

“一带一路”视域下的敦煌乐舞教学实践分析

李梦瑶

陕西艺术职业学院 陕西西安 710016

摘要: 在一带一路建设的背景之下,带动了西部区域城市的发展和建设,同时也推动我国的舞蹈文化传播,进入了繁荣发展的新阶段。敦煌乐舞这种艺术形式来源于敦煌壁画,因此和一带一路之间,也拥有着密切的关联。本文就在一带一路视域之下,首先分析了敦煌乐舞的多元文化内涵,之后又论述了一带一路背景之下敦煌乐舞的文化传播价值,并分析了敦煌乐舞和东西方之间的文化交流,最后对于敦煌乐舞教学实践,展开了具体的论述,以供参考。

关键词: 一带一路; 敦煌乐舞; 教学; 实践

Practice analysis of Music and Dance Teaching in Dunhuang under the perspective of “Belt and Road”

Mengyao Li

Shaanxi Vocational College of Arts, Shaanxi Xi'an 710016

Abstract: The background of the Belt and Road construction has driven the development and construction of cities in the western region, promoted the dissemination of China's dance culture, and entered a new stage of prosperity and development. The art form of Dunhuang music and dance comes from the Dunhuang frescoes, so it is also closely related to the Belt and Road. Under the perspective of Belt and Road, this paper first analyzes the multicultural connotation of Dunhuang music and dance, then discusses the cultural communication value of Dunhuang music and dance under the background of Belt and Road, and analyzes the cultural communication between Dunhuang music and dance and the East and the West. Finally, it makes a specific discussion on the teaching practice of Dunhuang music and dance for reference.

Keywords: Belt and Road; music and dance in Dunhuang; teaching; practice

前言:

我国的古典舞体系之中,一个重要的学派就是敦煌舞。敦煌舞是在静态的古代乐舞图像敦煌壁画中取材,展现出了灵动的舞姿和古典审美取向。在一带一路的背景之下,通过敦煌乐舞的不断发展,能够进行历史背景的传达,让一带一路具有更大的影响范围和深度,从而彰显我国古典乐舞的文化价值。

课题项目: 陕西省职业技术教育学会2022年课题

“一带一路”视域下的敦煌乐舞元素教学实践研究——以“迦陵频伽”形象研究为例

项目编号: 2022SZX489

作者简介: 李梦瑶(1994.01-),女,汉族,陕西西安,硕士研究生,助教,主要研究方向:中国古典舞。

1 敦煌乐舞的多元文化内涵

第一,佛教文化。对于敦煌壁画来说,其最初的绘制目的就是为了进行礼佛以及佛的供养,在壁画中包含了舞蹈场景,都展现了佛教题材。而且在其中的舞者,也借鉴了佛教进行舞姿以及动作的描绘。因此,基于敦煌壁画之上进行敦煌乐舞的研究,其从题材、舞姿、动作等多个方面,都具有佛教内容的渗透。因此在敦煌舞蹈中,充分的展现出了丰富的佛教文化内涵。比如说在很多舞蹈中,舞者的形象来源于佛教,或者是一些舞蹈动作与佛教文化息息相关。

第二,审美文化内涵。对于舞蹈这种艺术形式而言,以创造美感和表达情感作为其核心的价值。在情感传达这一部分,涉及到广泛的内容。人类的情感极为复杂,包含喜、怒、哀、乐,这些都可以通过舞蹈进行传达和

展现。而对于创造美感这一部分价值来说,其具有一定的特殊性质,是从外在层面上,对于舞蹈艺术所具有的独特风格的展现。在敦煌舞蹈中,其审美特点十分鲜明,而且具有多样化的内容,其中涉及到风格美、造型美、抒情美、虚拟美等等。比如说,对于造型美来说,在敦煌乐舞中,飞天舞者光造型就去有很多种,如迎风飞翔式、盘腿斜身式、翻转回旋式等,不同的造型也能够带给人不一样的美感。同时,从外在的角度上来看,敦煌舞蹈所具有的形式之美中,包含了深厚的佛教文化内涵。能够在创造美感的同时,给人带来丰富的文化审美体验。所以,这也突出了敦煌舞蹈独具一格的造型美的特色,再配合其他方面的美感,也能够将敦煌舞蹈所具有的独特且深厚的审美文化内涵,充分的展现出来。

第三,民俗文化内涵。在敦煌壁画的绘制过程中,凝结了各个时代画师的见闻和观点。因此在其中,具有丰富的民俗文化元素。基于敦煌壁画,进行其中舞蹈题材、动作以及舞姿等内容的借鉴,从而形成了敦煌舞蹈。另外,也通过对于民俗文化元素的吸收,比如说民间服饰、民间音乐等,让当前所进行的敦煌舞的表演和编创,都具有着浓厚的民俗文化色彩,包含着多种民俗文化元素和深刻的内涵。在很多经典的敦煌舞蹈作品中,都有文化元素的加入。比如说,书法、服饰、音乐等。另外,在敦煌舞作品的创作过程中,更加注重对于传统民俗文化内容的挖掘。并通过舞蹈的形式,将其表现出来,让整个舞蹈具有更加显著的个性化特点,打造一个特有的意境氛围,进行情感思想的传达。

2 一带一路背景下敦煌乐舞文化的传播价值

随着一带一路的不断推进建设,促进了敦煌乐舞文化的传承和推广。在这一过程中,其所具有的文化传播价值,具体表现在如下几个方面:

首先,能够将敦煌乐舞所具有的特殊审美方式和表演特点,充分的展现出来。在我国的舞蹈艺术体系中,敦煌舞作为一个独立的舞蹈形态,其具有个性化的表演方式,同时还有着特殊的审美体验。因此,为了促进敦煌舞的不断传承和发扬,就要将其在表演和审美方式上的独特性充分的展现出来。随着一带一路的发展,使得中西方国家在舞蹈艺术方面,具有着越来越密切的交流 and 沟通。依靠一带一路作为平台和渠道,同时这也提供了一个良好的契机,将敦煌舞所具有的独特表演和审美方式展示给世界^[1]。

其次,将我国历史悠久的舞蹈文化充分的彰显了出来。中华民族在漫长的历史发展进程中,诞生了内蕴深

厚的舞蹈文化。为了让其他国家能够对我国的舞蹈文化,具有较高的认可度和接受度,提高认知水平,就要推动本土舞蹈艺术不断走向世界舞台。对于敦煌乐舞而言,取材于敦煌壁画,其中具有丰富的传统文化内涵,也凸显出了我国的古典审美特征。通过这样一种舞蹈艺术形式,能够将我国漫长的舞蹈文化历史,充分的展现和传播开来,发挥着重要的载体作用。并借助一带一路的契机,这样沿线的国家能够通过欣赏敦煌乐舞作品,对于我国的乐舞文化历史,具有更加直观的感受和认知,从而受到中国传统乐舞文化的感染与影响。

最后,在敦煌乐舞中,体现了各个民族文化发展经历之间的交融。由于敦煌壁画包含着很多民族的民族宗教、舞蹈、审美等内容。因此在此基础之上,所发展的敦煌乐舞能够从间接或者是直接的角度,进行多民族文化因素的传达,是对于民族文化融合经历的重要体现。在敦煌舞蹈中,出现了很多其他民族的舞蹈动作和舞姿形态。在一带一路发展的过程中,艺术家要进一步的强调敦煌舞蹈中所具有的多民族文化融合的特点,这样才能够推动敦煌舞蹈的持续创新发展,实现舞蹈的传承和发扬。带动一带一路的建设发展,同时也促进了敦煌舞蹈文化价值的不断强化^[2]。

3 敦煌乐舞和东西方文化交流

在古老的丝绸之路之上,敦煌作为其中的重镇,在我国和西域各国所进行的经济阵子文化交融的过程中,发挥着重要的作用,具有关键的文化战略地位。因此,对于历史文化和文明的交流而言,敦煌文化具有至关重要的作用。在东西方文化交流的过程中,一个璀璨的结晶就是敦煌艺术文化。敦煌乐舞是在敦煌壁画的基础之上所提炼和概括出的艺术形式,充分的结合了中国的古典舞蹈和外来的乐舞,在艺术上具有强烈的感染力,充分的凸显出其独特个性化的特点。由于佛教的传入,因此也对于丝绸之路上的敦煌文化,在艺术表现和内涵上,产生了重要的影响,是对于佛教艺术的承袭。同时,在敦煌艺术中,充分的融合和渗透了我国传统的儒道思想,并创造了典型的艺术形象。依靠这些形象,也是敦煌文化深刻内涵的展现。通过文化的融合,构建了独具特色的敦煌佛教艺术。所以在丝绸之路之上,敦煌乐舞发挥着联系和纽带的作用,能够沟通各国之间的情感以及文化交流。

敦煌文化,在国际上也占据着重要的地位。在敦煌石窟的壁画中,具有大量的舞蹈形象,因此也可以将其看作舞蹈艺术的博物馆。这些高超的舞蹈技巧以及优美

的舞蹈形象，也是对于各个时代发展历程舞蹈艺术的一个重要的代表和展现，促进了东西方舞蹈元素之间的融合。所以加强对于敦煌乐舞文化的研究，在当代舞蹈事业的发展中，具有重要的意义。不仅是对于我国古典舞体系的不断丰富和充实，同时也是对于历史舞蹈文化形象的再现。通过敦煌乐舞，能够让现代社会的人们，更加直观地感受到当时西域舞蹈文化的特殊风采和魅力，从而对于中原以及西域文化之间的融合交流的盛大场面，具有更加直观的体会，将中华文化所具有的强劲的生命力与融合力量，充分的彰显出来^[3]。

4 敦煌乐舞的教学实践分析

要针对敦煌乐舞这一古典舞蹈学派进行表演人才的培养，就要应用科学的教学方法。敦煌乐舞在表演的过程中，不仅身体姿态较为特殊，同时还带有着深刻的宗教底蕴。很多舞者在经过古典舞或者是芭蕾舞的基础训练以后，具有足够的身体素质与能力，能够对于敦煌舞蹈中所包含的各种高难度的动作和舞姿，实现较好的完成。但是在表演的过程中，往往缺少了这一舞蹈的内在神韵。因此，在本文的教学实践中，以教材三大模块中的元素训练这一模块为重点内容，进行了教学方法的革新。通过对于舞者内在气质的训练和培养，让其能够在敦煌乐舞的表演过程中，快速进入到表演状态，做到形神兼备，将敦煌舞蹈独特的神韵展现出来。

首先，进行点线面三位一体的教学理念构建。点就是眼神、呼吸、曲线三大元素。要想对于敦煌乐舞的风格和内在神韵，进行有效的把握，这三大要素属于其中的关键内容。而线则是将动作和三大元素之间的结合，从而打造整体的造型。面就是上下身、元素和动作之间的整合，在此基础之上，能够通过对于肢体的灵活调动，从而精准地展现敦煌乐舞的舞姿和动作，凸显出敦煌舞的特点^[4]。

其次，要加强对于眼神和曲线的教学训练。第一，在眼神这一部分的训练中，根据敦煌舞蹈的表演特点，其往往与一些典型的人物形象具有密切的联系。因此在表演的过程中，也对于眼神的应用，提出了更高的要求，必须要做到谨慎且细致。所以为了实现更好的眼神训练的效果，在其中加入了眉训练的部分。这样就能够依靠眉毛的运动，从而对眼睛起到带动的效果，让整个面部更加灵动。在这一部分系列内容中，包含两方面的内容，分别为眉、眼的单一训练。在眉训练中，按照具体的人物性格，进行眉毛类型的划分，比如说，立眉、半圆形眉。前者这种眉毛状态一般在伎乐、菩萨等形象中常出

现，随着双眉的上挑，整个面部会给人一种安详、喜悦的感觉。而立眉这种类型会让面部状态具有悲伤、愤怒的特点，双眉紧锁，眉毛向上提起，因此在一些表现男子形象中，具有较高的适用性。而在眼神的训练中，分为四个方向。通过将不同的眼神方向进行有效连接，也就构成了具体的眼运动路线。在敦煌乐舞中，以弧线眼神作为其中最为特殊的眼神，能够突出敦煌舞蹈的独特性。一般来说，这种眼神主要是在菩萨这种形象的表现中比较常用。线条要具有一定的平滑度，避免出现顿挫感。另外，在敦煌乐舞的表演中，对于中国古典舞蹈的环视、亮相等眼神特点，也进行了巧妙地运用，从而对于典型形象进行诠释。一般情况之下，各种训练元素具有单一性，但是在敦煌舞蹈的教学中，需要充分的配合角色定位，从而展开具体的训练。这样才能够使得整个舞蹈更加的流畅，做到浑然天成，从舞姿和神韵两方面，尽显敦煌乐舞的魅力和特色。第二，在曲线这一方面的训练中。由于敦煌舞这种舞蹈类型一个特有的特征就是肢体的多曲线，在进行舞蹈表演的过程中，舞者在较短的时间内，要进行不同曲线的快速变化。在敦煌乐舞中涉及到的肢体曲线有很多，比如说四道弯、五道弯曲线、柔和小曲线、S形大曲线等等。这些曲线都是借鉴了敦煌壁画中所描绘的乐舞场所所包含的舞者形象的舞姿和动作。但是对于敦煌壁画而言，其具有非写实性。因此相较于常态的动作来说，舞姿和曲线都有着很大的不同。在身体曲线和角度上，都与其他舞种具有着较大的差异。正是由于敦煌乐舞的多曲线特点，因此在舞者表演的过程中，对于跳跃、旋转动作的完成，就有可能造成重心不稳。所以为了确保敦煌舞舞姿的顺利完成，就要加强对于舞者肋、胯、膝的训练，增强控制能力和协调能力。通过各种训练的开展，让舞者对于身体肌肉，具有更强的控制能力。从而在舞蹈的过程中，能够实现动力定型。首先，要进行分解训练，最后再将其整合起来，进行统一的练习。这样就能够从曲线体态的角度上，实现对于中心问题的有效解决。再依靠线、面等内容的训练，从而让所营造出的敦煌舞蹈，更加突出多曲线的特点^[5]。

虽然敦煌舞蹈来自于敦煌莫高窟的壁画，壁画上的人物和神态都是静态的，但是却有着独特的意境和深厚的韵味。因此，通过重点加强对于敦煌舞蹈基本元素的训练教学，不单纯是让舞者进行敦煌壁画的模仿，更是能够通过舞者的身体，以此作为载体，进一步地传达出壁画中的意境和韵味。因此，在本文的教学实践中，就

在重要的基础元素之上，从分解到整合练习，更加强调培养舞者的内在神韵，并让其能够更好地配合舞姿动作。这样就能够让舞者在表演的过程中，对于敦煌乐舞的风格，能够做到精准地掌握。

5 总结

综上所述，为了进一步地推进一带一路的建设，促进中西方文化的交流。在这一过程中，敦煌乐舞扮演着重要的角色。敦煌乐舞作为一个重要的中国古典舞蹈学派，要想将敦煌舞蹈所具有的独特的魅力和文化底蕴展现出来，就要在教学实践中，通过对于敦煌舞蹈风格的深入挖掘，并充分的融合舞蹈专业的特色，促进传统和现代之间的交融，从而推动敦煌乐舞的教学，实现全新的突破。

参考文献：

- [1]李昌生.多元文化背景下甘肃省敦煌乐舞文化的推广战略研究[J].牡丹, 2021(08): 126-127.
- [2]武心怡,王紫宁.敦煌舞教学实践与剧目编创研究[J].陕西教育(高教), 2020(12): 64-65.
- [3]黄蕊.“形神”理论视域下的中国古典舞教学实践与研究[D].西安音乐学院, 2018.
- [4]蒋玲玲.民族舞蹈文化的传承与发展——“一带一路”视野下的敦煌舞蹈教学展演交流会综述[J].兰州文理学院学报(社会科学版), 2017, 33(04): 125-128.
- [5]洛毛措.吐蕃统治时期唐蕃文化交流对敦煌舞蹈的影响研究[D].西北民族大学, 2017.