

敦煌乐舞文化遗产创造性转化对策分析

袁媛

兰州现代职业学院, 甘肃 兰州 730300

摘要 : 敦煌乐舞文化遗产是一种融合了厚重历史文化与动人乐舞艺术的中华优秀传统文化瑰宝, 展现了我国古代多元融合的文化内涵与历史发展。新时代下, 如何更好地传承和弘扬敦煌乐舞文化遗产, 已成为当代艺术工作者面临的新课题。基于此, 本文将浅析敦煌乐舞文化遗产的特点, 并对敦煌乐舞文化遗产的创造性转化对策进行探讨, 以期敦煌乐舞文化遗产的新时代传承与发展注入新的生机与活力。

关键词 : 敦煌乐舞; 文化遗产; 创造性转化

Analysis of Countermeasures for the Creative Transformation of Dunhuang Music and Dance Cultural Heritage

Yuan Yuan

Lanzhou Modern Vocational College, Lanzhou, Gansu 730300

Abstract : Dunhuang music and dance cultural heritage is a kind of excellent traditional Chinese cultural treasure, which combines heavy historical culture and moving music and dance art, and shows the cultural connotation and historical development of diversified integration in ancient China. In the new era, how to better inherit and promote the Dunhuang music and dance cultural heritage has become a new topic faced by contemporary artists. Based on this, this paper will analyze the characteristics of Dunhuang music and dance cultural heritage, and discuss the countermeasures of creative transformation of Dunhuang music and dance cultural heritage, in order to inject new vitality and vitality into the inheritance and development of Dunhuang music and dance cultural heritage in the new era.

Keywords : Dunhuang music and dance; cultural heritage; creative transformation

敦煌, 丝绸之路上一颗耀眼的明珠, 古代东西方文化交流的桥梁。而延续至今的敦煌乐舞文化, 更已成为历史学家与艺术工作者探索历史文化和创新艺术作品的素材灵感。然而, 无论是传统的理论讲授, 还是乐舞教学都已无法满足新时代敦煌乐舞文化遗产的传承与发展需求。对此, 相关研究人员和从业人员应积极探索敦煌乐舞文化遗产创造性转化策略。

一、敦煌乐舞文化遗产的特点

(一) 完整连续的历史传承

敦煌乐舞文化遗产承载着回荡千年的历史印记, 我国古代许多朝代的乐舞艺术留下了浓墨重彩的一笔。这也是敦煌乐舞文化遗产呈现出连续性的特点, 且保存相对完整, 使之成为研究中国古代乐舞艺术的重要历史资料的同时, 也成为传承中华优秀传统文化的重要载体。尤其是敦煌壁画中栩栩如生的乐舞形象, 他们的神态、服饰以及舞姿和乐器都有着鲜明的时代特征, 为历史学家和艺术工作者提供了生动直观的研究素材^[1]。与此同时, 敦煌乐舞的传承也延续至今, 许多舞蹈艺术中都蕴含着敦煌乐舞的元素, 艺术家将现有古典舞、民族舞艺术与敦煌乐舞文化遗产有机结合, 有助于敦煌乐舞在新时代传承和弘扬。

(二) 多元融合的艺术风格

敦煌乐舞文化遗产的宝贵还体现在它的多元融合, 它不仅

融合了我国古代的中原文化、西域文化, 还涉及一些当时中亚、西亚文化, 进而形成了别具一格的艺术风格^[2]。这种多元融合不仅体现在乐舞艺术上, 还体现在敦煌壁画当中。比如, 敦煌壁画中的乐舞形象不仅有古代中原地区的优雅端庄, 还有当时西域地区的热情奔放; 不仅有泱泱大国的庄严厚重, 还有百姓生活的世俗欢乐^[3]。总之, 敦煌乐舞文化既有生动的艺术表现力, 又彰显了古代中国文化兼收并蓄的大格局。

(三) 优雅独特的审美价值

在动人舞姿与华丽服饰之外, 优雅独特的审美价值是敦煌乐舞文化遗产中重要的精神内核。无论是摇曳的舞蹈动作、悠扬婉转的乐声, 还是敦煌乐舞壁画上精美的构图与色彩, 其中都氤氲着一种震撼人心的艺术感染力^[4]。新时代的敦煌乐舞传承者, 也秉持着古代舞者、画匠开放包容的精神, 在艺术创作中, 勇于借鉴融入国内外不同舞蹈流派, 以及绘画、表演等艺术形式, 使敦煌乐舞文化遗产中所蕴含的优雅独特的艺术魅力成为一种可以被

欣赏的审美价值，在全球化进程日益加快的今天，跨越地域、文化的界限，成为传播弘扬中华优秀传统文化的重要载体^[5]。

二、敦煌乐舞文化遗产的创造性转化对策

在浅析了敦煌乐舞文化遗产的特点后，笔者将进一步探讨如何对敦煌乐舞文化遗产进行创造性转化，并结合《丝路花雨》《敦煌古乐》等优秀艺术作品，对其在新时代的有效传播与推广进行思考。

（一）强化艺术创作中的历史背景

每部艺术作品的开端，大多是从过往的历史中寻找灵感与素材。对于《丝路花雨》这部作品而言，去敦煌“取经”，是该剧创作者在创作过程中最为关键的任务之一。在古老漆黑的敦煌洞窟中，在敦煌研究院工作人员的讲解下，《丝路花雨》的创作者邂逅了古老优美的敦煌乐舞文化遗产，艺术创作就此启航。但这些创作者并没有停留在对洞窟壁画上古代舞蹈动作的模仿，而是结合历史，往更深层次去挖掘每个舞蹈动作所蕴含的历史文化内涵。当创作者在遇到创作瓶颈的时候，也没有急于求成，而是邀请研究敦煌历史的专家学者进行为创作团队现场授课^[6]。系统地学习《新唐书》《旧唐书》《亚洲腹地旅行记》等历史文献，了解古代丝绸之路的贸易流通，中原文化与西域文化、中亚、西亚文化的交流历程，从而“勾勒”出更加动人的敦煌乐舞文化^[7]。在尊重历史事实的基础上，创作团队将《丝路花雨》的故事发生背景放在了丝绸之路上，创造出了一系列个性鲜活的人物形象：英娘、老画工、波斯王子伊努斯、市曹、窦虎等等。他们齐聚舞台之上，为观众娓娓道来敦煌的大漠孤烟、热闹市集、石窟修建，以及当时二十个国家在敦煌进行贸易活动的历史盛景。另外，史书中的丝绸、象牙也登上舞台，成为支持这部艺术作品历史细节的关键道具。因此，在《丝路花雨》中，每一个舞台场景、人物妆造、道具位置，都建立在创作团队对敦煌历史的认真学习与研究上，通过现代艺术的创造性转化，实现了对敦煌乐舞文化的创新传承。

（二）创新乐舞作品中的诗画意境

在《丝路花雨》《敦煌古乐》等优秀艺术作品创作时，唐诗是重要的历史参考资料。也正因如此，创作者在舞蹈编排中融入了许多唐诗意境。比如，在1979版《丝路花雨》中，曾有一组“霓裳羽衣舞”集体舞，这部分舞蹈动作不仅借鉴了敦煌壁画16窟、66窟、335窟、156窟等洞窟中所绘的曼妙舞姿，还融入了唐代诗人白居易诗歌中的意境^[8]。比如，作品从唐诗中获得意境，从敦煌壁画中的飞天舞采撷韵律，将二者创造性融合为舞台表演增加色彩。表演中，开始时仙子们仿佛从天上飞下来一样，手持莲花，大步走上舞台，有一种腾云驾雾之感。然后，对飞天和散花的神态动作进行表现。在捧花手的起伏中舞动身体，飞天与散花也随之停止，然后邀请贵宾入座。这段表演究其深处的艺术思

想，可以联系到白居易《霓裳羽衣歌》中“案前舞者颜如玉，不著人间俗衣裳”“飘然旋转回雪轻，嫣然纵送游龙惊”的动人意境，使观众在观看时，与千年前的宾客交相呼应^[9]。另外，创作团队还结合“散序六奏未动衣，阳台宿云慵不飞”这一句诗文和敦煌壁画334窟，在表演时先放出一段散板音乐，然后在舞台上呈现四个层次的圆形造型，让观众通过直观的视听体验感受到诗中的“慵不飞”^[10]。

（三）激发乐舞作品与观众的情感共鸣

《丝路花雨》《敦煌古乐》等优秀艺术作品能够让人们产生情感上的共鸣，并赢得人们的青睐，究其原因就是他们表达的主题内容刚好触碰到了观众内心深处的情感需求。《丝路花雨》中展示出了丝绸之路上的中原文化与外来文化之间友好交流，并在故事情节上描绘了人性中善和恶这个永恒话题，这恰好符合观众对善良美好的向往，对自由开放社会环境的追求^[11]。作品中舞蹈演员的每一个旋转、每一次跳跃，都在诉说着千年前丝绸之路上的繁华故事，让观众穿越时空，近距离领略那段辉煌的历史^[12]。而音乐部分，《丝路花雨》等艺术作品更是巧妙融合了古代乐器与现代音乐技术，在保留敦煌古乐中古朴韵味的时候，赋予了其新的时代旋律，使得乐声更加悠扬动听，让观众听起来心潮澎湃。同时，表演中演员不仅舞姿优雅动人，还与音乐情感交融，将敦煌乐舞文化中对自然和谐与人性光辉的赞美进行充分表达。这是一种突破语言与文化的情感传递，让不同时代、不同文化背景的观众都能在其中找到共鸣，感受到那份穿越千年的深刻情感^[13]。此外，这些艺术作品除了舞蹈与音乐本身外，还通过灯光、音响、多媒体视觉效果等现代舞台技术，为观众营造了一个沉浸式的艺术体验空间。让观众仿佛置身于千年之前的敦煌，亲眼见证敦煌乐舞文化的起承转合。

（四）推动敦煌乐舞的新时代传播

首先，相关艺术工作者应组织跨学科的研究团队，深入挖掘敦煌乐舞的历史文化、艺术特点及思想情感，同时加强与国际文化机构的合作，通过学术研讨会、展演交流等形式，推动敦煌乐舞文化在全球范围内的宣传与推广。这不仅有助于提升敦煌乐舞在世界的知名度与影响力，还能为其新时代下创造性转化提供更加丰富的理论支撑和灵感来源^[14]。其次，随着数字技术的发展，可以运用3D打印、VR技术、AR技术等信息技术手段，对敦煌壁画中的乐舞形象进行高精度复制与还原。同时，还可以开发数字博物馆中的线上展览功能，让观众足不出户就能近距离感受敦煌乐舞的魅力。此外，还可以通过数字技术对敦煌乐舞进行创新编创，创作出既保留历史韵味又符合现代审美的虚拟乐舞作品，以动画视频的形式让更多没机会走进剧场的观众领略原汁原味的敦煌乐舞艺术。最后，将敦煌乐舞文化融入教育，不仅能培养出更多既懂专业又具创新能力的艺术人才，还能激发新时代青年对敦煌乐舞文化的好奇心与探索欲，为敦煌乐舞的创造性转化注入新鲜活力^[15]。最后，敦煌乐舞文化与现代演艺产业的结合仍旧是创

造性转化的重要途径。相关部门应提供更多扶持政策和资金，推出更多高质量的，以敦煌乐舞为主题的歌舞剧、音乐剧、影视作品，让敦煌乐舞文化以更加生动、直观的方式走进大众视野。

三、结语

综上所述，敦煌乐舞文化遗产的创造性转化是一个复杂而系统的工程，需要新时代艺术工作者从多个维度进行深入思考与探

索。本文提出了强化艺术创作中的历史背景、创新乐舞作品中的诗画意境、激发乐舞作品与观众的情感共鸣、推动敦煌乐舞的新时代传播等切实可行的转化对策，旨在为敦煌乐舞文化遗产在新时期的有效传承与创新提供一定参考。

参考文献

- [1] 孙香怡. 童昕·身体与文化: 敦煌舞的审美探究 [J]. 戏剧之家, 2024, (19): 136-138.
- [2] 顾春芳. 敦煌乐舞图像的艺术造境与中华美学精神 [J]. 中国社会科学, 2024, (06): 184-203+208.
- [3] 安宇. 从剧目《踏歌》看汉唐古典舞的审美特征 [J]. 戏剧之家, 2023, (29): 103-105.
- [4] 李佳桐. 敦煌壁画“乐伎”形象与中国传统舞蹈的发展 [J]. 大众文艺, 2023, (15): 223-225.
- [5] 尹雪松. 童子乐舞形象在敦煌舞中的运用 [J]. 艺术评鉴, 2023, (02): 66-70.
- [6] 贾真. 一带一路视域下传统舞蹈文化的传承与拓展 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2023, 36(02): 196-198.
- [7] 安妮尔其其格. 敦煌舞蹈艺术的美学特征及舞姿形态探究 [J]. 戏剧之家, 2023, (02): 129-131.
- [8] 杨瑞静, 韦亦璐. 20世纪80年代以来敦煌乐舞研究综述 [J]. 西部文艺研究, 2022, (02): 192-198.
- [9] 李超. 敦煌乐舞的历史想象与当代建构——以“反弹琵琶”的实践与研究为例 [J]. 艺术广角, 2022, (05): 89-94.
- [10] 张珂, 王安潮. 敦煌乐舞史料类型学研究的意象空间 [J]. 音乐生活, 2022, (07): 11-14.
- [11] 刘焯. 盛唐时期敦煌乐舞形象的再生研究 [J]. 戏剧之家, 2022, (14): 121-123.
- [12] 邓小娟, 刘梦涵. 构建中国“敦煌舞派”传承弘扬敦煌文化 [J]. 舞蹈, 2022, (02): 98-101.
- [13] 万柠楠. 浅析敦煌舞蹈的艺术特征与发展 [J]. 中国民族博览, 2022, (03): 155-157.
- [14] 郭艺璇. 汉唐间音乐审美的变迁——以敦煌乐舞壁画为中心 [J]. 南都学坛, 2021, 41(06): 9-14.
- [15] 李霞. 文旅视角下敦煌本土音乐创新与实践研究 [J]. 文化产业, 2021, (29): 26-28.