

◆蘭州文理學院藝術職業學院敦煌舞蹈班學生表演敦煌舞教學劇目《朝聖》。

絲路文化展現真善美的靈魂

敦煌舞走下壁畫

飛向世界



◆舞劇《絲路花雨》的問世，引起了舞蹈界極大關注。

世界文化遺產敦煌莫高窟，史學家於此追溯歷史，舞蹈家於此領悟舞姿。舞從敦煌來，正是從這裏，「敦煌舞」走下壁畫，走入課堂，飛向世界。發展至今43年的「敦煌舞」緣何而生？又是如何「由靜到動」創建教學體系？在創新發展中，它如何見證古絲綢之路各民族文化交流？國家一級編導、敦煌舞教學體系創建人高金榮說道，敦煌是中國的敦煌，也是人類的敦煌；敦煌舞一招一式皆來自壁畫舞姿，是傳統的傳承，亦是當代的創新。

◆文：香港文匯報記者 尉璋 綜合中新社報道 圖：中新社、新華社



◆高金榮是敦煌舞教學體系創建人。

敦煌舞由誕生到現在，已經43年。最開始時，此舞種乃因教學需要而被定名為「敦煌舞」。談到敦煌舞的緣起，不能繞過久負盛名的大型民族舞劇《絲路花雨》。上世紀七十年代末，這一作品的面世，為創作者及觀眾打開了通往敦煌絢爛世界的新大門。

「當時的中國舞協主席、著名舞蹈家吳曉邦在舞協理事會上提出：『我們的舞蹈已走到死胡同了，需要在座的中國舞蹈主力能努力突破。』」恰恰在上世紀七十年代末，大型民族舞劇《絲路花雨》這一經典作品，在舞蹈這片土地上蹣出了一條新路。」高金榮回憶道，「《絲路花雨》引起了舞蹈界極大關注，不少舞蹈界人士去敦煌參觀、取材，多是從編導和創作舞蹈的角度。當時我是甘肅省舞協主席，又是一名舞蹈教育工作者。我寫了一篇舞蹈評論《絲國盛世舞婆娑——談絲路花雨的舞蹈創作》，同時思考如何在教學上創建甘肅獨有的敦煌舞蹈體系。我意識到，一個獨特的舞蹈流派即將在甘肅形成，舞蹈教材、培養人才、舞台劇目三者缺一不可。」

仔細考據 尋找「動律」

1979年9月初，高金榮第一次來到了敦煌莫高窟，一個個洞窟去看壁畫、畫舞姿，從建立教材體系、培養人才的角度出發進行研究。在數次赴敦煌考察中，她繪製了135幅以飛天為主的舞姿形象圖，為壁畫舞姿形態的研究留下生動的紀錄，又寫

下了十餘萬字的筆記，在壁畫舞蹈形象中尋找共性和規律。

那麼，敦煌壁畫上的舞姿到底有何特點？說起敦煌舞，人們的第一印象就是飛天，而飛天到底如何作舞？這些舞姿又如何可以被復刻到現實教學中，被活靈活現地呈現在舞台上，成為一種生動的藝術流派？

「我對敦煌壁畫舞姿的研究，是從形象到形象，從靜止到活動，所以研究的核心是尋找『動律』，即風格特徵。」高金榮說，她首先着手的是資料收集，「一是壁畫舞姿的動態形象全面收集，找出各朝代不同中的相同之處；二是對敦煌史料的學習。」

打破常規 編創教材

莫高窟在千年歷史長河中，不同時代的壁畫、彩塑，有着不同的題材、特點和風貌，也展示着不同時代、社會的審美標準與風俗習慣。但是，不管哪個朝代的壁畫舞姿，都有其共同的基本格調。在高金榮看來，這不同中的相同，正是敦煌舞的獨特風格。

「概括起來，敦煌壁畫舞姿的外部特徵有：手的形態豐富多樣，纖細秀麗，富有中國古典美。手臂柔曼、多彎。赤足而舞，腳的形態為勾、翹、歪；位置十分豐富，這是形成特殊舞姿的重要環節。體態多為下沉，出胯衝身形成三道彎，有圓



◆高金榮（中）為蘭州文理學院學生進行敦煌舞教學，示範指導動作。

潤、直角兩種類型（推胯、坐胯所形成），也有多道彎的肢體曲線。多使用長綢、腰鼓、琵琶等道具。」高金榮說。

從壁畫舞姿來看，敦煌古代樂舞風格呈現西域舞蹈、中原古典舞和當地民間舞蹈相結合的特色，這成為高金榮把握敦煌舞風格的指導思想。她參考了中國古典舞、西方芭蕾舞已成型的教學體系，打破常規，「從頭到腳」解剖人體各個部位，並以此來編基本動作教材。提煉、整理出的基本訓練部分有：呼吸、眼神、手勢、手位、腳位、步法、跳轉、控制、飛天、力士（男子）、舞綢、擊鼓（男子）以及各種組合，並依據其形狀起了名稱。

教材編編完成，進行課堂教學時必須有課程名稱，經過研討、思考，「敦煌舞」就此問世。「我希望敦煌舞成為敦煌學研究的一個分支，助力敦煌石窟藝術被更多人喜愛。」她說。

分享

敦煌舞天然「多元融合」編舞需傳承又創新

在研究敦煌舞的過程中，高金榮不斷切近敦煌的文化與歷史。在她看來，敦煌作為絲路上的咽喉重地，其特有的地域、歷史、文化等，促成了敦煌石窟藝術具有多元的人類文化因子。它們和諧地融為整體景觀：有中華文化輝煌之燦爛；有印度河流域藝術之優雅別致；有西域文明之絢麗雄健；也有其他民族的奇風異彩。「所以說敦煌是中國的敦煌，也是人類的敦煌；敦煌是中國的文化，也是世界的文化。」

在此土壤上誕生的敦煌舞，天然具有着「多元融合」的藝術因子，展現出各種文化間的碰撞與交流。「例如，印度舞手勢和敦煌舞手勢，也可發現有的手勢形態基本相同，如敦煌舞的『開三指』與印度舞的『靈巧手勢』，都是單捏指形成的姿態。這個手勢在泰國、緬甸等佛教國家的舞蹈中也常用。在龜茲壁畫中，更有不少舞

姿的手形與此手勢相似。」高金榮說，「又例如敦煌舞中的『交叉式後踏步』，即踏步時膝蓋外側，支撐腿略彎曲，給人以吐氣、下沉、鬆弛的特殊美感。這種動作，只有在印度古典舞和印度壁畫中見到。顯然，這是印度佛教石窟藝術對敦煌壁畫舞姿的影響，是印度古典舞和中國舞蹈藝術相結合的典型形象。」

在編創敦煌舞教材時，其一舉一動、一招一式，高金榮都以壁畫舞姿為依據，並完全遵循敦煌的歷史，遵循「三結合」（西域、中原、地方舞蹈）的動律特徵，廣泛吸收相關民族的風格特色。「如武威民間舞蹈滾燈、藏族的傳統儀式、蒙古族的豪邁氣質、朝鮮舞的呼吸方式和回族舞的起伏動律等。」她說，敦煌舞雖從經歷了歲月淘洗的壁畫上來，是對傳統文化的繼承和弘揚，但放在當代創作者的手上，又是切合當下的新創造。



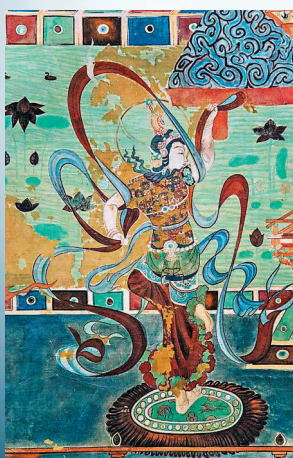
◆敦煌舞備受各地民衆喜愛，圖為「第五屆台灣大學生敦煌文化研習營」開營儀式上的舞蹈展演。

◆敦煌舞的演出足跡遍布世界各地，圖為甘肅省歌舞劇院演員在匈牙利布達佩斯表演大型舞劇《絲路花雨》中的經典片段《飛天散花》。



◆《絲路花雨》2017年開始引入來自「一帶一路」沿線國家和地區的外籍專業舞蹈演員參與演出。

◆敦煌壁畫中的舞蹈形象。



敦煌舞征服世界觀眾「博採眾長」「不失自我」

通過教學、大型舞劇演出等，敦煌舞「走下壁畫」，走向世界。敦煌舞吸引海內外觀眾喜愛的原因是什麼？未來又如何在兼容並蓄的發展中保留其精髓呢？

「1981年、1983年、1986年，我帶着學生到敦煌、北京等地演出，敦煌舞被更多人了解和喜愛，也得到了季羨林、常書鴻、唐長孺、潘絮茲等敦煌學家的肯定。如今的敦煌舞，添加了很多現代元素，進行多方面融合吸收，但萬變不離其宗，它是來自敦煌壁畫舞姿，這個宗旨是不變的。」高金榮說，「季羨林先生曾說，敦煌舞一定能走出蘭州，走向全國，走向世界。40多年來，敦煌舞的演出足跡遍布世界各地。我也受邀前往美國、加拿大、新加坡、韓國等地授課講學，擔任舞蹈比賽評委、開工作坊，或者帶着學生演出交流。在外國人心中，敦煌藝

術是真正的、純粹的『東方魅力』。」

她認為，隨着「一帶一路」建設不斷深入，針對「絲綢之路」樂舞文化形態的研究，有了更為重要的現實意義。「敦煌舞因源於敦煌壁畫舞姿風格而有特色，因有莫高窟的神韻而魅力，因有真、善、美的靈魂而無限生命力。我希望敦煌舞在舞蹈行業中能明確的定位、定義，落實其性質。更希望嚴格審定真正具有敦煌精神且風格準確的教材，能夠普及、傳承敦煌舞藝術強大的獨特風格。未來，敦煌舞的教學創新和傳承，我認為要像自然科學一樣踏實研究，正如諾貝爾獎獲得者楊振寧和莫言在對話中所說的一樣，要做研究，就要做到『真情、妙悟、鑄文章』。敦煌舞是民族的、中國的，我們要包容開放、博採眾長，更不失自我。」