

2009年“中国敦煌舞学术与 教学研讨会”综述

李曼

(北京舞蹈学院,北京100081)

【内容提要】为推动中国敦煌舞蹈教学与研究的发展,由中国敦煌吐鲁番学会、北京舞蹈学院主办,北京舞蹈学院中国古典舞系、中国敦煌吐鲁番学会舞蹈专业委员会承办的首届“中国敦煌舞学术与教学研讨会”于2009年1月4日至5日在北京舞蹈学院举行。此次研讨会拟在展示30年来敦煌舞蹈教学与科研成果的基础上,立足于弘扬中国敦煌舞蹈艺术,拓展中国古典舞蹈的教学与研究视野,交流敦煌舞教学与创作、舞蹈史研究的经验,探讨与敦煌舞蹈相关的人才培养及相关美学、社会学、传播学等问题,进一步发展和传播中国敦煌舞蹈艺术。来自国内和港台地区的110多位专家学者参加了会议。

【关键词】敦煌舞教学;敦煌舞编创;敦煌文化;传播

【中图分类号】J702 【文献标识码】A 【文章编号】1008-2018(2009)01-0028-04

Summary of the 2009 “Conference on Academic Research and Teaching in Chinese Dunhuang Dance”

LiMan

(Beijing Dance Academy, Beijing 100081, China)

Abstract: In the hope of promoting the development of teaching and research in Chinese Dunhuang dance, the first Conference on Academic Research and Teaching in Chinese Dunhuang Dance was held on Janua 4th and 5th, 2009 at the Beijing Dance Academy. The conference was co-sponsored by China Dunhuang Tulufan Society and Beijing Dance Academy and hosted by Department of Chinese Classical Dance of Beijing Dance Academy and Professiona Dance Committee of Chinese Dunhuang Tulufan Society. With the exhibition of 30 years' achievements in research and teaching of Dunhuang dance, the conference is aimed at development of Chinese Dunhuang Dance as well as expansion of teaching and researching of Chinese classical dance by means of exchanging experience in teaching, creating and historical research of Duhuang dance, and exploring ways of talent cultivation related to Dunhuang dance as well as relevant issues concerning aesthetics, sociology and science of communication, thereby further developing and spreading Chinese Dunhuang dance. Over 110 experts and scholars attended the conference coming from both mainland China and Hongkong and Taiwan areas.

Key words: Dunhuang dance teaching; Dunhuang dance choreography; Dunhuang culture; communication

【作者简介】李曼,女,北京舞蹈学院2006级硕士研究生。

为推动中国敦煌舞蹈教学与研究的发展,由中国敦煌吐鲁番学会、北京舞蹈学院主办,北京舞蹈学院中国古典舞系、中国敦煌吐鲁番学会舞蹈专业委员会承办的首届“中国敦煌舞学术与教学研讨会”于2009年1月4日—5日在北京舞蹈学院举行。

此次研讨会拟在展示30年来敦煌舞蹈教学与科研成果的基础上,立足于弘扬中国敦煌舞蹈艺术,拓展中国古典舞蹈的教学与研究视野,交流敦煌舞教学与创作、舞蹈史研究的经验,探讨与敦煌舞蹈相关的人才培养及相关美学、社会学、传播学等问题,进一步发展和传播中国敦煌舞蹈艺术。会议议题有“敦煌舞”与中国舞蹈史研究、“敦煌舞”与中国舞蹈文化的传承与发展、“敦煌舞”与中外文化艺术交流、“敦煌舞”的教学与创作实践、“敦煌舞”的文化传播等。来自国内和港台地区的110多位专家学者参加了会议。2009年1月4日上午,在北京舞蹈院校内的沙龙舞台举行了“中国敦煌舞学术与教学研讨会”开幕式暨中国敦煌舞蹈教学展示。会议由中国敦煌吐鲁番学会舞蹈专业委员会副主任、北京舞蹈学院中国古典舞系主任王伟主持。参加开幕式的嘉宾有北京舞蹈学院书记王传亮、院长王国宾、中国敦煌吐鲁番学会副会长郝春文、秘书长柴剑虹、中国舞蹈家协会书记冯双白、中国艺术研究院舞蹈研究所所长罗斌、甘肃省文化厅艺术处调研员陶一鸣、舞蹈界的资深元老彭松、叶宁、王克芬、北京市教育委员会科研处和北京市哲学社会科学规划办领导等。中国敦煌吐鲁番学会秘书长柴剑虹宣布和介绍了学会新一届敦煌舞蹈专业

委员会主任和副主任,主任是北京舞蹈学院国家一级演员贺燕云,副主任是北京舞蹈学院古典舞系主任王伟教授。

开幕式结束之后,进行了敦煌舞教学与教学剧目的展示。教学部分选择了高金荣教授和贺燕云教授经过多年的研究积累,具有代表性的教材。展示配合多媒体,介绍了高金荣开掘、创建敦煌舞教学的思路、方法和成果,从中可以看出第一代开创者的理想追求、学术理念与治学精神。贺燕云是舞剧《丝路花雨》第一代“英娘”扮演者,从舞台退位后,在继承前人敦煌舞教学成果的基础上,注入自己的实践主张,在教材上进行了新的尝试与探索。展示共分三个部分:

1. 高金荣敦煌舞训练课

- (1) 手姿练习
- (2) 手臂练习
- (3) 单脚的形态和位置练习
- (4) 琵琶道具组合
- (5) 思维菩萨性格组合

2. 贺燕云敦煌舞训练课

- (1) 基本体态训练
- (2) 表演性舞姿训练
- (3) 跃、旋转、技巧综合训练

3. 教学剧目展示

所谓教学剧目是依据教学动作的审美范式,编创具有体现教学训练价值和表演风格的作品,剧目的选取集中了具有教学经验,并为教学服务而创作的不同教师,不同题材,不同形式的舞蹈作品,作品包括:

(1)《大飞天》	编导：高金荣
(2)《东吟西舞》	编导：贺燕云
(3)《金刚》	编导：欧思维
(4)《反弹琵琶品》	编导：史敏
(5)《胡腾》	编导：欧思维
(6)《千手观音》	编导：高金荣

展示课的表演由北京舞蹈学院05级表演班和表教班的学生担任。

围绕敦煌舞的教学展示,专家们于1月4日下午到1月5日上午,进行了为期一天的主题发言和讨论,由中国文物研究所邓文宽研究员和北京理工大学教授赵和平担任两场论坛的主持,共有11位专家作了主题发言。

柴剑虹(中华书局编审、中国敦煌吐鲁番学会秘书长)的《敦煌古代乐舞的人文背景》,从敦煌在古代丝绸之路上的位置谈起,继而讲到敦煌地区的人文环境,包括敦煌居民的特点、敦煌的水利建设和农牧业、敦煌的岁时节日文化和敦煌的学校教育。最后总结了敦煌历史文化的三个特性:延续性、兼容性与地域性。

高金荣(国家一级编导、西北民族大学舞蹈学院教授)的《寻古迹、辟新径——关于敦煌舞的创编》认为:

第一,应该从敦煌壁画舞姿中找到发展、演变的规律,进而研究它们的内在联系;第二,敦煌壁画舞蹈的外部特征固然是确立风格的重要组成部分,但更重要的是舞姿之间的起承转合就是它的动律。敦煌壁画舞姿是兼有西域舞蹈、中原舞蹈和民间舞蹈三个成分,古代西凉乐就是三者合一,最能体现其风格特征。

郑汝中(敦煌研究院研究员)的《关于敦煌乐舞研究与创作的思考》指出敦煌乐舞包括两方面的内容可供我们研究:一是藏经洞里出土有关乐舞的文献,二是壁画上的一些乐舞图象资料。敦煌壁画中的乐舞资料有四个特征:第一,乐舞壁画图像基本反映了宫廷的生活场景和气氛,是我国古代礼乐制度的缩影和图解;第二,敦煌乐舞壁画具有符号性质,将单纯的图像或者有情节的画面编成语汇,将形象转化成为意象,起到教化作用;第三,敦煌壁画乐舞具有民族性和民间性;第四,敦煌乐舞反映出中国文化的政治倾向,是佛教和儒学在政治观念上的融合、默契。关于敦煌舞蹈创作的素材有两种性质:一种是写实性的,还有一种是装饰性的、符号性的模式,即图案式的舞蹈,包括飞天、保护神等通常都没有情节出现,是一种图案式的表现。

贺燕云(北京舞蹈学院国家一级演员)的《对敦煌舞体系的认识》探讨了关于如何看待敦煌舞是否具有独特体系的问题:第一,敦煌舞的体系来源于古代,它的直接来源是古代敦煌壁画舞姿形象体系这种客观上的存在;第二,敦煌舞体系具有独特的美学特征,包括独特的舞蹈语汇和韵律;第三,敦煌舞体系有很深厚的历史文化背景和文化内涵。还谈到对敦煌舞教学训练体系的认识:敦煌舞是一种自成系列的舞蹈,比较赞成把它称为中国敦煌舞的一个风格性舞蹈种类或者称作“敦煌舞派”。在教学训练中,把敦煌舞的训练和表演课,定位成“中国古典舞敦煌风格性舞蹈表演训练课”。关于目前敦煌舞训练课中还需要加强的地方:其一,对敦煌舞最具典型的语汇、动作和韵律要达到规格化、统一化训练的要求;其二,目前敦煌舞训练课中还需要加强对敦煌舞最具典型的语汇、动作和韵律的规格化,统一化训练的要求;其三,加强敦煌舞蹈动作技巧丰富性的编创,在不影响敦煌舞蹈风格性的前提下,有意识地提高它的技术技巧性;其四,继续加强敦煌舞文化、历史内涵的学术研究。

赵丰(中国丝绸博物馆副馆长、上海东华大学服装艺术设计学院教授)的《敦煌丝绸服饰研究的概述》介绍了敦煌丝绸服饰研究方面的一些基本的材料,即

以敦煌壁画和彩塑为依据进行服饰研究和以敦煌丝绸实物为依据研究丝绸,并介绍了相关书籍、论文,以及最新的研究成果。

王克芬(中国艺术研究院研究员)的《佛教寺院“舞祭”之风溯源探流》,从佛教寺院舞蹈的源头谈起,认为在佛教盛行的北魏时代,佛寺已有繁盛的乐舞活动。到了乐舞艺术高度发展的唐代,佛寺的乐舞活动更加盛大。在佛寺宗教活动中,通过乐舞表演宣传宗教或娱乐群众,以舞祭娱神、敬神的方式,至今仍在传承。如笃信藏传佛教的西藏寺院,在宗教节日中有面具舞《羌姆》表演,蒙古族有《查玛》表演,其他一些民族地区也流行各种风格不同的佛教舞蹈。新中国成立后,敦煌舞蹈壁画引起了舞蹈研究者和创造表演者的关注:首先是20世纪50年代戴爱莲老师在敦煌壁画的启发下创作了《飞天》舞;其次是80年代甘肃省舞蹈工作者成功地创作了舞剧《丝路花雨》;甘肃省艺校的高金荣老师花费了数十年的心血和智慧,建立了敦煌舞训练体系。他们弘扬光辉灿烂的敦煌艺术,确立了敦煌舞独立的舞种地位,功不可没。

郝春文(首都师大教授、中国敦煌吐鲁番学会副会长)的《敦煌文化的特点》,概括了古代敦煌文化的几个特点:第一,敦煌是古代丝绸之路上的一个以中转贸易为特征的商业城市;第二,古代敦煌不仅是一个商业城市,还是一个文化都会。中西友好往来和文化交流的扩大给敦煌带来了各种不同系统的文化,使它成为各种文化的汇聚之地;第三,古代敦煌是一个多民族聚居的城市,是以汉族为主体,另外有其他多种少数民族的城市;第四,汉唐时期的敦煌文化还是具有国家水平的地方文化。

钱秀莲(香港舞蹈总会副主席及香港艺术家联盟理事、香港舞林舞蹈学院院长)的《敦煌舞蹈的继承与创新》,结合视频播放展现集古雅及现代的舞蹈、音乐和视觉艺术于一身,具有香港本地特色的敦煌舞蹈作品,突出舞蹈之雕塑感,表现敦煌舞的风格。

孙颖(北京舞蹈学院教授)的《菩萨如宫娃,是菩萨还是宫娃?》首先探讨的是如何解读敦煌壁画里面的舞蹈;其次关注的是敦煌舞蹈的形神关系问题;第三是如何巩固和发展敦煌舞蹈目前所处的局面。面对祖先留下来悠久、丰富、灿烂的敦煌壁画的文化艺术宝库,取其要义,探其精华,扬其神韵,无论是建立舞种或训练,都不能忽视对文化的认识和把握。

金秋(北京师范大学教授)的《敦煌舞的文化传播》主要谈了四点:第一,敦煌舞文化传播的五次高

峰:汉晋时期、唐代、宋元时期、明清时期和中国当代社会尤其是改革开放30年来;第二,当代敦煌舞反映了舞蹈艺术家的创造才智;第三,对敦煌舞蹈文化传播规律的认识;第四,敦煌舞是一个古老而又年轻的舞蹈艺术品种。

刘建(北京舞蹈学院教授、舞蹈教育研究所所长)的《“满壁飞动”之动》主要从三个方面进行了论述:第一,伎乐天舞如何跳进壁画;第二,伎乐天舞如何跳出壁画:跳出壁画的伎乐天舞首先要注意其文化身份的认定,其次要注意技术操作即从壁画的二维空间到雕塑的三维空间再到舞蹈的四维空间,这是一个由壁画到舞台、由静态到动态的艰苦的技术性问题;第三,伎乐天舞跳出壁画之后,借助文献与图像来读解和呈现敦煌伎乐天舞,不仅可以探索舞蹈意义问题,而且可以探寻其形态构成的身体逻辑。

所有专家和学者发言结束之后,与会的老师、学生们进行了热烈的讨论和互动,会场气氛十分活跃。会议结束时,中国敦煌吐鲁番学会舞蹈专业委员会副主任、中国古典舞系主任王伟教授做了总结发言,回顾和梳理了敦煌舞发展的历程与思路,交流了此次会议举办的意义和组织运作过程,并从舞蹈学院、中国古典舞的长远建设,学术研究的意义谈到敦煌舞研究对中国古典舞建设和学科发展的关系。谈到它的历史与文化价值,表示中国古典舞的建设背靠悠久丰厚的中国文化遗产与资源,它不仅仅是舞蹈学院一家之事,应该是中国舞蹈工作者之大业。舞蹈学院愿意搭平台,在今后创造可能的条件,为校内外、海内外的舞蹈同仁提供更好的交流机会。中国敦煌吐鲁番学会舞蹈专业委员会主任贺燕云教授发表了举办此次会议的感想与体会,介绍了中国敦煌吐鲁番学会舞蹈专业委员会改选的工作情况。作为舞蹈分会主任,要继续原主任的职责,学习和继承老一代从事敦煌舞研究的前辈们的成果和治学精神,承前启后,做好未来的学会工作,并就学会改选后会员发展工作进行了部署。中国敦煌吐鲁番学会秘书长柴剑虹最后作了精要的总结,充分肯定此次会议的成果,并希望它成为今后工作的良好开端。他指出,中国敦煌吐鲁番学会在季羨林先生的领导和主持下,其社会影响力,学术地位十分重要,舞蹈分会是学会重要的一部分,也是促进舞蹈发展的主要力量,希望与会同仁共同携手,为敦煌艺术的发展做出贡献!

(责任编辑:王心)

2009年“中国敦煌舞学术与教学研讨会”

摄影：张峥

