

敦煌壁画多民族乐舞特色融入舞蹈实践教学

马丽娜

兰州现代职业学院, 甘肃 兰州 730000

DOI: 10.61369/TACS.2025030035

摘要 : 敦煌石窟是中国乃至世界的艺术瑰宝, 其中精美绝伦的壁画更是融合了多种民族文化与审美的复合体, 经过不同的历史时期以及不同地区乐舞的碰撞最终形成了反应在敦煌壁画中的独特的乐舞文化。时至今日, 敦煌舞仍在现代焕发新的生机与活力, 成为中国对外的名片, 具有强大的艺术生命力。文章对敦煌壁画多民族乐舞特色在舞蹈教学中的运用展开探讨, 从而在促进学生全面发展, 提高教学质量的同时, 传承与弘扬传统民族文化。

关键词 : 敦煌壁画; 民族乐舞; 舞蹈教学

Integration of Multi-Ethnic Music and Dance Characteristics of Dunhuang Murals into Dance Practice Teaching

Ma Lina

Lanzhou Modern Vocational College, Lanzhou, Gansu 730000

Abstract : Dunhuang Grottoes are an artistic treasure of China and even the world. The exquisite murals among them are a complex that integrates various ethnic cultures and aesthetics. After the collision of music and dance from different historical periods and different regions, they finally formed the unique music and dance culture reflected in the Dunhuang murals. Up to now, Dunhuang dance still radiates new vitality in modern times, has become China's business card to the outside world, and possesses strong artistic vitality. This paper discusses the application of the multi-ethnic music and dance characteristics of Dunhuang murals in dance teaching, so as to promote the all-round development of students, improve the teaching quality, and at the same time inherit and carry forward the traditional ethnic culture.

Keywords : Dunhuang murals; ethnic music and dance; dance teaching

引言

敦煌壁画是世界文化的珍宝, 其中展现出的乐舞形象能够跨越不同民族与语言的隔膜, 具有世界共通的审美意义。素质教育背景下, 国家相继出台了各种文件强调要推进职业教育的创新改革。舞蹈教学过程中融入敦煌壁画多民族乐舞元素能够提高教学的应用性与实用性, 同时还能强化学生的民族精神, 激发他们的审美创造力, 提高学生在学习舞蹈的热情。因此, 充分了解敦煌壁画多民族乐舞特色融入舞蹈的价值, 分析现阶段舞蹈教学面临的困境, 并探索其在舞蹈教学中的融入路径具有重要意义。^[1]

一、敦煌壁画多民族乐舞特色融入舞蹈教学的价值

敦煌艺术璀璨耀人, 壁画是敦煌石窟的主体, 敦煌佛教意识的载体。敦煌壁画艺术包罗万象, 其中的乐舞内容更是蕴含着深厚的艺术底蕴。不同敦煌壁画中世俗乐舞的布局与内容有所不同, 内容与形象也有所差异, 受地域和历史的影响风格特征也有不同。由此可见敦煌莫高窟壁画中的乐舞内容极其丰富, 有着珍贵的舞蹈形象, 具有较高的史学价值与艺术价值^[2]。将敦煌壁画多民族乐舞特色融入舞蹈教育中能够有效提升学生的艺术素养, 促进中华优秀传统文化的传承与创新。具体而言, 教师通过将壁画中的乐舞元素融入教学过程中, 能够让学生感受到古代多民族文化交流的盛况, 增强学生的民族认同感与文化自信。同时, 壁画中的

各种服饰样式、造型身韵等能够丰富学生的审美体验, 提高学生的审美水平。另外, 在舞蹈教学中通过融入壁画乐舞特色, 教师能够引导学生通过临摹壁画舞姿、复原传统乐舞场景等方式培养学生的舞蹈技能, 并在传承经典的基础上, 推动传统乐舞文化的创新发展。

二、敦煌壁画多民族乐舞特色融入背景下舞蹈教学面临的难点

(一) 传统与现代碰撞, 舞蹈创编困难

要在舞蹈教学中融入敦煌民族乐舞元素, 学生不仅要掌握传统的乐舞动作, 还需要进行创新编创, 来适应现代观众的审美需

求。在教学实践过程中,在保留传统乐舞文化特色与魅力的基础上进行创新改编,是教师面临的一大难题。因循守旧,过于保守,就会导致编创的作品缺乏新意,难以有吸引力;但是过于追求现代元素则可能适得其反,失去敦煌壁画多民族乐舞原有的文化韵味的弊端。另外,由于多数学生对传统乐舞文化的了解不多,缺乏创作能力,难以在保留敦煌乐舞特色的同时,又创作出具有新意和审美价值的作品,影响了教学成果的转化和传承。^[3]

(二) 教学资源匮乏,师资力量不足

目前,学校关于敦煌壁画多民族乐舞的教学资源相对匮乏,教师缺乏可参考的教材以及系统性的课程资源。多数与敦煌乐舞的教材又侧重于理论教学,难以满足教学的需求。另外,专业的民族乐舞教师数量有限,多数舞蹈教师缺乏对敦煌乐舞系统的学习和研究,学生无法获得比较专业的指导。专业的敦煌乐舞教师培养需要学校投入大量的时间与资源,教师需要学习的内容涉及历史学、舞蹈学等多个领域的内容,在当下的教育环境下这一点难以快速实践,制约了敦煌壁画多民族舞蹈元素在舞蹈教学中的融入。

(三) 舞蹈教学重技术动作,轻人文素质培养

在敦煌壁画多民族乐舞融入舞蹈教学过程中,存在着重技术动作、轻人文素质培养的突出问题。敦煌壁画乐舞融合了古代丝绸之路多元文化,其每个舞姿、每种乐器都承载着深厚的历史文化内涵,是民族文化交融的生动体现。然而,当前许多舞蹈课堂仍以传统教学模式为主,教师将主要精力放在动作、造型模仿等技术层面,对壁画乐舞背后的民族交流故事、艺术审美特征缺乏深入的讲解,这种教学方式使学生只能机械地重复舞蹈动作,却无法理解动作背后的文化寓意,难以体会敦煌乐舞的艺术魅力^[4]。由于缺乏对文化内涵的挖掘,课堂氛围沉闷,学生学习积极性不高,既不利于传承敦煌文化,也无法有效提升学生的人文素养,导致敦煌壁画多民族乐舞特色融入教学的效果大打折扣。

三、敦煌壁画多民族乐舞特色融入舞蹈教学的路径

(一) 结合民族民间舞蹈文化创新教学内容

敦煌壁画作为古代丝绸之路文化交融的艺术宝库,其多民族乐舞图像蕴含着丰富的历史、宗教与艺术内涵。在教学中,创新教学内容需突破传统舞蹈专业的局限,面向全体学生构建跨学科学习体系,教师可以将敦煌乐舞的形成背景、色彩与构图融入教学过程中,让学生从多维度理解乐舞产生的时代语境。此外,教师还应当挖掘壁画中飞天的飘逸动势、伎乐的异域舞姿等特色元素,结合现代舞蹈编排技巧,开发特色课程^[5]。同时,学校可定期组织敦煌文化主题活动,如壁画临摹、乐舞服饰设计、小型乐舞展演等,鼓励不同专业学生参与。通过这些活动,激发学生对敦煌文化的兴趣,培养其艺术审美与创新能力。此外,将敦煌乐舞文化知识纳入考核体系,促使师生共同提升文化素养,真正实现敦煌文化在教育中的全方位渗透。

(二) 抓住舞蹈文化特点,运用互联网创新

敦煌壁画中的乐舞融合了中原汉乐、西域胡舞、吐蕃乐舞等

多元文化元素,其背后的历史故事、艺术特色等教师均可以通过数字化手段转化为生动的教学资源。高校可开设关于敦煌舞训练的线上课程,如开发《敦煌舞基础身韵》线上课程,并在智慧树、中国大学慕课等平台上线,以数字化手段活化千年壁画艺术,让各专业的学生了解、认识敦煌乐舞,推动敦煌文化的传承与教育普及,让大学生群体以及全国热爱敦煌乐舞的学习者有了解与接触乐舞的机会,同时也能将敦煌乐舞推广给高校师生以外的职业舞者、业余爱好者等,推动敦煌壁画多民族乐舞在新时代的传承与创新^[6]。

(三) 增加艺术实践,推动敦煌乐舞文化传承

为解决学生对传统艺术课程兴趣不足的现状,提升敦煌壁画多民族乐舞在教学中的传播效果,教师应当采取多元化教学方法,激发学生的参与热情。具体教师可以从以下几方面采取措施:其一,融合舞蹈与戏剧打造舞剧。舞蹈属于艺术学科范畴,舞台表演是其展现形式。为优化舞蹈教学效果,教师可以将舞蹈表演与戏剧表演结合,组织不同专业的学生挖掘与敦煌文化有关的故事,并将其编排成有故事情节的舞蹈表演。舞蹈艺术能够通过肢体动作的演绎叙述故事情节,这一点与戏剧艺术故事情节的呈现具有相同之处,两者只是存在形式上的不同。舞蹈通过身体语言增强学生的沉浸感与代入感而戏剧通过台词、角色等来塑造角色,将两者融合能够为学生带来全新的视觉体验^[7]。落实到实践层面,教师可带领各专业的学生研究敦煌艺术宝库的历史背景,选定其中的历史事件或者人物的人生历程等为蓝本编排成有故事情节的舞蹈表演。舞蹈编排的过程中要将敦煌乐舞文化中的琵琶舞、飞天舞以及伎乐服饰、造型、乐器等融入舞蹈编排,利用这些舞段与故事情节的推进融合到一起。

其二,教师可以开展研学活动,邀请对敦煌乐舞有兴趣的学生报名参加,带领学生走出校园、走进博物馆、参与数字化敦煌展览活动等,让学生近距离地感受壁画模本,体验数字化复原的乐舞场景。近些年敦煌市为弘扬敦煌文化推出了各种研学项目,包括文化修行、科技探秘、户外拓展等,并推出了“九色鹿星空”“民俗体验”等特色研学产品,教师可带领学生实地参与感受敦煌文化;或是教师带领学生走进敦煌艺术馆,在飞天身韵与壁画长卷间沉浸式学习敦煌舞蹈艺术,让学生近距离感受敦煌文化的魅力,在真实艺术环境中学习,拓宽学生视野,激发学生对敦煌艺术的学习兴趣和创作热情^[8]。此外,教师也可以带领学生去社区、小学、幼儿园等其他组织中,开展以敦煌乐舞为主题的公益演出。同时,师生还能与其他艺术团体合作共同编排融合现代元素的敦煌乐舞剧目,参与地方文化展演,在实践中传承与创新敦煌艺术,实现文化传播与艺术实践的双向赋能。

其三,高校可以组织校园艺术节、与友校开展联合竞赛等,定期组织舞蹈比赛,让学生积极地参与到艺术实践中。例如,借助大学生文化艺术节的举办,高校可以举办“舞动敦煌来”主题舞蹈竞赛活动,鼓励不同学院的学生参与其中,积极以敦煌乐舞元素为灵感创编舞蹈动作,让敦煌乐舞与现代舞蹈相结合^[9]。另外,高校要深化校企合作,与艺术院校、地方高校开展敦煌阅读联合竞赛,共同举办“丝路霓裳·敦煌乐舞交流赛”,为学生搭

建交流的平台。此外，可配套举办敦煌乐舞工作坊、学术讲座等活动，邀请非遗传承人、文化学者进校园，帮助学生深入理解敦煌文化内涵，让艺术实践与学术研究相互促进，

（四）强化教师文化素养培育，提升教学综合能力

敦煌壁画多民族乐舞在舞蹈教学中的融入需要教师有比较丰富的知识储备，对教师的教学能力提出了更高的要求。针对敦煌乐舞融入舞蹈教学的需求，院校需要构建系统的教师培养体系，鼓励教师深入研究敦煌乐舞文化的理论知识，以为后续教学活动的开展奠定理论基础。还可以组织教师参与数字化复原技术培训、舞蹈创编工作坊等实践互动，学会运用现代技术手段将敦煌壁画转变为可用的教学资源。除此，学校还要通过开展学术研讨、校际交流等活动，加强教师之间的交流，帮助教师拓宽视

野，创新教学方法。教师是教学的主体，也是推动教学创新的主力军，教育为能够有效地将敦煌壁画融入多民族乐舞文化深度深入舞蹈教育，需要打造专业化、复合型的教师团队，以推进传统文化传承与现代教育的交织融合^[10]。

四、结束语

综上所述，将敦煌乐舞元素与舞蹈教育相结合，能够更好地继承与发扬中国舞蹈文化，是增强文化自信、民族自信的重要途径之一。舞蹈教师应当充分认识到敦煌乐舞文化对舞蹈教学的重要理念，承担起弘扬民族舞蹈文化的责任，进一步推动舞蹈教育的改革创新，为国家培养出更多有效的人才。

参考文献

- [1] 李婷婷, 尹雪松. 敦煌壁画童子乐舞图像与当代活态实践价值研究 [J]. 中国舞蹈学, 2024, (01): 65-90+318-319.
- [2] 王星博, 李林格. 论敦煌舞蹈对中国古典舞发展的影响 [J]. 明日风尚, 2024, (11): 46-49.
- [3] 彭小清. 敦煌壁画乐器元素在陶瓷综合装饰中的应用研究 [D]. 景德镇陶瓷大学, 2024.
- [4] 王晓夕. “千手观音”在敦煌壁画中的形象及其对舞蹈形象的影响 [N]. 大河美术报, 2024-03-28(016).
- [5] 李琦, 宗学良. 敦煌舞与敦煌壁画继承关系的舞台实践 [J]. 艺术大观, 2024, (08): 47-49.
- [6] 杜瑞. 从敦煌看中华文明的多元表达: 壁画与乐舞艺术的共同体意识和文化特征 [N]. 大河美术报, 2024-02-28(009).
- [7] 杜佳妮. 敦煌舞蹈教学中“意会思维”的运用探究 [D]. 四川师范大学, 2024.
- [8] 蔡均适. 敦煌舞蹈“身体临摹”的转化策略及意象表达 [J]. 戏剧之家, 2022, (36): 111-113.
- [9] 黎宗建. 简析敦煌舞蹈教学中的元素练习与风格训练 [J]. 黄河之声, 2023, (10): 123+125.
- [10] 张婷. 敦煌壁画中的舞蹈道具在敦煌舞蹈中的运用 [J]. 黄河之声, 2023, (17): 127.