

主编单位 敦煌研究院
主 编 樊锦诗
作 者 郑汝中

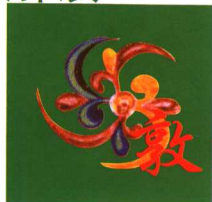
解读 敦煌

佛国的 天籁之音

- 来自佛国天宮的香音
- 谱写世界交融的乐章
- 重奏隋唐帝國的宮廷雅樂
- 再現中世紀的鄉村民謠

解读

敦煌系列

主编单位 敦煌研究院
主 编 樊锦诗
学术顾问 段文杰

项目策划 中国文物学会专家委员会
项目顾问 罗哲文 谢辰生 彭卿云 沈 竹
项目执行 刘 炜
出版策划 李伟国

总 摄 影 吴 健
艺术总监 田 村

图书在版编目 (CIP) 数据

佛国的天籁之音/郑汝中著. —上海: 上海人民出版社, 2007

(解读敦煌系列/樊锦诗主编)

ISBN 978-7-208-07090-5

I. 佛… II. 郑… III. ① 敦煌石窟-研究 ② 音乐史-中国-唐代 IV. K879.214 J609.242

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 073952 号

佛国的天籁之音

作 者 郑汝中
摄 影 孙志军
文字统筹 大禾文化
主任编辑 许仲毅
责任编辑 杨柏伟
美术编辑 杨德鸿
技术编辑 伍贻晴
设 计 大禾文化
版 式 苑晓燕
出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
发 行 世纪出版集团发行中心
制 版 南京展望文化发展有限公司
印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司
版 次 2007 年 7 月第 1 版
2007 年 7 月第 1 次印刷
开 本 787 × 1092 毫米 1/16 印张 11 插页 2
印 数 1-4,250 册
书 号 ISBN 978-7-208-07090-5/K.1348
定 价 48.00 元

本书中敦煌图版的版权归敦煌研究院所有, 其余图版的版权归中国文物学会专家委员会所有。任何人未经许可, 不准以任何方式, 在世界任何地区, 以中文或任何文字, 仿制或转载本书图版和文字之部分或全部。

解读敦煌系列

佛国的天籁之音

- 主编单位 敦煌研究院
- 主编 樊锦诗
- 作者 郑汝中

主 编 寄 语

众所周知，中国的佛教与儒家和道教曾经对中国古代社会生活产生过重大的影响。中国佛教美术艺术与佛教相生相伴，相互影响，相互促进。中国佛教美术艺术应佛教需要而成长，应佛教发展而发展，为弘扬佛教教义和佛教思想起过至关重要的作用。中国佛教美术艺术也是中国古代美术艺术不可或缺的重要组成部分，推动了中国古代美术的发展。

中国佛教美术留下了无数的遗迹、遗存和遗物，但历史上多少古刹名寺因战火、天灾、人祸而灰飞烟灭，寺庙建筑中的佛教艺术也随之消失殆尽。唯开凿于山崖的佛教石窟寺虽历经沧桑，仍大多得以保存。敦煌曾经是古代丝绸之路上的交通枢纽，商业贸易的集散之地，世界上四大文化、六大宗教、十余个民族文化的融汇之处，在敦煌适宜的土壤上，辉煌的敦煌莫高窟及其佛教艺术应运而生。敦煌莫高窟迄今保存了735个洞窟、45 000平方米壁画、2 000多身彩塑、5座唐宋窟檐。敦煌莫高窟是中国现存规模最大的佛教石窟寺遗址，是世界上历史延续最悠久、保存较完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗存，代表了公元4至14世纪中国佛教美术艺术的高度成就。

然而，敦煌莫高窟这处千年佛教圣地，由于历史原因，16世纪以后，竟沦为被历史遗忘的角落，它的丰富内涵和珍贵价值长期鲜为人知。

清光绪二十六年（公元1900年）发现的藏经洞，出土了4至10世纪的文书、刺绣、绢画、纸画等文物5万余件。其中文书，大部分是汉文写本，少量为刻印本。汉文写本中佛教经典占90%以上，还有传统的经史子集和具有珍贵史料价值的“官私文书”等。除汉文外，还有古藏文、梵文、回鹘文、粟特文、于阗文、龟兹文等多种少数民族文字。

藏经洞及其文物的发现，引起了学界的震惊，中外学者以藏经洞文献研究为发

端，开始关注敦煌莫高窟，从而引发了对敦煌莫高窟和敦煌地区石窟佛教艺术研究的热潮。在这个敦煌研究的热潮中，1944年，一个保管和研究敦煌石窟（包括敦煌莫高窟、西千佛洞，安西榆林窟、东千佛洞，肃北五个庙石窟）的机构——国立敦煌艺术研究所在大漠戈壁中的敦煌莫高窟中诞生了。

六十多年来，一批又一批有志青年离开了繁华的都市，来到了西部边陲的敦煌莫高窟安家创业。他们住土房、喝咸水、点油灯，严寒酷暑，大漠风沙，孤独寂寞，磨灭不了他们心中神圣的追求。为了保护敦煌石窟，为了研究和解读敦煌石窟艺术，一年又一年，一代又一代“敦煌人”默默地奉献着青春、智慧、家庭，乃至人生。

经过几代敦煌学者长期对敦煌石窟深入细致的调查、整理、考证、研究，使敦煌石窟壁画的尊相画（指大彻大悟、大智大勇的佛，慈悲为怀、普度众生的菩萨，虔诚修行、以求自我解脱的弟子，威武勇猛、守护佛法的天王、力士，轻歌曼舞的伎乐飞天等等佛教众神）、释迦牟尼故事画（指佛教教主释迦牟尼前生救度众生的种种善行故事，今生诞生宫廷、犬马声色的太子生活，出家修行、降魔成道、教化众生的传奇故事）、经变画（指隋唐时期中国艺术家根据大乘佛教经典创作绘制的大幅壁画）、佛教东传故事画（指宣扬佛教东传、佛法威力、佛迹灵验等等神奇故事）、神怪画（指佛教接纳的中原汉地流行的传统神话和神怪形象）、供养人画像（指为祈福禳灾而出资开窟造像的功德主及其眷属的礼佛画像）、图案纹样（指装饰各洞窟建筑、彩塑和壁画的图案纹样）等七类专题性的、天书般的内容逐渐得以认识、揭示和解读。

通过研究，不仅解读了作为敦煌石窟主体的佛教的题材内容、思想、教义及其演变发展，而且还揭示出壁画表现的人间所没有的佛教众神和他们所居住的佛国世界，其素材无不取自于现实人间世界。揭开佛教教义的神秘面纱后，可以看到，敦煌壁画中名目繁多的佛国世界只是现实世界的反射，展示在人们眼前的不只是虚幻

的佛国世界，而且是一千年敦煌和河西的形象历史，是一千年丰富多彩的古代社会生活，是一千年内涵博大的文化，是一千年壁画和彩塑艺术的发展史。因此，敦煌石窟被誉为“佛教艺术宝库”和“中世纪的百科全书”。今天，当历史图像资料已经成为凤毛麟角的时候，通过博大精深的敦煌壁画认识中国古代历史和社会，显得尤为重要。

此次出版的《解读敦煌》系列丛书，是由敦煌研究院的资深专家和摄影师共同完成的一套内容详备、体例新颖、面向广大读者的通俗读物。本系列丛书具有三大优势：

一、全面涵括了敦煌石窟的建筑、壁画、彩塑以及出土文书的内容，体系浩大、内涵丰富；

二、由敦煌研究院资深专家组成的作者队伍，将他们数十年的研究成果，以佛教、艺术、社会三大类多专题的形式，深入浅出地向读者解析敦煌石窟的奥秘；

三、由敦煌研究院资深的摄影师拍摄的两千幅精美照片，向读者全方位、多角度地展示多姿多彩的敦煌石窟艺术。

本丛书将向全世界展示中华民族在历史上创造的杰出艺术成就和东方古代文化的辉煌，向全世界讲述历史留在敦煌的繁华和一个个悠远的故事。

最后，我们通过出版《解读敦煌》系列丛书，以纪念藏经洞发现106周年、敦煌研究院建院62周年、敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录20周年。

樊锦诗

2006年6月20日

前 言 世界多元化的音乐汇聚敦煌

第一章 神圣与世俗的交融

1. 来自印度的佛教音乐画如何实现了中国化? 19
2. 为什么说敦煌壁画是中国传统音乐画的延伸? 23
3. 敦煌的音乐画与佛教戒律冲突吗? 26
4. 敦煌伎乐如何表现佛国极乐世界? 29
5. 敦煌音乐壁画有什么艺术特色? 31
6. 敦煌音乐画为什么出现程式化的现象? 38
7. 为什么音乐画中有无人操持的乐器? 42

第二章 中世纪的乐队与乐器

1. 敦煌音乐画为什么被称为中国古代乐器图谱? 47
2. 敦煌音乐画中的乐器来自哪里? 51
3. 敦煌音乐画中的管类乐器来自哪里? 56
4. 敦煌音乐画中的胸腔类乐器来自哪里? 62
5. 为什么称敦煌音乐画中的琵琶是中世纪琵琶之大全? 66
6. 琵琶舞中演奏的琵琶是乐器还是道具? 72
7. 中原的传统乐器——阮在壁画中有什么特点? 74
8. 敦煌壁画中的箏与琴演奏方法有什么不同? 78
9. 为什么箏篥在中世纪以后消失了? 82
10. 敦煌壁画中惟一出现的拉弦乐器是如何演奏的? 86
11. 敦煌壁画中的鼓大多来自西方吗? 88
12. 体鸣乐器中哪些是演奏乐器? 哪些是礼佛的法器? 96

第三章 佛国天宫的乐神

1. 中世纪的乐伎什么样? 101
2. 为什么飞天乐伎被称为敦煌最具特色的艺术形象? 105
3. 同属佛国世界的天宫乐伎和飞天乐伎有何不同? 108
4. 礼佛乐伎是如何被创造出来的? 111
5. 中世纪的敦煌音乐画是仿自隋唐宫廷音乐吗? 114
6. 敦煌壁画的乐器组合是源于现实乐队的组合吗? 119
7. 菩萨和童子为什么在莲花中歌舞? 124
8. 壁画中为什么有恶煞凶神在奏乐表演? 129
9. 壁画中为什么有人首鸟身的乐伎? 131
10. 风靡唐代的胡旋舞的演出场面是怎样的? 134
11. 敦煌壁画中可以看到真正的唐代《霓裳羽衣舞》吗? 137
12. 敦煌壁画中可以看到真正的唐朝《秦王破阵乐》吗? 141

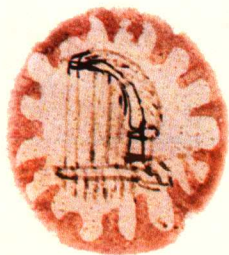
目
录

第四章 盛极一时的民间乐舞

1. 中世纪哪些民间节日有舞乐表演？ 145
2. 佛教殿堂为什么会出现世俗乐伎？ 148
3. 唐代高官显贵出行队伍中为什么会有载歌载舞的场面？ 151

第五章 千年古乐 重振丝弦

1. 《敦煌曲谱》是音乐天书吗？ 155
2. 以敦煌壁画为题材，真的可以创作出音乐作品吗？ 157
3. 可以根据敦煌壁画中的乐器仿制出真正的乐器吗？ 159

附录一 莫高窟音乐洞窟统计表

附录二 莫高窟经变画音乐内容统计表

附录三 敦煌壁画乐器分类表

附录四 敦煌壁画中的乐器简图

附录五 敦煌大事记

前言

世界多元化的音乐汇聚敦煌

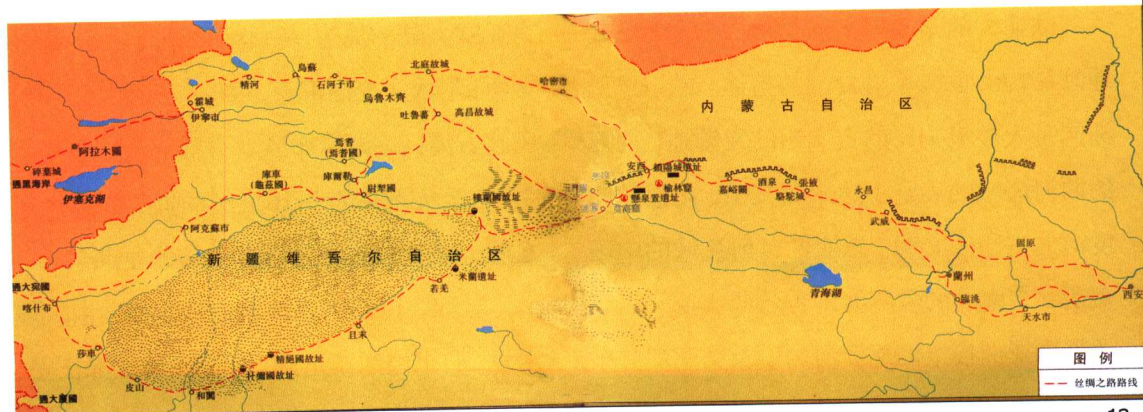
狭长的河西走廊以东，是黄土高原西端的陇右地区，与汉族的核心地带黄河流域的中原地区相联。从上古以至中古时代，陇右与中原的关中常常连在一起，统称为关陇地区，这里是中国文明起源和政治经济最发达的中心地带。陇左与河西走廊相接，称为河陇地区，紧挨着青藏高原、蒙新高原，是中国与外向西南、西部和西北交通的交汇处。由于这样特殊的地理状况，自远古以来河陇地区就是一个多民族共处的区域。而敦煌就处于河西走廊西端的咽喉之地，汉唐以来又

是抵御外来民族入侵的要冲，其地理位置在军事上具有极其重要的意义，从公元2世纪以后，就成为河陇地区的军事重镇。

如果我们从更广阔的历史时空来看，敦煌又是古代欧亚大陆交通大动脉“丝绸之路”的东部咽喉之地，其文化地位更显重要。

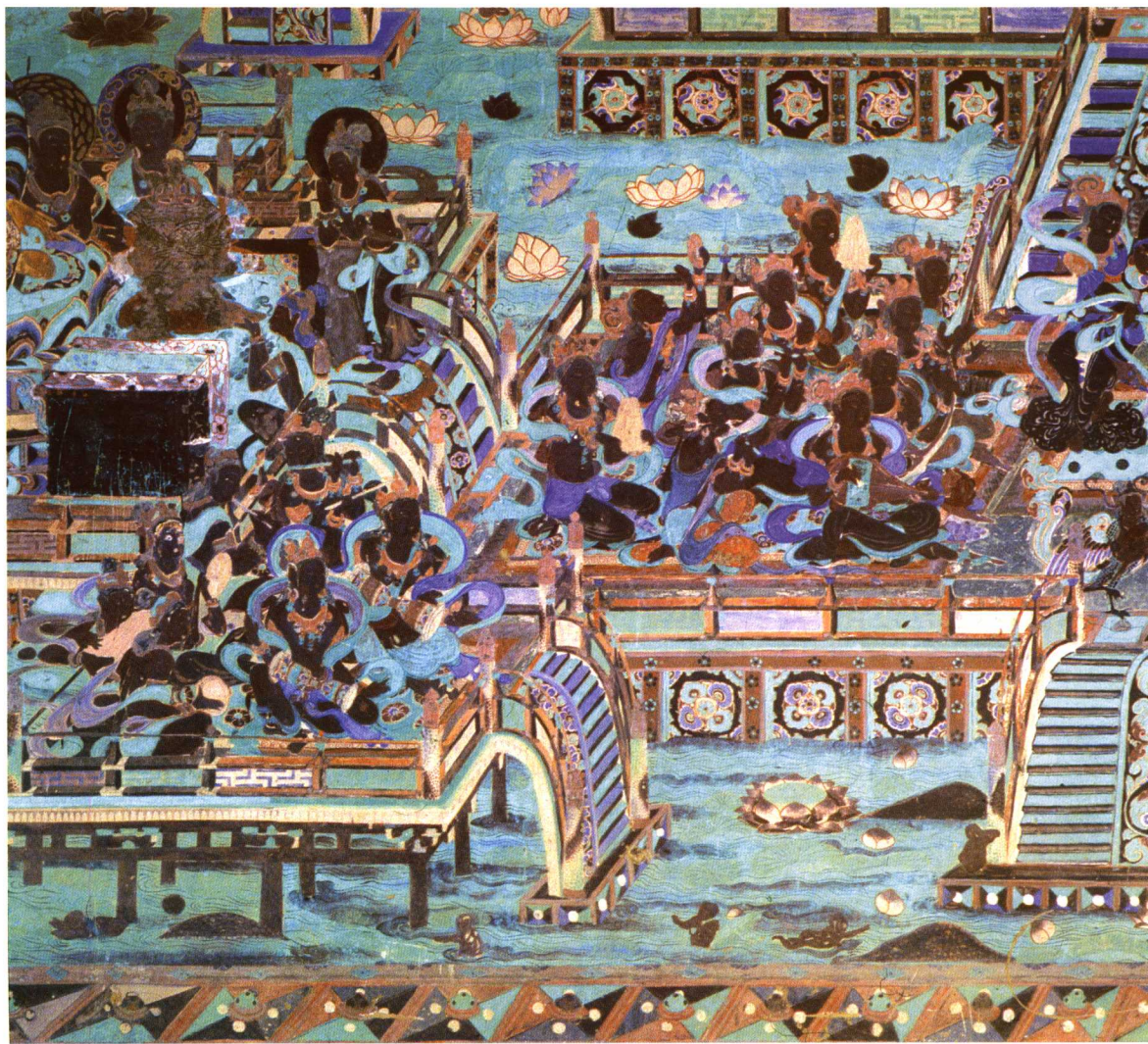
0-1 丝绸之路上的敦煌

从图中可以看出敦煌的东面是狭长的河西走廊，直通中原，而且丝绸之路的北道、中道和南道在进入河西后又汇聚于此，地理位置十分重要。这是敦煌成为丝绸之路的繁华重镇的主要原因。

图例

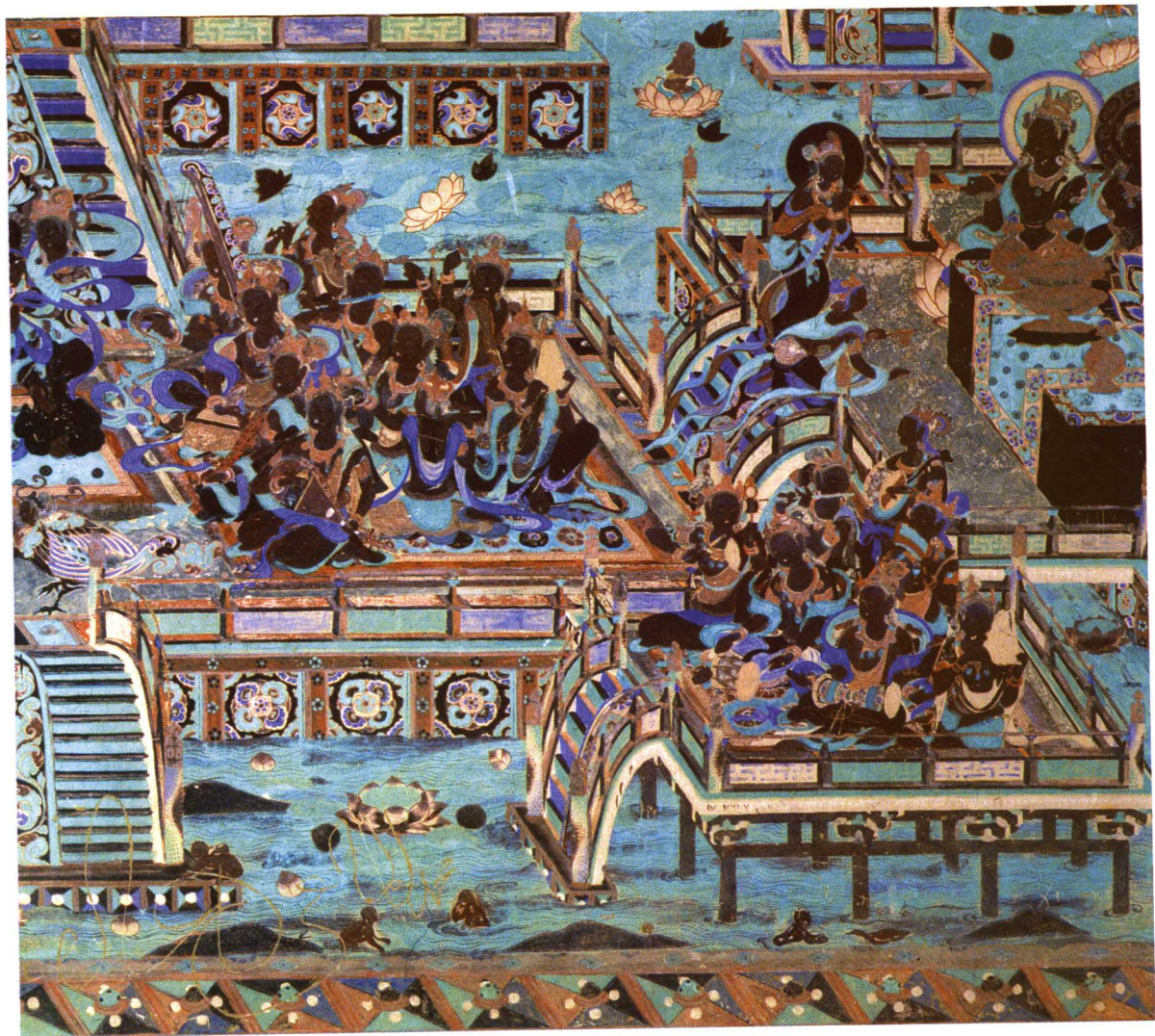
— 丝绸之路线

欧亚大陆是地球上面积最大的陆地，在地理结构上也属不可分割的整体。欧、亚两洲同是人类最主要的古文明的发源地，西亚的两河流域的美索不达米亚文明、南亚的印度河的古印度文明、东亚的黄河流域的中国文明，东南欧的爱琴海的古希腊文明，以至非洲和亚洲接壤的尼罗河的埃及文明都分布

在亚欧大陆的周边。由此而相继兴起的诸种文明，形成了交融和互动的状态，相互影响，风起云涌，逐渐遍布欧亚大陆。而“丝绸之路”自公元前后直到16世纪的世界海运大通之前，一直被认为是欧亚大陆的主通道。

敦煌，位居中亚地区的最东面，由敦煌出发，向东经河西走廊，可至汉唐古都长安、

洛阳；向西经过西域，可入中亚、西亚及南亚诸国，还可远达欧洲的罗马；向北翻过马鬃山，便是北方草原丝绸之路；向南越过阿尔金山，可接唐蕃古道。敦煌作为古代“丝绸之路”的门户和商贸重镇，自西汉建立郡县起，一千年来一直是欧亚多民族、多元文明与多重交通网络的交汇点，由此形成了东

0-2 药师经变气势宏伟的大乐队

此图中乐队场面之大、人数之多，为敦煌壁画经变乐队之最。人物形象比例准确，演奏姿态协调，乐器装饰华丽。下层两组乐队各七人，上层两组乐队各九人，共三十二人。宝池台阶上还有两个迎陵频伽乐伎奏乐。这是当时大型宫廷乐队的真实写照。乐器有腰鼓、都昙鼓、鸡娄鼓与鼗鼓、羯鼓、铎、竖笛、横笛、排箫、拍板、琵琶、笙、琴、笙篲、阮、铙等。反映出当时音乐文化的繁荣程度。

盛唐 莫高窟148窟 东壁北侧