

舞剧《丝路花雨》剧照

1979年5月23日,民族舞剧《丝路花雨》在兰州黄河剧院首演,10月1日在北京人民大会堂演出,随即引起轰动,被称为“活的敦煌壁画,美的艺术享受”。创作者们大胆创新,发掘敦煌艺术宝库,将莫高窟中斑驳的壁画化为灵动的舞姿,把静止的画面、历史的瞬间、丝绸之路上的文明交流故事搬上舞台,动人心弦。45年间,《丝路花雨》走出敦煌,走向世界,先后在40多个国家和地区演出近4000场,所到之处无不刮起一阵“敦煌风”。这部诞生于中国西北的民族舞剧还开启了一个全新的舞种:敦煌舞。其后产生的《敦煌古乐》《大梦敦煌》等20多部舞台艺术精品都受到了它的影响。

以《丝路花雨》为代表的舞台艺术作品,使千年古迹再度获得当代生命,在推进中华文化走向国际舞台的道路上发挥了重要作用。回看敦煌舞的发展历程,对进一步推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展有着启示意义。

《洛神水赋》剧照

斑驳壁画化为曼妙舞姿

1977年,甘肃省委宣传部决定挖掘敦煌文化,创作一部敦煌题材的舞台艺术作品。为此,甘肃省歌舞团(现甘肃省歌舞剧院)先后派出七批编导人员赶赴敦煌,历经三载,七入莫高窟进行实地采风,收集舞蹈素材。

“浩如烟海,前所未见!”面对这座历经千年风霜的文化瑰宝,艺术家们被深深震撼。在莫高窟南区的492个洞窟中,乐舞图像随处可见,千姿百态的舞蹈造型与琳琅满目的乐器形象跃然壁上,极大激发了他们的创作灵感。然而,赋予这些沉寂千年的历史遗迹新的生命,将其转化为现代舞台艺术,对艺术家们而言是一项巨大的挑战,这是一件“前人从未做过的事”。

摆在创作者面前最大的一个难题就是壁画的形象是静止的,该用什么样的

舞蹈运动方式把它们连接起来呢?采风期间,主创团队将壁画中的舞姿——临摹成“纸画”并挂满墙壁,一遍遍模仿这些姿态,探寻其中的规律。他们终于从静态的敦煌壁画舞姿中,提炼出了舞蹈形体的核心规律——由头、肩、胯的弯曲形成的“S形”“三道弯”曲线形态。其中,最能诠释S形舞蹈语汇的经典形象当属“反弹琵琶”;剧中女主角“英娘”所塑造的反弹琵琶形象,把东方女性的优雅妩媚之美精彩地呈现在观众的面前。在将这些舞蹈语汇转化为动态表演的过程中,主创团队巧妙地让无数个静态的造型通过S型动作流动起来,形成一种别具一格的舞蹈风格,开创了中国古典舞的新流派——敦煌舞。

找到了核心舞蹈语汇,该讲一个什么故事呢?敦煌,是中国、印度、希腊、伊斯兰四大文化体系交汇的地方,是中西文化交流的博苑。古丝绸之路上的中外友好交流故事不正蕴藏着中国绵延千年开放包容的文化基因?于是,一个反映中外各族人民友好交往的故事诞生了:敦煌画工“神笔张”和女儿英娘救起被困沙漠的波斯商人伊努斯,后来父女二人遇强盗离散,伊努斯出手相助。精美绝伦的舞姿,跌宕起伏的故事情节,带领观众穿越历史云烟,踏上古丝绸之路,感受民心相通的动人情谊。

《丝路花雨》不仅将古代壁画乐舞艺术创造性地转化为活态的“敦煌乐舞”,使其具有鲜明的中国文化符号,更是将“开放、交流、友谊”主题融入民族舞剧,用舞蹈的魅力展现中华文化包容、自信、热情、爱好和平的精神内涵。此外,舞剧的音乐也创造性地将汉唐、西域、波斯、佛教等音乐元素巧妙融合,展现了多元文化交融的特点,如以琵琶古曲《月儿高》为基调创作舞剧的主题音乐,形成了独特的音乐风格。

1979年版《丝路花雨》剧照

民族舞剧《丝路花雨》

赋敦煌乐舞以当代生命

不断注入当代艺术审美

自《丝路花雨》创造性产出“敦煌舞”以来,艺术家们以“基于敦煌壁画而不同于敦煌壁画”的创作理念,以当代艺术审美探索敦煌乐舞与时代接轨的切口,追求其艺术价值与现实价值的结合,给观众带来了更加丰富的审美体验。

作为敦煌舞的开山之作,《丝路花雨》在45年的演绎中不断被注入当代艺术审美,持续成长,历久弥新。这部作品诞生之时,正值改革开放初期,在解放思想的时代背景下,新颖的肢体语言、全新的剧情演绎,加上民族风格浓郁的服化道及音乐,精准捕捉到了人们内心深处的精神渴求,令其大获成功。2008年为北京奥运会献礼,《丝路花雨》进行了一次“大手术”,以再次适应新时期观众的审美需求。主创团队一方面,对原剧中舞蹈的肢体语言进行拓展,在独舞、双人舞、三人舞和群舞中大胆融入现代舞元素,强调舞者身体的自由流动与个性展现,对人物形象的刻画更为细腻;另一方面,重新编配音乐,突出音乐的立体感、厚重感,旋律荡气回肠、直击心灵,配器大气磅礴,更具交响化,这与中国古典音乐中内敛的情感抒发相比,已经发生了很大变化,强化了现场感染力。在2016

年的首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会上,《丝路花雨》再度焕新,投影技术、大屏技术等现代化数字技术出现在舞台上,演员的服装、道具和造型都增添了诸多时尚元素,新版舞剧还尝试改变故事的讲述方式,加快了部分舞段的节奏,增添新舞段再现敦煌旧貌和古丝绸之路风采,进一步贴合现代观众的审美习惯。

《丝路花雨》所体现的审美取向,深刻影响了后来很多敦煌舞的创作,如2000年兰州歌舞剧院创作的大型舞剧《大梦敦煌》、在雅典残奥会闭幕式上和2005年央视春晚演出的舞蹈《千手观音》、2008年央视春晚舞蹈《飞天》、在首届“一带一路”国际合作高峰论坛文艺晚会上演出的舞蹈《千年之约》等。这些作品脱胎于敦煌壁画,在继承《丝路花雨》特色基础上,以当代视角继续深挖敦煌文化,更为凸显了敦煌文化“互鉴共融”的核心特质:在舞蹈方面,大胆将古典舞与现代舞、民族舞与芭蕾舞等多种舞蹈形式交融融合,起到相得益彰的效果;音乐领域也同样展现出多元化的特点,传统与现代、民族与世界、电子与交响等不同风格的音乐在这里相互借鉴、融合共生。

推动敦煌舞传承创新

近年来,创作者越来越注重从中华优秀传统文化中汲取营养,在舞台艺术领域,众多古代乐舞题材得以重新演绎,如《唐宫夜宴》《洛神水赋》《反弹琵琶》《丝路之乐·唐韵回响》《乐动敦煌》等舞蹈、音乐会、沉浸式演出作品,或借用现代科技,或利用最新研究成果,突破固有表现手段,在创新中探索出新的实践经验,为敦煌乐舞的创造性转化与创新性发展提供了新的思路与借鉴。

继续深挖敦煌乐舞的文化内涵。敦煌乐舞的研究不应该局限于壁画形象的研究,还要将历史和文化纳入研究范围。相比敦煌“舞”已经取得的创新成就,目前其“乐”的研究与实践在深度和广度上仍存在较大差距,还有很大创造转化的空间与可能。以当代敦煌乐舞中的“乐”为例,目前它主要是通过播放录音来呈现,这与古代乐舞文化中音乐也以视觉形式在舞台展现不同,缺失了“乐”“舞”一体的核心特点。我们也注意到,目前一些所谓的“敦煌乐舞”题材作品,往往只是浮于表面的几个动作上,内容空洞缺乏内涵,削减了敦煌乐舞的文化内涵。

注重人才培养和传承。推动敦煌乐舞艺术的传承创新需要更多研究、创作及表演敦煌舞的专才,敦煌研究院、北京舞蹈学院、西北师范大学和西北民族大学等学术机构和高校已经在人才培养方案、课程设计、教材建设以及实践平台构建方面进行了探索尝试。然而,在创作人才的培养上,我们仍迫切需要在提升创新能力和培养创新意识方面寻求新的突破,才能持续为敦煌乐舞的创造性转化和创新性发展注入源源不断的新动力。

创新表现手法。在数字化、信息化、智能化的浪潮中,人们的生活方式与思想观念正经历着深刻的变革。应在开放交流中汲取新的创作手法和理念,提升审美水平。同时,创作者在舞台上对虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、影视技术等利用不能喧宾夺主,要与舞蹈动作、音乐、服饰等元素和谐融合,要尊重敦煌舞的文化背景和历史价值,保持敦煌舞的传统韵味和艺术风格。

(作者:盛鸿斌,系西北师范大学音乐学院院长)

艺术广角

以青春之姿 展时代新象

——聚焦2024全国美术院校毕业季

夏木葱茏,繁花似锦,美院学子们也迎来了属于自己的盛夏。

随着全国各大美术院校本科招生、研究生毕业作品展览及相关活动的陆续开启,一年一度的“美院毕业季”于火热的6月正式拉开大幕。中国画、油画、版画、水彩画、雕塑、工艺美术、环境艺术、工业设计、服装设计等不同门类

声型·十二属(综合材料)
丁栋樑·广州美术学院

类的数万件作品百花齐放,文艺表演、文创集市、艺术讲座等活动精彩纷呈。这不仅是同学们展示学习成果与创作风采的舞台,也是学校展现教学水平、传达办学理念的窗口,更是社会大众欣赏观摩的艺术盛会。

毕业季总是热闹非凡、多姿多彩,它象征着一段人生旅途的结束,更预示着崭新篇章的开始。站在人生的十字路口,同学们有欣喜,有感动,有不舍,也有彷徨。作品旁的一束束鲜花,贺卡上的一句句留言,师友间的一次次拥抱,为学子们的复杂心绪注入了一份坚实的力量。他们已经做好准备,怀揣梦想,勇往直前,以从容的姿态,迎接未来的每一个挑战,书写无悔的青春。

让我们徜徉于各大美院毕业作品展,聆听创作的故事,品味艺术的魅力,感受青春的朝气。

(荣池)

赏味生活(油画)
徐诗绮·中国美术学院

古风新韵(中国画)
孟心悦·鲁迅美术学院

烈火骑士(雕塑)
苏小林·四川美术学院

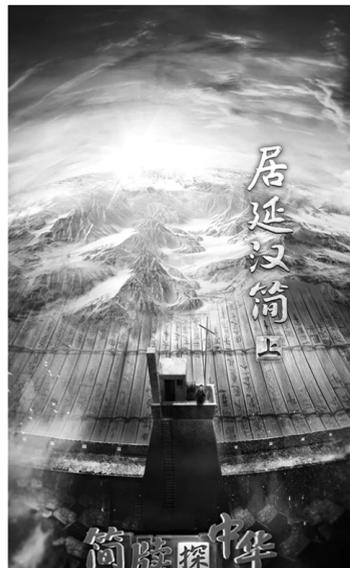

一路花开(中国画)
尹晗语·西安美术学院

弦歌不辍,芳华待灼(中国画)
陈雨萱·湖北美术学院

简述中国

居延汉简上

一批甘肃出土汉简对外公布 首次命名为“酒泉汉简”

你知道吗?军犬在汉代是戍边吏卒防御敌人、守卫粮仓的好帮手,还有专属“铲屎官”。汉代居延地区先后发掘出土3万余枚居延汉简,其中记载的内容跨越两汉200余载,记录着两汉之际西北边塞的兴衰变迁,堪称汉代边塞屯戍生活的百科全书。

汉代戍边吏卒也有“上班搭子”? 在居延汉简中看“手绘漫画”

自20世纪30年代以来,3万余枚居延汉简陆续出土,为研究汉代西北边塞的政治、社会和文化提供了第一手资料。

甲渠候官是居延都尉下设的三大候官之一,它和河西地区一座座城障、烽燧,以及千千万万的戍边吏卒共同筑成坚固的防线,守护着西北边塞。居延汉简中的边塞屯戍相关资料,为我们描绘出汉代戍边吏卒的日常工作和生活面貌。除了保卫国家,吏卒们也承担着照顾牲畜、

管理菜园、除沙等日常劳作,其中,具有边塞特点的一项便是“除沙”。兰州大学敦煌学研究所所长郑炳林介绍,有简文记载:“三月甲辰,卒十四人,其一入养,定作十三人。除沙三千七百七十石。”从记录来看,三月甲辰这天有14名戍卒,1人负责做饭,13人参与除沙劳作,一同除沙3770石,平均每人290石,工作量相当大。吏卒们如磐石般坚守在边塞之地,用铮铮铁骨筑起保卫家国的安宁之墙。

尽管戍边工作繁琐枯燥,居延汉简中还是有不少有趣的记载。你知道吏卒们的“上班搭子”是谁?他们笔下的“手绘漫画”什么样?居延汉简中“狗少一,见一不入笼”“一人取狗灌”等记载,以及两幅出土于肩水金关遗址的木版画,为观众娓娓道来居延汉简呈现的历史与文化。

一批甘肃出土汉简 首次命名为“酒泉汉简”

3万余枚居延汉简,诉说着汉代居延地区200多年间的波澜壮阔与兴衰变迁。正是这些珍贵的简牍,让一幅幅汉代河西边塞的生动画卷和沉淀千年的故事,穿越历史尘埃,浮现在我们眼前。

甘肃是中国“汉简之乡”,百余年间先后出土天水放马滩秦简、居延汉简、敦煌马圈湾汉简、悬泉汉简等6万余枚简牍,占全国出土汉简的一半以上。日前,甘肃简牍博物馆馆长朱建

军、甘肃简牍博物馆副馆长杨眉首次对外公布了出土于汉代酒泉郡长城烽燧遗址的一批汉简。据杨眉介绍,这批汉简虽然数量不多,但记载的内容却很丰富,涉及汉代酒泉塞防的兵器管理、文书传递等诸多方面,所以首次将这135枚汉简命名为“酒泉汉简”。

这些简牍,书写着历史的璀璨绵延,记录着文明的智慧结晶,传承着民族的根与魂。

(据央视网)