

论如何把握敦煌舞创作中再现与表现的维度

文璇

(西北民族大学舞蹈学院2020级艺术硕士 甘肃 兰州 730000)

[摘要]本文针对敦煌舞的作品创作以及教学教材的创作展开,主要研究如何把握再现与表现的区别,并在再现与表现的角度下,如何使敦煌舞的创作与表演得到进一步的发展,甚至在再现与表现的情况下,怎样准确把握创作时所需的维度;在创作与发展的前提下,首先,要掌握与知晓敦煌莫高窟中的文化内涵以及洞窟中记载的敦煌舞姿与形态,然后去学习敦煌舞的元素并且与探寻壁画中记载的艺术形象;其次,在创作的前提下,清晰明白地把握再现与表现的维度,无论是题材和形式都要选择可展现可表达可抒发的;最后,在舞蹈创作的步伐中,要知晓舞台空间与动作发展的要领,使作品成为艺术鉴赏的对象,从而使整个作品无论是题材上还是动作上都可以充分体现敦煌舞的风格性与独特性。

[关键词]表现;再现;敦煌舞;创作

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.04.353

引言

艺术结晶是文化遗产的展现,舞蹈作品则是视听双觉的高级享受,古代壁画中的一帖一幕都是一场场极乐之宴。它是静止的,也是流动的,艺术家们运用身体各个关节的律动来模仿与再现,一呼一吸,一收一放来将壁画故事表现出来,在再现的基础上保留本源,在表现的情况下多姿多彩,那便是艺术发展的再发展,着眼于敦煌舞的美貌,勾勒出时代的美貌;让作品内涵与客体反衬进行深度契合,有深度有蕴含有意义,呈现敦煌之“美”,贴近观众,让作品的形象活灵活现,进入观众内心,这便是一场舞蹈盛宴。所以,我将主要从以下几个角度议论如何把握敦煌舞创作中再现与表现的维度:

一、敦煌舞中的再现与表现

(一) 再现与表现的含义

在古代汉语中,“再现”与“表现”二词两者之间存在不同的解释与含义。其中“再现”为动词,指过去的情况再次出现或者重现,指对外在客观现实状况作具体刻画或模拟,它要求立足于客观现实,面对现实,正视现实,并忠实于现实生活,而不是绕开现实,躲避现实。艺术上的再现,将过去的事物通过艺术手段如实地表现出来,艺术家在作品中所认识的客观对象社会生活的具体描绘,在创作手法上偏重于写实,追求感性形式的完美和现象的真实,并在创作倾向上偏重于认识客体,模仿现实。而“表现”,其一为动词,指施展出来和显露出来;其二为名词,指施展出来的行为、样貌或作风,将内在主观世界状况,如情感、想象、理想、幻想等,直接表达出来。在艺术表现上(expression)——是针对人感觉的一种感知,被动时,指人对于自然、社会及人类行为的感知,理解不同的人会有不同的理解;主动时,由人类创造、实施,赋予人类思想,意境的事物或行为所给第三者的印象,从而通过艺术手段、艺术方式、艺术形式去展现艺术本体。

再现与表现作为一对美学范畴,在传统理论中被归结于两种不同的艺术创作方式,再现的主要对象是客观的外在现实,表现的对象则是主观的内在感情。在历史上文艺理论的研究中,始终存在着这样一个话题,而且对此的争执千百年来可以说不绝于耳,便是再现与表现,再现与表现不但是艺术鉴赏中的一对基本矛盾,也是艺术创作中的一对基本矛盾。这种矛盾的表现形式,又集中体现在了东方与西方传统艺术理念的对立上。这种对立,直接导致了东方艺术和西方艺术在风格形式或体裁内容上都存在着显著的差别。

综上所述,无论是在任何一件事物的发展上还是物质的进阶时都要把握本体的基础,再进行推进与升华,从而使其在在表现中再现,再现中表现,既对立统一,又相互依存,并在艺术创作与文学延伸中,尊重艺术的本质去探寻再现与表现。

(二) 把握敦煌舞中的再现与表现

在舞蹈艺术中,把握再现与表现,首先要明白二者的区别,它们的再现与表现是在哪个角度可以深入,哪个角度无法延伸,需要点到为止,从而将所见所闻所观随感,通过身体媒介与艺术媒介去发展变化,以致展现。

敦煌舞,它具有神圣、庄严的历史,曼妙、虚幻的风格,它在发展和延伸中,敦煌舞的形象、姿态是需要再现的,以至于在敦煌舞的再现角度下,需要将敦煌莫高窟壁画中静止的舞姿形态,通过采风构想,去完成这场极乐之宴的舞台,这种宛如身历其境般的感受与感知,韵律的风格性、姿态的多样性、元素的独特性,统统再现于当下,是一场时空的交流与欣赏;而在敦煌舞的表现里,艺术家在把握敦煌舞姿的基本形态下的表现,去再创造,因为壁画中没有故事没有意蕴,所以艺术的延伸与发展以及内涵,都将通过壁画里多姿多彩的艺术形态去启迪,从而产生它的内涵与美意,启迪艺术家们的思想迸发和艺术冥想,把握适当的尺度,衍生出绚丽多姿的敦煌舞,从而使敦煌舞的表现中,跟随时代的推进与发展,并通过当下世俗的眼光,去塑造属于敦煌舞作品的主题与形式,用内涵与意蕴去填补敦煌的故事,从而去把握特色与魅力去塑造去完成敦煌的五彩斑斓。

所以,在创作敦煌舞作品与教材中,要合理的,恰当好处的,再现与表现的比例,它的艺术形象是可以再现的,但敦煌舞的深度与内涵是需要通过艺术的加工与思想的倾注来表现的。

二、对敦煌舞的学习与吸纳

(一) 了解敦煌舞的“灵魂”

在中国的文化历史下,有着以佛教文化为特色的巨型石窟艺术,其中在西北地区的甘肃省有着丰富的艺术宝库——敦煌莫高窟,这里记载着敦煌的“灵魂”,洞窟中的卷书、壁画、塑像都是一件件艺术珍品,洞窟中记载的内容包罗万象,蕴含着极为丰富的文化内涵与乐舞形象,上起十六国时期的北凉,历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元的千年壁画创造,形成流传至今的敦煌壁画与文献历史,敦煌石窟艺术是南北朝时期随佛家东传而兴起的,是几个朝代更迭和众多艺术匠人累积而成的艺术精华,其中在这些石窟的壁画和雕刻中,乐舞形象的处处可见,为人类文明留下了宝贵的财富,也让这种独特的地域特征和历史遗存为敦煌舞蹈的形成与发展提供了契机。

敦煌莫高窟壁画中飞舞流动的曼妙姿态,让许多艺术家们都慕名前来进行考察研究,有一位老师——高金荣老师(敦煌舞教学体系创始人),她将自己毕生的心血投入到这片沙漠洞窟中,她从历史渊源与洞窟壁画中探寻,将壁画中的静态舞姿转变成舞台中的婆娑起舞,并建立敦煌舞教学体系,编写敦煌舞教程书籍,将自己的一生奉献在这片沙漠上,只为将敦煌舞

的魅力与特色表现出来,让大众去观看去了解这份灿烂的文化遗产,这个属于中国的特殊舞种,即使它的发展与历史故事中记载着它吸纳着印度的元素动态,但它的艺术根基与起源都是我们华夏文化的斑斓历史,敦煌舞中的那种眼神、那种呼吸、那种姿态,它是具有独特的民族特性的,并且具中华民族的魅力,它是值得学习与探究的。

(二) 学习敦煌舞的“肉体”

作为艺术家与编导,在探寻敦煌舞的路上,首要任务便是学习敦煌舞的“肉体”形象——基本姿态与风格韵律,前面提到高老师建立了敦煌舞教学体系,那在创作时,就提前需要学习敦煌舞的基本元素,吸收吸纳,将其学以致用,模仿壁画中我们所观察到的舞姿与形象,从而无论是在表演、教学还是创作中,都是极为重要的一个基本点,掌握到敦煌舞的“肉体”之后,就可以在之后的创作中得到进一步的帮助,便于艺术的创作;并且学习到表面的舞姿形态后,还要去掌握与剖析敦煌舞由内而外的情感与魅力,并在了解舞动时的呼吸与眼神;最后,我们即使学习到基本形态、形象与元素之后,但应该也要不断地温故而知新,因为长期练习可以让肢体语言达到一种相由心身的传导,以便于在创作与教授演员时,能够更好地展现敦煌舞的风格性,身体在每一遍的练习中,便体验到不一样的感受,将会吸纳到更深度的敦煌意蕴,从而让创作出来的动作与舞段,不失敦煌本韵,将它的“肉体”与“灵魂”合二为一的内化,便于编导在创作时的引用与发展,编创出有深度的敦煌舞。

三、对敦煌舞的创作与升华

(一) 敦煌舞的创作

敦煌舞的出现至今已经四十年历程,但作品的推出与风格大多以伎乐天形象为主去塑造去展现,但是敦煌壁画的内容包罗万象,所以呈现的内容还应该更加多样化,无论是在形象上,还是题材上,还是形式上都可以从多方面多角度去深入敦煌舞蹈的创作,并不断探寻与研究。在敦煌舞的创作时,首先,应该把握好两个重要的支点,才能使其成为艺术品鉴的对象,一是要清晰明了地知道敦煌舞蹈的动作轨迹与元素,以及风格特征,掌握敦煌舞的独特性。二是既然要创作,那就需要学习作为一个编导,一个创作者,如何进行舞蹈创作的,首当其位的便是选材,也就是体裁的确定,这就像一个指向标一样,引导着作品的下一个阶段的推进;然后第二个步骤便是结构的安排,一个好的结构会使作品的发展愈发精彩,而平淡无起伏无处理的结构便只能成为一个单纯的作品而已,没有任何意义,甚至无法进行艺术品鉴;随后,在文字思考的环节之后,就需要进入舞蹈编创环节,考虑动作形式、动作元素、动作风格,以及舞美与道具和舞蹈如何相衔接的。把控好两个支点后,就应该精益求精的去升华,从而抓住让欣赏者眼前一亮的关键点,让这类风格的舞蹈作品走进更多人的视野里,更多数字媒体的传播里,更多生活欣赏的品鉴里。

(二) 敦煌舞的升华

当作品的创作完结后,就应该考虑作品中哪些是值得保留的点,哪些是需要抹去的不恰之处,将作品提升一个高度,并且艺术作品在创作之后并不是作品的最终完结,而是需要通过艺术鉴赏,艺术评价,艺术欣赏才是作品的最终呈现,因为一个人的格局与视野是存在局限的,在作品创作结束后,需要不同的评价者、欣赏者、观察者去品鉴,也许在他们的观察之下,可以使作品的呈现到达更进一步的升华与发展,从而让敦煌舞的表现得到更深度的展现,不是一个躯壳,而是一个有血有肉的本体。

在敦煌舞升华的阶段时,还应该在舞蹈形式上、表现手段上、舞美上提升。在形式上,除了要把握敦煌舞基本元素的

发展后,还有摄入独一无二的表现点,揉入可以抓住观众眼球的舞蹈特征与舞蹈形式,得到进一步的展现;然后在表现手段上,可以通过道具的特征,去发展作品的主题形式,或者是通过现代科技或者媒体的技术手段,展现敦煌的美貌与历史再现,也是一种独具一格的展现方式,使石窟壁画再现在我们的眼帘中,让现代的世界与历史的故事交流与碰撞,最后我们可以在舞台美术设计上升华,因为敦煌舞的这种若隐若现的风格,可以通过美轮美奂的物美融合得到更好地艺术展现,从而让敦煌舞的形象特性与风格特征更加具有深度与广度,让敦煌舞在当下得到更好的传承与发展,也使敦煌舞的创作拥有更多可能性与发展性。

四、准确把握维度去塑造敦煌之“美”

在艺术创作与发展的路上,时刻要遵循艺术的发展规律,把握艺术创作的维度,以及艺术的原则与内涵,才能做符合当下观众欣赏的艺术珍品,一个好的艺术作品能反映与表现这个时代的主题,也可以展现舞蹈作品的魅力,更能拓展艺术欣赏与艺术发展的动力。

由此,我们在对于敦煌舞这类作品的创作之时,应该要把握维度,去探寻敦煌的魅力,去创作作品,而在这个维度下,我们应该如何去判断塑造的尺度,首先,敦煌舞的创作是要根据历史记载与内涵意蕴去塑造,并不是像现代舞那样突发奇想出现的意向与想法,所以当我们要进行塑造时,应该通过采风阅览去将敦煌舞的美意表现出来;其次,既然需要把握维度,那么作为时代的艺术,也应该适当与新形式新艺术互相交流,例如:上海戏剧学院的作品《观想天女》就通过道具去展现不同视野下,不同时空里的供养人形象,运用舞蹈语言与身体的控制去塑造另一种风格的敦煌舞;最后,敦煌的美是仙境般的,镜花水月,虚无缥缈的,所以,它的美便需要从这个关键点去发散出来,前有艺术家们去塑造飞天舞女,凭栏仙女来表现洞窟中飞天舞者的形象,那我们去创作,再去考究的时候,就应该寻找我们要做的形象或者元素点,去做当下的敦煌视野里,独一无二的风格性与创造性,此起彼伏,独具美貌。

再则,基于敦煌舞的创作角度出发,方向的发展要合理的把握形式的发展;在敦煌舞的传承与发展下,所选择所创作所传承的模板是要利于继承和进一步升华的,从细节的练习,到形象姿态的模仿,再到一窟又一窟的典型故事与元素特色中的学习与探索,达到一种系统化的进阶,由外到内的转换,而在敦煌舞作品的创作中,也许要做的就是挖掘独一无二的素材,探寻不同角度不同方面不同形式,从另一个角度另一个世界去“观看”壁窟的故事,与时代共发展,找寻当代思维下的艺术创作,取其精华,谱写美丽梦幻的敦煌故事。

结语

敦煌壁画的风华美貌,随时代变化而形态各异,蕴藏着华夏民族丰富的舞蹈文化遗产,是当今敦煌舞发展的物质载体;当代的人们将壁画中的曼妙舞姿再现,让舞蹈文化经过洗礼,交流碰撞,艺术家们结合时代发展,推陈出新,使它走向新的方向发展,表现当代世俗下的敦煌舞;他们通过解构重组后的舞姿百态、瞬息万变的空间构造以及虚实融合的舞美幻境,都是敦煌舞的艺术延伸,去学习去深入,去创作去升华,如何打磨如何展现,精妙绝伦的一场敦煌宴享,这场源于生活而高于生活的艺术遐想需要我们尽心尽力去创作去打造,把握相应的尺度进一步,再进一步,走入敦煌壁画的世界。

参考文献

- [1] 杨勇. 论再现与表现[J]. 消费导刊, 2009, (4) (08): 227.
- [2] 赵乔. 敦煌舞教学创新发展初探[J]. 北京舞蹈学院学报, 2020, (4) (04): 118-122.