

# 浅谈敦煌乐舞壁画中造型在舞蹈中的运用—— 以《飞天》为例

叶源昕

上海师范大学音乐学院，中国·上海 200000

**摘要：**敦煌壁画作为中国古代艺术的杰出代表之一，对于研究古代舞蹈和文化具有重要意义。本文通过对敦煌乐舞壁画中造型的分析，探讨了其在《飞天》舞蹈作品中的运用。文章从敦煌乐舞壁画入手引出了其与舞蹈动作的联系。结合《飞天》舞蹈作品探讨了敦煌壁画中飞天的动态造型艺术，以及其构图运用和情感表达。本文旨在揭示敦煌艺术在舞蹈表现和文化遗产方面的重要意义，为古代舞蹈与文化研究提供新的视角和思路。

**关键词：**敦煌壁画；飞天；敦煌乐舞；舞蹈

---

【作者简介】叶源昕（2004-），女，安徽芜湖人，本科，上海师范大学舞蹈学（师范）专业。

## 0 引言

敦煌作为著名的文化名城，其以独特的地理位置和丰富的历史文化背景，孕育出了无数珍贵的文化遗产。敦煌壁画以其造型、构图、形象等展现了中华民族丰富多彩的文化内涵和艺术魅力。在众多壁画中，以“飞天”为代表的乐舞造型更是备受瞩目，它们在舞蹈中的运用更是为舞蹈艺术注入了新的生命力。以敦煌乐舞壁画为基，铸就《飞天》作品。

## 1 敦煌乐舞壁画

### 1.1 敦煌乐舞壁画的历史背景

在历史上，敦煌曾是多个封建政权的都城，与此同时，敦煌是内地通往西域的交通枢纽，中原文化、西域文化以及印度文化在此交流融合，形成了独特的敦煌文化。敦煌乐舞壁画的历史背景是由多元文化交融、丝绸之路文化交流、宗教信仰等多种因素共同作用的结果。这些壁画不仅具有极高的艺术价值，更是研究古代音乐、舞蹈、戏剧、文化、宗教等方面的重要历史资料。

### 1.2 乐舞壁画的艺术特点

乐舞壁画以其生动真实的表演场景、多样化的表演形式、精湛细腻的绘画技巧、深厚的文化内涵、独特的构图和布局以及强烈的象征和隐喻意义等艺术特点，成为了敦煌壁画中不可或缺的一部分。

乐舞壁画的艺术特点中，其生动真实的表演场景令人叹为观止。壁画中的舞者身着华丽的服饰，姿态各异，动作流畅而富有节奏感，仿佛在向我们述说着一个又一个动人的故事。每一幅壁画都如同一部生动的舞蹈史诗，诉说着古代人们的情感与追求。壁画通过细腻的笔触和生动的构图，展现了多种舞蹈表演形式，这些表演形式不仅展现了舞蹈的多样性，还反映了古代社会的文化风貌和审美观念。乐舞壁画的艺术特点中，其精湛细腻的绘画技巧无疑是其最为突出的特色之一。这些壁画往往采用精细的线条和丰富的色彩，将舞者的动作、服饰以及周围环境都描绘得细致入微，几乎达到了逼真的程度。高超的透视构图技巧和色彩的

对比和调和，使得画面既丰富多彩又和谐统一，为观众带来强烈的视觉享受。这些壁画中的舞蹈场景，往往蕴含着深刻的文化内涵和人文精神，体现了古代人们对美好生活的向往和追求。乐舞壁画的构图将天宫伎乐、菩萨伎乐和世俗乐舞等不同元素巧妙地组合在一起，构成了一个富有层次和深度的画面，体现了古代文化中“天人合一”的哲学思想。在乐舞壁画中，舞蹈往往被赋予了象征性的意义，通过舞蹈的描绘使得壁画具有了更深层次的意义。

这些艺术特点不仅使得乐舞壁画具有极高的艺术价值，也使得其成为了研究古代音乐、舞蹈、戏剧、文化等方面的重要历史资料。通过对乐舞壁画的研究和欣赏，我们可以更深入地了解古代社会的文化面貌和精神风貌。

### 1.3 乐舞壁画的文化内涵

乐舞壁画作为敦煌壁画的重要组成部分，不仅具有极高的艺术价值，更蕴含了丰富的文化内涵。其中敦煌地处丝绸之路上的交通要脉，自古以来就是多元文化交融的中心。乐舞壁画中的艺术形象、表演形式和技巧手法，都体现了多元文化的影响和融合。其中在乐舞壁画中我们能够看出许多宗教文化的碰撞，例如在北魏晚期至西魏时期，敦煌壁画中就同时出现了佛教题材和道教题材，壁画中不仅有佛教的飞天，又有道教的“羽化升仙”，从而就有了新的飞天形象<sup>〔1〕</sup>。乐舞壁画作为敦煌壁画的一部分，记录了古代音乐、舞蹈和戏剧文化的发展历程和演变轨迹。通过乐舞壁画的研究和欣赏，我们可以深入了解古代社会的风俗习惯和审美观念，为后人提供了学习和借鉴的宝贵资源。通过对乐舞壁画的研究和欣赏，我们可以更深入地了解古代社会的文化面貌和精神风貌，感受古代音乐、舞蹈和戏剧艺术的魅力与内涵。同时，乐舞壁画也为当代文化艺术的发展和革新提供了宝贵的启示和借鉴。

### 1.4 壁画的历史价值

敦煌乐舞壁画，作为中国壁画艺术的瑰宝，具有深远的历史价值。这些壁画不仅展示了中国古代音乐、舞蹈和戏剧文化的魅力，还为我们提供了了解古代社会风貌、审美观念和文化

交流的重要窗口。敦煌乐舞壁画中，丰富的乐器图像、乐伎形象和乐队组合，为我们展示了古代音乐、舞蹈和戏剧文化的丰富多样性。乐舞壁画中的乐舞场景，往往与古代社会的生活、信仰和风俗等紧密相关。其艺术形象和色彩运用，体现了古代画家的审美观念和艺术追求。通过对这些壁画的研究，我们可以更深入地理解古代艺术的魅力与内涵。

敦煌地处丝绸之路上的交通要冲，是多元文化交融的中心。这些壁画展示了中国古代音乐、舞蹈和戏剧文化与中亚、西亚地区的文化交流与融合过程，为我们提供了独特的视角来理解和欣赏古代文化的多元性和丰富性。这些壁画不仅展示了中国文化的独特魅力，也为国际间的文化交流提供了平台。敦煌乐舞壁画在国际文化交流中发挥着重要的作用，为中外文化之间的对话与合作提供了有力的支持。敦煌乐舞壁画揭示了古代文化的发展和演变轨迹。通过对这些壁画的深入研究，我们可以更加全面地了解古代社会的历史和文化背景。同时，这些壁画也是我们传承和弘扬中华优秀传统文化的重要载体和宝贵财富。

## 2 敦煌壁画造型在《飞天》舞蹈中的运用

### 2.1 形象塑造

以延续和发扬光大。通过不断地挖掘和利用敦煌壁画的艺术价值和文化内涵，我们可以为现代舞蹈创作提供更多的灵感和启示，推动舞蹈艺术不断向前发展。

《飞天》舞蹈的创作灵感来源于敦煌壁画中的飞天形象。敦煌乐舞艺术在发展过程中不断地对外来乐舞进行兼容及吸收，并实现了具有我国传统乐舞形象的创造<sup>(2)</sup>。编导在深入研究敦煌壁画的基础上，将壁画中的艺术元素与现代舞蹈相结合，创作出了一部充满历史韵味和艺术感染力的作品。敦煌壁画造型在《飞天》舞蹈中的具体运用体现在舞蹈动作的设计、服饰与道具的运用、舞台布景与灯光的营造等方面。

敦煌壁画融合了中原绘画艺术中的羽人、

仙人形象，创造出了丰富多彩、秀美多姿的新样式<sup>(3)</sup>。在《飞天》舞蹈中，舞蹈动作的设计紧密结合了敦煌壁画中飞天形象的艺术特点。舞者们通过模拟壁画中飞天的身姿和动作结合一些高难度的舞蹈技巧，如旋转、跳跃等，表现了飞天形象的超凡脱俗和自由自在。

飞动感透视出敦煌飞天的灵魂，敦煌飞天不似印度飞天那样追求块面，也不似羽人身生双翼，而往往由飞天服饰与身体动势体现飘逸飞动感<sup>(4)</sup>。在《飞天》舞蹈中，服饰与道具的运用也充分体现了敦煌壁画造型的艺术特色。舞者们身着华丽的服饰，以丰富的色彩和细腻的纹理展现出一种梦幻般的美感。同时，道具的运用也为舞蹈增色不少，如飘带、乐器等，都与敦煌壁画中的飞天形象相呼应，增强了舞蹈的视觉效果。

在《飞天》舞蹈中，舞台布景与灯光的营造也充分运用了敦煌壁画造型的元素。舞台背景采用了类似壁画的色彩和图案，营造出一种神秘而梦幻的氛围。同时，灯光的运用也巧妙地模拟了壁画中的光影效果，使舞蹈者在舞台上呈现出一种光影交错、如梦如幻的视觉效果。

敦煌壁画造型在《飞天》舞蹈中的形象塑造中发挥了重要作用。它不仅为舞蹈提供了丰富的艺术素材和灵感来源，还赋予了舞蹈以深厚的历史文化内涵。在未来，我们可以继续探索敦煌壁画造型在舞蹈创作中的运用方式和办法，为舞蹈艺术的发展注入新的活力和创意。

### 2.2 动态模拟

在敦煌壁画中飞行姿态的具有多样性，其服饰与飘带具有流动性，表情与动作具有生动性。在探寻飞天造型的过程中，《飞天》舞蹈采用对敦煌壁画造型的动态模拟，进而产生“飞天”造型的再现，更加便于舞蹈作品的呈现。

佛教造型艺术中的飞天形象源于古老印度神话，在汉译佛经中专指天宫中的供养天人和礼佛、舞乐的天人，每当佛讲经说法时与佛最后涅槃时他们都凌空飞舞，奏乐散花<sup>(5)</sup>。敦煌壁画中的飞天体现了壁画创作者的丰富想象力和高超艺术技巧，飞天中的表情使得飞天的形象更加鲜活，富有情感色彩。

### 2.2.1 《飞天》舞蹈对敦煌壁画造型的动态模拟具体运用

在《飞天》舞蹈中，编导巧妙地运用了敦煌壁画中飞天的动态造型艺术，设计了丰富多样的舞蹈动作。舞者们通过轻盈的跳跃、优雅的转身、飘逸的挥袖等动作，生动地再现了敦煌壁画中飞天的飞行姿态和动态美感。《飞天》舞蹈中舞者们身着色彩鲜艳、图案复杂的华丽服饰，模仿壁画中飞天的服饰风格。其中道具的使用增强了舞蹈的视觉效果，使得舞蹈更加生动逼真。在《飞天》舞蹈中，舞者们通过丰富的表情和情感的表达，生动地再现了敦煌壁画中飞天的内心世界和情感色彩。使得观众能够深入地感受到飞天的情感世界和人性魅力。

### 2.2.2 动态模拟在《飞天》舞蹈中的艺术效果

运用动态模拟效果后，使得舞蹈《飞天》在艺术呈现效果上更加具有视觉冲击力、情感共鸣和文化遗产性。舞者们通过模拟飞天的动态造型艺术，以舞蹈的形式再现了敦煌壁画的生动画面。这种视觉冲击力使得观众能够身临其境地感受到飞天的生动形象和动态美感。舞者们通过丰富的表情和情感的表达，使得观众能够更加深入地理解和欣赏敦煌壁画的内涵和价值。通过《飞天》舞蹈的动态模拟，敦煌壁画的艺术魅力和文化内涵得以在现代社会中得以传承和弘扬。这种文化传承不仅有助于保护和传承中华民族优秀传统文化，也有助于促进文化交流和国际间的文化互鉴。敦煌壁画造型在《飞天》舞蹈中的动态模拟，不仅展现了敦煌壁画的艺术魅力和文化内涵，也体现了现代舞蹈创作的高度艺术水平和独特创意。

## 2.3 构图运用

在舞蹈的编排上，《飞天》也借鉴了敦煌壁画中的构图元素。舞者们通过变换队形、构建空间层次等方式，模拟了壁画中“飞天”群体飞翔的宏大场景，使得整个舞蹈呈现出一种空间感和立体感。意象元素的重复在敦煌壁画创作中是在同一平面之内进行同质性勾画以构成画面上的视觉冲击，以此来烘托营造整体石窟空间内的故事表达氛围<sup>[6]</sup>。

### 2.3.1 敦煌壁画的构图特点

敦煌壁画的构图特点可以分为层次分明的空间布局、对称与均衡的构图原则、丰富的线条运用三个方面。敦煌壁画的构图通常采取散点透视法，以中心人物或主题为中心，通过线条和色彩的变化，营造出一种层次分明的空间布局。对称与均衡是常见的构图原则，通过对称的布局和均衡的元素分布，使得画面呈现出一种和谐统一的美感。敦煌壁画的线条运用独具特色，使得画面营造出丰富的节奏感和动态感。

### 2.3.2 《飞天》舞蹈对敦煌壁画构图的运用

《飞天》舞蹈的舞台构图绝妙的融入了敦煌壁画的构图特点，在参照敦煌壁画构图特点的基础上融入舞蹈元素，进而达到完美呈现敦煌元素及内容的效果。通过不同的舞台层次和道具设置，营造出一种立体感和空间感。舞蹈在构图上对称与均衡原则的运用，使得整个舞蹈在构图上更加完美。舞者们通过轻盈的跳跃、流畅的转身、优雅的挥袖等动作，将敦煌壁画中的线条艺术融入到舞蹈中，使得舞蹈更加具有动感和生命力。

### 2.3.3 敦煌壁画构图在《飞天》舞蹈中的艺术效果

《飞天》在敦煌壁画构图的支撑下，使得舞台整体呈现效果有显著提升，让观者在视觉享受的同时更能感受到敦煌壁画所传达出的情感以及艺术传承。层次分明的舞台布局、对称与均衡的舞蹈构图以及线条的运用与表现，使得《飞天》舞蹈在视觉上更加美观和动人，成功地展现了敦煌壁画的艺术魅力和文化内涵，为观众带来了一场视觉与情感的盛宴。

## 2.4 情感表达

无论何种艺术载体，其中都蕴含的深厚的情感与价值。而敦煌壁画所蕴含的情感内涵和价值更是世代人的心之所向。敦煌壁画中展现出人们对神灵的崇敬与敬畏之情、对生活的热爱和向往和对于自然的敬畏和亲近之情都让人心生触动。

在舞蹈《飞天》中，更是将这种情感内涵传给更多的人，让更多的人有共鸣，能感知。《飞天》舞蹈在对敦煌壁画情感内涵的再现中，呈

现了庄重威严的神灵形象、热情奔放的生活气息、雄浑壮美的自然景象。在情感表达上《飞天》舞蹈深入挖掘敦煌壁画的艺术魅力，使得舞蹈在整体艺术感染力上得到了极大的提升。通过《飞天》舞蹈的表演和推广，敦煌壁画的艺术魅力和文化内涵得以更广泛地传播和传承。

### 3 结论

通过对敦煌乐舞壁画中造型在舞蹈中的运用的研究，我们了解了敦煌乐舞壁画中“飞天”这一造型。通过分析《飞天》舞蹈中的造型，我们感受到了敦煌乐舞的独特魅力和韵味与中国古代舞蹈艺术的卓越成就。通过对敦煌乐舞壁画中造型在舞蹈中的运用的研究，我们可以看到这些古代造型不仅具有极高的审美价值，也承载了文化传承和精神追求。这对我们理解

古代舞蹈艺术、弘扬中华优秀传统文化以及培养当代舞蹈艺术家都具有重要的启示意义。

#### 【参考文献】

- (1) 郭陈龙.浅谈敦煌壁画乐舞的多元文化特征[J].戏剧之家,2020(12):107.
- (2) 韩晶.论敦煌舞对敦煌壁画乐舞艺术的继承和发展[J].戏剧之家,2016(13):146.
- (3) 伍璐璐.敦煌飞天:穿越千年的“小飞侠”[J].科学大众,2023(20).
- (4) 刘津颖.敦煌壁画中“飞动”意象之源流、特征及张力[J].兰州交通大学学报,2022,41(1):162-168.
- (5) 谭彬清.唐代敦煌壁画中飞天形象的审美意象研究[J].景德镇学院学报,2023,38(4):122-126.
- (6) 闫莉.敦煌壁画构图中的重复元素研究[J].参花(上),2023(7):68-70.