

主编单位 敦煌研究院
主 编 樊锦诗
作 者 王克芬

解读 敦煌

天上人间 舞蹁跹

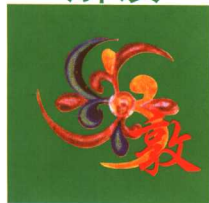
佛国天宫歌舞升平

盛世辉煌真实再现

中西舞风水乳交融

优美欢跃动感蹁跹

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

天上人间舞蹁跹/王克芬著. —上海:上海人民出版社, 2007

(解读敦煌系列/樊锦诗主编)

ISBN 978-7-208-07092-9

I. 天… II. 王… III. 敦煌石窟-壁画-古代舞蹈-研究 IV. K879.414 K875.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 073950 号

天上人间舞蹁跹

作 者 王克芬
摄 影 吴 健
文字统筹 大禾文化
主任编辑 许仲毅
责任编辑 汤中仁
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 978-7-208-07092-9/K.1350
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。

作者简介

王克芬，女，生于1927年，四川云阳人。现为中国艺术研究院研究员、博士生导师。

1944年参加抗敌演剧队。1947年在上海中国乐舞学院学习舞蹈，师承戴爱莲。曾任中央民族歌舞团编导、演员。1956年到中国舞蹈艺术研究会，在欧阳予倩、阴法鲁、杨荫浏等著名专家指导下研究中国舞蹈史。

1992年被评为国家有突出贡献专家，享受国务院特殊津贴。2000年获美国中西部中国科技与文化交流协会“杰出艺术家贡献奖”。被收入中国、英国、美国、印度等多部《国际名人录》中。

主要著作有《中国古代舞蹈史话》（中、英、日、法、韩文本）、《中国舞蹈发展史》（获中国艺术研究院优秀成果二等奖、文化部文化艺术科学优秀成果二等奖）、《中国舞蹈史隋唐五代》（中、韩文本获中国艺术研究院优秀成果三等奖）、《中国舞蹈史 明清》（中、韩文本）、《敦煌石窟全集 舞蹈画卷》；与人合著有《20世纪中国舞蹈》、《佛教与中国舞蹈》等。

主编《中国现代舞蹈发展史》、《中华舞蹈图史》、《中国舞蹈词典》（获辞书三等奖）。

发表舞蹈史研究论文100余篇，约100余万字。

解读敦煌系列

第一辑

《从王子走向神坛》

《中世纪的敦煌》

《阿弥陀佛的中国之路》

《创造敦煌》

《佛国的天籁之音》

《天上人间舞蹁跹》

《中世纪动物画》

《敦煌考古大揭秘》

解读敦煌系列

天上人间舞蹁跹

- 主编单位 敦煌研究院
- 主编 樊锦诗
- 作者 王克芬

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

目 录

前 言 天上人间舞蹁跹

第一章 多元荟萃的北朝舞蹈画

1. 佛教石窟为什么会保存丰富的舞蹈形象? 21
2. 舞蹈为什么兴盛于魏晋南北朝时期? 25
3. 汉代舞蹈对北朝的舞风有何影响? 28
4. 北朝兴盛的西域舞蹈对敦煌壁画有何影响? 32
5. 印度文化的东渐, 如何改变了敦煌壁画的舞蹈形象? 35
6. 西方和东北各地、各民族乐舞的纷纷传入, 并与
中原舞风相结合, 给敦煌舞蹈壁画带来了何种影响? 37
7. 敦煌壁画中有哪些伎乐形象? 40
8. 北朝敦煌壁画中有哪些类型的舞蹈形象? 43
9. 飞天舞蹈形象从何而来? 48
10. 佛教壁画中为何有众多的天宫伎乐? 52

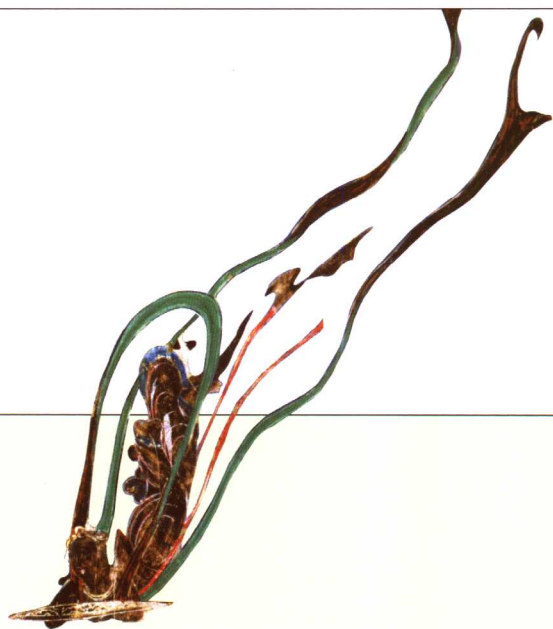
目录

11. 天宫伎乐与飞天伎乐同为天宫乐舞，它们有何不同？ 55

第二章 灿烂辉煌的隋唐敦煌舞蹈壁画

1. 隋唐时期佛教的本土化、世俗化，对舞蹈艺术的发展产生了怎样的影响？ 59
2. 隋唐舞蹈取得了哪些艺术成就？ 62
3. 唐代中原流行的西域乐舞有哪些？ 68
4. 胡旋舞形象来源于哪里？ 72
5. 隋唐舞蹈为什么能开创一代新风？ 75
6. 为什么说唐代舞蹈艺术具有世界性？ 79

7. 敦煌的隋唐壁画中是如何表现舞蹈艺术的? 81
8. 除了壁画, 敦煌还有其他研究舞蹈的资料吗? 84
9. 壁画中的舞蹈与现实中的舞蹈有何异同? 88
10. 唐代绘有天宫乐舞的经变壁画的分布情况是怎样的? 91
11. 唐代敦煌壁画中数量最多、最常见的是哪一种舞蹈? 94
12. 唐代舞蹈主要有哪些编排方法? 97
13. 在唐代, 腰鼓被作为乐器还是舞具? 103
14. 唐代有反弹琵琶舞吗? 106
15. 唐代敦煌壁画中有哪些民俗舞场景? 110
16. 敦煌壁画中是否绘有唐代著名的《霓裳羽衣舞》? 114
17. 在佛教天宫世界里, 为什么会出现歌舞升平的乐舞场面? 120
18. 敦煌本为佛教圣地, 为什么会在壁画中出现巫舞场面? 122
19. 唐代贵族出行图中为何有歌舞场面? 124

目 录

20. 敦煌壁画中有哪些儿童舞蹈? 127

第三章 五代至元敦煌舞蹈壁画的传承、变异与出新

1. 五代至元敦煌壁画中的舞蹈形象有哪些变化? 131

2. 为什么五代、宋时期敦煌舞蹈少有创新? 139

3. 五代、宋经变伎乐有独创之处吗? 143

4. 壁画中菩萨的手姿为什么对现代舞者有
重要启示? 147

5. 西夏党项羌族人的舞蹈有何独特风韵? 151

6. 菩萨和童子为什么在莲花中歌舞? 155

7. 菩萨为何以婀娜的舞姿形象出现? 158

8. 元代敦煌壁画中的舞蹈如何表达游牧民族张
扬的个性? 161

9. 莫高窟第 465 窟的舞图，与元代的《十六天魔舞》有关吗？ 164

附录一 本书中的舞蹈术语图表

附录二 敦煌大事记

前言

天上人间舞蹁跹

佛教是全世界传播最广的宗教之一。世界各地的佛教艺术大都具有很高的艺术水平和重要的史料价值。

具有世界影响的佛教艺术本身的传承性是不容忽视的，它深刻而广泛地影响了各时期、各地佛教艺术的创造与发展。而特定历史时期、特定国度和地区的佛教艺术，往往会在一定程度上反映出当时、当地的社会风貌。由于各地千差万别、风格迥异的佛教艺术会显示出不同的艺术形象与审美情趣，因此，史学家特别是研究艺术史的学者，都相当重视对不同时期、不同地区的宗教艺术，特别是流传十分广泛的佛教艺术的研究。

在漫长的历史长河中，前人为我们留下了许多描述古代舞蹈的诗词歌赋等文字资料。我们固然可据此插上想象的翅膀，去领略那些曾辉煌一时的古代舞蹈的丰姿，然而，舞蹈是一门形象艺术，因此最具史料价值的，莫过于遗存至今的古代舞蹈形象。宗

教艺术中保存的古代舞蹈形象是相当丰富的，因为宗教艺术被人为破坏的可能性小些，完好保存的可能性大些，这就使我们能一睹千百年前的部分舞蹈形象。这些舞蹈形象在一定程度上记录了那个时期特定地区舞蹈发展的脉络。

敦煌特殊的地理环境，对壁画中的舞蹈形象产生了深刻影响。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。敦煌是中原通往西域的交通要道，僧侣、商人、外交使节、留学人员等交往频繁，各族人民杂处，乐舞文化相互交流、彼此影响，故而壁画中舞蹈形象的风格也是中西（西域）杂呈，交相辉映，部分舞图还杂有吐蕃（今藏族先人）风韵，充分显示了多元舞蹈文化的特征。