

浅析敦煌舞蹈作品的继承与创新——以历届荷花杯中敦煌舞蹈作品为例

丁千一

北京舞蹈学院, 中国·北京 100081

摘要: 敦煌舞蹈作为敦煌文化的重要内容, 其传承的深入剖析, 可以更加全面地领悟敦煌舞蹈文化的深层意蕴与精神内涵。结合新时代的发展需求, 对敦煌舞蹈进行革新, 可以更精准地把握敦煌舞蹈的魅力, 深化对敦煌文化的整体认识。论文以历届荷花杯中敦煌舞蹈作品为例, 就敦煌舞蹈的传承与革新进行分析。于荷花杯舞台上, 敦煌舞蹈更好地展现了经典动作语汇与深厚文化内涵。但在发展中存在作品创作雷同化、肢体语言同质化问题。为此, 提出作品题材多元化、肢体语言陌生化、舞蹈意境放大化及服饰舞美同赋能等创新思路。同时, 明确课程严抓继承以精准复现壁画, 创作创新决定敦煌舞蹈发展走向, 二者相互依存、促进。为敦煌舞蹈在当代的持续繁荣提供理论支撑, 更好地传承与创新中华优秀传统文化。

关键词: 敦煌舞蹈作品; 传承与革新; 荷花杯

A Brief Analysis of the Inheritance and Innovation of Dunhuang Dance Works — Taking the Dunhuang Dance Works in the Lotus Cup from Previous Years as an Example

Qianyi Ding

Beijing Dance Academy, Beijing, 100081, China

Abstract: As an important part of Dunhuang culture, the in-depth analysis of its inheritance can provide a more comprehensive understanding of the deep meaning and spiritual connotation of Dunhuang dance culture. Combining the development needs of the new era, innovating Dunhuang dance can more accurately grasp the charm of Dunhuang dance and deepen the overall understanding of Dunhuang culture. The paper takes the Dunhuang dance works in the Lotus Cup as an example to analyze the inheritance and innovation of Dunhuang dance. On the Lotus Cup stage, Dunhuang dance better showcases classic movement vocabulary and profound cultural connotations. However, there are issues of homogenization in the creation of works and homogenization in body language during development. To this end, innovative ideas such as diversified themes, unfamiliarity with body language, amplification of dance imagery, and empowerment of clothing and dance aesthetics are proposed. At the same time, it is clear that the curriculum strictly emphasizes inheritance to accurately reproduce murals, and innovation in creation determines the development direction of Dunhuang dance. The two are interdependent and promote each other. To provide theoretical support for the sustained prosperity of Dunhuang dance in contemporary times, and to better inherit and innovate excellent traditional Chinese culture.

Keywords: Dunhuang dance works; inheritance and innovation; lotus cup

0 前言

敦煌舞蹈, 作为中国舞蹈艺术的精髓, 蕴含着丰富的历史与文化底蕴。源自莫高窟等石窟内的壁画与雕塑, 跨越千年的艺术珍品, 通过栩栩如生的舞者形象, 展现了古代社会的宗教盛典与民间习俗, 为后世舞蹈创作提供了丰富的灵感。荷花杯舞蹈大赛作为中国具有权威性和影响力的专业舞蹈赛事, 为敦煌舞蹈提供了展示才华的舞台。通过分析历届荷花杯中的敦煌舞蹈作品, 能够更好地观察到敦煌舞, 如何在现代语境中既保持传统韵味又实现创新发展的。为舞蹈创作者带来灵感与参考, 有助于推动敦煌舞蹈艺术在新时代的繁荣发展, 推动其走向更大的舞台。

1 敦煌舞蹈在“荷花杯”中的传承体现

敦煌舞蹈艺术得以流传, 主要得益于对敦煌壁画中舞姿的提炼和重现。自“荷花杯”赛事启动以来, 众多舞蹈创作者深入探究壁画, 从中凝练出极具创新价值的舞蹈形式, 创作出一系列堪称经典的敦煌舞蹈佳作。生动地展现了敦煌舞蹈的独特魅力, 有力推动了敦煌舞蹈艺术的传承与发展。

例如, 经典舞剧《大梦敦煌》的创作和表演, 将舞蹈与敦煌壁画深度融合, 借助舞蹈这一艺术形式, 生动演绎了古代丝绸之路上的动人故事。作品《飞天》, 则凭借对敦煌壁画中飞天形象的再现, 形象化地展现出敦煌舞蹈的柔美与飘逸特质, 让观众深切感受到敦煌文化的神秘魅力。《敦煌

壁画伎乐天舞蹈形象呈现》这部作品，深度挖掘敦煌壁画里伎乐天形象。借助巧夺天工的舞蹈设计，以及舞者精致传神的表演，从每一个舞姿到每一个表情，生动地呈现了伎乐天那或柔美曼妙或轻盈飘逸的形象。观众仿佛穿越时空，亲身体会到了千年前伎乐天的别样魅力。

这些舞蹈作品通过对壁画舞姿的精心提炼，成功让壁画在舞台上“活化”，将原本平面、沉寂的图景转化为立体、生动的视觉盛宴。正是由于艺术家们从壁画中汲取灵感，并赋予其鲜活生命力，才吸引了更多人关注敦煌，为古典舞注入了全新的风格特色与独特的肢体语汇，在传承与创新的道路上不断开拓前行。

2 敦煌舞蹈发展中存在的问题

虽然敦煌舞蹈在“荷花杯”竞赛中屡获佳绩，但自 1998 年首届荷花杯至今，2024 年第十四届的敦煌舞蹈创作，已由单纯的继承壁画舞姿转变为融入创新的演绎，这一变化同时也带来了新的挑战。

2.1 敦煌舞作品创作的雷同化

观看“荷花杯”中的敦煌舞蹈作品，可以发现其在创作上存在一定程度的同质化倾向，众多创作者在选题与构思上缺乏足够的创新性 with 差异化。这一现象的主要根源在于，作品的选材角度与人物形象构建过于相似。由于敦煌舞蹈源自敦煌壁画，这导致众多舞蹈作品均取材于壁画。而壁画中的人物与乐舞元素往往大同小异，若创作者未能找到新的切入点进行创作，便容易导致作品呈现出雷同的特质。例如，众多参加“荷花杯”的敦煌舞蹈作品，有着相当数量的飞天题材的作品，情节高度相似，大多以天女自由飞翔于云端、播撒花瓣以祈愿为主要情节。在舞蹈创作层面，动作设计多显陈旧，通常重复经典动作的搭配，缺少对舞蹈动作的创新表达及进一步探索。

在表现飞天姿态中，动作模式较为相似，常见的跳跃和旋转，伴随一成不变的“S”形曲线，动作的韵律与力度变化缺乏多样性。在音乐的选择上，也往往流于一致，偏好于风格类似的古典乐曲，其旋律与节奏难以与舞蹈动作形成独特的协同效应，难以激发观众的新鲜感。这种同质化倾向不仅让观众在欣赏不同敦煌舞作品时易感审美疲劳，也限制了敦煌舞在题材和表现手法上的探索和创新，影响了敦煌舞作品的创新和发展。

2.2 敦煌舞蹈肢体语言的同质化

敦煌舞，作为中国古典舞蹈的重要组成部分，其动作表现往往呈现出同质化的特点。通过观看“荷花杯”中的敦煌舞蹈作品，可以发现其存在的不足。这一现象的主要成因，在于敦煌舞的创作灵感大多来源于古老的敦煌壁画中的舞姿，这些姿态历经千年传承，逐渐演化成了一种固定的艺术风格。部分创作人员，在创作中对于敦煌舞蹈的经典肢体语言理解较为局限，频繁地在不同作品中复制相同的动作组合

与表现手法。例如，常见的“反弹琵琶”动作和“三道弯”姿态，在众多作品中，舞者的手臂姿势、身体重心的控制以及“三道弯”姿态的弯曲幅度和角度等，在处理手法上呈现出同质化，缺少个性化的演绎和创新性的变化。

同时，在尝试融合其他舞蹈风格时，未能有效吸收其他舞蹈肢体语言的精华，使得融合显得生硬。尤其是在部分融合现代舞元素的敦煌舞蹈作品中，现代舞动作仅被简单叠加到传统动作之上，未能与敦煌舞蹈动作有机融合，破坏了整体的协调性和流畅性，难以形成具有表现力的新型肢体语言体系，使得敦煌舞蹈肢体语言显得较为局限。

因此，敦煌舞的动作语言在很大程度上被历史的沉淀所影响，进而导致了同质化的出现。同质化的动作语言既限制了敦煌舞的创新潜力，使得舞蹈创作者与表演者难以跳出传统框架，创作出新颖独特的作品。同时也对观众的审美体验产生影响，过于统一的动作可能让舞蹈作品显得缺乏新意，进而影响观众的欣赏兴趣和审美享受。

3 敦煌舞蹈传承和革新的路径

3.1 作品题材多元化

敦煌舞蹈源自敦煌壁画的艺术宝藏，这些壁画汇聚了历朝历代以及多元文化的艺术精华。在敦煌舞蹈的创新过程中，我们可以将取材视野进一步拓展，不仅限于壁画中的人物造型，还应深入挖掘敦煌壁画的丰富内涵，以此激发新的灵感与创作思路。例如，《云纹赋》这部作品，是史敏老师的一次勇敢探索。她摒弃了传统以壁画形象为主的素材处理，转而专注于壁画中的云纹图案，以此作为创作灵感，为敦煌舞蹈注入了新颖的视角。作品《婆婆枯影》，聚焦于沙漠戈壁中那些虬曲苍劲的“枯树”，以舞蹈形式呈现。通过抽象与具象的手法，展现了枯枝在风霜中更显挺拔的风姿。在广阔的大地上，作品传递了生命不息的信念，以敦煌舞特有的肢体语言描绘出“枯树”的形象，彰显了中华民族坚韧不屈的精神和巨大力量。该作品为敦煌舞赋予了新的艺术表现，为观众带来了更为新颖的审美体验。

3.2 肢体语言陌生化

自 1998 年首届荷花杯至今，已经有了第十四届赛事的经历，敦煌舞作品的创作也源源不断。同一风格的舞蹈也屡见不鲜，若肢体语言缺乏创新，陷入雷同，则会引起审美疲劳，阻碍作品的发展。因此，肢体语言的创新与差异化显得尤为关键。

具体来讲，肢体语言陌生化并非对传统敦煌舞创作和表演元素进行彻底颠覆，以全新的舞蹈动作所替代。而是在深刻理解和掌握敦煌舞蹈的动作风格基础上，针对每件作品的特点，塑造独特的“36 姿”。为课堂教学中的舞蹈组合注入新的活力。另外，舞姿造型之间的转换环节至关重要，必须打破敦煌舞蹈中姿态变化的固定模式，如此方能注入作品新的生机与活力。例如，可以探索在一种动态引导下实现

姿态的转换以及步伐的构建。

第十四届荷花杯中,《佛窟掠影》以其独特的敦煌舞肢体语言令人产生深刻的印象。该作品取材于云冈石窟中的佛像造像,实现了敦煌舞肢体语言的陌生化。尤其是在开场时,两位舞者通过下肢的缠绕和力量的巧妙平衡,完成了令人难忘的角色转换,将雕塑的庄重与神秘感展现得淋漓尽致。此外,作品中的舞蹈姿势经过了创新性的调整,姿势之间的过渡更为流畅,彻底改变了敦煌舞原有的“摆动”印象,给观众留下了深刻的印象。

3.3 舞蹈意境放大化

敦煌舞蹈艺术感染力的提升,离不开舞蹈意境的营造。为了放大舞蹈意境的效果,必须在舞台空间的运用上进行设计。借助舞台布局与舞者的精准站位、走位,打造出丰富的空间层次感。同时,敦煌舞的创新,不仅需关注外部因素,更应重视舞蹈意境的塑造。编导需深度发掘作品背后的文化内涵与历史底蕴,精准捕捉形象内在的气质与意蕴,将之融入现代舞蹈创作。如此,作品的动作与内涵才能相得益彰,传达出预期的意境,实现象外之象,引发观众的共鸣。例如,第十四届荷花杯中,敦煌舞蹈作品《故园 1900》的舞台展示,创新性地应用作品的每个停顿时刻,为观众带来精美的画面。道具上的图案设计,将壁画复刻的活化处理得细致入微。然而,尽管如此,该作品却未能触动人心,其症结或许在于过于注重外在形式的模仿,却遗漏了内在气质与意境的传达。

3.4 服饰舞美同赋能

敦煌舞蹈的艺术魅力离不开服饰与舞美设计的融合,这两种元素与舞蹈本身相辅相成,共同作用于提升整体的舞台艺术效果。

在妆造设计上,敦煌舞蹈作品的妆容与服饰大同小异,主要是依据壁画进行复制。虽然能够忠实再现壁画风貌,但久而久之,观众可能会感到审美上的疲劳,难以辨识出各作品在形象上的特色与区别。另外,部分服装在力求还原壁画的同时,并没有对舞者的体型起到修饰作用,反而使得舞者显得更加丰满、矮小和壮实。因此,服饰的改革与创新显得尤为关键。基于此,敦煌舞蹈应当加强舞蹈服饰的创新,兼顾其传统特色与现代审美需求,既要继承色彩斑斓、图案精致的古典风貌,又要适应现代舞台表现的创新要求。通过运用现代材质与工艺,以实现服饰的轻便与舒适度,从而更好地服务于舞者的动作表达。此外,对传统服装样式进行适度改革,融入不对称设计和立体裁剪等现代时尚元素,以打造既蕴含敦煌古韵又迎合现代审美的服饰。

此外,舞美设计的创新中,可以融入现代科技元素,如 LED 屏幕和灯光特效技术。LED 屏幕呈现敦煌的沙漠、石窟和绿洲等壮丽风光的场景,并根据舞蹈情节的需要进行画面的实时切换。灯光设计强化氛围营造,通过调整灯光的颜色、亮度和投射角度,凸显舞蹈的动作和深化情感。

例如,作品《燃灯踏焰》中播撒的金粉,营造出一种梦幻且神秘的氛围。与舞者的动作相互交织,为舞蹈增添了动态美感。作品《佛窟掠影》中的莲花台,在设计中摒弃了传统单一且静态的模式,采用了动态且层次丰富的构造。随着舞者在台上翩翩起舞,莲花台的开合动作与舞者的舞姿相得益彰,大幅提升表演的韵律感和戏剧效果。例如,在重现佛窟神秘仪式开启的场景中,莲花台由紧闭渐次展开,舞者随之在莲心慢慢升起,辅以灯光的聚焦,塑造出一种庄严而神圣的氛围,迅速吸引观众的注意力,极大地升华了舞蹈作品的艺术表现力。

4 敦煌舞蹈发展中传承与革新的互动关系

4.1 课程严抓继承,精准复现壁画

敦煌舞,作为中国古典舞的流派之一,其审美特性的探究映射了特定时代的印记。该舞蹈的元素源自敦煌莫高窟壁画的舞姿,经过舞台化的生动演绎,为这些静止形象注入了新的活力。在与中国古典舞的交融中,敦煌舞不仅体现了传统舞美的风格,更在时间的磨砺中,逐步塑造出其独有的审美特色。在现今多元化的文化背景下,敦煌舞作为中国舞蹈宝库的珍贵部分,将持续繁荣发展,承担起传递和推广中国舞蹈历史文化的使命,响应时代的号召。

一方面,敦煌舞源于敦煌壁画,承载着丰富的历史文化内涵。严格的课程传承,确保了其传统精髓的延续,使其在现代化潮流中仍保持独有的艺术魅力与审美价值。另一方面,强化课程中的传统舞蹈动作训练及文化遗产传承,将孕育出一批既具备坚实基础又充满文化底蕴的敦煌舞蹈专业人才。唯有这样,这些人才方能精确地重现壁画中的舞蹈艺术,并在此基础上为敦煌舞蹈的创新与发展注入新的活力。

通过深入研究敦煌舞的历史背景和文化意义,学生将对敦煌文化产生更深的认同与骄傲。这种文化上的自我认同,为敦煌舞艺术的持续发展,奠定坚实基础,并推动敦煌文化在全球范围内的传播与交流。

4.2 创作更重创新,决定敦煌发展

随着时代的演进,观众的审美观念也在持续更新。创新能够让敦煌舞更贴近现代观众的审美标准,提升其吸引力和影响力。

敦煌舞蹈的持续发展,其主要的动力源自创作环节,创新扮演着至关重要的角色。创作者在深入研究敦煌舞蹈的传统精髓基础上,紧跟时代步伐和观众的审美趋向,勇于进行创新尝试。突破传统的飞天、佛教故事等角度的创作题材,更可以将视野扩展到敦煌地区的丰富历史文化层面。例如,以敦煌古代水利工程的壮丽历程为背景,创作出展现古时劳动人民智慧与毅力的舞蹈作品,为敦煌舞蹈注入了新颖的叙事主题。

创新是推动艺术进步的关键力量。融合不同舞蹈元素、深挖文化内涵等创新举措,能够丰富敦煌舞的艺术范畴,展

现出更加多元化的艺术风貌和表现手法。

例如，在服装方面，融合现代时尚元素与敦煌传统服饰特色，打造出既显古风韵味又具时尚感的舞台装扮。为敦煌舞蹈在现代表演中注入新活力，吸引年轻观众。为敦煌舞蹈的未来路径指明了方向，在竞争激烈的当代艺术舞台上实现繁荣发展。

5 结论

历届“荷花杯”全国舞蹈大赛，作为展现敦煌舞蹈艺术风采的重要平台，彰显了敦煌舞蹈的艺术魅力和丰富的文化内涵，同时也暴露了敦煌舞蹈在传承与创新中面临的挑战。创作上的同质化倾向、肢体语言的发掘不够深入等问题，一定程度上限制了敦煌舞蹈艺术的展及创新。通过历届荷花杯中敦煌舞蹈作品的分析，也清晰地认识到解决当前问题的必要性和紧迫性。

因此，探索有效的创新策略，以推动敦煌舞蹈在继承

传统精髓的同时持续创新，成为关键所在，这关乎其艺术生命力的持续焕发与繁荣。唯有在传承与创新间建立良性互动，方能实现敦煌舞蹈的和谐共进与共同繁荣。

参考文献：

- [1] 曾佟春晖.敦煌舞的起源与演变[J].尚舞,2023(21):105-107.
- [2] 邓小娟.舞从敦煌来——高金荣先生的敦煌舞人生[J].舞蹈,2025(1):39-48.
- [3] 谢梓颐.敦煌舞中“三道弯”形态的审美特征与文化内涵[J].戏剧之家,2024(23):132-134.
- [4] 孙香怡,童昕.身体与文化:敦煌舞的审美探究[J].戏剧之家,2024(19):136-138.
- [5] 高彦.新时代打造“敦煌舞派”的机遇和优势[J].西部文艺研究,2024(2):179-186.
- [6] 李佳桐.敦煌壁画“乐伎”形象与中国传统舞蹈的发展[J].大众文艺,2023(15):223-225.