

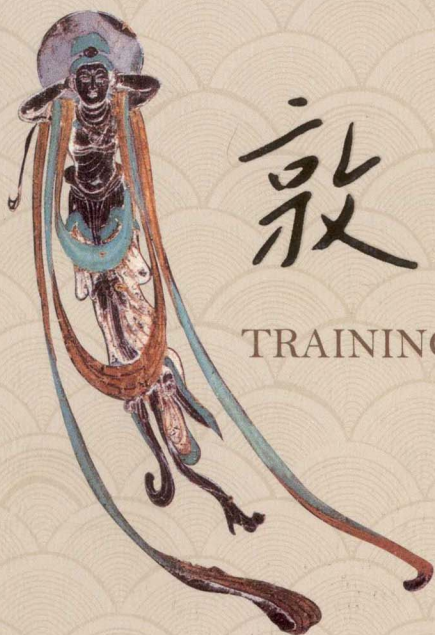
季夏林 著

敦煌舞教程

(修订版)

TRAINING COURSE OF DUNHUANG DANCE

高金荣 著

附DVD一张
2J117

SMPH SLAU
上海音乐出版社 上海文艺音像电子出版社
WWW.SMPH.SH.CN WWW.SLAU.SH.CN

西北民族大学舞蹈学院重点教材建设项目

1522650

季彥林 題

敦煌舞教程

(修改版)

TRAINING COURSE OF DUNHUANG DANCE

高金荣 著

淮阴师院图书馆 1522650

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌舞教程/高金荣著. —上海:上海音乐出版社, 2011.7 重印

ISBN 978-7-80667-120-7

I. 敦… II. 高… III. 古典舞蹈, 敦煌舞—教材 IV. J722.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 006187 号

书名: 敦煌舞教程

著者: 高金荣

出品人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 蔡 惟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: 13.1 插页: 4 图、文: 236 面

2002 年 3 月第 1 版 2011 年 7 月第 2 版 2011 年 7 月第 2 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80667-120-7/J·117

定价: 68.00 元(附 DVD 一张)

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

高金荣

西北民族大学舞蹈学院教授、硕士生导师，国家一级编导，甘肃省艺术学校名誉校长，享受国务院特殊津贴。

1979年秋作者开始研究敦煌壁画舞姿创建“敦煌舞基本训练教材”，奠定了中国古典舞敦煌流派的基础。专著有《敦煌舞蹈》、《敦煌石窟舞乐艺术》、《敦煌舞教程》等，在海内外发表论文多篇。创作教学剧目有《千手观音》、《妙音反弹》、《大飞天》、《凭栏仙女》、《彩塑菩萨》、《莫高女神》、《欢腾伎乐》以及组舞《敦煌梦幻》等。

曾应邀或组织派遣赴美国、加拿大、韩国、新加坡、马来西亚等国家和中国香港、台湾地区参加国际学术研讨会和国际舞蹈节，担任北美洲首届中国舞比赛评委，并多次应邀参加敦煌舞讲学、教授等活动，将敦煌舞的研究成果推向世界。

曾被中华人民共和国文化部、人事部评为“全国文化系统先进工作者”。在新中国成立60周年之际获中国舞蹈家协会授予的“中国舞蹈卓越贡献舞蹈家”称号，甘肃省委、省政府授予的“文艺终身成就奖”。

“三八”国际劳动妇女节100周年之际，甘肃省妇联授予“甘肃省三八红旗手标兵”等多种多项荣誉和奖励。

千手观音

唐韵胡旋

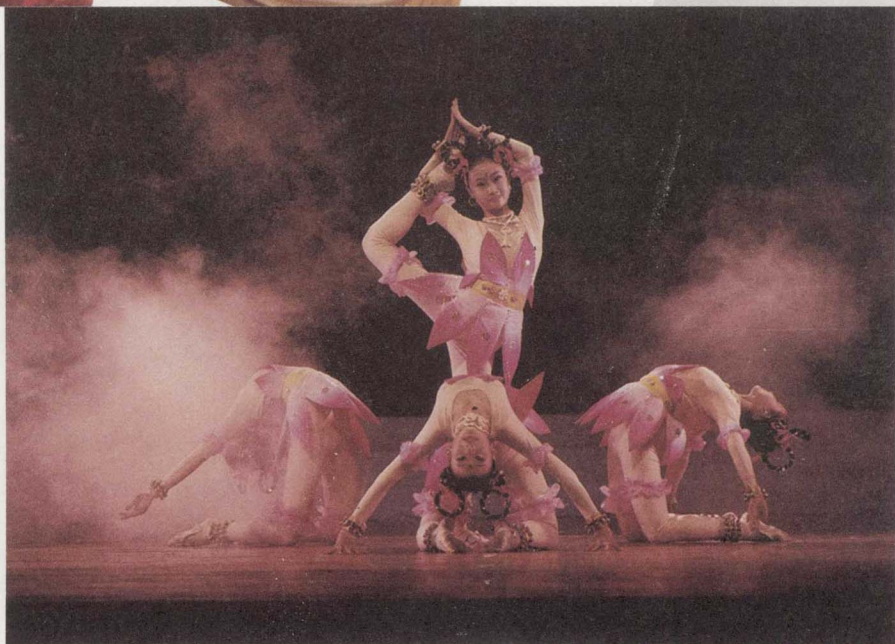
大飞天

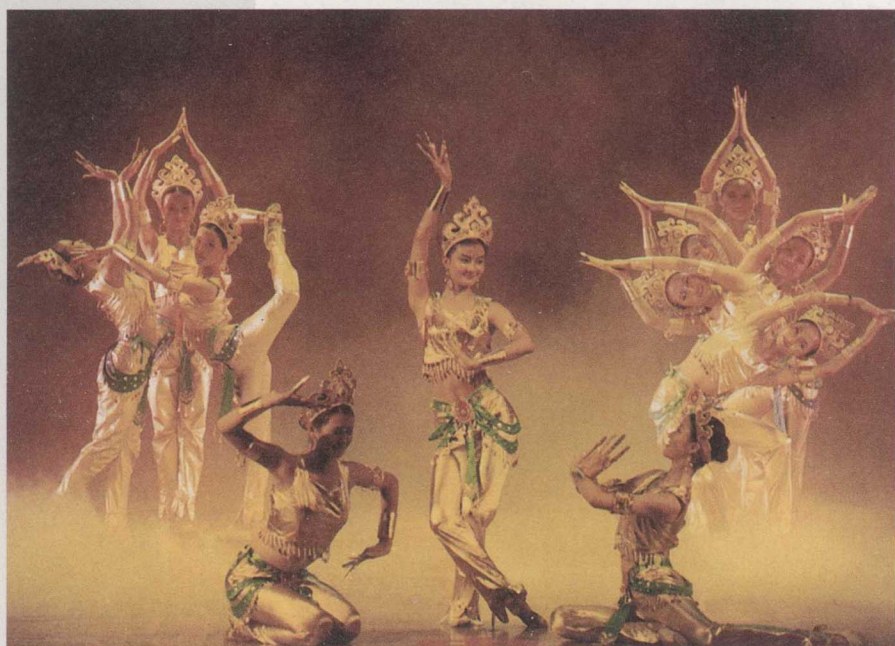
六手伎乐

舞绸伎乐

莲花童子

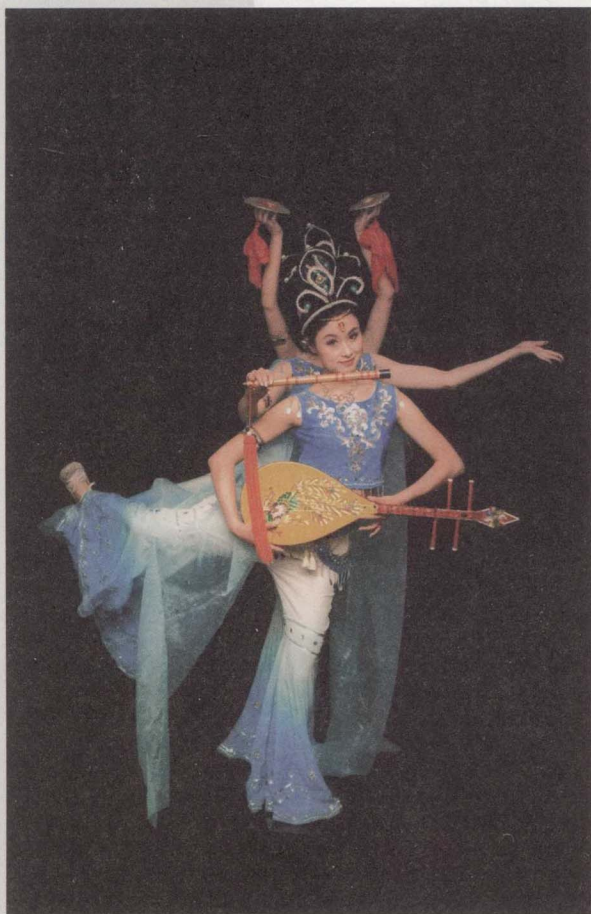
千手观音

欢腾伎乐

凭栏仙女

六臂飞天

妙音反弹

来敦煌从舞

季羡林题

佛國仙姿妙入神
一雨凡無私
茶比偏
在廟寸
常懷
人人
生

苦特紅
新傳
娛萬民

金榮同
正

潘學
於

序

贺《敦煌舞教程》再版

而立之年，风华正茂
古舞新韵，更上层楼

中国艺术研究院舞蹈研究所

研究员博士生导师

敦煌艺术研究院特邀研究员

董锡玖

我和高金荣 40 年前同在一个学校——中央戏剧学院，我是戴爱莲为团长的舞蹈团演员兼院长欧阳予倩的秘书，她是崔承喜舞蹈研究班的学生，虽同属一个学院，但并不相识，后来 1977 年我第一次去敦煌考察，路过兰州才相逢，她已成为甘肃省艺校校长、省舞协主席。当年她是崔承喜舞研班里年龄较小的学生，身材修长柔弱，但她外柔内刚，虽是喝豆汁、吃麻豆腐长大的老北京，却决心扎根边疆，毅然服从分配去了大西北。受大型舞剧《丝路花雨》演出成功的启迪，使她开始迈向了敦煌莫高窟这座中国古代的音乐舞蹈博物馆，埋头探索，几经寒暑，于是首创的敦煌舞蹈教学成果面世，得到敦煌学者们和舞蹈界的赞誉。因为对敦煌艺术的热爱这个共同点，我们的友谊深厚起来。她的教学研究成果很快就结集出版了，而且广受欢迎，从此内外演出、讲学络绎不绝，她成了大忙人。

现在应读者要求该书将再版，我有幸得读原稿，感到教程对各代洞窟舞姿的调查更加系统，更加全面；对创建敦煌舞教学体系理论方面的阐述更加深刻和精到；对此我为之鼓掌击节。

高金荣近年被礼聘到西北民族大学舞蹈学院任教授，并招收第一批敦煌舞的硕士研究生，不禁令我想到她经过三十多年的努力最大的贡献就是首创敦煌壁画舞姿用于教学，出版了第一本系统的基本训练教材，并被公认为中国古典舞的一个学派——“敦煌舞学派”，高教授是吸收运用了她的老师崔承喜对舞蹈教材的整理方法，讲求训练性、科学性，精练实用，巧妙吸收“南方舞”的地面训练更适合敦煌舞的风格。

第二个贡献是她编排了一批极富敦煌风格特色的教学和演出剧目，尤其是其代表性的剧目《千手观音》这个元三窟密宗的洞窟中的《千手眼观音变》，她深入到历史文物当中，用其敏锐的观察力，发现那些不被别人注意的形象和细节，从而使近千年寂寞的元三窟壁画的千手观音降临人间，她是第一个用舞蹈形式再现的，令人惊叹古代舞蹈文化的生命力。

教程提到了敦煌壁画中除了天上的佛、菩萨、飞天外还有人间大量的世俗画，如晚唐 156 窟的《张议潮出行图》、《宋国夫人出行图》，五代 100 窟《曹议金统军图》、《回鹘公主出行图》等反映了当时生活着的汉族和吐蕃的舞蹈，我们可以找

到晚唐五代舞蹈的踪迹。其他如唐 445 窟和榆林 38 窟的嫁娶图，虽是佛教故事，但它表现的是当时当地的真实生活和风俗习惯，如它保存了当地结婚不在家中而去郊外青庐。唐 445 窟《弥勒经变》中的“嫁娶图”正是唐代婚礼在敦煌举办的实况：婚礼进行中，新郎正在跪拜，新娘盛装端端正正站在一旁，正是反映武则天时代“男卑女尊”的情况（敦煌因在边远地区还保留初唐遗风）。榆林 38 窟（一说为宋窟，一说为五代窟），一男子汉装戴冠起舞，场面上举办婚礼有双雁和镜子，也为当时当地婚俗。

敦煌供养人中大量出现供养人，多是当时的贵族，也有少量平民百姓，展示着当时真实的服饰，如北魏的鲜卑装，晚唐张议潮家族女眷称××小娘子，××新妇，衣服头饰极富丽堂皇（有的插满梳子），西夏人则着西夏特殊服饰，这些是不是可考虑进入演出的节目单呢？天上人间让种种的时代风貌出现在舞台上，让人们了解一个完整的大敦煌，不知是否早已在高教授的计划当中，我想会的。

是为序。

2010 年 10 月 8 日

绪论(代前言)

敦煌舞教学研究始于 70 年代末,进入课堂实践是在 80 年代初的甘肃省艺术学校,至今已有 30 年了。敦煌舞基本训练教材是在此期间逐步完成的。2002 年初由上海音乐出版社出版了《敦煌舞教程》(第一版),几年前该书已售完,不少海内外同行托我购此教程,我无法满足。根据社会需求,上海音乐出版社同意再版(即第二版,也是修改版)。

目前,我应聘在西北民族大学舞蹈学院兼任教授、硕士生导师,主要任务是在舞蹈学科中将敦煌舞作为精品课程建立,此次将该“教程”再版,也是由本校支持,并由本校青年教师和学生补充动作示范和教学剧目展示。

在西北民大舞蹈学院本科学生的教学实践中,对“教程”内容略有修改和增添,力求使这套敦煌舞教材进一步完善,并能广泛运用。同时也为加强敦煌舞蹈艺术的深入研究,传承、发扬祖国这一优秀的文化遗产,丰富中国古典舞内容,切实起到奠基作用。

下面借再版之际,笔者再谈敦煌舞的有关问题。

一、创建敦煌舞的依据及其价值

敦煌舞训练教材,主要是依据敦煌莫高窟可见的舞蹈形象(包括壁画、彩塑)结合有关史料而创编形成的。

首先,说明笔者所了解的敦煌壁画舞姿概况。

据文献记载,莫高窟始建于公元 366 年(前秦建元二年),历经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元各代整整十个世纪的不间断凿。壁画内容包罗万象,政治、经济、文化、艺术等都有反映,其中蕴藏最为丰富的是乐舞。乐舞主要有天乐和俗乐两大类。天乐就是仙神形象,出现于佛国世界的乐舞,如:经变中伎乐菩萨的纯舞蹈造型,天宫伎乐的各种乐舞姿态,飞天的神奇动作,力士金刚的粗犷形象,以及彩塑菩萨的各种姿态等。俗乐就是世俗生活画面中的乐舞,如:佛传故事中的各种乐舞场面,反映晚唐历史和社会生活的大幅壁画《张议潮出行图》、《宋国夫人出行图》、《曹议金统军图》、《回鹘公主出行图》等场景中的乐舞形象。不论天乐还是俗乐,舞姿皆栩栩如生,造型独特,既富时代特征,又具民族特色,是展现我国古代西部舞蹈风貌的宝贵遗产,是我们今天研究探索我国古代西部舞蹈风格特点、发展演变的珍贵的形象资料,也是继承我国舞蹈优秀传统文化、繁荣我国舞蹈艺术的一个重要源泉。

在这长达千年之久的壁画艺术创造中,不同时代的民间画工创造出具有不同时代特色的艺术作品,它完全随着历史的发展变化而变化。总的来看,从早期的北凉开始,经北魏、西魏、北周至隋代(公元 617 年以前),壁画舞姿风格特征大体相似。尽管这一阶段各个时代开凿的洞窟在内容和形式上都有不同的特点和发展变化,但就其壁画舞姿和乐舞形式来看,均属一种类型,布局也基本相同,天宫伎乐、菩萨、飞天、力士的服饰,多是上身赤裸,下身着裙或裤,有的上身半裸披长巾,有的着天衣;体态都是丰乳细腰、冲身出胯歪头的三位体式,富有浓郁的西域风格。这一阶段的壁画舞姿其分类是:(1)洞窟四壁上部顶端多为天宫伎乐,每一