

敦煌石窟舞乐艺术

● 高金荣 著

DUNHUANG WENHUA CONGSHU
敦煌文化丛书

甘肃人民出版社

敦煌文化丛书

敦煌石窟舞乐艺术

华北水利水电学院图书馆

206015676

K879.21

G147

高金荣

著

DUNHUANG WENHUA CONGSHU

206015676

甘肃人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌石窟舞乐艺术 / 高金荣著. —兰州: 甘肃人民出版社, 2000.6

(敦煌文化丛书)

ISBN 7-226-02189-7

I. 敦… II. 高… III. 敦煌石窟-壁画-美术考古
IV. K879.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 30725 号

责任编辑: 曹 韧

杜绮德

封面设计: 陈绍泉

敦煌文化丛书

敦煌石窟舞乐艺术

高金荣 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市滨河东路 296 号)

各地新华书店经销 天水新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 4.75 插页 2 字数 113 千

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—3,000

ISBN 7-226-02189-7/J·125 定价: 9.50 元

(图书若有破损、缺页可随时与本社联系)

前 言

在我国甘肃河西走廊的西端，有一座县城叫敦煌。城市虽不大，并处在满目荒芜的茫茫戈壁滩上，却终年吸引着世界各国的专家、学者、艺术家和观光的游客来到这里，流连忘返。因为这里有举世闻名的敦煌石窟艺术。它包括敦煌莫高窟（俗称千佛洞）、西千佛洞、安西榆林窟等几个地方，其中以敦煌莫高窟最为著名。莫高窟开凿在离敦煌县城东南方向20多公里的鸣沙山东麓峭壁上，长约1600米。就是这群在四周沙山戈壁包围之中、大小高低不一、如蜂窝般的沙岩洞窟，人们称它是人类文化宝库、东方璀璨明珠和中国文化圣地。它蕴藏着我国古代雕塑、壁画、建筑、装饰图案、刺绣、书法以及反映生产、生活等各个方面的珍贵实物和图像资料。种类和数量都十分

繁多的石室文书，内容更是涉及政治、经济、军事、哲学、文学、历史、地理、宗教、民族、民俗、考古、语言、科技乃至中外文化交流的广泛领域。其中，舞蹈音乐的资料，珍藏尤为丰富，有舞蹈音乐博物馆的美称。舞蹈音乐的资料，主要反映在大量壁画和一些彩塑上。所以，壁画彩塑是石窟艺术的重要组成部分。从事敦煌舞蹈和敦煌音乐研究的人，主要从壁画彩塑中进行研究、探索和发掘。

这座使人景仰不已的艺术宝库耸立在一望无垠的浩瀚沙海深处，在今天看来似乎有些难以理解。其实，只要打开历史之门，我们就可以知道，早在春秋战国时代，西域^①各国各族人民同我中原汉族人民就通过甘肃河西走廊这一通道建立了来来往往的关系。公元前138年和公元前119年，汉朝先后两次派张骞出使西域，更打开了我国经河西走廊通往中亚、西亚的乌兹别克、阿富汗、伊朗、印度等国直至欧洲罗马帝国的交通要道，与西域和中亚诸国诸民族广结友好，互通使节，建立汉王朝同域外国家和民族广泛的经济文化联系。这就是历史上著名的“丝绸之路”。公元前111年，汉武帝在敦煌设郡。敦煌地处丝绸之路的咽喉，大量的中国物品由此涌出西运，西域、印度乃至欧洲的物品由此涌入东渐，就成了当时最为繁华的国际城市。商队、使者、教徒、学者西去东来，川流不息，络绎不绝。它不仅是东西物资交流的关口，而且也是中外文化交流的前哨。中原文化经过这里向西域、印度传播；西域、印度的文化通过这里介绍到中原。在往来的商旅与使团中，夹杂着佛教教徒，无形之中就把佛教从印度传入我国。它宣扬的“慈悲为怀”、“普度众生”、“因果报应”、“极乐世界”等等，很快使我

① 狭义指我国新疆一带少数民族地区；广义指新疆、印度及一些中亚、西亚国家。

国渴望摆脱战乱苦难的人民在心灵上得到抚慰并对它产生崇拜和信仰，也得到封建社会统治阶级的扶持和提倡，佛教成了我国古代的主要宗教。早在敦煌石窟诞生之前，敦煌已是佛教文化的沃土，佛教史上早期的高僧竺法护和弟子竺法乘，就世居敦煌，兴寺讲经。敦煌是我国最早的译经的中心。莫高窟就是在这个背景下为了宣传佛教而创建发展起来的。它的第一个洞窟就是一个名叫乐僔的和尚于前秦建元二年（366年）云游到这里开凿的。据说，他一来到敦煌南面的鸣沙山，便被此地的神奇山水吸引住了。特别是他仿佛见到三危山顶霞光万道，宛如千佛降世，他坚信这里就是佛教的圣地，于是开洞凿窟，莫高窟由此而诞生。以后经过北魏、西魏、北周、隋、唐（分为初唐、盛唐、中唐、晚唐4个时期）、五代、宋、西夏、元各代崇信佛教的统治阶级的不断开凿，据敦煌研究院统计，莫高窟现有洞窟492个，壁画4800平方米，加上西千佛洞、榆林窟、东千佛洞等其他几处，共有500多个洞窟，5万多平方米壁画，近3000身彩塑，可以称得上是世界上最巨大的画廊和雕塑馆。

莫高窟是一种佛教文化艺术，它以建筑、雕塑、壁画等造型艺术方式，营造佛国仙境和天国世界，激发人们对佛的信仰和崇拜。它所反映的内容和形式都是以宣传佛教、传播佛教教义为目的的。壁画彩塑的内容主要也就是塑造“神”的形象，描绘“极乐世界”。因为直观的佛像比起抽象难懂的佛经更为大众喜闻乐见。不过，宗教幻想实际上是人类现实生活的折射，它是人间社会在佛教中的折光反映。古代画工们是以现实生活为依据而进行创造的。离开现实生活，就无从想像和构思。所谓“天国世界”是根据帝王宫殿加以想像神化；佛前乐舞是人间歌舞的传移模写，也就是画工们从现实生活中看到的乐舞形式和舞蹈姿态，进行选取，经过艺术加工，运用到壁画

创作中来。它们具有很强的艺术感染力，充分显示出我国古代劳动人民的聪明才智和精湛的艺术技巧。所以，揭去佛教的神秘面纱，我们就可以窥视到许许多多古色斑斓的古代舞蹈音乐艺术珍宝。

序 言

敦煌吐鲁番学会

舞蹈委员会会长 董锡玖

把举世闻名的敦煌舞乐再现于舞台的《丝路花雨》和《敦煌舞基本训练》(包括教学剧目),被誉为中国舞蹈艺术的明珠,也是甘肃省奉献给舞蹈界和全国人民的双璧,20 世纪的经典之作。在 21 世纪的今天,它们会更加灿烂辉煌。

毕业于中央戏剧学院崔承喜舞蹈研究班的高金荣,接受了舞蹈大师崔承喜的直接教授和严格的训练,具有扎实的功底。此后她扎根西北,一直在甘肃从事舞蹈表演和教学。在甘肃省艺校任校长期间,开始着手对敦煌舞姿的研究,1979 年起她数度深入敦煌莫高窟,作实

地考察，统观了北凉、北魏、隋唐、宋元等历代的音乐舞蹈壁画。从琳琅满目的飞天、伎乐天、经变画舞蹈菩萨，以及世俗舞乐的静态和动态中，体会、分析动作的起承转合，由静到动的规律，进而探索敦煌舞独具的风格和艺术魅力。为了加深记忆，她在办公室挂满了敦煌舞姿图，每天和莲花童子、香音神、经变画舞伎为伴，到了痴迷的程度。结合她多年的教学经验和对敦煌文献的钻研，终于创编出整套《敦煌舞基本训练》，她成功了！敦煌学派的中国古典舞从此诞生。她的成功体现了她的人生观和价值观，执著地锲而不舍地努力，为舞蹈事业做出了令人钦佩的贡献。

《敦煌舞基本训练》是在深入研究历代敦煌舞乐的基础上产生的，她抓住了敦煌舞关键的一环——敦煌舞是中外交流的结果。只有抓住这一环，才能使我们更好地认识敦煌舞乐和它的历史地位。追溯敦煌舞的源头，我们会发现它已有数千年的历史积淀。敦煌古沙州是位于中西交通的咽喉之地，古丝绸之路的重镇。远在殷商时期（前16世纪至前11世纪）东起殷都大邑商，西至欧亚草原，确实有一条古老的中西交通孔道。第十一代商王武丁的王妃妇好曾为帅讨伐服方^①，河南安阳妇好墓中出土了古玉700件，都是昆仑山的籽玉，说明这条古道的交通情况。殷商纣王讨伐敌人之后和周人一起饮鹿血酒，歃血为盟，这些都是胡俗；还有辛国（西羌的邻国）女子陪伴，并跳“伐舞”，可见西域的习俗和乐舞已经引进中原殷商宫廷。此后周穆王姬满的西行和汉张骞通西域，商旅来往于丝绸之路，这其中当然也包括乐工和舞人的队伍。早在魏晋南北朝时期，曹植就善胡舞《五椎锻》，印欧族伊兰种“肌肤如玉鼻如锥”的胡腾儿，已把《胡腾舞》跳到中原，至今宁夏和河南出

① 今宁夏泾源县一带。

土的绿釉瓶、黄釉瓶上仍留有他们矫健的舞影。北周武帝与突厥通婚，突厥皇后阿史那氏带来了西域歌舞团陪嫁。藏于莲花中的柘枝^①妓也来中原献舞。急转如风的《胡旋舞》出自中亚康国^②，还有米国、史国，这些地方在开元天宝年间都曾有前来献舞的胡族女子，我们可以从敦煌壁画中寻到她们的舞姿倩影。中西乐舞交流的历史像一条长河，即使是涓涓细流，也不曾停止或断流过。所以 366 年乐僔和尚在敦煌建窟以来，敦煌早期的洞窟乐舞艺术就明显地具有异国情调，印度舞、希腊舞、突厥舞、波斯舞的影子随处可见。而沿着丝绸之路自西而东的石窟乐舞艺术，不但保留着东西乐舞交流的痕迹，而且逐渐中原化的过程也是非常鲜活的。新疆克孜尔、库木吐拉等石窟舞乐中，舞伎的胴体由丰乳、细腰、肥臀，变得不那么突出，然而 S 形还依然保持着。跷脚、弹指、扬眉、动目的动作和表情也不那么普遍了，因此，高金荣校长对敦煌舞的姿态、风格的探索，定位为“兼有西域舞蹈、中原舞蹈、民间舞蹈（指敦煌当地民间舞）三种成分为主要风格”。从而无论手姿、手位、脚位，还是呼吸、步法、跳转等以及舞姿之间的起承、转合、连接变化，无不从这个原则出发。她说：“我以为这样很能体现壁画的舞姿特点，表现敦煌舞的独特风格。”这是她在教学方面多年实践的总结，也是开创“敦煌学派古典舞”的关键所在，她终于获得了摩尼宝珠！不但宏扬了祖国敦煌舞乐艺术，而且使之走向世界，为国家民族争光。可以这样认为：从教学领域崛起的《敦煌舞基本训练》和根据教学需要而创编的《莫高女神》、《思维菩萨》、《妙音反弹》、《千手观音》、《凭栏仙女》、《大飞天》等节目，以其清新、明丽的风格，规范化

① 即今乌兹别克斯坦共和国塔什干

② 即今乌兹别克斯坦共和国撒马尔干一带

的动作、技巧和独特的魅力，不但征服了中国观众，而且博得了国际友人的赞叹。自 1983 年以来，专程慕名而来艺校观看敦煌舞教学和表演的国家有美国、英国、加拿大、法国、荷兰、新西兰、玻利维亚、印度、日本、新加坡、泰国等，其中有舞蹈家、史学家、文学家。有的是国家的政府代表团，有的则以考察和旅游为目的，如泰国公主等，他们为亲眼目睹复活在舞台上的敦煌舞而赞誉有加。高女士还不断应邀到国外讲学、授课或带团出访，所到国家和地区有美国、新加坡、加拿大、香港、台湾，演出盛况空前，一致认为“美不胜收，妙不可言”，从而掀起敦煌舞的热潮。

日本著名舞蹈家花柳千代先生，多次赴兰州及敦煌考察，并编创了舞剧《河西回廊》、《大敦煌》，花柳千代先生认为高校长的爱女刘洁是一位很有培养前途的演员，刘洁拜在花柳千代先生门下，在日本参加了《河西回廊》、《大敦煌》的演出，并通过严格考试袭名花柳千代兰，这也是由敦煌舞结缘，在中日乐舞交流史上留下的一段佳话。

高金荣校长还致力于敦煌文献和洞窟舞乐的研究。在世纪之交她告诉我，她应约而完成的《敦煌石窟舞乐艺术》一书即将问世，它较全面而又通俗地将敦煌壁画的舞蹈和音乐介绍给广大读者。这是音乐、舞蹈界急需的知识性、系统性的敦煌舞乐专著，也是提高人们的素质，以现代观点审视传统文化的一本美育教材。21 世纪，我国的舞蹈艺术事业将更加开放，而敦煌舞将以崭新的风姿与世界舞蹈艺术交流，这是不言而喻的，因此我对这本书的面世表示由衷地祝贺。

目 录

异彩纷呈的敦煌舞乐	(1)
飞天	(14)
金刚(药叉)	(17)
莲花伎乐	(18)
礼佛舞伎	(19)
出行舞伎	(27)
供养伎乐	(28)
民间舞蹈	(29)
常用乐器	(32)
蕴有敦煌舞乐的著名洞窟	(39)
北凉 272 窟	(39)
西魏 285 窟	(41)
西魏 249 窟	(42)
北周 290 窟	(43)
隋代 305 窟	(44)

初唐 220 窟	(45)
初唐 205 窟	(48)
初唐 321 窟	(50)
盛唐 148 窟	(51)
盛唐 217 窟	(54)
盛唐 445 窟	(56)
中唐 112 窟	(57)
中唐 159 窟	(59)
晚唐 156 窟	(60)
五代 61 窟	(64)
元代 465 窟	(66)
敦煌舞乐反映了中外文化艺术交流融合的辉煌成就	(71)
敦煌舞乐的复活、继承和发展、创新	(80)
我是怎样根据壁画素材创编敦煌舞的	(90)
附录 敦煌舞评述选登	(126)
后记	(139)

异彩纷呈的敦煌舞乐

在敦煌莫高窟，几乎每个洞窟从窟顶到四壁都绘满了五彩缤纷、绚丽灿烂的精美壁画。在这些洞窟壁画中，大都画有各种舞蹈音乐场面，形式各异，大小不同，丰富多彩，婀娜多姿的舞蹈形象随处可见。

敦煌舞乐分为天乐（又叫仙乐）和俗乐（即世俗舞乐）两大类。古代所谓“乐”均包含“舞”在内。顾名思义，天乐表现“天堂美景”、“极乐世界”和“神”的形象，有着浓厚的神奇奥秘的宗教色彩；俗乐则表现人间社会、风俗习尚的舞乐场面。

在天乐中，舞蹈形象有：

天宫伎乐：在天国世界使佛欢娱的舞蹈音乐表演者。（图1、图2）

金刚（包括药叉力士）：是佛教的护法神，

图1 (西魏)233
窟 天宫
伎乐

图2

图3

图4 (北魏)251窟 飞天

图5 (北周)290窟 飞天

其勇猛威武，刚健有力的姿式可视为一种男性的舞蹈姿态。
(图 3)

飞天(又名香音神):是歌舞、散花之飞神，表示带来幸福和欢乐。(图 4、图 5、图 6)

伎乐菩萨:表演音乐舞蹈的菩萨。(图 7、图 8)

莲花伎乐:在莲花中表演舞蹈、音乐者，多为儿童。(图 9)

礼佛舞伎:在经变画、佛传故事画和本生故事画^①里向佛献技礼赞的舞蹈者。(图 10、图 11)

在俗乐中，舞蹈形象有:

出行舞伎:在出行图^②中表演民间民族舞蹈的人。(图 12)

供养伎乐:出钱造窟的窟主，为标榜自己的功德，将本人及其家属作为佛的供养人画入壁画或塑成身像，有的跳舞，有的奏乐。(图 13)

民间舞蹈表演:有在嫁娶图中的(图 14)，也有在宴饮图中的。(图 15)

总的来说，在敦煌壁画中世俗乐舞在整个壁画中占的数量极少，有人曾粗略统计，大概在 22 个洞窟中只有 33 幅。放置的位置不显著，画的技法也比较简略，不及天乐那样精工细绘。

由于莫高窟是经过 10 个朝代 10 个世纪不断开凿的，在这长达千年之久的壁画艺术创造中，不同时代的民间画师、画工们描绘的舞乐就具有不同时代不同风格的特色。敦煌研究院郑

① 把抽象深奥的佛经通俗地用绘画的形式表现出来的壁画叫经变画；宣扬释迦牟尼生平事迹的壁画叫佛传故事画；宣扬释迦牟尼前生善行的壁画叫本生故事画。

② 出行图主要显示有权有势有地位的人物在出行时的威仪和气势；浩浩荡荡的队伍，载歌载舞的场面，意味着拥有至高无上的权力。

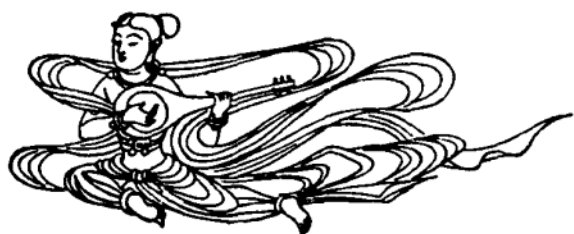

图6 (西夏) 25窟
飞天

图8

图7

图9 宋400窟
童子伎乐

图10 初唐334窟
经变中的
伎乐菩萨