

论敦煌艺术在现代再生的张力*

魏学宏

(甘肃社会科学院 信息化研究所, 甘肃 兰州 730070)

[摘要]敦煌艺术再生是经典艺术在新的时代背景下的价值增值。敦煌艺术在现代生存、发展就必须以现代人们的精神需求和生活方式作为商业操作的起点和归宿,通过有效手段和方法,使敦煌艺术再生。敦煌艺术的再生对于弘扬中华民族文化、带动我国西部地区文化事业发展,以及激发社会公众的爱国热情和民族自豪感,有着重要的现实意义。

[关键词]敦煌艺术;张力;民族文化

[中图分类号]J110.99 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2009)02-0047-03

“张力”本是物理学名词,指的是物体所能承受的拉拽之力。张力越大,则物体的承受力也越大。区域文化也存在着这种张力,这种张力越大,经济社会发展的步伐就能跨越大。特别是让优秀的文化资源产生张力,

变成现实的经济力与文化力,以传统文化的品牌大力铸造民族文化精神,使这种文化精神在现代化进程中发挥出凝聚和激励作用,更有着巨大的意义。因此从艺术再生的角度研究敦煌艺术的发展,就必须准确把握

文献提要”、“张澍《姓氏五书》整理”、“西北地方文献目录”、“李梦阳集校注”、“二十一种异文志辑释”等。

(二)西北师范大学敦煌学研究所

敦煌学研究所主要研究领域以敦煌文献的研究为主线,尤其是在敦煌社会经济文书、敦煌河西史地、古代西北开发、隋唐五代典章制度研究等方面优势突出,在学术界居有重要地位。同时在敦煌法律文书、敦煌文学、隋唐五代经济史、敦煌佛教、藏传佛教、敦煌科技、敦煌美术等方面亦有建树。

近年来,敦煌学研究所共承担国家社科基金项目3项,国家教委“八五”、“九五”规划、重点规划项目和优秀青年专项基金项目3项,并参研国家重点项目4项;又承担省内有关项目和西北师范大学科技创新工程项目等共计12项。出版学术专著20余部,研究所工作人员学术刊物上发表论文300余篇,受到学术界好评,产生了重要影响。

三、现今研究的新探索

敦煌学包括敦煌石窟、敦煌遗书和敦煌史地三大领域,它研究的主要对象是敦煌石窟和敦煌遗书。柴剑虹

说,应当在敦煌历史文化知识与敦煌学的普及工作上花更大的气力。当早年就职于西北师范大学的刘进宝教授的《敦煌学述论》由甘肃教育出版社在1991年底印行后,在台湾地区出繁体字版,柴剑虹也努力促成其译成朝鲜文在韩国出版。他说,这是一本内容较丰富、评述尚客观、文字朴实、条理清晰的普及读物。敦煌文化传向世界各国,让世界各国人民对这一全人类珍贵的文化遗产能有所了解,同时,也对弘扬敦煌文化遗产、促进国际文化交流和友好往来,有着积极的推动作用。

步入21世纪,敦煌学如何发展能否继续成为世界学术的新潮流,西北师范大学敦煌学研究所李并成研究员在《新世纪敦煌学发展的若干断想》一文中作了若干断想。作者认为巨量的敦煌简牍的新发现,必将成为新世纪敦煌学新的生长点,近年在敦煌和河西不少地区不断发现的魏晋以及唐代墓室壁画,必将大大促进敦煌艺术和社会历史等方面的研究,敦煌遗存的大量吐蕃文以及其他一些少数民族文字史料,迄今尚未受到足够的重视,对于它们的研究必将会有一个长足的进展,敦煌学在其他一些领域中也会有不少新的发展。

[参考文献]

- [1] 敦煌研究院.《敦煌学研究重地》[J].《中外文化交流》,1998,(1).
[2] 柴剑虹.《敦煌学通论》[J].刘进宝.《敦煌学述论》[M].甘

- 肃:甘肃教育出版社,1991.
[3] 李并成.《新世纪敦煌学发展的若干断想》[J].《敦煌研究》,2002,(1).

敦煌文化的张力以及这种张力对我国文化力生成和文化全球化的意义,从而谋求敦煌艺术发展的正确思路。

敦煌文化艺术的张力究竟有多大,这虽然很难用确定的量来表示,但是可以从他人眼中给予界定。例如敦煌艺术和文化题材被搬上舞台和银幕:1979年,《丝路花雨》创作表演成功,为中国舞蹈的继承与发展开辟了一条新路。1982年,《丝路花雨》荣登世界第一大剧院——米兰斯卡拉大剧院,成为亚洲第一个进入世界最高艺术殿堂的演出团体,意大利《时代》杂志发表了题为《中国通过〈丝路花雨〉敲开斯卡拉剧院大门》的评论文章。由此拉开了中国艺术表演团体出访各国、开展文化交流的序幕。20多年来,《丝路花雨》长演不衰,先后访问过20多个国家和地区,在海内外已演出1300多场,被誉为“中国民族舞剧的典范”。1994年,《丝路花雨》剧荣获中华民族20世纪舞蹈经典作品“金像奖”。1999年,《财富》全球论坛·上海年会上,《丝路花雨》作为惟一的一台节目,参加祝贺演出。2004年10月,《丝路花雨》被上海大世界吉尼斯总部认定为“中国舞剧之最”。《丝路花雨》以敦煌舞独有的形式特点体现了中华古国丰富的文化内涵和韵味,使敦煌艺术得到了再生。

《大梦敦煌》自首演至今,已获得中宣部“五个一工程奖”、中国舞蹈“荷花奖”、中国“文华奖”等多个奖项,以排名第一入选国家第二届舞台艺术精品工程。《大梦敦煌》先后上演300多场。截至2005年上半年,其演出收入已超过3300万元。《人民日报》、《北京日报》等国内大报刊都做了相应报道。2005年,在澳大利亚悉尼、墨尔本两地共演出26场,票房收入达870万元,在当地掀起了一阵“敦煌热”。2007年1月25日至3月19日,先后在法国、西班牙、葡萄牙演出30多场,法国的电视台、西班牙主要报纸《国家报》和《阿贝塞报》都用整版篇幅刊登了《大梦敦煌》的演出消息和大幅剧照,并给予高度评价。《大梦敦煌》享有“可移动的敦煌”的美誉。可以说《大梦敦煌》用现代人的视觉去审视敦煌艺术,以现代的审美观念解读一段历史,在中国传统文化精神与当代舞剧观念的碰撞中再现了艺术的光芒。

中国残疾人艺术团演出的舞蹈《千手观音》在2005年春节晚会上使静止的艺术“活”了起来。敦煌石窟那奇妙绝伦的艺术雕塑被神奇地进行了艺术再生,成为春节联欢晚会上的亮点。在中央电视台“观众最喜爱的春晚节目”网络评选中,《千手观音》赢得了75%的极高

支持率。《千手观音》从创作产生,先后在40多个国家和地区演出过,经济效益可观,而其艺术造诣和典雅风姿也令世界折服,前美国总统克林顿更认为艺术团的表演唤醒了人们对生活和世界的深刻了解。2004年9月,在雅典残疾人奥运会的闭幕式上,《千手观音》一舞世界惊。

大型乐舞《敦煌韵》在广东演出半年,收益130余万。全国第一部原创杂技剧《敦煌神女》2007年11月28日晚在金城“飞天”,兰州各大报纸对此都做了报道。《敦煌神女》由甘肃省杂技团创演,是一部取材于敦煌莫高窟壁画故事的大型杂技剧,集杂技、武术、魔术、舞蹈、音乐等多种艺术表现形式于一体,极具创新艺术手法和鲜明地域特色。甘肃省杂技家协会副主席苟西岩曾在排练现场观看了该剧后感慨地说:“《敦煌神女》又为甘肃投放了一颗‘卫星’,是继《大梦敦煌》之后的又一项大型精品文化工程。”^[1]另外,《西出阳关》、《敦煌古乐》、《敦煌组舞》等敦煌舞蹈,电视剧《张大千敦煌传奇》、《大敦煌》以及纪录片、电视片、光碟、网络产品,都是以敦煌为源流,以丝绸之路为背景,以多民族为色彩开发利用文化资源生产出的系列产品,在演出市场中都创造了良好的社会效益和经济效益。所以说,利用敦煌文化资源,进行影视创作生产与图书出版,是敦煌打造品牌的一大捷径,同时也是敦煌艺术再生的途径。

敦煌艺术再生的影响是巨大的,这“充分说明敦煌艺术无比巨大的魅力和敦煌艺术的价值增值、价值重生”。^[2]当然我们要认识到,在全球化背景下敦煌艺术产生巨大的张力、再生,敦煌艺术的价值增值、价值重生,实际也与我国文化力生成有重要的关系,可以说,敦煌艺术的再生为我国文化力的生成注入了新鲜血液。而要想真正使我国文化力获得极大发展,弘扬民族文化,就必须加强对自身民族文化的研究,制定出一套既能积极推进本国文化建设,又能同外来文化相互作用、积极抗衡的文化战略,即文化产业。文化产业是民族文化得以传播并产生广泛影响的重要载体,所以发展敦煌文化产业很有必要,而敦煌文化产业的发展就要以现代人们的精神需求和生活方式作为商业操作的起点和归宿,把敦煌艺术的“时尚化”和“艺术化”作为产业机制建立和发展的目标。而在产业运作方式和“投入”与“回报”值的设定上,也可以将产品有意识地设定为“原创”、“经典”、“时尚”等不同层次,以灵活的机制适应现代生活的发展和消费者的需求。综观国内外文化产业

* 本文为西北师范大学“知识与科技创新工程”创新团队项目“敦煌艺术再生问题研究”阶段性成果。

的发展状况,一条有益的经验就是借助新的视角、新的技术和新的包装,使各种原创性的文化作品能够大规模复制,从而满足更多消费者的需求,占有市场份额,达到赢利目的。像敦煌艺术和文化题材被搬上舞台和银幕实际就是如此。

敦煌艺术再生的另一途径就是致力于艺术品的生产。敦煌艺术品也是敦煌艺术的再生形式,不过敦煌艺术品在保存和延续敦煌艺术的方式上应该尽量保持各品种形式、材料、工艺手段的原生状态,并从材料学、工艺学、设计美学、民俗学等角度加以研究、总结,建立起完整的文字、图形、图像和实物资料系统,更多表现出人们对敦煌艺术审美性、艺术性、文化性的认识,完成物用形态向文化形态的再生,以现代的生活气息、极强的原创性、独特的审美角度、纯化的艺术语言表现敦煌艺术。这样敦煌艺术不但可以再生,与此同时,敦煌艺术的价值增值、价值重生也是非同寻常的。也就是说,我们要把敦煌艺术变成通过媒体和国际因特网在全球进行交流的跨越分界的创造。必须把敦煌艺术的再生看成一个过程,而不是已经完成的作品,要在原来的点上获得一种质的提升和进步。否则,敦煌艺术仍然是一种原初的、尘封的、静态的洞窟艺术。也只有这样,敦煌艺术所产生的张力才足以支撑中国民族一流文化艺术的创造,如果这种张力发挥到极致,利用敦煌完全可以打造出当代中国一流的文化品牌。

敦煌艺术为什么能再生?再生为什么能产生这么大的魅力?朱熹说得很好:“问渠哪得清如许,有源头活水来。”也就是说,敦煌这个地方存在着一种必然能产生一流艺术的力量,它在长久而稳定地发挥着作用,这个力量就是敦煌文化。文化一经形成,就会一直自发地发生作用,我们只要把它激扬到自觉发挥作用的境界,一流艺术就会应运而生。因此,在这个文化多样性与全球化的时代,确立起以敦煌艺术再生为基点的全球化视野是十分重要也是十分必要的,因为民族文化的发展是通过文化传承来实现的。我们必须扩大视野,高度重视文化的国际传承,这也是民族文化发展的关键。我们必须通过敦煌艺术的再生把敦煌文化推向世界,使我们的民族文化精髓成为全人类享受的精神盛宴。文化的全球化绝不是中国被动地接受外来的文化,中国自

己的文化走向世界也是文化全球化的一个重要方面。把我们民族文化的精华推向世界,让世界人民去认知中国文化。同时,走出去,无疑是保持我们自身文化特色的一个以攻为守的最佳办法,这在全球化背景下,一个民族艺术文化力的生成从根本上说,就是民族文化走向世界,走向现代化前沿。因为文化发展的一个特点,就是只有既保持自己本土的族群、地域特色,又不断地在与外来文化的接触和碰撞中对其加以吸纳才能得到发展。纯粹的文化只能存在于博物馆里,保存起来也就不会有变化和受到冲击的危险了。半坡村的半坡文化很纯粹,埃及的金字塔文化、木乃伊文化和圣殿文化很纯粹,但是现在一个也找不到了。所有活的文化都是充分利用开放和杂交的优势,在和异质文化的融合和碰撞当中发展的。所以全球化的背景下,一个民族的文化建设必须置于世界文化格局之中来考虑,扩大民族文化自身的内涵和外延,进而在某种程度上达到全球交融与全球接受。敦煌文化也应该如此。

胡锦涛同志在全国第八次文代会上的讲话中指出:“面对当今世界各种思想文化相互激荡的大潮,面对国家发展和人们生活改善对文化发展的要求,面对社会文化生活多样活跃的态势,如何找准我国文化发展的方位,创造民族文化的新辉煌,增强我国文化的国际竞争力,提升国家软实力,是摆在我们面前的一个重大现实课题。”^[3]因此,从另一种角度来说,在全球化语境下,敦煌文化、艺术的存在,除了可以将它作为一种旅游资源,能让人们记忆起某个地方的历史和文化外,更可作为现代文化艺术走向民族化和多元化发展的基因库,而且要让它对全球一体化的文化产生一定的张力。所以,在今天,我们应该寻找一种再生点,努力创造具有东方文化内蕴和审美意识,使它不但适合东方人审美意识,而且也让西方人感叹不已。这就要求我们积极推动敦煌艺术的再生、创新,让敦煌文化艺术在传承创新中发挥新的经济和文化功能。这对于弘扬中华文化、推动世界文化的交流与融合、促进敦煌学的研究、带动我国西部地区文化事业发展,以及激发社会公众的爱国热情和民族自豪感,有着重要的历史意义和现实意义,也只有这样敦煌艺术再生的天地才会越加宽广。

[参考文献]

[1]人民网·甘肃视窗.兰州11月28日讯.

[2]王建疆.全球化背景下的敦煌艺术再生问题研究[J].西北师范大学学报(社会科学版),2007.

[3]胡锦涛.在中国文联第八次全国代表大会、中国作协第七次全国代表大会上的讲话[N].人民日报,2006-11-11.