

《漫谈敦煌舞训练与创作》

李倩 文璇

(甘肃省兰州市西北民族大学 甘肃 兰州 730030)

[摘要] 本文从敦煌舞蹈的训练与创作两个角度出发, 剖析元素训练及基本动作对于敦煌舞者训练的重要性, 并结合自身研习与创作经历, 通过从意境的角度来阐述敦煌舞的创作过程, 笔者将壁画的形象用舞蹈语言、舞蹈构图、舞美创造出意境之美, 在实践中展现意境中的敦煌舞, 并表达的敦煌舞作品意蕴与文化情感。

[关键词] 敦煌舞蹈; 作品创作; 基本训练; 舞蹈意境

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.1123

一、敦煌舞的研习与吸纳

(一) “肢体”训练

肢体的表现对于敦煌舞的诠释与展现是非常重要的, 舞者需要经过专业化的训练, 从而使肢体具备一定的协调性、平衡性与美感。在敦煌舞基本训练中, 元素训练至关重要, 高金荣教授在《敦煌舞教程》一书中说到: “元素训练是形成敦煌舞风格的核心内容, 准确自如地掌握了敦煌舞特殊的造型、韵律, 即可自然而然地运用贯穿到各部分的基本动作之中去, 逐渐做到‘形神兼备、身心并用、内外统一’, 收到事半功倍之效”。在敦煌舞教学体系中, 气息与眼神的训练, 是形成敦煌舞特殊韵律的主要之点, 是敦煌舞内在韵律, 是传达神情、气质的重要心理技术。它既是打开敦煌舞表演之门的钥匙, 又为今后敦煌舞舞台表演奠定坚实的基础。

如果气息与眼神是敦煌舞表演的内核, 那基本动作的训练, 则构成了舞者严谨、规范的敦煌舞表演框架, 从流光溢彩的舞姿造型中, 窥探出诸多脱颖于敦煌壁画中的舞蹈形象, 根据该造型特点与人物特征, 在人体结构上从头到脚各个部分都进行了规范、严格基本动作的训练, 使舞者逐步掌握动作的连贯性和风格的准确性, 从而构成系统性地敦煌舞肢体训练。

敦煌壁画中舞姿造型别致特征鲜明, 要将壁画中的乐舞形象“复活”, 则需要耐心地反复地训练, 才能达到准确把握敦煌舞的“形”, 传达敦煌舞的“神”, 当然这其中, 也不乏对壁画乐舞图像的模仿、深入剖析与研习。

(二) “思想”开放

敦煌莫高窟使人流连忘返的迷人之处在与它融汇中西, 是中外交流的历史结晶, 有着深厚底蕴的中原文化和外来文化交流、碰撞而呈现出绚丽多彩、变幻无穷之景观。因此高金荣教授总结到: “它具有很大的开放性, 一定的兼容性, 浓厚的民族性和丰富的创造性, 开放, 是敦煌石窟艺术的品格, 敦煌艺术也正由于它一直积极地接受外来文明又始终保持民族固有传统, 才使自己的生命史不断辉煌”。舞者在接受规范科学地专业训练同时, 应具有开拓创新, 不断求索的态度与决心, 可以依托故事画、经变画等壁画中的文化典故, 从不同角度感受敦煌舞的精神内涵, 更加深刻地理解敦煌乐舞, 拓宽视野寻求敦煌舞“活化”的新角度新契机。

二、意境中的敦煌舞创作

在敦煌舞的创作中, 不仅需要大量的素材积累, 还得学习与了解如何精湛地通过技法展现敦煌特色。我们将舞蹈语言丰富化, 由一个动机发展到数百个舞姿形态, 去围绕主题, 并展现主题; 我们将舞蹈画面多样化, 通过时间、空间、力量形成的动态结构, 转化成舞台空间中所呈现的运动轨迹与视觉画面; 我们将舞蹈美术多元化, 运用道具创造创意, 使其成为点睛之笔、运用舞台场景设计形成如诗如画般的幻境, 运用想象与创造使服装得到更深入人心、引人注目的“画笔”。

(一) “语言”中的敦煌意境

意境通常都是一种美的呈现, “语言”中的敦煌意境通常是需要动作的设计与创作形成。作为编导, 需要去探寻可创作可使用可发展的舞蹈语言, 无论是使用过还是没使用过, 都可去找切入点去发展, 并赋予其含义。编导在创造敦煌舞意境创作时, 需要构思动作画面与形式方法, 使身体语言达到虚实相生, 物我合一的境界。

当我们需要创作“莲花”为主要元素的作品时, 需要认真辩证壁画中“莲花”原型, 在敦煌莫高窟第329窟的初唐壁

画——飞天莲花纹藻井中, 背景以淡蓝色作地, 象征天空, 中心绘一大朵莲花, 这朵莲花, 由14个卷瓣莲和14朵卷云纹相间环绕莲心而成, 围绕着莲花是四身执花飞天, 整体表现出一种虔诚美好的视觉感受, 同时也体会到一种信仰与希望的美好之触; 于是在创作中, 将以莲花为主体, 将莲花的各部位细节通过舞者的身体来作为媒介去表现, 使“莲花”这朵静态花朵动了起来, 再融合周围执花飞天, 去赋予莲花更多灵动与美好。

(二) “图画”中的敦煌意境

“千姿百态”一般是敦煌舞舞台表演的重要表现方式。在舞蹈的构图上, 舞台被分为九个方块, 八个方向与三个空间, 它们可以相互组合, 通过设计与构想运用在舞蹈作品中, 不同的舞蹈形式就有不同的组合方式, 每一种组合方式都呈现不同的舞蹈意境。

敦煌舞在不同的主题之下会有不同的舞台呈现, 作为编导就需要围绕主题去设计每一个作品独特的画面。在经典剧目——《千手观音》中, 编导首先进行实地采风考究, 参考莫高窟盛唐壁画第148窟中千手千眼观音经变像, 以及敦煌石窟中榆林窟第3窟中的十一面千手观音和五十一面千手观音像, 二者都可成为创作的原型参考, 通过错综复杂的手、臂姿态, 以及舞者身体不同空间的表现和卡依的方式, 就可以将观音的形象活灵活现的展现于舞台上, 通过高、中、低三个空间的齐舞让观众可以看到“千手千眼观音变”的舞蹈形式, 展现出观音菩萨形象的端庄恬静与清新脱俗的人物特征, 舞者则呈现出一种相由心生的美好与升华。舞蹈通过程式化的语汇体现, 是远远不够的, 还需通过舞蹈空间变化与队形变化, 使舞蹈的画面更加地生动与独特, 让欣赏者可以通过“某一处”的独特, 体会敦煌舞之美妙之灵境。

(三) “舞台”中的敦煌意境

在敦煌舞艺术的表现中, 道具是一种极具特色的表现形式, 因而我们可以将情感寄托于道具之上, 运用舞台美术, 使场景更加真实化, 融合舞蹈语言让作品呈现沉浸式展现。在创作上, 编导给予道具生命、让舞者与道具融为一体, 使道具用途发生变化, 这种沉浸式般的“道具”意境成为作品聚焦点, 因为它不单指道具, 还指生命甚至指情感寄托, 在舞台布局的设计上, 舞者可以更好地融入虚境之中, 让观众感受到真实的表达, 品味情景交融的唯美意境。在“舞台”中的道具和舞美使敦煌意境得到更有深度和广度的展现, 并表露浓浓的情感与真实的内蕴, 以及更独特更具有魅力的敦煌之美。

结语:

敦煌乐舞博大精深, 壁画中广彩博取、异彩纷呈的乐舞图像, 为敦煌舞的再创作提供了源源不断的养料, 如何挖掘、探索及运用其价值和内涵, 从中获取更有价值的艺术表现形式, 发扬其艺术精神, 是我们不断研习与研究的最终目的。

[1] 高金荣. 敦煌舞教程 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2011.

[2] 金亮. 舞出壁画——敦煌壁画舞姿与敦煌舞教学体系 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2020.

[3] 全露. 试论舞蹈的意境美 [J]. 科学咨询 (科技·管理), 2014, (08): 156-157.

[4] 王娜. 浅析舞蹈创作中的意境编创 [J]. 艺术科技, 2016, 29 (03): 200.

[5] 王雷. 论舞蹈作品的意境创作 [J]. 戏剧之家, 2018, (02): 80+95.

(中央高校基本科研业务费资助)