

上海戲劇學院博士文庫

敦煌壁畫中的 樂舞演出與演出空間

李建隆
著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

上海戏剧学院博士文库

敦煌壁画中的 乐舞演出与演出空间

李建隆 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

敦煌壁画中的乐舞演出与演出空间/李建隆著. —
上海: 上海书店出版社, 2013. 2
(上海戏剧学院博士文库)
ISBN 978-7-5458-0693-9

I. ①敦… II. ①李… III. ①佛教—宗教剧—戏剧史—研究—中国 IV. ①J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 315089 号

责任编辑 张 冉
特约编辑 计 敏
装帧设计 麦 辉

敦煌壁画中的乐舞演出与演出空间

李建隆 著

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 640×965mm 1/16
印 张 11.5
字 数 150,000
版 次 2013 年 2 月第 1 版
印 次 2013 年 2 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5458-0693-9 / J. 193
定 价 35.00 元

编委会

主 任

韩 生

副主任

孙惠柱 宫宝荣

成 员 (以姓氏笔画为序)

丁罗男

王邦雄

叶长海

刘元声

孙惠柱

宋光祖

张仲年

宫宝荣

荣广润

韩 生

总 序

上海戏剧学院院长 韩 生

收入《上海戏剧学院博士文库》的,是上戏近五年来毕业或在读博士研究生的优秀论文。专门为博士研究生出版一套丛书,在学院的发展历史上还是第一次。这是一个标志,既表明我院提升研究生教育质量的目标在逐步落实,也表明研究生科研能力的培养在我院日益受到重视。

上戏在 1998 年经国务院学位委员会批准获戏剧戏曲学博士学位授予权。就我国艺术教育历史来说,戏剧学科的博士学位于 1980 年代后期才设立,历史虽不长,但基于我国戏剧文化历史的深厚积淀,以及外国戏剧教育的丰富资源,这一学科的博士教育成果是令人瞩目的。戏剧专业高校、综合性大学、研究院等作出的成果和论文大大提升了戏剧学科的学术水平,带动了相关艺术学科的建设,促进了我国文化艺术事业的发展。

上戏最值得珍视的优越条件之一,就是形成了完整的多层次的艺术教育培养系统,从中专、本科、硕士、博士到博士后。就艺术学科体系来说,层次并不意味着高下,只是不同层次承担了艺术的不同功能,都分别应对了社会的不同需求。这也是艺术学科与其他某些学科的不同

之处,艺术的学位并不是阶段性升级概念。

这实际上触及艺术学科规律、大学艺术教育和研究的宗旨、艺术大学存在的根本理由的共性问题。基础性的和前沿性的研究应该是博士生教育所承担的重要使命。艺术呈现的形式和载体具有感官直接性的特点,而艺术学科的重要特点是经验和理论的高度同一性。过去人们对艺术教育的认识更多停留在经验层面,随着艺术学科的渐趋成熟,我们愈发会触及艺术最深层的哲学意义,会追溯某种艺术现象的历史源头。

博士研究生教育,其学术水准与研究能力的提升,本是当仁不让的首要任务。但是毋庸讳言,近些年学术界的浮躁和浮夸之风甚为普遍,我们也看到,学位教育受到不同程度的干扰甚至污染。在这样的背景下,以十年寒窗的姿态静心于学问的学子,需要应对的诱惑常常会构成对他们承受力的考验。

也正因为此,我们精心挑选的这 11 篇优秀博士论文以丛书形式出版,其目的不在于完成一个展示性的项目,可以视作对 11 名博士研究生的一种褒奖。我们希望以此开始,倡导一种更加纯粹的学术精神,更加执著的学术追求,更加扎实的学术态度,更加强烈的使命意识。

我们在诸多的博士论文中挑选出的这 11 篇论文各有特点,但一个共同的遴选要求是,必须有自己独到的学术见解。11 篇博士论文,涉及中国话剧史论、中国戏曲史论、外国戏剧史论、西方戏剧文化研究、舞台设计与演出研究、编剧理论与创作、表演与导演研究以及人类表演学等多个研究领域,其中有的从独特角度解读中国戏曲的发展,有的在全新背景下对中西方戏剧文化交流进行阐述,既有从古代剧场发展角度对舞台美术理论的探讨,也有对经典西方剧作家创作理论的钻研等等,透过 11 篇论文,我们可以从中感受到各位博士生在撰写过程中的艰辛和努力。

李涛博士在论文《大众文化语境下的上海职业话剧(1937—1945)》中,认为 20 世纪三四十年代,话剧在上海更多的是作为大众文化产品存在的,它的消长虽然有社会形态变迁、行政管理的因素,但主要是市场之手在操控。李涛博士在研究中更多地依赖一手文献,并结合对部

分当事人的访问,对某些疑点加以廓清,在论述中适度引入西方大众文化、文化研究理论,力图准确揭示上海职业话剧的发展规律,考察其如何成为大众的消费品,如何影响上海的都市生活,重新绘制了20世纪三四十年代的上海话剧地图。

邱佳岭博士以《论汤姆·斯托帕德文人剧》为题,通过对斯托帕德戏剧不同时期主要文本的具体分析,以精细文本分析为依托,对斯托帕德戏剧从选材、剧情结构、思想意义几方面来阐述斯托帕德文人剧的特质,并作出整体性界定和分析。刘欣博士在《论中国现代改译剧》中提出,在中国现代话剧发展的历史中,伴随着外国戏剧的译介,出现了大量的改译剧,随之涌现三个高潮,即文明戏时期、1920年代、三四十年代,并对三个高潮做了条分缕析的阐述。

李建隆博士的论文《敦煌壁画中的乐舞演出与演出空间》,其中的“乐舞演出”部分,旨在探讨中国佛教演剧发展的演出史,而“演出空间”部分,则是探讨中国佛教演剧发展的剧场史。在敦煌石窟的乐舞壁画中,我们可以看到许多乐舞的演出场面,这些演出不但是当时人们对于佛教信仰虔诚表现的产物,也是反映各朝代音乐、舞蹈和生活的重要图像资料。论文资料翔实,论述有力,作者根据“敦煌乐舞壁画”来检视当时的佛教演剧发展史,以及当时人们的信仰与娱乐生活,对于敦煌壁画文化的探索有着与众不同的研究和独到见解。

宋旻博士以《宋代勾栏形制复原》为题,从中国最早的商业剧场——勾栏(又作构栏、勾阑、钩栏、构肆)着手,认为勾栏在宋代的出现具有跨时代的意义,标志着中国戏剧已经发展到成熟阶段,进入商业市场。他通过考察现有资源,复原宋代的戏曲演出场所——勾栏,结合《营造法式》、《清明上河图》等历史文字、图像资料与金元时期的戏台文物资料,对勾栏中的戏台各局部构件、院落规模及尺寸进行全方位的复原,得出勾栏并未消失的结论。

刘庆博士的《上海滑稽史》,是对20世纪初至今上海滑稽历史的回顾与讨论,以时间线索串联分析过程,尝试辨析了不同滑稽形态的演进

和变化情况,并对滑稽表演的风格特性、地域色彩、创作方式、美学价值等问题展开了阐述。刘庆博士在论文中力图将不同滑稽形态之间的相互渗透纳入视线,进而期望准确完成对滑稽动态历史的勾画。

姚旭峰博士的《士文化的一个样本——明清江南园林演剧初探》,以明清——主要为明中叶到清中叶——江南园林演剧为研究对象,探讨其历史成因、文化精神和主流形态。与之相应,徐煜博士以《近现代戏曲名角制文化研究》为题,主要论述的是戏曲行业状况的演变条件和过程、名角制的表现形态以及近现代以名角为中心的演出经营模式等问题,希望比较全面地概括名角制的内涵和体现方式。

赵起博士在《后工业时代的美国幻想题材影片创作》中,以美国近40年幻想题材影片创作的“非现实化”特色为研究对象,从“非现实化”处理的基本思维(创作观念的演变、主题的选择)和创作中的具体特色这两大部分来展开研究,考察了“非现实化”创作观念的来源、形成,主题的类型及特征、叙事、风格和受众心理等方面的论点,涉及了诸如1960年代后美国电影产业基本状况、电影业的全球化战略及市场运作、叙事时空关系、“末世情结”等一系列问题,期许在理论上建立一个较有新意的讨论话题。

黎力博士的《传统仪式的现代适应性——由对长阳土家族“跳丧”仪式的否定之否定研究而来》,认为长阳土家族“跳丧”仪式演变而来的各种形式并未因为否定和改变而消失,反而是在否定之否定的过程中不断优化、发展,逐渐适应现代生活。黎力博士的初衷是探究特殊民族传统仪式的剧场演变,并期望在探究中思考仪式剧场在现代社会中的发展前景,以及现代城市居民社会生活中的需求。

以上见解或显稚拙,或有待继续论证,但选题都体现出一定的开拓性。每个博士为之遍寻资料、踏访调研的付出是实在的,因此基本上可以作为我院博士研究生教育教学近五年来的优秀学术成果。

因为时间关系,并非我院所有的优秀博士论文都可入选。我们出版《上海戏剧学院博士文库》的意义也不全是为了纪念,更在于它的引

领作用。我们期望,随着我院研究生教育的发展和质量的提高,会有越来越多的优秀学术成果出现。

是为序。

2011 年 5 月

目 录

绪论	1
一、研究背景——敦煌学的缘起	1
二、研究目的——敦煌乐舞的戏剧性和演出形式	2
三、前人的研究成果	3
 第一章 戏剧的起源与佛教的传入	10
一、中国戏剧的起源	10
二、原始绘画中宗教仪典形象及其发展	13
三、佛教传入中国——汉魏传入——南北朝至 隋唐最盛	18
四、寺院和寺院的宗教活动——《洛阳伽蓝记》	23
 第二章 敦煌乐舞壁画	29
一、敦煌与敦煌石窟——历史、自然条件	29
二、敦煌壁画——壁画的产生、制作方法、艺术特征	39
三、敦煌乐舞壁画综述	54
 第三章 敦煌的“乐”与“舞”	72
一、敦煌的音乐图像——音乐的演奏形式	73
二、敦煌的舞蹈图像——舞蹈的表演形式	74
三、乐伎、乐器、乐队排场	81
四、服饰、化妆、饰品、面部表情	106

第四章 敦煌乐舞的戏剧性	110
一、变经说法——佛教的故事剧场	110
二、俗讲——剧场演出形式	116
三、乐舞——俗讲的幕间表演	118
第五章 敦煌乐舞演出空间的多重境界	121
一、空间的无限与贯通	121
二、佛的世界	123
三、地狱	127
四、乐舞演出空间	128
五、空间中的观演关系	138
第六章 敦煌乐舞的现代遗存	144
一、日本的宗教祭典与古代中国寺院宗教活动	144
二、日本雅乐与敦煌乐舞的比较	153
三、能乐、歌舞伎、净琉璃与佛教	155
总结	169
参考文献	170

绪 论

一、研究背景——敦煌学的缘起

公元1900年,清光绪二十六年五月,王圆篆道士请人清理莫高窟16号洞窟甬道积沙后,发现北侧壁上有裂痕,于是在五月廿六日凌晨,他剥开裂缝,发现这是个砖砌的小门,便将其所砌砖搬开,发现洞室里堆满了用白布包裹的六朝、隋、唐以至宋代的写本和木刻印本;经史子集等古籍和各类官私档案;文学及各种民族文字文献;共约近五万卷,其中佛经约占近90%。此外还有各种佛像绢画、供养绢画、佛幡及各种铜、木佛像等,这个新发现的洞窟编号17,被称为藏经洞。

这一震惊世界的发现,为研究中国及中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术、科技等提供了极为丰富的珍贵资料,被誉为是“中古时代的百科全书”、“古代学术的海洋”。^①

敦煌藏经洞的发现,是人类近代文化史上的一次重大发现。也因为斯坦因、伯希和等人将藏经洞中的文件带到英、法等国,中、日、欧、美许多学者争相从事这方面的研究,由此形成了一门新兴的学科,称为敦煌学。第一个使用“敦煌学”这个名词的是中国的陈寅恪,他在为陈垣的《敦煌劫余录》一书的序中写到:“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。自发现以来,二十余年间,东起日本,西迄法英,诸国学人,各就其治学范围,先后咸有所贡献。”这个名称从此就沿用下来。

^① 樊锦诗著,《世界文化遗产——敦煌石窟》,中国旅游出版社,2004年7月,第13页。

敦煌学最初研究的对象,主要集中在新发现的文件及相关的问题上,后来研究的范围渐渐扩大,推广至凡是与敦煌石窟所发现的文献以及敦煌石窟建筑、壁画、雕塑,以至于与敦煌的历史文化等有关的问题,这些都是敦煌学研究的对象,所以敦煌学是一门综合性的学科。

敦煌学对中国文化史有着极其重要的作用。简单来说敦煌学在研究中国历史地理、中国文化、考古学与艺术史研究、语言学与音韵学、中外文化交流史、宗教问题、古代科技及其他方面都相当具有价值。所以说敦煌学不但是一门包罗万象的中国佛教艺术百科,而且敦煌石窟亦是一座保存完备的佛教美术馆,而敦煌壁画不但吸收了佛教的原始精华,并且体现了佛教传入中国汉化后的多采多姿风貌,尤其是当佛教与中国的儒学、道家碰撞之后,产生了许多中国独有的全新面貌的佛教文化。

二、研究目的——敦煌乐舞的 戏剧性和演出形式

在敦煌壁画的许多乐舞壁画当中,我们可以看到许多乐舞的演出场面,这些演出不但是当时人们对于佛教信仰虔诚表现的产物,也是反映各朝代音乐、舞蹈和生活的重要图像资料。本书是根据“敦煌乐舞壁画”来检视当时的佛教演剧发展史,以及当时人们的信仰、娱乐生活与心中对于佛国世界的向往。标题中的“乐舞演出”部分,即是探讨中国佛教演剧发展的演出史,而“演出空间”部分,即是探讨中国佛教演剧发展的剧场史。

相对于研究文学的学者来说,笔者期望自己运用对于绘画本身的敏感度较高的特点,试着回归到美术绘画的立场来重新阅读敦煌壁画,透过对佛教的历史文化的了解与当时生活的状况,试着去揣摩与解读当时的画匠们在构图与作画时所思考、所遇到的问题。拙作将以中国演出史与舞台发展史以及现代剧场的角度,来检视乐舞演出及演出的空间,透过对舞伎与乐伎所呈现的演出,试着了解当时虔诚的佛教信徒对于佛国净土的向往、与佛国世界对话的期盼。

三、前人的研究成果^①

关于敦煌石窟壁画乐舞艺术,早期开始已有学者进行多方研究,其内容主要以音乐与舞蹈为主。不过学者前辈们多将研究重点侧重于乐伎与乐器,或是舞蹈部分的研究,以下就音乐领域与舞蹈领域已获得的研究成果进行说明:

(一) 音乐领域方面

A 学理性研究

从考古类型学、音乐考古学、音乐图像学方面展开基础性考释,通过分类排比、划分周期、图像形式、演奏样式、乐器考据等做了大量基础性工作。如郑汝中先生的《敦煌壁画乐舞研究》^②及《佛国的天籁之音》^③,他在《敦煌壁画乐舞研究》一书中,将研究之重点着重于音乐考古学上,论文的两个重点话题是:乐伎与乐器。他相当重视分类法,不但将敦煌壁画乐器分类制表,而且将其画出简图附于表上,并且更进一步地通过乐器仿制进行研究。这不但是对中国乐器发展史的一大贡献,也是敦煌壁画乐舞研究取得的重大成果。将敦煌石窟壁画上所绘出的乐舞图像和敦煌曲谱结合文化史、艺术史等人文学科做出理论研究,进而挖掘其中所蕴涵的文化与人文历史等讯息。这方面研究者主要有日本学者岸边成雄先生,中国学者阴法鲁先生和蓝玉崧、饶宗颐、叶栋、何昌林、席臻贯、牛龙菲、陈应时等先生。

岸边成雄先生于20世纪30年代首开敦煌壁画音乐研究之先河,发表了论文《敦煌壁画中的音乐资料》,影响相当大。

① 部分参考:易存国著,《敦煌艺术美学——以壁画艺术为中心》,上海人民出版社,2005年1月,第271页。

② 郑汝中著,《敦煌壁画乐舞研究》,甘肃教育出版社,2002年9月。

③ 郑汝中著,《佛国的天籁之音》,上海人民出版社,2007年7月。

阴法鲁先生曾先后在《文物参考资料》和《文史资料》等刊物上发表《从敦煌壁画论唐代的音乐与舞蹈》与《敦煌石窟中的音乐资料》等论文;蓝玉崧先生于1951年在中国民族音乐研究所期刊上发表《敦煌壁画音乐资料提要》一文;牛龙菲先生曾先后出版《敦煌壁画乐史资料总录与研究》等论著。

B 应用性探索

在音乐领域,最突出的是敦煌研究院音乐舞蹈研究室承担的课题“敦煌壁画乐器仿制研究项目”,并已通过技术鉴定搬上舞台演奏。

其次是敦煌乐谱经过破译已成功演奏“敦煌古乐”。1992年10月初,由敦煌文化出版社和甘肃音像出版社推出的《敦煌古乐》图书和音带,向世人宣布:“敦煌曲谱”的研究和破译获得重大的突破;数十年来中外敦煌学者都未能解读的这一“敦煌学之谜”,终于解开。

“敦煌古乐”是指1900年在莫高窟藏经洞发现的一卷唐代琵琶谱手抄本,共25首曲谱,现藏于巴黎国家图书馆。这是目前国内外仅存的唐代乐谱,也是现存世界上最古老的歌舞音乐语言,因为谱字古奥,难以索解,所以被称为“天书”。80年来,几代中外敦煌学家对其努力研究,虽有所获然皆未洞悉其中的精奥之处。近十年中,甘肃敦煌学家席臻贯等先生呕心沥血,独辟蹊径,从对敦煌遗书中古代舞谱和唐代乐器法的研究入手,找到了唐乐节律及和声规律,终将该古谱全部解译。

(二) 舞蹈领域方面

A 学理性研究

日本学者林谦三先生与平出久雄先生于1938年合作发表论文《敦煌舞谱研究》,首开先河。在此之后,中国学者罗庸、叶玉华、刘复、任二北、饶宗颐等先生对敦煌舞谱所作的研究都有相当的成果。

在当代敦煌学界,有关敦煌舞谱和壁画形象研究者,主要有柴剑虹、王克芬、李正宇、董锡玖、席臻贯、王昆吾等先生,以及日本学者水原渭江等。

柴剑虹先生在1986年撰写了《敦煌舞谱的整理与分析》,之后又与王克芬女士合作发表《敦煌舞谱的再探索》、《新发现的敦煌酒令舞谱》等论文;王克芬女士的研究也是着重于舞蹈部分的研究,她曾编著《中国古代舞蹈史话》、《中国舞蹈发展史》、《佛教与中国舞蹈》等书,对于中国舞蹈的发展与传承相当专精,因为佛教艺术中所保存的古代舞蹈形象相当丰富,所以其便以敦煌壁画乐舞的场面作为研究素材。董锡玖女士著有《敦煌舞蹈》,也发表了《解开〈敦煌舞谱〉之秘》等论文。

日本学者的成果主要有岸边成雄先生的《在敦煌壁画等中看见的乐舞》,水原渭江的《敦煌舞谱之解读研究》等。其他还有砂冈和子的《敦煌散花乐和声曲辑考》、荣林知子的《从麻当·智光·青海曼荼罗的视点来比较研究敦煌和日本净土变相里所看到的音乐资料》、《敦煌和日本净土变相的音乐资料》等。

B 应用性探索

从最初京剧大师梅兰芳先生在依飞天图像编创的《天女散花》中运用伎乐造型开始,许多舞蹈艺术家就纷纷将敦煌壁画中的乐伎舞蹈形象运用在创作当中。

1917年12月1日,梅兰芳先生在北京吉祥园首次演出了他自创的《天女散花》一剧,获得很大的成功。据说梅兰芳偶尔在一位朋友家看

图1 梅兰芳《天女散花》戏妆照^①

到一幅画作《散花图》,画中天女的样子风带飘逸,体态轻盈,动作优美,忽然觉得这样的题材很适宜编一出歌舞剧。于是他用了八个月时间,

^① 图片来源中国收藏网:源记摄影,1910年作,<http://auction.socang.com/>。

设计和编排了该剧中著名的长绸舞和各种身段动作。期间,他得到齐白石等人的帮助,给他提供了许多“飞天”形象的书画版本参考。他也精心揣摩敦煌“飞天”的造型,将京剧的水袖取消,改成身披长绸以及利用武戏的功夫舞动,创造出一个全新的艺术形象,其剧情则是取材于佛经的《维摩诘经》。

1953年,中国舞蹈之母戴爱莲女士创编了双人舞《飞天》、《文成公主》,1978年,甘肃省艺术舞团以敦煌壁画画师故事为背景创作舞剧《丝路花雨》。此外相继问世的还有《仿唐乐舞》、《唐长安乐舞》、《编钟乐舞》、《素俑魂》、《大梦敦煌》、《敦煌彩塑》,这所有的表演,都是吸收了敦煌石窟乐舞艺术的造型与精神气韵。

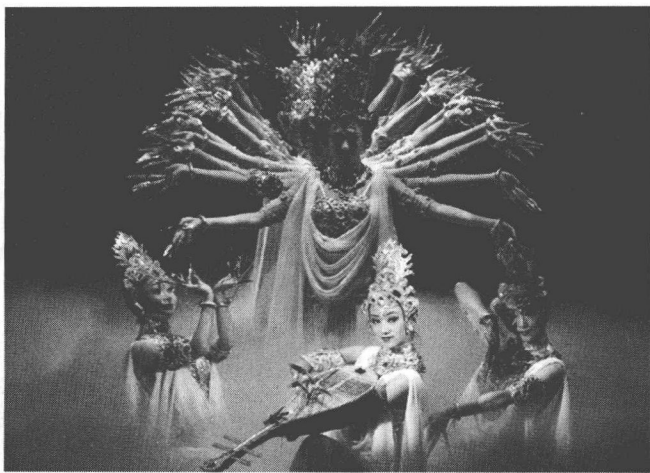

图2 《丝路花雨》剧照①

1967年,台湾的资深舞蹈艺术工作者李天民编创飞天舞,中国文化学院^②舞蹈科学生五人编组,进行教学舞蹈表演,这是台湾第一次以敦煌飞天为题材所出现的舞蹈。

① 图片来源:南方周末网络资料 <http://www.infzm.com/>

② 1980年改制为中国文化大学。