侧后关吸腿”、“盘手朝天蹬”这些造型所展现的不仅仅是具有风格性的舞姿，更多的是要求造型完成者具有重心的稳定性以及较好的软开度。这些敦煌舞蹈造型都是在原有的壁画艺术形象下通过编创者的二度创作来逐渐发展成训练组合去教学。在对元代壁画艺术形象的初步探索后，我发现随着时代与历史的变迁，壁画艺术形象越来越具体化。例如：北凉第272窟中“胁侍菩萨”形象，从人体轮廓到面部、眼眶上的圆圈叠染，运用晕染的手法给人以粗狂放达之感。而元代的第3窟“千手千眼观音”形象，采用线描的手法，颜色简单、润泽，体现出形象造型越来越精确，肢体构造严谨，甚至细节到眼神的角度等。

舞蹈《千手观音》是由高金荣老师编排创作的敦煌舞群舞，其风格特点就是从元代壁画中“千手千眼观音”所演变来的，其中包含了“翘三指”、“弯三指”、“佛手势”等多种手势来体现千手观音在手上面的变化。而舞蹈中运用了敦煌舞的分段式呼吸或慢吸慢呼的方式来体现出观音慈祥端庄的神态和内心世界的圣洁。其中高金荣老师提到排《千手观音》的结构，大到队形、舞姿，小到呼吸、眼神，这都需要壁画中的形象与课堂上教学的组合来相结合，这样才做到学以致用。例如：舞蹈中有三人背对背分别冲向一点、三点、七点，做出手抬腿的动作，这就是元代壁画中密宗形象的三头六臂造型。其次，还有仿佛莲花盛开的场景：五人排成一行，同时做双手合掌在胸前，然后除中间的人慢慢向上伸出，其余人向各自方向下旁腰做出层次感。在舞蹈的最后就充分展示了第三窟“千手千眼观音”的造型，大部分人排成一竖列，第一人佛手对腕慢慢用气息带动手指尖来做最大限度的弧线，其余人一个一个做相同动作，最后还原在壁画原型上，这就仿佛将壁画中的造型做出动态感，让观众仿佛身临其境在洞窟中感受其壁画中的含义与美感。

4、结语

敦煌壁画历史悠久，其背后的文化值得我们去研究的方面数不胜数。敦煌舞是一门源于敦煌壁画的舞蹈艺术，它承载着几千年的文化历史，敦煌壁画中的舞蹈艺术形象也是中西方、多民族文化共融的艺术结晶。敦煌舞的发展过程，也是对其背后的敦煌壁画文化不断探索研究学习的过程。

通过对敦煌舞的不断深入了解，我将更多的角度去探索研究敦煌壁画，去开发新的敦煌舞蹈形象，对敦煌舞的发展做一份贡献。在对元代壁画中的舞蹈形象进行开发和实践时，给我们提供了很多创作方面的新思路，我们不会停下研究和实践的脚步，在漫漫探索之路上，不断为敦煌舞的发展而锦上添花。

基金项目：西北民族大学2020年本科生科研创新项目 项目编号：XBMU-BYL20051