

浅谈影视舞剧艺术创作对敦煌文化资源的发掘

○胡 潇

(西北师范大学教学技术与传播学院 甘肃·兰州 730070)

摘 要 《国务院关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》中强调:甘肃是中华民族文化的宝库,是多民族和谐发展的示范区,要扶持壮大文化产业和旅游产业。加大对文化产业发展的扶持力度,支持敦煌艺术、麦积山石窟艺术等历史文化遗产的挖掘开发,做大做强以《丝路花雨》、《大梦敦煌》等为代表的歌舞、影视、戏剧、动漫文化品牌,培育《读者》等一批具有较强竞争力的大型文化企业集团。本人在参与创作动漫电影剧本《飞天》的过程中,了解到敦煌文化艺术的博大精深,也深刻感觉到,将现代艺术表现手段与经典文化有机结合,是打造“动漫文化品牌”的有效途径之一。

关键词 敦煌艺术 文化产业 动漫文化品牌 现代艺术表现手段

好莱坞动画界的“传奇人物”威廉·汉纳(William Hanna)及约瑟夫·巴伯拉(Joseph Barbera)于1939年创作的第一个动画短片《猫得到靴子》大获成功,其后25年中,米高梅电影公司拍制100多部《猫和老鼠》动画片。这套动画片以闹剧为特色,情节生动,引人入胜;美国动画片制作家、演出主持人和电影制片人华特·埃利斯·迪士尼创作卡通人物米老鼠和唐老鸭也为中国观众耳熟能详。相比之下,中国没有同等具有强大观众群体的文化产品输出,这与我国丰厚的文化资源优势不相符。从2009年开始,本人在参与创作由甘肃省委宣传部资助的重点文艺项目、动漫电影剧本《飞天》的过程中,了解到敦煌文化、艺术的博大精深,也深刻感觉到,将现代艺术表现手段与经典文化有机结合,是打造甘肃“动漫文化品牌”的有效途径之一。

一、敦煌莫高窟文化艺术是发展动漫艺术的源泉

近年来,随着科学技术的突飞猛进,动漫影视作为一种新型的文化产业迅猛发展。从2009年开始,本人在参与创作动漫电影剧本《飞天》过程中,了解到敦煌文化艺术的博大精深,也深刻感觉到,将现代艺术表现手段与经典文化有机结合,是打造“动漫文化品牌”的有效途径之一;同时也认识到,丰富多彩、充满浪漫情怀的敦煌文化艺术最适合用动漫艺术手段去表现。

敦煌莫高窟始凿于366年,经过十六国到元十几个朝代的开凿、发展,形成一座内容丰富、规模宏大,由建筑、绘画、雕塑组成的博大精深的综合艺术殿堂,现存洞窟492个,壁画45000平方米,彩塑2400

余身,飞天4000余身,唐宋木结构建筑5座,莲花柱石和铺地花砖数千块,是世界上现存规模最宏大、保存最完好的佛教艺术宝库,被誉为“东方艺术明珠”、“墙壁上的图书馆”。敦煌壁画描绘当时狩猎、耕作、纺织、交通、作战以及音乐舞蹈等生产活动和社会活动场景,保留大量历代各族人民的衣冠服饰资料及亭台、楼阁、寺塔、宫殿、城池和桥梁等古代建筑的形象图样,此外,藏经洞发现的文物中有上千件绢画、版画、刺绣和书法作品,它们不但具有很高的学术价值,而且,也为创作动漫影视作品提供了最可靠的第一手资料。敦煌莫高窟492个洞窟中,几乎每个洞窟壁画中有大量神采飞扬的飞天艺术形象。这是古代艺术家的伟大创造,可以说,他们终其一生,呕心沥血,已经为现代动漫艺术工作者设计好了优美生动、内含丰富的艺术形象,只需要进一步加工、发展、完善即可。例如,对“天”的文化内涵进行阐释,本身就是一部离奇生动的故事。佛教把化生到净土天界的神庆人物称为“天”,“大梵天”、“功德天”、“善才天”、“三十三天”等。道教中把羽化升天的神话人物称为“仙”,如“领先仙”、“天仙”、“赤脚大仙”等,把能在空中飞行的天神称为飞仙,多画在墓室壁画中,象征墓室主人灵魂羽化升天。佛教传入中国后,与道教交流融合,同时注入其他多种文化元素,成为印度文化、西域文化、中原文化等多种文化的复合体。魏晋南北朝时,壁画中的飞天也被称飞仙,飞天、飞仙不分。但随着佛教深入发展,佛教飞天与道教飞仙虽然在艺术形象上互相融合,但在名称上,只把佛教石窟壁画中的空中飞神称为飞天。敦煌飞天就是画在敦煌石窟中的飞

神。后来,它成为敦煌壁画艺术中的专用名词,是敦煌莫高窟文化艺术名片,也是敦煌艺术的标志。敦煌飞天是古代艺术家最天才的创作,是世界美术史上的一个奇迹。在这千余年的历史长河中,由于朝代更替、政权转移、经济发展与繁荣、中西文化频繁交流等历史情况的嬗变,飞天艺术形象、姿态、意境、风格、情趣都在不断变化,不同时代、不同民族的艺术家用留下大量各具特色的飞天。这些飞天如果要用传统影视或舞剧去表现,要克服凌空飞翔、舞蹈等方面的技术难度相当大,而通过自由生动的动漫艺术来表现,则游刃有余;同时,因为不考虑种种拍摄难度,创作动漫电影剧本《飞天》时,就能够自由自在、全神贯注地投入到艺术表现力上。

二、丰富多彩的文化艺术资源需要与之相适应的多种表现形式

取材于敦煌莫高窟文化的《丝路花雨》、《敦煌古乐》、《西出阳关》、《大梦敦煌》、《敦煌韵》等大型歌舞剧,对宣传甘肃起到很大的作用,《丝路花雨》、《大梦敦煌》等几乎成为家喻户晓的剧目。《丝路花雨》自搬上舞台以来连续不间断地演出25年,创造了演出1300多场的“神话”,是截至目前中国舞剧演出场次最多的剧目,被海内外观众称为是“中国民族舞剧的典范”、“东方的天鹅湖”。2005年,央视春节联欢晚会上,由21位聋哑舞蹈演员表演的舞蹈《千手观音》以震撼人心的魅力感动了全中国。同样取材于敦煌的《千手观音》体现了一种具有普遍性的人性美,是追求真、善、美的最高境界。从媒体报道中得知,上海电影集团已经与中国残疾人艺术团及有关专家达成协议,要将《千手观音》拍成电影故事片。这一连串的文化盛事表明,敦煌古代文化艺术内涵是非常丰富而且富有生命力的,在挖掘其内涵方面,甘肃不但起步很早、连续不断推出新产品,而且,几乎每推出一部产品都能够超越前者并在海内外引起强烈轰动。

《丝路花雨》、《大梦敦煌》等作品作为甘肃的旅游文化形象,很好地推动了旅游发展,但是,也要看到,25年来,挖掘艺术潜力方面基本上只在舞蹈艺术领域取得了成功,这与敦煌文化的博大精深很不相称。当然,《丝路花雨》、《大梦敦煌》以艺术表现力为创作的目,但这种文化产品本身就与旅游产业密切相关。福建省武夷山市为了宣传武夷山景区,创作了融现代杂技与魔术表演为一体的大型精彩歌舞《武夷神韵》,通过艺术表现,让人们穿越时空隧道探访闽越王国的盛世丰采,展示武夷人的勇敢和智慧。随着舞台上竹伐在玉女山峰背景下的徐徐滑动,将武夷山旅游优势资源展现在人们面前。《武夷神韵》使武夷山的旅游推广获得巨大成功:1980年,

武夷山旅游刚起步时游客寥寥无几,而在1998年,就被列入世界“文化与自然”双遗产名录,旅游人数为165.15万人次,旅游收入6.62亿元,而门票的收入仅仅是3000多万元;2005年,旅游人数达334万人次,旅游收入13.37亿元。甘肃全省在2005年的接待游客为1236.79万人次,旅游总收入达到62.56亿元,仅为武夷山市的10倍多点;酒泉(包括敦煌市在内)2005年接待游客190万人次,旅游收入达10.4亿元,整整比武夷山少了3.37亿元!而敦煌在2005年接待国内外游客100.21万人次,旅游总收入仅仅3.9亿元,基本上只是武夷山的零头。可是,酒泉和武夷山这两个地区的旅游资源简直不可同日而语:首先,《武夷神韵》不能与《丝路花雨》、《大梦敦煌》等舞剧相媲美;其次,从在海内外的知名度、学术含量等方面来说,武夷山怎能与敦煌相提并论?最后,从旅游资源的丰富程度、品种方面来比较,差距更大。武夷山景区虽然是国家级重点风景名胜,但方圆仅仅几十公里,以丹霞地貌为特点,风光明媚,还拥有罕见竹木、奇异花卉、珍奇鸟兽和名贵药材等丰富的动植物资源,尤其盛产色艳、香浓、味醇的武夷岩茶而驰名中外。从文化上讲,主要有至今还流传的大王与玉女倾心相爱的故事。而酒泉地域辽阔,面积达19.1万平方公里,是甘肃省总面积的三分之一,辖酒泉、敦煌、玉门市及安西、肃北、阿克塞、金塔四县,其中肃北为蒙古族自治县,阿克塞为哈萨克族自治县,以独特的草原游牧文化引人瞩目。酒泉历史悠久,自公元前121年开始设酒泉郡距今已有2100多年的历史,境内山脉连绵,戈壁浩瀚,盆地毗连,银妆素裹的冰川雪景、碧波溪流的平原绿洲和沙漠戈壁的海市蜃楼构成雄浑独特的西北风光。它雄踞“丝绸之路”的咽喉,曾是通往中亚、西亚、欧洲的交通要道,目前保留有莫高窟、榆林窟等古代石窟寺7处,敦煌古城、瓜州城、桥湾城、阳关、玉门关、锁阳城等古城关遗址27处,保存完好的汉长城13段,烽燧100余座,古寺庙建筑30余处以及大片的汉、晋墓群和地下画廊。唐代诗人王翰诗“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催,醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”中提到的夜光杯就出自酒泉。至于其它与酒泉有关的宗教信仰、文献典籍、民间故事、商业往来等等,数不胜数。

我推测,地理位置、服务设施等不是妨碍发展的最重要原因,大概开发的思路不够开阔,挖掘文化底蕴的程度不够广泛而深刻。前面说过,甘肃多年来主要成功地推出了《丝路花雨》、《大梦敦煌》等大型舞剧,但是,它们的成功更多地体现在艺术水平、票房收入及巡回演出的场次上,何况,这些成功也只是与同行业相比,在旅游宣传方面产生的作用

不能与《武夷神韵》相比。尤其不能与近年来云南、广西等省推出的大型实景剧相比。现代社会是多元化、交互渗透式的发展,如此精美的艺术佳作为什么就不能很好地服务于旅游市场?

2003年以后,在有关云南旅游的介绍中,常常可以看到这样的内容:晚上可自费欣赏杨丽萍倾情主演——原生态大型歌舞集《云南印象》。《云南印象》是一台将云南原创乡土歌舞与民族舞重新整合、充满古朴与新意的大型歌舞集锦。参与《云南印象》的演员70%是云南各村寨的少数民族,服装全部是少数民族生活原型着装,著名舞蹈家杨丽萍出任艺术总监和总编导并领衔主演。演出始终贯穿着“原生状态”主题,全剧以“云”为序,“日”“月”“林”“火”“山”五场歌舞,一幕幕展现人们劳动、欢唱、爱情、图腾、宗教……歌的海洋、舞的天际给人以高尚的、美的享受。云南流传有1095个舞蹈品种、6718个舞蹈套路,《中国民族民间舞蹈集成·云南卷》中记载:无论是舞蹈数量还是种类,云南都属全国最多。杨丽萍甄选出最具代表性的烟盒舞、太阳鼓、象脚鼓等十多种民间舞蹈,真实记录少数民族的生活与情感,成就了一个活着的民俗文化“博物馆”,同时,也理所当然地成了云南的旅游文化形象。紧接着,著名导演张艺谋和王潮歌、樊跃及导演组全体成员在短短几年时间里连续推出了两部文化与旅游互动的大型实景剧《印象·刘三姐》和《印象·丽江》。这两部实景剧的最大特点在于“实景”,就在风景点!《印象·刘三姐》总投资达两亿人民币,创作时间长达五年,以写意手法把山歌、广西民族风情及桂林山水巧妙地融合在一起,创造出天人合一的艺术境界。演出人数超过700,其中还有300多人是当地渔民。如果天气条件允许,每晚演出一小时,预计全年演出超过300场,将持续演出20年,成为广西阳朔风景区的一大亮点,来到广西阳朔旅游的客人花钱买票就可以观看。这是目前世界上最大的“演出舞台”:桂林阳朔的群山、远处的烟云、脚下清澈的漓江都是天然的美丽山水舞台的构成部分,方圆两公里,已经把演出的中心地带刘三姐歌圩景区和配套的鼓楼群申请两项吉尼斯世界纪录:世界上最大的山水实景剧场和最大的鼓楼群。对经济欠发达的广西壮族自治区来说,《印象·刘三姐》确实是一个惊世骇俗的大手笔。我曾经怀疑:即便这个实景剧是艺术精品,有谁会专程花时间与金钱去桂林观赏?那样,成本不是太高了吗?但是,在桂林旅游考察时我发现,很多游客并不是冲着《印象·刘三姐》来看桂林、阳朔山水风光,但不少游客确实在游览桂林、阳朔山水之余的一个重要活动安排就是晚上观看《印象·刘三姐》。每场门票从一百多到六七百、

七八百不等,算一下,一个晚上一场演出能够有多少利润——参加演出的300多当地渔民也都有报酬,据说一个渔民牵着头水牛从台上走过可以得到20元,每年要是演出300场,他就有6000元的收入,而还不影响他白天的正常生活。所以,这里的农民自觉自愿地保护给他们带来财富的灯光、音响等舞台设备。我观看的时间是2008年十一月,晚上天气比较冷,但露天广场上几乎座无虚席。而且,有很多人租借棉大衣御寒,就这附带的一个小商机,会给当地老百姓带来多大的实惠!演出及相关的服务成了当地渔民不折不扣的经济增长点,通过这些活动,不但把大山深处的古朴文化传递到外界,与世人分享,而且,对他们自己来说也是一种难得的磨砺,古老文化与现代文明不是很好地接轨了吗?由此,我想,甘肃省推出的大型舞剧《丝路花雨》25年前就叫得很响亮,一直红到现在;《敦煌古乐》、《西出阳关》、《大梦敦煌》、《敦煌韵》等也连续不断地诞生,以其高品位、新视角的艺术魅力倾国倾城,可是,来甘肃旅游的游客,很少有机会在敦煌的故乡欣赏到它们。深圳等城市有公园建设世界名胜微缩景观,满足大多数市民的欣赏需求,甘肃省为什么就不能提炼一些《丝路花雨》、《敦煌古乐》、《大梦敦煌》等舞剧的“微缩演出”,哪怕仅仅在旅游旺季奉献给来自四面八方的游客呢?我们经常说的一句话是“经济搭台,文化唱戏”,实际上,“文化搭台,经济唱戏”也照样可行,两者是互动的,双赢的,关键是要作为,要行动。

三、充分利用现代科技手段和资源优势开拓创新

敦煌文化艺术的主要载体是壁画。壁画艺术更直观地传达着神秘、丰富、恬静、优美与和谐,所以,相对而言比较容易为艺术家所借鉴、吸收和转化。1940年,著名画家张大千巡礼敦煌石窟,被深深地吸引。第二年,他再赴敦煌,临摹壁画,1943年8月,返回到成都,出版画册《大风堂临摹敦煌壁画》,1944年1月在成都举办“张大千临摹敦煌壁画展览”,引起极大轰动。5月,展览移到重庆,以后又到上海等地展出。这应该算“正面”宣传敦煌、并且引起轰动效应的第一次文化推广。随后,画家董希文、谢稚柳、叶浅予、吴作人、潘絮兹、黎雄才、吴冠中、袁运生、丁绍光等相继来敦煌潜心研究、临摹、思考、创作。1943年,董希文风尘仆仆来到成立时间不长的敦煌艺术研究所临摹壁画,三年后,他在兰州举办了“董希文敦煌壁画临摹创作展览”。与张大千不同的是,他在“临摹”之后加上了“创作”。也许,当年在敦煌时他就领悟到“临摹”是过程,“创作”才是目的。后来,他在创作《开国大典》时就吸收了敦煌

唐代壁画的雍容华贵精神气象和塑造人物形象的方法。《开国大典》成为传世之作,它代表着董希文多年潜心探索民族油画风格杰出成就。进入新时期,特别是改革开放后,国内有些美术院校经常组织学生到敦煌莫高窟观摩壁画艺术。国外相关专业的学生也像朝圣一样向往着敦煌。近年来,在文化推广方面,敦煌创作出版了《西部名城敦煌》、《美丽的敦煌》、《敦煌雅丹奇观》、《敦煌旅游手册》和适应国际、国内市场的日、韩文宣传资料和影像制品,邀请中央电视台等新闻媒体拍摄播出了《敦煌再发现》、《守望敦煌》、《大河西流》、《敦煌写生》、《新丝绸之路》等电视专题片,吸引国内外影视机构先后在敦煌拍摄了《敦煌》、《封神榜》、《英雄》、《沙州王子》、《天脉传奇》、《齐天大圣孙悟空》、《失踪的女神》、《大敦煌》、《张大千在敦煌》等影视作品30多部。不过,这些电视专题片只是一般性地介绍,没有经过艺术再创作;30多部影视作品中,虽然与敦煌历史文化有关,或者在敦煌拍摄,但从本质来说,都没有像大型歌舞剧《丝路花雨》、《敦煌古乐》、《大梦敦煌》那样直接取材于敦煌文化。而以敦煌历史文

化为素材的影视作品并没有取得美术、舞剧那样的成就。日新月异的现代科技和层出不穷的艺术表现手段为影视舞剧创作提出了挑战,也提供了机遇。对我们广大影视编导专业的学生来说,也是一份沉甸甸的责任。

参考文献:

- 1.《全唐诗》,中华书局1960年版。
- 2.李正宇:《新玉门关考》,《敦煌研究》,1997年第3期。
- 3.[西汉]司马迁撰:《史记》(第二版),中华书局1982年版。
- 4.史敦宇、金洵绘编:《敦煌舞乐线描集》,甘肃人民美术出版社2007年版。

责任编辑:冯玉雷

文字校对:冯玉雷

(上接第18页)试等传统的评价方式,不能够通过网络监控学生自主学习的时间、次数以及是否在学习(进入系统后就溜号)。所以,我们必须建立适合网络教学的质量监督与评价体系,以提高整体函授教学水平。

5.收集大量学习资源,建立教学资源库或网络图书馆、管理人员的培训,做好教学信息的异地传输、数据的记录、整理、备份、转换等等远程教育开展的前期工作。

现代远程教育模式不只是信息传递形式的改变,而是一场教育革命,在教育理念、教学方式、教学手段、学习形式、学习方法等都将发生根本的变化。能最大限度为学生提供个性化学习,开拓学生创新精神,拓宽学生的综合知识能力,提高学生自学能力,同时克服现在函授教育中存在的诸多问题和不足。

但是,函授教育改革是一个系统工程,需要学校各个方面共同努力。我们在总结过去工作中发现问题后,提出一些对函授教育改革的设想,希望高校(我校)的函授教育逐步走出目前依然以信函为

主、以面授为主、以考试为主的传统教学的藩篱,改革函授教育途径,构建适合高校(我校)继续教育特色的新型远程教育模式,适应社会和个人对函授教育的多样化需求,为地方经济和基础教育的发展做出应有的贡献。

参考文献:

- 1.丁兴富编:《远程教育学》,北京师范大学出版社2001年版。
- 2.祝智庭编:《网络教育应用教程》,北京师范大学出版社2001年版。
- 3.李运林编:《教学媒体的理论与实践》,北京师范大学出版社2003年版。

责任编辑:刘海燕

文字校对:冯玉雷