

新时代背景下花山岩壁画与音乐舞蹈的跨艺术融合

林珊如

南宁市第四十四中学

摘要：花山岩壁画作为壮族先民骆越人的杰出艺术创造，具有独特的艺术特色和深厚的文化内涵。其图像造型简洁而生动，色彩运用大胆而鲜明，构图布局富有节奏感和韵律感，展现了古代骆越人的高超艺术水平和审美观念。花山岩壁画所蕴含的骆越文化、宗教信仰和社会生活等信息，为了解古代壮族社会提供了珍贵的资料，具有极高的历史价值和文化价值。本文主要探究了新时代背景下花山岩壁画与音乐舞蹈的跨艺术融合，促进学生产生学习兴趣和创作热情，通过音乐的形式展现出花山岩壁画的神秘与壮美。

关键词：新时代；花山岩壁画；音乐舞蹈；融合

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.03.236

引言

在全球化与文化自信双重驱动的新时代背景下，多元艺术形式的融合与传统文化的创新性发展成为文化领域的研究趋势。花山岩壁画是南方骆越民族留存至今的艺术瑰宝，承载着丰富的历史文化信息，其独特的图像叙事与艺术表达，是研究古代民族生活、信仰与审美观念的珍贵资料。音乐与舞蹈作为人类最古老的艺术语言，以其独特的节奏、旋律和肢体表达，传递着情感与文化内涵。将花山岩壁画与音乐舞蹈进行跨艺术融合，不仅为古老的岩壁画注入新的活力，使其以更加多元的形式展现于当代社会，也为音乐舞蹈创作提供了深厚的文化土壤与创新灵感源泉。这种跨艺术融合在教育领域，能丰富教学内容，激发学生对民族文化的兴趣，提升艺术素养与文化认同感，促进学生全面发展。

一、花山岩壁画的艺术魅力与文化内涵

（一）花山岩壁画概述

花山岩壁画，作为珍贵的文化遗产，地处广西崇左市左江及其支流明江流域，范围涵盖崇左市宁明县、龙州县及江州区和扶绥县境内。它的分布区域呈现出独特的地理特征，多位于江河转弯处宽大、平整、垂直的石壁上。这种特殊的地理位置选择，与当时壮族先民骆越人的生活和信仰密切相关。江河在他们的生活中扮演着重要角色，是交通、水源和渔业的重要依托，而在悬崖峭壁上绘制岩画，可能是出于对神灵的敬畏和祭祀的需要，希望通过这种方式与神灵沟通，获得庇佑。花山岩壁画规模最大，最为壮观，被称为“自然展览宫”、“壮族文化瑰宝”。

（二）花山岩艺术特色

花山岩壁画在艺术特色上独树一帜，其图像造型、色彩运用和构图布局都展现出独特的艺术魅力。在图像造型方面，人物造型是花山岩壁画的核心元素，极具特色。正身人像高大醒目，最大者高达2米以上，双臂向两侧

平伸，曲肘上举，双腿叉开，屈膝半蹲，腰间横佩长刀或长剑，这种姿态展现出一种庄重、威严的气势，可能代表着部族中的重要人物或首领。色彩运用上，花山岩壁画以赭红色为主色调，这种色彩的选择具有深厚的文化内涵和艺术表现力。构图布局上，花山岩壁画采用散点透视的构图方式，将众多的人物、动物和器物图像有机地组合在一起，形成了一个生动的画面单元。这种构图方式突出了中心人物的主体地位，使画面具有强烈的节奏感和韵律感，同时也体现出当时社会的等级结构和秩序，反映了当时人们丰富的想象力和高超的艺术表现力。

（三）花山岩文化内涵

花山岩壁画承载着丰富的文化内涵，是研究骆越文化、宗教信仰和社会生活的重要窗口。从骆越文化的角度来看，花山岩壁画是骆越文化的杰出代表，反映了骆越人的生产生活、风俗习惯和审美观念。骆越人是壮族的先民，他们在左江流域繁衍生息，创造了独特的文化。岩画中的人物形象、服饰、器物等都具有鲜明的骆越文化特征，展现了骆越人丰富多彩的精神世界和物质文化。宗教信仰在花山岩壁画中也有深刻的体现，这种宗教信仰反映了骆越人对自然和神灵的敬畏，以及对美好生活的向往。这些岩画为了解古代骆越人的社会结构、生活方式和经济活动提供了珍贵的资料，使我们能够穿越时空，感受他们的生活气息。

二、花山岩壁画在音乐舞蹈中的融合领域

（一）舞蹈领域

1. 动作元素提取与运用

在舞蹈领域，花山岩壁画中的人物动作元素为舞蹈创作提供了丰富的灵感源泉。岩壁画中的人物动作具有独特的形态和韵律，其中最具代表性的是蛙形姿态。舞者通过对这种姿态的模仿和再创作，将其融入到舞蹈动作中。例如舞者们双腿叉开，屈膝半蹲，身体微微前倾，

双臂向两侧平伸，曲肘上举，手掌自然下垂，宛如岩壁画中的正身人像，展现出一种古朴而庄重的气息。这种姿态不仅体现了对传统文化的尊重和传承，更通过舞者的肢体语言，将观众带入到古老的骆越文化情境之中。动作表现中舞者们还会根据音乐的节奏和情感变化，对蛙形姿态进行灵活变化。他们会加快动作的速度，增强动作的力度，使原本庄重的姿态变得更加活泼、富有动感，展现出壮族人民的热情与活力。

2. 舞蹈剧目创作

以舞蹈《花山影像》为例，这部作品是对花山岩壁画文化的一次生动演绎，其创作思路独特，艺术效果显著。

《花山影像》讲述了骆越先民勇敢对抗自然、利用智慧重建家园的故事。在创作思路，深入研究了花山岩壁画的图像内容、文化内涵以及所反映的骆越人的生活场景。他们从岩壁画中提取了丰富的元素，如人物的动作姿态、服饰特点、祭祀场景等，并将这些元素有机地融入到舞蹈剧情中。在艺术效果方面，舞蹈的动作设计巧妙，充分展现了骆越先民的生活和情感。舞者们的动作刚劲有力又不失灵动，将骆越先民的勇敢、智慧和坚韧表现得淋漓尽致。舞者们的服饰也借鉴了岩壁画中人物的服饰特点，色彩鲜艳，图案精美，与舞蹈的主题和风格相契合，为传承和弘扬花山岩壁画文化起到了推动作用。

(二) 音乐领域

1. 旋律与节奏借鉴

花山岩壁画所反映的生活节奏和当地音乐特色为旋律与节奏的创作提供了丰富的灵感源泉。岩壁画中的人物姿态、动作以及所描绘的场景，都蕴含着独特的节奏和韵律，这些元素可以被巧妙地转化为音乐中的旋律和节奏。从生活节奏的角度来看，岩壁画中描绘的劳动场景，如农耕、狩猎等，其动作的起伏和频率都具有一定的节奏性。这些节奏可以被提取出来，转化为音乐中的节奏型。岩壁画中祭祀场景的庄重氛围，也可以通过音乐的节奏和旋律来体现。祭祀活动通常具有严格的程序和节奏，人们的舞蹈、歌唱以及敲击乐器的动作都遵循着特定的节奏规律。在创作音乐时，可以借鉴这些节奏规律，运用缓慢、沉稳的节奏，以及庄重、肃穆的旋律，来营造出祭祀场景的庄严氛围。

2. 音乐作品创作

花山岩壁画所描绘的情境符号文化内涵，可以利用音乐的方式表现出来，作为音乐创作的灵感。源于花山岩壁画的音乐作品创作可以巧妙地运用多种音乐元素，将现代音乐技法与传统音乐特色结合。基于花山岩壁画创作的音乐作品旋律极具特色，可以以壮族音乐的五声音阶为基础，同时融入现代音乐的和声和节奏变化，使

旋律既具有浓郁的民族风格，又富有现代感。作品的开头可以以一段悠扬的旋律引入，仿佛将听众带入了神秘的花山岩壁画世界。随后，旋律逐渐加快，加入一些装饰音和节奏变化，使音乐更加生动活泼，展现出壮族人民的热情和活力。在音乐的高潮部分，旋律变得激昂，运用一些高难度的演奏技巧，如快速的琶音和颤音等，将音乐的情感推向了极致。

三、花山岩壁画在音乐舞蹈中的融合实践与策略

(一) 明确课程性目标，精准把握方向

在新时代教育理念下，将花山岩壁画元素融入音乐舞蹈教学，是落实核心素养培育的创新之举，有助于学生从审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解四个维度实现全面发展。

审美感知层面，学生借由欣赏花山岩壁画的高清图片、动态视频，聆听与之相关的音乐作品，直观感受其独特的艺术魅力。岩壁画中古朴的线条、鲜明的色彩，与富有地域特色的音乐旋律、节奏相互交织，促使学生敏锐捕捉其中蕴含的形式美、意境美，不断提升对艺术的感知力与敏感度，培养独特的审美眼光。

艺术表现维度，教学着重引导学生掌握从岩壁画中汲取音乐舞蹈元素的技巧。音乐上，学生深入剖析岩壁画反映的生活节奏，将其转化为灵动的旋律与多变的节奏，通过演唱、演奏，精准诠释作品内涵；舞蹈里，学生悉心揣摩蛙形姿态、侧身人像等典型动作，融入舞蹈组合与创编，凭借肢体语言生动展现岩壁画中的场景，提升舞蹈表现力与专业技巧，以艺术之美传递文化之韵。

创意实践环节，鼓励学生大胆创新。以岩壁画为灵感源泉，开展音乐舞蹈创作活动。学生自主构思旋律走向、编排舞蹈动作，在实践中激发创新思维。小组合作创作时，成员间交流碰撞，共同克服难题，既提升实践能力，又培养团队协作精神，让创意在相互启发中不断升华。

文化理解视角下，深入探究花山岩壁画的艺术特色、文化内涵与历史背景，能让学生深刻领悟其承载的骆越文化精髓。这不仅激发学生对传统文化的浓厚兴趣与热爱，增强民族自豪感与文化认同感，更促使他们树立尊重、保护和传承传统文化的坚定信念，在艺术学习中延续民族文化的根脉。

(二) 欣赏花山岩壁画，感受艺术魅力

在教学实践角度，将花山岩壁画元素融入初中音乐教学具有重要的意义和可行性。教师可以通过多种方式，将岩壁画中的音乐、舞蹈元素巧妙地融入到课堂教学中，丰富教学内容，提高学生的学习兴趣与参与度。

在知识讲解环节，详细介绍花山岩壁画的历史背景、分布区域、艺术特色和文化内涵。通过图片对比和案例

分析,深入讲解岩壁画中人物、动物、器物等图像的造型特点,以及赭红色的色彩运用和独特的构图布局。在介绍文化内涵时,结合历史资料和研究成果,阐述岩壁画所反映的骆越文化、宗教信仰和社会生活等方面的内容,让学生对花山岩壁画有全面而深入的了解。

在音乐舞蹈元素分析环节,教师将引领学生踏上一段从花山岩壁画汲取灵感的奇妙旅程。在音乐元素剖析中,教师会借助高清图片与生动影像,深度还原岩壁画中的劳动与祭祀场景。学生们仔细观察,不难发现,劳动场景里,人们整齐划一的动作蕴含着明快有力的节奏,恰似壮族人民日常劳作时呼喊号子的韵律;祭祀场景中,庄重肃穆的氛围催生缓慢且沉稳的节奏,这与壮族音乐在重大仪式上的节奏特点不谋而合。教师会详细讲解切分节奏如何打破常规重音,为音乐增添紧张与灵动,精准展现岩壁画中那些充满活力与变化的瞬间;附点节奏又怎样通过延长音符时长,营造出悠远、庄重的氛围,贴合祭祀场景的神圣感。

展示与评价环节更是精彩。学生们分组展示他们的音乐舞蹈创作成果,在音乐展示中,有的学生用清澈的嗓音演唱自己创作的歌曲,将岩壁画的故事娓娓道来;有的学生则熟练运用乐器,演奏自己编排的乐曲,音符间流淌着对岩壁画的独特理解。在舞蹈展示中,学生们翩翩起舞,用灵动的舞姿展示自己创编的舞蹈作品,将岩壁画中的场景鲜活地呈现在大家眼前。组织学生相互评价时,他们从音乐的旋律是否优美流畅、节奏是否准确鲜明、表现力是否充沛动人,以及舞蹈的动作是否规范到位、编排是否新颖合理、情感表达是否真挚强烈等多方面进行评价和讨论,积极分享优点,诚恳提出建议。最后,教师进行总结评价,充分肯定学生们的努力与创意,同时敏锐指出存在的问题和不足,并给出极具针对性的指导和建议,助力学生在音乐舞蹈创作的道路上不断前行。

(三) 展示创造性舞蹈, 体验文化韵味

教师还可以结合教材中的舞蹈与音乐融合内容,将花山岩壁画中的舞蹈元素引入课堂,鼓励学生自主创编。

在音乐节奏创编练习中,学生们充分发挥想象力和创造力,根据岩壁画所反映的生活节奏,创作出了丰富多彩的节奏型。有的学生模仿劳动场景的节奏,创作出了有力而富有韵律的节奏;有的学生则根据祭祀场景的节奏,创作出了庄重而沉稳的节奏。在旋律创作中,学生们运用所学的音乐知识,结合岩壁画的主题和情感,创作出了许多优美动听的旋律。虽然学生们的创作还略显稚嫩,但他们能够大胆尝试,勇于创新,展现出了良好的音乐素养和创作潜力。

花山岩壁画中的人物形象姿态各异,很多都呈现出舞蹈的姿态,这些舞蹈动作具有独特的风格和韵律。教师可以收集资料,并教授学生一些简单的花山岩壁画舞蹈动作。向学生介绍这些舞蹈动作的含义和文化背景,让学生了解它们所代表的壮族文化内涵,组织学生进行舞蹈创编活动,让学生根据自己对花山岩壁画的理解和感受,结合所学的舞蹈动作,创编出属于自己的舞蹈作品。这样的活动不仅能够培养学生的创造力和想象力,还能让他们更加深入地体验花山岩壁画的文化魅力,提高学生的艺术素养和综合能力。

(四) 整合多样化资源, 丰富探究内容

在教学中,整合教材、岩壁画资源和其他教学资源是提升教学效果的关键。教师应深入挖掘初中音乐教材中与民族音乐、舞蹈相关的内容,将其与花山岩壁画的音乐舞蹈元素进行有机结合。在教授民族音乐单元时,引入花山岩壁画所代表的壮族音乐文化,对比不同民族音乐的特点,让学生了解民族音乐的多样性。通过播放壮族音乐作品,分析其旋律、节奏与花山岩壁画所反映的生活场景之间的联系,使学生更好地理解音乐所表达的文化内涵。教师还应充分利用岩壁画资源,包括图像、研究资料等,为教学提供丰富的素材。可以组织学生参观花山岩壁画博物馆或相关展览,让学生亲身感受岩壁画的艺术魅力。整合其他教学资源,如当地的民俗文化资源、艺术团体资源等,也能为教学增添活力。

结语

总之,初中音乐教学为花山岩壁画与音乐舞蹈的融合提供了良好的平台。通过将花山岩壁画元素融入音乐舞蹈教学,可以丰富教学内容,提高学习兴趣和参与度,促进学生对民族文化的了解和传承。在舞蹈领域,花山岩壁画的动作元素为舞蹈创作提供了丰富的灵感。在音乐领域,花山岩壁画所反映的生活节奏和当地音乐特色为旋律与节奏的创作提供了重要依据。通过音乐的传播,更多的学生能够接触到这些珍贵的文化遗产,激发他们对传统文化的兴趣和热爱,为文化传承注入新的活力。

参考文献

- [1] 刘春艳. 艺术考古视域下陶俑、壁画类舞蹈创作探析[J]. 东方收藏, 2024, (02): 115-117.
- [2] 刘晓青. 敦煌壁画中的手姿研究[J]. 艺术品鉴, 2020, (17): 89-90.
- [3] 齐琛. 敦煌壁画中的舞蹈元素对当代舞蹈创作的启示[J]. 艺术家, 2018, (12): 113.
- [4] 季语. 音乐与舞蹈融合, 节奏与动作交响[J]. 云端, 2024, (46): 26-28.