

敦煌壁畫

樂舞研究畫集

浙江音樂學院科研課題

芮 櫻 主編

中國美術學院出版社

敦煌壁畫樂舞研究畫集

芮櫻 主編
中國美術學院出版社

責任編輯
裝幀設計
責任校對
責任印制

編主

委編

劉煒
李文
楊軒飛
婁賢傑

王燕
方金達
謝成水

王闊
趙怡
臧志成

芮櫻
(按姓氏筆畫)

圖書在版編目(CIP)數據

敦煌壁畫樂舞研究畫集 / 芮櫻主編. — 杭州 : 中國美術學院出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-5503-1815-1

I. ①敦… II. ①芮… III. ①敦煌壁畫—樂舞—研究 IV. ①K879.414

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2018)第 235196 號

定價	印數	印次	版次	印刷	製版	經銷	網址	郵編	地址	出版發行	出品人	芮櫻主編	敦煌壁畫樂舞研究畫集
九〇圓	一〇〇〇冊	二〇一八年十一月第一次印刷	二〇一八年十一月第一版	浙江省郵電印刷股份有限公司	杭州海洋電腦製版印刷有限公司	全國新華書店	http://www.caapress.com	三一〇〇〇二	中國·杭州南山路二一八號	中國美術學院出版社	祝平凡		

大漠霓裳 絲路梵音

芮 櫻

公元前二世紀，漢武帝派張騫出使西域，積極開辟這條聞名于世通向西方的交通要道。兩千多年來，在這條道路上，不知留下了多少往來足跡，這條大漠古道成為溝通東西文化和連接不同民族心靈的重要交通路線。十九世紀下半葉，德國地理學家李希霍芬就將這條交通路線稱為『絲綢之路』。而敦煌，則是這條文明路線上最璀璨奪目的明珠！她以精美的壁畫和雕塑聞名于世，始建于十六國時期的前秦，歷經十六國、北朝、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代的興建，形成了巨大的規模。敦煌樂舞藝術是敦煌藝術中最生動絢麗的部份，是展現中國古代音樂、舞蹈的一個窗口。根據鄭汝中先生統計，僅莫高窟，其中音樂題材的洞窟有兩百四十個，各類樂隊四百九十組（其中經變畫樂隊兩百九十四組），樂伎三千五百二十身，樂器四十三種計四千五百四十九件，內容之豐富令人驚嘆。在世界壁畫史上，就以反映音樂事物而言，敦煌樂舞壁畫無論在樂器品種、數量、表演形式以及時間跨度和延續性方面，都是無與倫比的。實可謂藏身于大漠戈壁中的古代音樂舞蹈畫廊、博物館、百科全書！

浙江音樂學院自成立以來十分重視傳統音樂與舞蹈藝術的研究、保護、傳承和創新工作。為推進敦煌樂舞的研究，學院成立了『敦煌樂舞研究中心』『敦煌樂舞——常書鴻、李承仙絲綢之

路樂舞藝術展廳』，並組建了『絲綢之路樂舞藝術研究創新團隊』，重點圍繞敦煌樂舞藝術開展相關研究工作。二〇一八年正值『一帶一路』倡議五周年，值此之際出版《敦煌壁畫樂舞研究畫集》，以弘揚『一帶一路』的人文精神，近距離感受敦煌藝術，普及敦煌樂舞知識，讓千年前的絲路梵音浸潤我們的心田！

本書以敦煌壁畫中的樂舞元素為切入點，共分為『樂舞圖式』『樂舞臨摹』『樂舞創作』三部分。其中，第一部分以圖文並茂的形式直觀分類樂舞圖式；第二部分細分為：客觀臨摹、復原臨摹、整理臨摹；第三部分則以壁畫臨摹的技法和元素進行個人創作。這是一部集學術研究與繪畫實踐于一體的畫集。

對敦煌壁畫樂舞內容進行整理研究，並以學習的態度出版本階段研究性成果，這是當前藝術教育與社會美育之需，更是傳承弘揚民族文化藝術，增強民族文化自信之需！

由于此次出版時間緊迫，本書定存在不完美之處，希望能得到各位專家同仁的指正，並起到拋磚引玉的作用。

戊戌金秋于浙江音樂學院

飛天藻井
謝成水臨摹

目錄

I	大漠霓裳	絲路梵音
III	飛天藻井	
1	樂舞圖式	
2	飛天伎樂	
4	藥叉伎樂	
6	天宮伎樂	
8	雷公鼓	
9	化生菩薩伎樂	
10	供養人樂舞	
12	供養人樂舞	
14	乘象入胎	
15	葫蘆琴	
16	胡旋舞	
17	天宮伎樂	
18	迦陵頻伽伎樂	
19	反彈琵琶	
20	宴飲樂舞	
21	文殊普賢經變樂伎	
24	化生童子伎樂	
25	百戲樂舞	
26	嫁娶樂舞	

28	彎琴
29	天王伎樂
30	鐘
31	胡琴
32	拍板
33	金剛力士樂伎
35	樂舞臨摹
36	千手觀音
38	宋國夫人出行圖
42	琵琶伎樂
43	琵琶伎樂
44	藥叉伎樂
45	藥叉伎樂
46	樂舞圖
50	樂舞圖
56	反弹琵琶伎乐场景
59	樂舞創作
60	舞蹈
61	彈吉他的人
62	飛天(一)
63	飛天(二)
64	藥叉伎樂系列

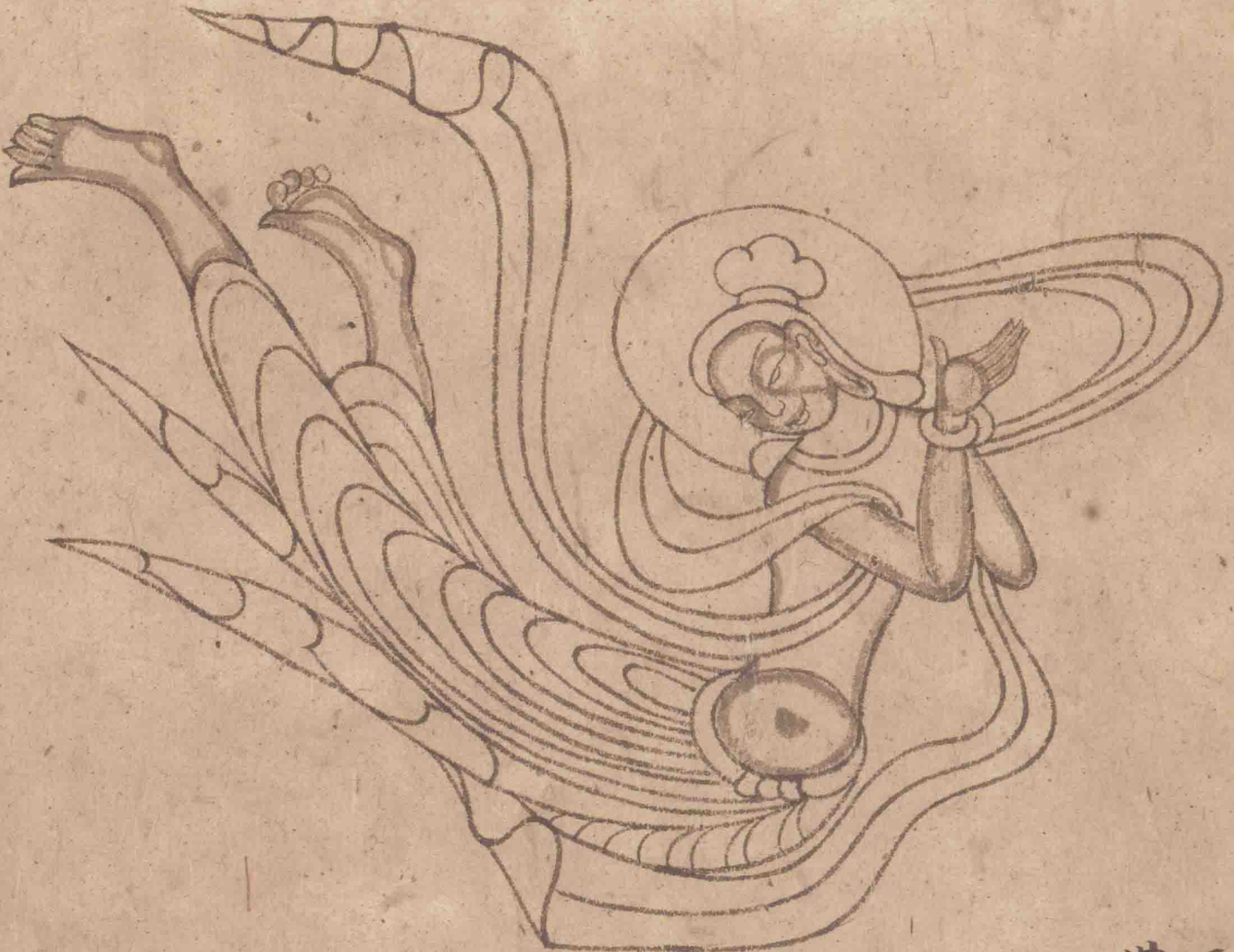
樂舞圖式

飛天

飛天又名香音神。來源於印度。隨佛教傳入我國。並在中國文化的土壤中發生質變。它是天龍八部中的緊那羅和乾達婆。此二天神皆為能歌善舞的天人。壁畫中的飛天伎樂大多畫於洞窟四周的上部。或撒花播香。或彈奏樂器。或遨遊起舞。增添了佛國世界的吉祥和快樂。

北壁中層說法圖中的伎樂飛
天兩兩相對。舞動的衣裙飄
帶凌空飛舞。舞姿婀娜柔媚。
動作輕柔飄逸。是飛天藝術
中的精品。飛天伎樂本身極
具動感。富有女性柔美氣
質。如鄭汝中先生所言。飛天
是畫工帶有舞意的創作。
談不上任何舞蹈內容和
情節。

丁酉於湖上

飛天伎樂
莫高窟二六三窟
北魏
芮櫻臨摹整理

藥又又名夜叉。意譯為捷

疾鬼。是保護佛教的天龍

八部之一。因是天國中地位

低下的小神靈。故多畫於

窟內或中心塔柱的下層。和石

窟上部的天宮伎樂形成鮮明

對比。並和天宮伎樂一樣僅見

於北魏。西魏。北周。至隋代逐

漸消失。藥叉伎樂多光頭。

半裸。袒腹。赤足。下著短褲。

面目猙獰。形體矮壯。其動作或

揮巾起舞。或舉臂擎托。或彈

奏樂器。或交手比武。通常

活躍於山川之間。所用樂器

包有琵琶。橫笛。排簫。鼓等。

此圖為莫高窟北魏第二

窟內下層藥叉伎樂

藥叉伎樂
莫高窟二五一窟
北魏
芮櫻臨摹整理

伎其形象滑稽。陰森。踞屈分膝。似若侏儒。動作誇張。剛健雄偉。它們似乎巧妙的結合了北方遊牧民族雄健粗獷的氣概和佛教發源地尼泊爾。印度一帶阿娜多姿的舞風。樂又舞伎雖笨拙醜陋。但其剛健的舞姿和氣概與輕歌曼舞的柔美形成對比。使敦煌壁畫為成為剛柔並濟的大舞台。開出絢麗之花。

丁酉於湖上

天宮伎樂

天宮伎樂是早期敦煌壁畫中出現的一種樂舞形式。一般繪於窟頂和四壁的交界處。伎樂多為男性。高鼻深目。西域畫風濃厚。人物形象或光頭。或束髻。或飾寶冠。或著袈裟。並身居閣欄中。

此圖為莫高窟西魏第二四九窟天宮伎樂。從左至右第一、三、四位天人分別演奏排簫、笙、篳篥。第二和第五位天人身體扭動。頭

著音樂隨性而舞。
 天宮伎樂在中西文化交融
 的初始過程西域文化特
 點較突出。這是由於佛教
 在進入中原的初期中原
 文化還沒有完全滲透于
 佛教文化。至隋代天宮伎
 樂已非常少見。唐代基
 本銷聲匿迹。天宮伎樂
 是敦煌畫工創造的舞蹈
 造型。無需考證跳的是
 什麼舞。僅是一種裝飾
 性的樂舞形象。

丁酉仲夏於湖上

天宮伎樂

莫高窟二四九窟

西魏

芮櫻臨摹整理

莫高窟第六五窟西魏窟頂西坡

雷公擊連鼓。雷公是中國民間傳統神話中的神圖中的雷公人身獸頭獸爪。臂生翼著短褲。他舞動四肢旋轉拍擊。一團共十二面小鼓。象征雷聲轟鳴。鼓身豎立。各鼓有圓圈串聯。因而也被稱為連鼓。

鄭汝中先生在敦煌壁畫樂舞研究中一書中指出。根據據壁畫中雷公擊鼓圖示的啟示設計。雷公鼓是一種在大圓環中放置大小不等的十面鼓。采取斜置側放。每個鼓的皮膜上置以金屬壓圈。可以伸縮。控制松緊。可定出音調。擊出*旋律。實際上是創造了一種新型的民族定音鼓。但是鼓皮的質料。松緊的掣動。調節。音量音色的統一。還有待進一步誠制。

芮成芮櫻

雷公鼓
莫高窟二八五窟
西魏
芮櫻臨摹整理

化生伎樂

化生一詞為佛教常用術語。化生為四生之一。四生者謂人有四生。化生者謂無所依托。借業力而出現者。佛教所指化生為蓮花中所生。

此圖為莫高窟西魏第二四九窟畫於龕楣處的化生伎樂局部。兩位天人半身踞坐在蓮花中。分別演奏橫笛與豎笛。整幅化生伎樂在各種花草紋、云紋的簇擁下。中央畫兩臂平伸。做領舞狀的化生舞伎。然後對稱性依次往向排列。或奏樂。或持花。或振臂作舞。有正面、側面、站立、倒立的各種形態。格外有趣。

戊戌孟春於湖上

化生菩薩伎樂
莫高窟二四九窟
西魏
芮樓臨摹整理