

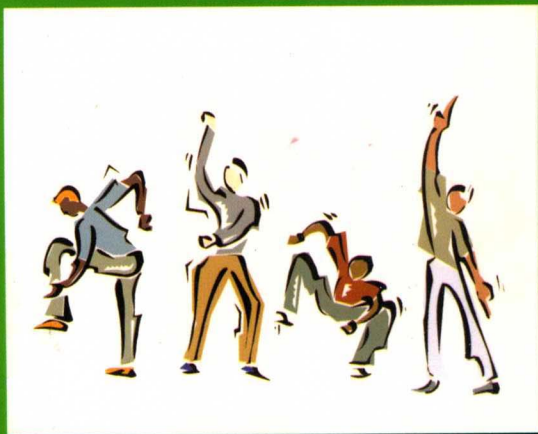
中国艺术史话

Zhongguo yishu shihua

中国

舞蹈艺术

下

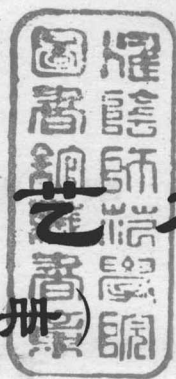

辽海出版社

1114786

舞蹈艺术

(下册)

邢春如 编著

淮阴师院图书馆1114786

辽海出版社

六、隋唐舞蹈

“十部乐”

公元581年，隋朝统一了中国南北，天下合一的大势终于形成。然而，隋朝统治者的无能，使它只在历史长河上如同小小的浪花，一跳即逝了。随之而来的唐朝统治者，面对大一统的新局面和亟待复元的社会生命活力，采取了一系列有利于恢复和发展生产的措施，促进了中外的经济贸易往来，积蓄了厚实的再发展能力，终于在数百年间，造就了中国封建社会史的一座高峰。唐代的诗歌、音乐、舞蹈也随之走向一个璀璨耀眼的境地，以成熟、大气、雍容华贵和经典迭出的气势和特点成为整个五千年文明史中诗乐舞的黄金时代。

隋唐乐舞，可圈可点之处甚多。比起辉煌的唐代来说，隋代的历史虽然不长，但是也留下了些许宝贵的乐舞形象资料。

说起隋唐的乐舞，人们自然要说到燕乐。“燕乐”的名称起源很早，周代就已经存在。它大体上有三种用法或者说涵

陕西西安何家村赤金立体走龙

义。其一是祭祀之乐。《周礼·春官·钟师》里说：“凡祭祀飨食，奏燕乐。”说明从周代起燕乐就是被用在郊庙祭祀神圣场合的乐舞。西周、春秋时期，是我国礼乐性燕乐最发达的时期。这一时期的乐舞在健全完备的礼乐制度中发挥着独特的教化作用，传达和负载了凝重的中国文化内涵。

其二是宫廷宴享之乐。从周代起，就有“房中之乐”，即在后宫中表演的乐舞，后世就以“燕乐”称呼各种宫廷宴会享用的礼仪性、娱乐性乐舞。这些乐舞多是由民间传入宫中的。这种传播是中国乃至世界乐舞发展中的普遍规律。汉代的百戏、宋元的诸宫杂剧等，无不在宫廷与民间两处活跃。从中也

唐三彩舞蹈人物纹扁壶

可以看出真正鲜活有生命力的艺术是源于民间的。而隋唐海纳四方乐舞，作“七部乐”“九部乐”“十部乐”势必造就这个时代辉煌的乐舞气象。其三是“九部乐”“十部乐”中的部分作品，后面将详述。河南安阳张盛将军墓中出土的一组燕乐俑，就是达官贵人府中乐舞表演的现实依据。特别是到了唐代，宫廷内外，人们在各种场合里享用歌舞艺术，斗酒赋诗，低吟浅唱。燕乐成为或重大或轻松之各种机会的享乐手段和方式。而且，为娱乐而用的燕乐，较祭祀性燕乐来说，其艺术成就相对较为突出，形式工整。

河南安阳张盛墓乐舞俑

中国古代乐舞的一个重要特点是延续性很强。“燕乐”的发展就很好地证明了这一点。隋唐“燕乐”代表着高水准的乐舞表演艺术，但是它本身是一个不断完善起来的事物。从“七部乐”“九部乐”“十部乐”的名称演变也可以清晰地看到这一点。

隋朝结束南北朝分裂混战的局面，于开皇初年（约581~585）制礼作乐，设立了“七部乐”，其基础是魏晋三百多年来汉族传统的、兄弟民族的和外国传入的各种乐舞的集合。《隋书·音乐志》载：“始开皇初定令，置七部乐。一

陕西礼泉郑仁泰墓彩绘乐舞陶俑

曰国伎，二曰清商伎，三曰高丽伎，四曰天竺伎，五曰安国伎，六曰龟兹伎，七曰文康伎。”《隋书》中还记载说：“及大业中，炀帝乃定清乐、西凉、龟兹、天竺、康国、疏勒、安国、高丽、礼毕，以为九部乐。”即，隋炀帝大业年中期（605~618）制定了《清乐》《西凉乐》《龟兹乐》《天竺乐》《康国乐》《疏勒乐》《安国乐》《高丽乐》《礼毕》等为“九部乐”。比较“七部乐”，其中增加了《康国乐》和《疏勒乐》，又将《清商乐》列为第一部，将《国伎》改名《西凉乐》，将《文康伎》改名《礼毕》。

唐代继承了“九部乐”，并且宫廷乐制舞制依旧。唐太宗贞观十一年（637）废除《礼毕》（即“七部乐”中《文康伎》，此舞为纪念晋人庾亮的假面舞，因其死后谥文康，故舞名《文康伎》）。贞观十四年（640）创制《燕乐》，列为唐代“九部乐”之首。继而因统一高昌国（今新疆吐鲁番一带），于贞观十六年（642）将《高昌乐》纳入乐舞的

演出体系，至此，唐代“十部乐”成为宫廷歌舞艺术的一个庞大的整合体。

《燕乐》

如上所说，“燕乐”原本是宫廷娱乐宴享性的民间艺术。如陕西礼泉县郑仁泰墓出土的“彩绘乐舞陶俑”，现藏于北京故宫博物院的持鼓双人舞俑，便是隋唐燕乐歌舞艺术的形象反映。

唐代之后，乐舞活动在新的社会条件下发生了很大的变化。“燕乐”这一乐舞活动又以特定的节目形式固定地出现在“九部乐”“十部乐”中。其内容是歌颂当时的统治者和国家的兴盛。“（贞观）十四年，有景云见，河水清，张文收采古《朱雁》、《天马》之义，制《景云河清歌》，名曰‘燕乐’，奏之管弦，为诸乐之首，元会第一奏者是也”。“景云见，河水清”乃“祥瑞之兆”，因而朝臣作曲歌颂祝福。此乐分4部，《景云乐》即上述《景云河清歌》之舞，以庆贺祥瑞，舞者8人；《破阵乐》和《庆善乐》旨在歌颂唐太宗的武功文德，舞者各4人；《承天乐》宣扬皇帝是受天命而统治天下。至唐代晚期，4部乐舞仅存《景云乐》，其他3部失传。

《清乐》

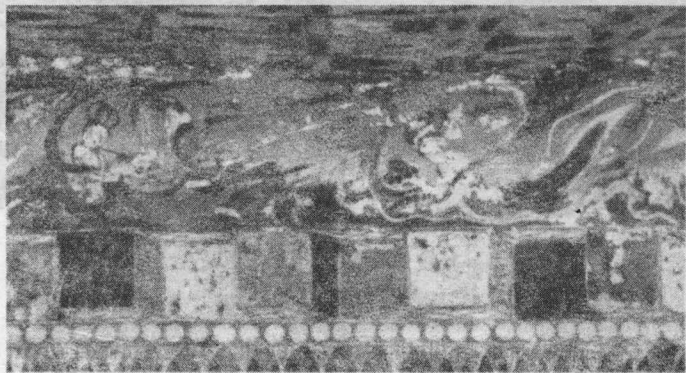
即《清商乐》。《旧唐书·音乐志》中记载：“《清乐》者，南朝旧乐也，永嘉之乱，五都沦覆，遗声旧制，散落江左，宋、梁之间，南朝文物，号为最盛，人谣国俗，亦世有新声。后魏孝文、宣武，用师淮、汉，收其所获南音，谓之

黄绿釉持鼓双人舞俑

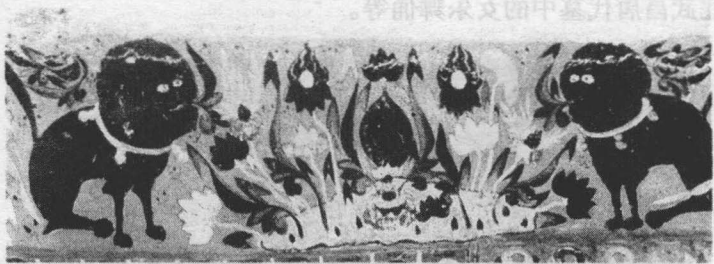
《清商乐》。隋平陈，因置清商署，总谓之《清乐》。”又有，“《清乐》者，九代之遗声，其始即相和三调是也，并汉魏已来旧曲。其辞皆古调及魏三祖所作。自晋朝播迁，其音分散，苻坚灭凉得之，传于前后二秦。……故王僧虔论三调歌曰：今之《清商》，实由铜雀。魏氏三祖，风流可怀。京洛（魏晋）相高，江左（南朝）弥重。而情变听改，稍复冷落。十数年间，亡者将半。”由此可知，《清商乐》主要是汉、魏、两晋及南北朝以来长期流传民间而后被宫廷采用的中原传统乐舞。隋代的《持鼓双舞伎》陶俑，二人均作谦恭礼让之态，似乎在同一音乐节拍里撤步后退，但二舞者手臂姿态稍有不同。有学者认为可以将其视作《清商乐》的形象。与此类似的还有江苏扬州唐城出土的“断臂舞俑”、湖

北武昌唐代墓中的女乐舞俑等。

敦煌 304 窟天宫伎乐隋

“九部乐”“十部乐”中的《清商乐》溯其源可追先秦，后世则因曹魏皇帝好诗赋，依清商三调填作新诗，“被之管弦，皆成乐章”，并设女乐机构“清商署”，至西晋宫廷依然保留。东晋南迁，此汉族传统民间乐舞吸收南方地区的“江南吴歌”和“荆楚西声”，成为盛行南朝各代的更为丰富的《清商乐》。北朝由于孝文帝的军事扩张，获得江左所传的中原旧曲和江南民间乐舞，《清商乐》重归中原故里。这一南一北的迁移转合渗透着华夏古已有之的融汇精神，开唐代乐舞大一统局面之先河。隋文帝统一中国，将《清商乐》整理润色，置于乐舞机构，用于“九部乐”。至唐代武则天时，《清商乐》部分失传，尚存 63 曲，著名舞蹈有《白伧舞》《前溪舞》《铎舞》《公莫舞》（即《巾舞》）《巴渝舞》《明君舞》《鞞舞》《拂舞》等。

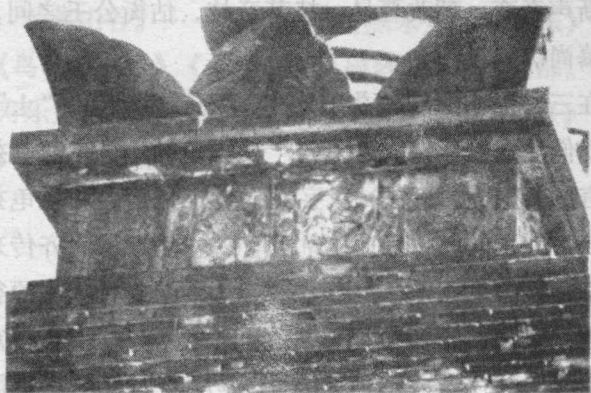
敦煌 292 窟双狮莲花图

《天竺乐》

《天竺乐》即古印度乐舞。前凉张重华据有凉州时(346~353),就有天竺乐伎进入中国,“后其国王子为沙门来游,又传其方音”。天竺国王子以出家人身份来中国游历,才真正传播了《天竺乐》。其舞容可参考敦煌壁画,由于印度佛教的传入,体现宗教艺术的伎乐天舞者形象必然具有浓厚的印度风格。隋唐时期,佛教在中华地域内传播很快。敦煌莫高窟第304窟有飞天形象,正是在佛教艺术中留下的隋代乐舞形象。“十部伎”中的“天竺乐”,大约就是在这样的时代氛围下出现的。

《高丽乐》

高丽,古国名,在今朝鲜境内。“宋世(南朝宋)有高丽、百济伎乐。魏平冯跋,亦得之而未具。周师灭齐,二国献其乐。”可知,《高丽乐》作为古代朝鲜的乐舞在十六国时期,即汉人冯拓所建立的政权——北燕时(407~436)就已传入。公元577年,北周灭北齐,高丽、百济曾派遣使者到长安献乐。其歌曲有《芝栖》,舞曲有《歌芝栖》。《高丽

河南安阳修定寺塔

乐》在唐代广为流传，除艺伎表演外，一些达官也能为之。李白《高句丽》诗曰：“金花折风帽，白马小迟回。翩翩舞广袖，似鸟海东来。”说明其长袖宽展的舞容。“高丽乐……武太后时尚二十五曲，今唯习一曲，衣服亦浸衰败，失其本风。”可见中唐时，《高丽乐》在中原已趋衰落。

《龟兹乐》

我们在介绍魏晋、南北朝乐舞历史时已经点明，以西域乐舞为主的歌舞之风已经刮向了宫廷和原野。隋唐时期的《龟兹乐》以及它所代表的更大地域氛围内的西域乐舞，更是大行其道。

《龟兹乐》发展到隋初，因为新声迭出，分成了不同的流派。《隋书·音乐志》说：“至隋有《西国龟兹》《齐朝龟兹》《土龟兹》等，凡三部。开皇中其器大盛于闾閻。时有曹妙达、王长通、李士衡、郭金乐、安进贵等，皆妙绝弦

管，新声奇变，朝改暮易，持其音技，估衞公王之间，举世争相慕尚。”

在三种风格的《龟兹乐》中，“土龟兹”的“土”字很值得我们注意。显然，这是与“西国龟兹”“齐朝龟兹”相对而言的。“西国龟兹”从字义上看，是指由西域龟兹国传入的较为纯正的龟兹乐；“齐朝龟兹”是指从北齐传来的具有鲜卑特色的龟兹乐；“土龟兹”，大约是指传入中原很久之后逐渐被汉化了了的《龟兹乐》。对比之下，被收录在宫廷中为皇帝演出的“龟兹新声”，大约是随着时代的审美需求而发生变化的变体。

自西而来的传播使乐舞作为文化载体在异域必然经历碰撞，《龟兹乐》的风格流变恰恰说明西域乐舞渐入中原所产生的文化现象。本土文化的力量使得“新声奇变，朝改暮易”（《隋书·音乐志》）。大约从6世纪中叶至6世纪末，也就是从北齐、北周时期至隋文帝时（约581~600），是《龟兹乐》在内地流传的全盛时代。《通典》载：“自周隋以来，管弦杂曲数百曲，多用西凉乐；鼓舞曲多用龟兹乐，其曲度皆时俗所知也。”

《龟兹乐》发展到唐代，较之魏晋和隋代，更有新的传播，或者渗透进入了其他种类的乐舞表演，结果是《龟兹乐》已无所谓新旧之别。《坐部伎》《立部伎》中许多舞曲都具龟兹风格，“今立部伎有《安乐》《太平乐》《破阵乐》《庆善乐》《大定乐》《上元乐》《圣寿乐》《光圣乐》，凡八部。……自《破阵舞》以下，皆雷大鼓，杂以龟兹之乐，声

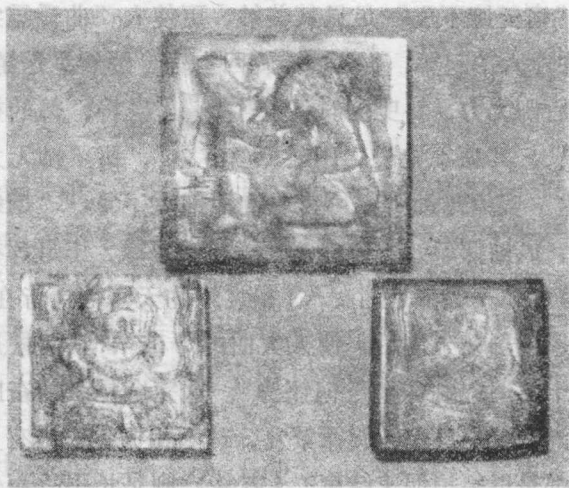
歌舞大曲

歌舞大曲，又叫做“大曲”，是由器乐演奏、舞蹈、歌唱组成的多段乐舞套曲。这种音乐结构形式安排严谨，分“散序”“中序”“破”三大段。一、“散序”，节奏自由，器乐独奏、轮奏或合奏，无歌无舞。散板的散序若干遍，每遍便是一个曲调。二、“中序”，也叫“拍序”或“歌头”，节奏固定，慢板，以歌唱为主，器乐伴奏，有时只歌不舞，有时舞随歌入。三、“破”，亦叫“舞遍”，节奏多变化，舞蹈为主，器乐伴奏，时而伴有歌唱。

《教坊记》所列大曲有46首，其中以《霓裳羽衣曲》最为著名。《霓裳羽衣曲》简称《霓裳》，音乐属于大曲中的法曲。法曲与大曲的结构一样，其特点是曲调和所用乐器更近似汉族传统乐曲《清商乐》。它以商调为主，伴奏乐器大部分是中原旧器，且加编钟、编磬，所谓“初隋有法曲，其乐清而近雅”（《新唐书·礼乐志》）。又，陈旸《乐书》记载说“法曲兴自于唐，南声，始出于清商部”。《霓裳羽衣曲》的音乐是唐玄宗自行构思编创，后又部分吸收西凉节度使杨敬述所献的印度《婆罗门曲》，继而编成舞蹈《霓裳羽衣舞》。白居易《霓裳羽衣歌》形容此乐舞一开始是“磬箫箏笛递相换，击擗弹吹声迤迤。散序六奏未动衣，阳台宿云慵不飞”。可见，最初是自由的散序，磬、箫、箏、笛等乐器依金、石、丝、竹不同质地而逐次发声，如此交错演奏

数遍。“宿云慵不飞”足见其美妙，更使人“曲爱霓裳未拍时”。中序入拍起舞，“飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊。小垂手后柳无力，斜曳裾时云欲生”。《霓裳》舞的初态以柔韧见长，其意象见于“回雪”“游龙”，那“柳无力”和“云欲生”实为律动妙不可言，继而铺展下章。“烟蛾敛略不胜态，风袖低昂如有情。上元点鬟招萼绿，王母挥袂别飞琼。”萼绿、飞琼都是仙女，《霓裳》的天宫仙情皆在其中，这一切形象舞动丰满后，便人大曲的“破”，其情景是“繁音急节十二遍，跳珠撼玉何铿锵”。这完全是激情奋跃下的舞蹈高潮，节奏急促，旋律繁复，珠玉相振，铿锵有力。一般大曲都是以声拍促速结束，《霓裳》则是长引一声作为结尾，所谓“翔鸾舞了却收翅，唳鹤曲终长引声”。白居易于元和年间在长安任集贤院校理、左拾遗、翰林学士时，亲眼看到宫中表演《霓裳羽衣舞》的情景，便有了上述诗歌描述，也难怪诗人“千歌百舞不可数，就中最爱《霓裳》舞”。

《霓裳羽衣舞》在流传过程中，表演形式有独舞、双人舞和群舞。天宝四年（745）册立贵妃时，杨玉环在木兰殿表演了独舞《霓裳》，她自夸：“《霓裳》一曲，可掩前古。”（《杨太真外传》）其侍女张云容也善此舞。从白居易《霓裳羽衣歌》诗中“上元点鬟招萼绿，王母挥袂别飞琼”，“李娟张态君莫嫌，亦拟随宜且教取”的诗句，可看出双人舞的形式。晚唐文宗开成元年（836年）教坊有19岁以下舞者三百人舞《霓裳》。《唐语林》卷七记载：宣宗时（847～

胡装会乐图玉带板

859), “每赐宴前, 必制新曲, ……出数百人, 衣以珠翠缣绣, 分行列队, 连袂而歌。……有《霓裳》曲者, 率皆执幡节, 被羽服, 飘然有翔云飞鹤之势”。有首佚名《霓裳羽衣曲赋》赞美道: “霓裳绰约兮羽衣翩跹, 高舞妙曲兮似于群仙。被羽衣, 披霓裳。始逶迤而并进, 终宛转以成行。”足见《霓裳》群舞风采, 众舞者如群仙成行缓进, 飘然而有气势。

《霓裳羽衣舞》最初流行并不普遍, 所谓“旋翻新谱声初足, 除却梨园未教人。宣与书家分手写, 中官走马赐功臣”(王建《霓裳辞》)。因此, 只有宫廷和少数权贵才能看到《霓裳》。白居易于公元 825 年任苏州太守时, 想排练《霓裳羽衣舞》, 于是写信问好友元稹: “闻君部内多乐徒,

问有《霓裳》舞者无？”元稹复曰：“答云七县十万户，无人知有《霓裳》舞。”相比之下，没有技巧和装束的限制，《霓裳》的音乐比舞蹈流传广泛。关于舞蹈的装束，并不一定要“羽衣”——孔雀翠衣。白居易《霓裳羽衣歌》曾描述：“案前舞者颜如玉，不着人家俗衣服。虹裳霞帔步摇冠，钿璫累累珮珊珊。”然而，这个由皇妃舞蹈家表演、皇家乐队——梨园演奏的作品，到了后世，无论如何都无法再现最初的辉煌。五代南唐后主昭惠后周氏，通书史，善歌舞，曾得《霓裳羽衣曲》的残谱并加以整理。及至宋代宫廷队舞“女弟子队”的《拂霓裳队》，仅从可考的舞人衣饰上很难确定它与《霓裳羽衣舞》有继承关系了。

《教坊记》所列的46个大曲中，《霓裳羽衣曲》属于新创作品，属于这类的还有《雨淋铃》《千秋乐》《薄媚》《伊州》等。另外，属于传统《清商乐》类的有《玉树后庭花》《泛龙舟》《采桑》《伴侣》等；属于西域民族乐舞的有《龟兹乐》《醉浑脱》《穿心蛮》《突厥三台》等；属于“健舞”“软舞”类的有《柘枝》《绿腰》《凉州》《甘州》《回波乐》等。还有一部分沿革不可考的大曲如《一斗盐》《急月记》《羊头神》《碧霄吟》等。以上大曲中对于舞容记载较多的属“健舞”“软舞”类，都是从同名舞蹈发展而来。其他新创大曲，或述说宫廷生活，或是歌功颂德之作。

《雨淋铃》相传是唐玄宗被迫处死杨贵妃后，在凄风苦雨中为怀念杨贵妃而作的曲子。梨园弟子张野狐用筚篥演奏此曲，遂传