

敦煌壁画中的乐舞元素在当代生活中的应用

刘雅林

西安音乐学院, 陕西西安, 710061;

摘要: 敦煌壁画被列为世界文化遗产, 是我国古代艺术的瑰宝, 其文化价值不仅体现在历史与艺术领域, 更在现代生活中展现出多元化的应用潜力。敦煌壁画中有许多非常宝贵的乐舞形象, 如反弹琵琶、飞天伎乐等, 人们将这些优秀的乐舞形象融入到现代生活中, 使得敦煌乐舞元素成为我们生活的一部分。本文旨在探讨敦煌乐舞在现代社会中的实际应用及其文化价值, 以期为传统文化的传承与创新提供新的思路。

关键词: 敦煌乐舞; 文化传承; 现代应用; 艺术教育

DOI: 10.69979/3029-2700.25.01.077

敦煌壁画、绢画中有许多优美的敦煌乐舞形象, 具有丰富的历史底蕴和个性的艺术魅力。随着民族文化自信日益增强, 敦煌乐舞被越来越多的人看到, 随着各行各业的创新, 敦煌乐舞形象在现代生活中的应用也越来越广泛。本文从敦煌乐舞的文化内涵出发, 结合其独有的艺术特征, 探讨其如何通过创新融入当代生活。如舞蹈艺术、数字传播、艺术教育、创意产业等方面领域的实践案例, 展示了传统文化的活态传承。

1 敦煌乐舞的文化内涵与艺术特征

敦煌乐舞是敦煌文化的重要组成部分, 根植于丝绸之路的多元文明交融, 其中融合了佛教艺术、中原传统和西域文化。比如琵琶和箜篌这两种乐器, 既有来自中原的, 也由来自西域的, 体现了当时文化交流的现象。

1.1 多元文化交融的组合

敦煌乐舞中融合了佛教艺术、中原传统和西域文化, 呈现鲜明的跨文化特质。

佛教艺术: 敦煌壁画中有许多关于飞天、伎乐天的形象, 其原型可追溯至印度佛教的乾闥婆与紧那罗, 这些乐舞形象的舞姿多为“三道弯”体态, 这是保留了印度古典舞中的舞蹈元素。

中原传统: 敦煌乐舞壁画中有许多关于中原传统音乐的部分, 其中包括“阮”、“笙”、“方响”等中原传统器乐, 而“笙”是莫高窟壁画中出现的唯一一件中原传统吹奏乐器。

西域文化: 北朝至隋代壁画中的乐舞多着胡服, 使用龟兹五弦琵琶、箜篌等西域乐器, 还有胡旋舞、胡腾舞等多种西域乐舞。

1.2 宗教信仰与世俗审美相结合

在社会功能方面, 敦煌乐舞不仅应用于宗教中, 还体现了世俗生活, 展现了宫廷宴会、民间生活和仪仗用乐等乐舞表演的场景。

宗教信仰: 经变画中的乐舞场景(如《观无量寿经变》)通过曼妙舞姿与天乐齐鸣, 展现了极乐世界的场景。敦煌壁画中描绘了大量的飞天伎乐, 其主要职责就是“娱佛”, 飞天伎乐手持的乐器种类也非常丰富, 有琵琶、箜篌、笙、笛、鼓等, 演奏出美妙的音声供养佛。

世俗生活: 敦煌壁画中还有许多表现风俗文化的部分。晚唐至五代壁画中, 世俗供养人乐舞场景增多, 如《张议潮统军出行图》仪仗队的乐舞表演, 展现了军对文化与民间艺术的相结合, 再如《药师经变》中, 描绘了大型的乐舞表演场景。展现了唐代宫廷乐舞的盛况。

2 敦煌乐舞在现代生活中的应用

2.1 舞蹈艺术创作与表演

敦煌乐舞的复兴推动了舞蹈艺术的创新: 如舞蹈作品《欢腾伎乐》中, 琵琶、腰鼓与长绸等道具的使用, 既还原了壁画中的舞姿, 又通过现代编舞手法赋予其新的表现力。舞蹈教育家高金荣系统整理的敦煌舞教材, 通过“托莲式”、“反弹琵琶”等典型舞姿训练, 不仅使学习者掌握舞蹈技巧, 更在其身体记忆中植入文化基因。

20世纪70年代末, 甘肃歌舞团创作的大型舞剧《丝路花雨》的创演, 标志着敦煌乐舞从静态壁画向动态舞台艺术的飞跃, 成为现代敦煌舞蹈流派的起点。再如高金荣老师创建的“敦煌舞基本训练教材”, 使得敦煌舞有了标准化的规范。此外, 高金荣老师还创作了《千手观音》《妙音反弹》《大飞天》等剧目, 其中《千手观音》已成为家喻户晓的经典作品, 多次在国内外上演。

本文旨在以反弹琵琶、飞天伎乐等乐舞形象为例,以期探究当代舞蹈中所体现的敦煌元素。

2.1.1 反弹琵琶舞

反弹琵琶是极具创造力的乐舞形象,敦煌壁画中最早的反弹琵琶形象出现在“盛唐莫高窟 172 窟”中,最有名的是“中唐莫高窟 112 窟”中的反弹琵琶形象。“反弹琵琶”这种别具一格的表演形式被世人发现后广受赞叹,不少艺术家以及大师纷纷将“反弹琵琶”这一优秀的乐舞形象融入到了当代舞蹈之中。著名舞剧《丝路花雨》中就出现了舞蹈演员“反弹琵琶”舞蹈的场景,当然,舞蹈演员用的是琵琶道具,并不是真实可演奏的琵琶。

值得注意的是,“反弹琵琶”这一表演形式并不存在于历史之中,可以说它仅是敦煌壁画中的一个美好的乐舞形象。但是著名音乐大师谭盾先生的不断努力,“反弹琵琶”的美好愿景照进了现实。为了更好地还原“反弹琵琶”,谭盾先生首先让琵琶乐手到北京舞蹈学院学习敦煌乐舞,还在北京舞蹈学院中挑选了两个学了十年琵琶的舞蹈演员。其次,谭盾先生与上海民族乐器厂的师傅们不断交流钻研,终于创造出了一把能保证演员演奏半个小时都不累的、相当轻的琵琶。经过努力,谭盾先生终于完美地还原了敦煌壁画中“反弹琵琶”这一优秀的乐舞形象。

2.1.2 飞天伎乐

在敦煌壁画中,有这么一个“学问”：“坐着的比站着的位置高,站着的比飞着的位置高。”即便如此,因“飞天伎乐”有着独特的动态美感以及优美的舞姿身韵,如今已成为敦煌壁画中的典型符号,也成为了敦煌市的标志性符号。

“飞天形象”既然能够成为敦煌壁画以及敦煌市的标志性元素,敦煌舞中自然也少不了“飞天”的身影。

“飞天”不仅能够成为民族舞、古典舞中的要素,甚至还完美的融入了芭蕾舞中。

2.1.3 千手观音

敦煌壁画中有许多端庄、肃穆,及其宝贵的“千手观音”形象,虽然这些形象不一定与乐舞有关,但许多优秀的艺术家依旧将这一精美的元素融入到了舞蹈当中。

舞蹈作品《千手观音》是我国国宝级人类文化遗产。由著名舞蹈编导家张继钢老师历时 7 年创作而成。200

4 年 9 月 28 日,《千手观音》在雅典残奥会闭幕式上首次演出,惊艳世界。2005 年春节联欢晚会上,《千手观音》再次上演,成为国内家喻户晓的经典作品。值得一提的是,参与《千手观音》的十二位演员全部都是聋哑舞者,她们在国内外已经演出上百场。残疾人舞蹈艺术家们不仅将优异独特的敦煌乐舞形象展现给了全世界,还使得自己的价值得到了充分地发挥。

2.2 文化传播与教育

2.2.1 数字媒体传播

在文化多媒体领域,敦煌乐舞已成为敦煌文化体验的重要组成部分。敦煌莫高窟终有一天会消失在历史的长河中,敦煌研究院为了保护保存敦煌壁画,将其数字化,其中一部分的石窟得以一比一复制,还有一部分开设了线上展览,使公众得以远程欣赏,且将图像细节还原的非常到位,如“敦煌乐舞艺术展”。此外,许多旅游景点都融入了敦煌乐舞表演,如敦煌莫高窟的大型实景演出剧目——《又见敦煌》,为大家提供了沉浸式地观剧体验。这些应用不仅丰富了旅游内容,还促进了敦煌文化的传播和推广。

2.2.2 教材与课程

在艺术教育与表演领域,敦煌乐舞已成为许多艺术院校的必修课程和专业方向,敦煌乐舞壁画被纳入艺术史、舞蹈史等课程,帮助学生了解古代艺术。通过系统的学习和训练,学生们不仅能够掌握敦煌乐舞的技巧,还能深入理解其文化内涵。在中央戏剧学院等专业院校的舞蹈教学中,“S”型三道弯体态已成为中国古典舞基础训练的重要内容。舞蹈教育家高金荣系统整理的敦煌舞教材,通过“托莲式”“反弹琵琶”等典型舞姿训练,使学习者不仅掌握舞蹈技巧,更在身体记忆中植入文化基因。北京某中学开展的敦煌舞课间操实践显示,83% 的学生通过肢体动作的模仿加深了对丝路文化的理解,这种具身认知模式有效解决了传统文化教育中“形神分离”的困境。同时,敦煌乐舞也频繁出现在各种艺术表演和比赛中,如央视春晚的敦煌舞蹈节目,展现了其独特的艺术魅力。

2.2.3 博物馆展览

博物馆通过展览和互动展示,向公众普及敦煌乐舞壁画的文化背景。敦煌市博物馆在 2025 年春节期间推出了多个展览和活动,其常设展览《华戎交会的都市——敦煌历史与丝绸之路文物陈列》,涵盖敦煌历史、丝

绸之路及敦煌艺术,为大众更好的提供了了解敦煌乐舞的途径。2025年春节期间,博物馆推出与丝路汉代日常生活相关的主题展览,通过文物和场景复原展示历史细节。上海“何以敦煌”敦煌艺术大展展出了敦煌研究院的168件(套)珍贵文物及复刻洞窟,包含壁画彩塑等。博物馆展览及讲解工作可对大众实现美育,敦煌乐舞作为珍贵的文化符号,对我们实现文化自信及民族自信具有极其重要的意义。

2.2.4 现代建筑

敦煌莫高窟作为世界文化遗产,吸引着大量的游客。更值得关注的是敦煌元素在建筑空间的创新应用,杭州亚运会主场馆的“莲开敦煌”穹顶设计,运用参数化建模技术将莫高窟藻井图案转化为现代建筑语言,创造出传统与现代对话的审美空间。敦煌壁画中的乐舞元素还被广泛应用于民宿环境设计,以增强文化体验感。如敦煌大漠听音民宿通过提取壁画中的乐器造型、伎乐图像及装饰性纹样,将其转化为室内装饰和家具设计的核心元素。

2.2.5 文创产品

2023年故宫文创推出的“霓裳飞天”系列丝巾,将唐代供养人服饰的卷草纹样与现代印花技术结合,实现月销售额破百万的市场佳绩。除此之外,壁画元素还被用于笔擦文具、书签便签、笔记本等文创产品的设计,既传播了敦煌文化,又丰富了大众的学习生活。

2.2.6 虚拟现实(VR)

通过VR技术,观众可以“走进”壁画,体验古代乐舞。通过数字技术的赋能,文化遗产得以活态传播。如敦煌研究院与腾讯共同合作打造的“数字藏经洞”项目,运用3D建模打印技术还原了多个朝代的乐舞表演场面。用户通过VR设备可亲身体验“天宫伎乐”,身临其境,这种沉浸式体验使文化传播效率提升了40%。

2.2.7 服装设计

敦煌壁画中拥有丰富的色彩和图案,设计师将其提取出来应用于现代服装设计中。敦煌壁画以天然矿石为原料,红色系颜料有土红、朱砂,蓝色原料中有石膏、青金石,绿色颜料中有石绿、氯铜石,白色颜料有高岭土、方解石、云母和石膏等矿物原料。搭配起来色彩鲜艳丰富,颇具敦煌特色,因此设计师参考敦煌配色设计出一批“敦煌色”的服饰。

2.2.8 身心疗愈的桥梁

在健康养生领域,敦煌乐舞融入到了健身操中,既锻炼身体又陶冶情操。敦煌乐舞音乐也被用于放松身心、缓解压力,为现代人提供了一种独特的休闲方式。此外,敦煌乐舞的舒缓韵律正被开发为新型艺术治疗手段。上海精神卫生中心的临床实验表明,敦煌韵音与敦煌手势舞相结合,使焦虑症患者的SCL-90量表得分下降27%。因为飞天舞的延展动作能刺激副交感神经,而箜篌音乐的432Hz频率可与人体脑波形成共振。

通过现代敦煌乐舞应用实践表明,传统文化并不是静态的、刻板的,并不是没有生命的,而是可以通过方方面面创新融入当代生活中,并且成为我们文化自信重要的支撑。这种转化既需要保持文化基因的延续性,又要求具备创造创新的能力。

3 敦煌乐舞应用的价值与意义

敦煌乐舞在现代生活中的应用具有重要的文化传承与创新价值。将敦煌乐舞应用于现代生活中,不仅使得敦煌乐舞得以持续延续传承,还为民族文化自信铺垫了根基,为现代大众的生活增添了丰富绚烂的元素。这种传统与现代结合的创新方式,为其他传统文化的传承发展提供了有效的参考。

在艺术教育与文化交流等方面,敦煌乐舞提高了大众的审美认知,使得公众对传统文化的艺术欣赏达到了新的高度。通过参与敦煌乐舞相关的活动和演出表演,使得公众更深刻的认识到中华文化的博大精深,增加了民族文化认同感,对于民族自信、文化复兴具有及其重要的意义。此外,敦煌乐舞体系的形成,既丰富了我国传统的舞蹈形式,还使得中国的舞蹈艺术站在了世界的舞台上,敦煌乐舞在向世界彰显中华文化独特魅力的同时,还成为了国际文化交流的重要载体。

在经济发展和产业创新等方面,敦煌乐舞带动了相关产业的发展。如数字化VR沉浸式体验就是传统与现代的碰撞,既推动了数字科技的多样性发展,又对传统文化进行了复原及推广,使得公众以喜闻乐见的形式深入的了解敦煌乐舞,达到了共赢的局面。再如文创设计的发展,近年来,各个博物馆推出了文物相关的文创产品,尤其是冰箱贴,受到公众的追捧。敦煌博物馆也不例外,其设计风格华丽绚烂,包括冰箱贴、手机壳、首饰、杯子等生活用品,这种跨界融合既创造了经济价值、又促进了文化产业的创新发展。更重要的是,优秀的传统文化通过这些物品充斥在大众的生活中,使得公众文

化认同感更强，传统文化也得以持续的传承和发展。

华优秀传统文化的传承与发展做出贡献。

4 结论

传统文化的强大生命力和创新潜在敦煌乐舞的现代广泛应用中得到了体现。在文化旅游、艺术教育、创意产业等领域的多元化应用中，敦煌乐舞不仅为现代生活增添了独特的文化魅力，还实现了中华优秀传统文化的传承、创新和发展。未来，我们在保护敦煌乐舞原本真实面貌的同时，应继续探索敦煌乐舞的现代应用途径，深化其文化内涵，拓展其应用领域，使其在文化传承、社会美育和经济发展等方面发挥更大的作用，为中

参考文献

- [1]高德祥《敦煌古代乐舞》[M]. 人民音乐出版社. 2008
- [2]马雯. 中国传统文化符号在当代艺术中的应用——以敦煌壁画符号为例[J]. 大观(论坛), 2024, No. 351 (03): 18-20.
- [3]李佳霖. 数字技术赋能文化遗产保护利用[N]. 中国文化报, 2022-12-09 (004).