

舞蹈画卷
17

敦煌石窟艺术全集

舞

蹈

画

卷

本卷主编 王克芬

敦煌石窟艺术全集
17
敦煌研究院主编

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目（CIP）数据

敦煌石窟艺术全集. 舞蹈画卷/敦煌研究院主编. —上海：同济大学出版社， 2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 226564 号

本全集由商务印书馆（香港）有限公司授权独家简体版权，限在中国大陆地区出版发行

同 济 大 学 出 版 社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总 策 划 …………… 王国伟 姚建中

出 版 人 …………… 支文军

项目成员 …………… 赵泽毓 那泽民 张 睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·舞蹈画卷（17）

主 编 …………… 王克芬

责任编辑 …………… 那泽民

责任校对 …………… 张德胜

封面设计 …………… 那泽民 陈益平

设 计 …………… 吕敬人

出 版 …………… 同济大学出版社
 上海市四平路 1239 号
 <http://www.tongji.com.cn>

制 版 …………… 中华商务（香港）彩色印刷有限公司

印 刷 …………… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次 …………… 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 …………… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价 …………… 32 000.00 元（全 25 卷+赠阅 1 卷）

目 录

前 言 乐舞大交流时代的舞蹈形象图片库	005
第一章 北朝豪健气质与西域、中原舞风的结合	011
第一节 天宫乐舞	013
第二节 北周的西域世俗舞蹈	057
第二章 广取博采的辉煌唐舞壁画	061
第一节 唐代舞蹈与敦煌壁画	063
第二节 经变画上的天宫乐舞——巾舞	077
第三节 经变画上的天宫乐舞——腰鼓舞和琵琶舞	133
第四节 折射世俗生活的舞蹈壁画	153
第五节 生动活泼的儿童舞蹈	167

第三章 斜阳夕照的五代至元舞蹈画面 173

第一节 承传唐舞余韵的五代宋舞蹈壁画 175

第二节 刚柔并济风韵独特的西夏元舞蹈壁画 217

第三节 晚期壁画中的菩萨美姿 229

附录：本书所见舞蹈动作术语表 244

图版索引 246

敦煌石窟分布图 247

敦煌历史年表 248

敦煌石窟艺术全集

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌石窟艺术全集. 舞蹈画卷/敦煌研究院主编. —上海: 同济大学出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 226564 号

本全集由商务印书馆 (香港) 有限公司授权独家简体版权, 限在中国大陆地区出版发行

同 济 大 学 出 版 社
上海福泽文化传播有限公司 联合策划出品

总 策 划 …………… 王国伟 姚建中

出 版 人 …………… 支文军

项目成员 …………… 赵泽毓 那泽民 张 睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·舞蹈画卷 (17)

主 编 …………… 王克芬

责任编辑 …………… 那泽民

责任校对 …………… 张德胜

封面设计 …………… 那泽民 陈益平

设 计 …………… 吕敬人

出 版 …………… 同济大学出版社
上海市四平路 1239 号
<http://www.tongji.com.cn>

制 版 …………… 中华商务 (香港) 彩色印刷有限公司

印 刷 …………… 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次 …………… 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 …………… ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价 …………… 32 000.00 元 (全 25 卷+赠阅 1 卷)

舞

蹈

画

卷

本卷主编 王克芬

敦煌石窟艺术全集
17
敦煌研究院主编

敦煌石窟艺术全集

主编单位 敦煌研究院

主 编 段文杰

副 主 编 樊锦诗（常务）

编著委员会（按姓氏笔画排序）

主 任 段文杰 樊锦诗（常务）

委 员 吴 健 施萍婷 马 德 梁蔚英 赵声良

出版顾问 金冲及 宋木文 张文彬 刘 杲 谢辰生
罗哲文 王去非 金维诺 周绍良 马世长

出版委员会

主 任 彭卿云 沈 竹 刘 炜（常务）

委 员 樊锦诗 龙文善 黄文昆 田 村

总 摄 影 吴 健

艺术监督 田 村

舞蹈画卷

主 编 王克芬

摄 影 吴 健

线 图 霍熙亮 赵 蓉

图片助编 张艳梅

封面题字 徐祖蕃

前 言

乐舞大交流时代的舞蹈形象图片库

佛教是在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丰姿。然而，舞蹈是形象的艺术，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少些，完好保存的可能性大些，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。

佛教艺术，特别是佛教石窟艺术中，常常保存丰富的舞蹈形象，这是因为：第一，“伎乐供养”是印度大乘佛教主要经典《妙法莲花经》（后秦鸠摩罗什译）规定的。该经所列对佛的十种供养是：“一华（花）、二香、三瓔珞、四抹香、五涂香、六烧香、七缯盖幡幢、八衣服、九伎乐、十合掌。”据考察，20世纪30年代以前，印度的古典舞主要保存、流传在寺院，“神的侍女”以舞祭神，宗教节日则可供群众观赏。这种祀神的“舞祭”方式，随着佛教在中国的传播而流传。《洛阳伽蓝记》卷一载：北魏佛寺的“伎乐”甚是美妙动人。佛像出行时，还有狮舞开道，诸种杂技表演随行。敦煌遗书《龙兴寺毗

沙门天王灵验记》(S0381)记载:公元801年寒食节,城中官僚百姓就龙兴寺设乐。所谓“设乐”就是演出乐舞百戏等,由此可见唐代寺院乐舞活动也很兴盛。古代寺院既是宗教活动的中心,也是群众娱乐的场所。寺院中的舞蹈表演,名为娱神,实为娱人。这些佛事活动中的舞蹈形象为佛教艺术的创作提供了丰富的素材。其次,中古时代,舞蹈逐渐摆脱敬天娱神的原始祭祀功能,向娱人方向发展,开始进入表演领域,成为一种上层社会特有的艺术享受。人间的帝王、贵族要以观赏舞蹈取乐,人臆想的神佛自然也要有乐舞相随相伴了。古天竺传说:在佛的护法神——“天龙八部”中,有乾闥婆与紧那罗,他们是佛国专司奏乐歌舞之神,相当于中国佛教艺术中的飞天等伎乐之神。鸠摩罗什译《大智度论》卷十称:乾闥婆与紧那罗都是为“诸天作乐的天伎”。慧琳《一切经音义》载:“紧那罗音乐天也,有微妙音响,能作歌舞”;紧那罗还“常与乾闥婆为妻室”;故在印度的佛教艺术中,他们常常同时出现。在印度佛教圣地阿旃陀石窟高高的石壁、石柱上,他们相依相偎,并坐在云际云端。他们与中国敦煌早期

飞天

印度阿旃陀石窟的飞天

壁画及云冈、麦积山石窟等北魏石窟，体呈V形的飞天比较接近，却远不像隋唐时期敦煌壁画中，在天国奏乐歌舞的飞天那样轻盈飘逸，体态优美。人间宫廷宴享、民俗节日、祭祀、婚宴、酒馆等有乐舞活动，佛教艺术中也就有大致相同的画面。画工塑匠将他们所见到的人间乐舞场面，加上想象，绘制或雕塑在佛寺和石窟中。

有世界艺术宝库美称的敦煌石窟，保存了极其丰富、珍贵的舞蹈形象。从公元4世纪的十六国时期到元，历时千余年，古代的艺术家在这里开窟、造像、绘壁，创造了璀璨夺目、绚丽多姿的敦煌艺术。时至今日，这些经历了漫长岁月的艺术珍品，仍有一部分相当完好。敦煌莫高窟存有壁画、塑像的洞窟492个。几乎每个洞窟都有舞蹈形象，如在窟顶、龕楣飞舞翱翔的飞天；在天宫凭栏奏乐、舞蹈的天宫伎乐；在大铺经变画中，居于显著地位正在真实地“舞蹈”着的伎乐天；在供养人行列中起舞，具有浓郁生活气息的舞蹈人形象以及那些富于舞蹈美感的塑像菩萨、力士等。这些舞蹈形象可分为人们臆想中神佛世界的天乐舞和人间的俗乐舞两大类。天乐舞包括天宫伎乐、飞天伎乐、化生伎乐、经变画伎乐以及各种护法神如金刚力士、药叉、迦陵频伽伎乐等具有舞蹈感的形象。俗乐舞包括供养人行列中的乐舞场面和佛教故事画中生活气息浓郁的舞蹈画面。这类舞蹈壁画，直接而真实地反映了当时社会生活中的舞蹈形式。安西榆林窟、东千佛洞、西千佛洞等也保存了相当丰富、生动的舞蹈形象。它们是中华民族悠久灿烂的舞蹈文化百花园中的奇葩。

敦煌壁画的舞蹈风貌，随时代的变迁而各异。按舞蹈形象所展示的不同风格与韵律，根据敦煌学家对敦煌艺术的分期，大致可分为以下三个阶段。

早期：北凉及北朝时期

中期：隋、唐时期

晚期：五代、宋、西夏、元

早期的舞蹈壁画构图比较单一，多为单身的乐舞表演。人物形象

多稚拙古朴，体态粗壮，带有明显的印度、西域及北方游牧民族风格。唐代是敦煌壁画发展的全盛期，中期的舞蹈壁画，气势宏伟，富丽堂皇，乐舞题材较前大为丰富。唐代多民族交融的乐舞文化、各种舞蹈类型及河西地区的乡土风情在壁画中都得到了生动的反映。从五代开始，由于政权更迭频繁、舞蹈艺术远不如唐代兴盛等诸多因素，敦煌石窟进入衰落期，晚期的舞蹈壁画在构图、画技及乐舞形象的描绘上，多沿袭前代，艺术性明显降低。虽然在少数民族的洞窟中，也出现一些精品，但总的来说这一时期的艺术成就远不能与隋唐时期相比。

目 录

前 言 乐舞大交流时代的舞蹈形象图片库	005
第一章 北朝豪健气质与西域、中原舞风的结合	011
第一节 天宫乐舞	013
第二节 北周的西域世俗舞蹈	057
第二章 广取博采的辉煌唐舞壁画	061
第一节 唐代舞蹈与敦煌壁画	063
第二节 经变画上的天宫乐舞——巾舞	077
第三节 经变画上的天宫乐舞——腰鼓舞和琵琶舞	133
第四节 折射世俗生活的舞蹈壁画	153
第五节 生动活泼的儿童舞蹈	167

第三章 斜阳夕照的五代至元舞蹈画面 173

第一节 承传唐舞余韵的五代宋舞蹈壁画 175

第二节 刚柔并济风韵独特的西夏元舞蹈壁画 217

第三节 晚期壁画中的菩萨美姿 229

附录：本书所见舞蹈动作术语表 244

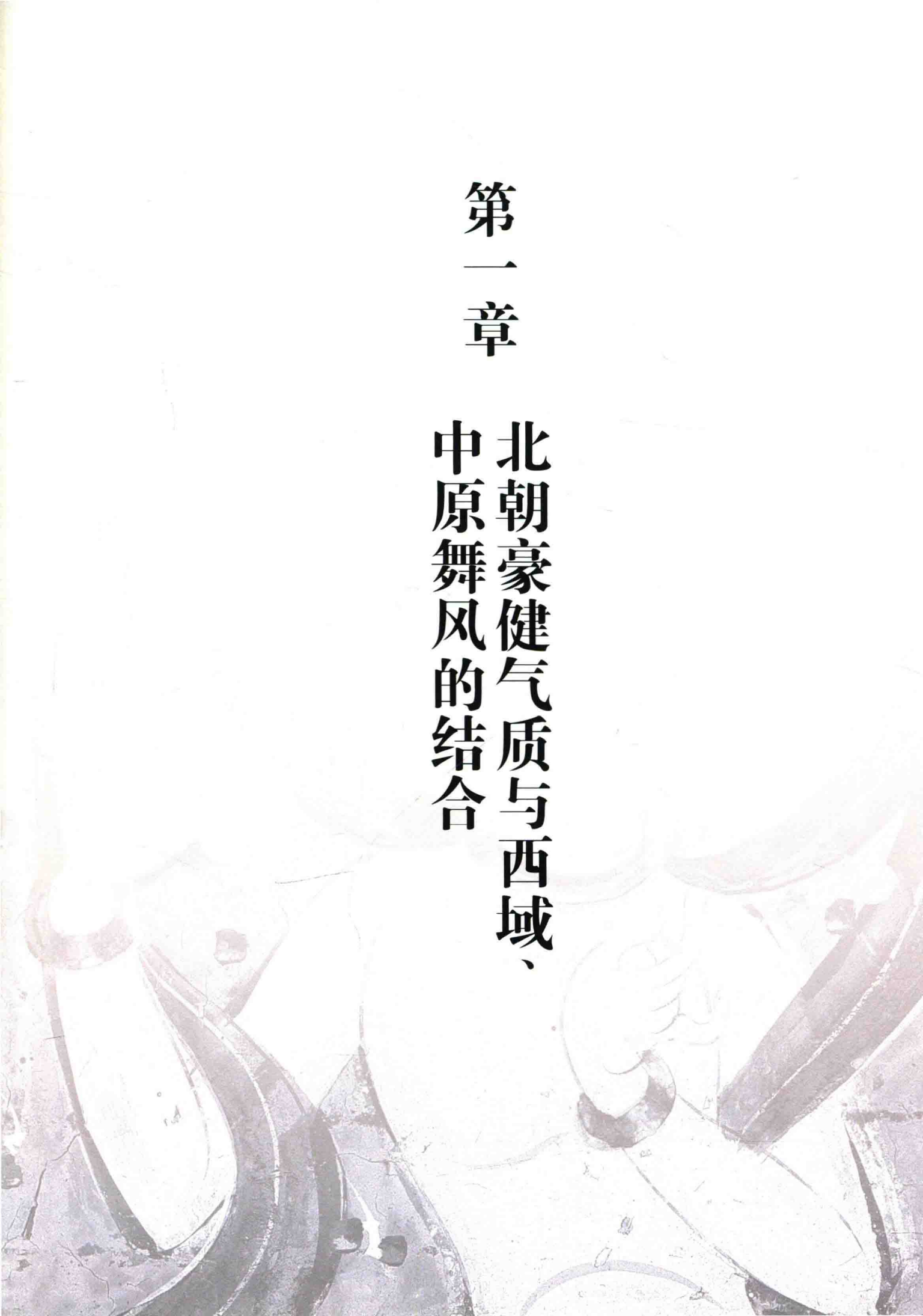
图版索引 246

敦煌石窟分布图 247

敦煌历史年表 248

第一章

北朝豪健气质与西域、 中原舞风的结合

南北朝是一个政权更迭频繁，民族迁徙规模浩大的时代，同时也是舞蹈艺术大交流的时代。在中国古代舞蹈史中，它汇通东西南北各地区民族舞蹈艺术，上承秦汉舞蹈的余韵，下为中华古舞的黄金时代——盛唐揭开了序幕。

当时，南北两地政权除各自吸收汉朝改编自民间的清商乐舞外，也各自融合当地民族的舞蹈。北方统治者多为少数民族，又与东北和西北的各民族有政治、文化交流以至军事征服关系，因而北方的舞蹈，可说是西域、西凉、高丽、鲜卑等民族的舞蹈交融，北周时期并曾编入以中原传统乐舞为基础的宫廷雅乐之中。

在这场乐舞大交流中，敦煌所在河西地区及邻近的西域，地位颇为重要。当时很多西域乐舞传入中原，包括龟兹（今新疆库车）、高昌（今新疆吐鲁番）、疏勒（今新疆疏勒等地）、安国（今中亚乌兹别克布哈拉一带）的伎乐和西域小国悦般国的乐舞等等。

直接在河西地区融合产生而传入中原的新乐舞，则有著名的西凉乐。据《旧唐书·音乐志》载，西凉乐是“凉人所传中国旧乐而杂以羌胡之声”，实际上是以龟兹乐为主的西域各族乐舞与中原汉民族乐舞融合后的新型乐舞，产生于十六国时期河西的凉州（今甘肃武威），最后被统一北方的北魏王朝吸收为宫廷乐舞。西凉乐在中国音乐舞蹈发展史上占极重要的地位。

敦煌北凉及北朝舞蹈形象，不像唐代经变画中舞蹈形象之丰富而令人注目。但它巧妙结合北朝游牧民族雄健粗犷气质与佛教发源地尼泊尔、印度一带的舞风，豪放明快，具有一种特殊的、感人的魅力。虽然是佛国世界中的舞蹈，但仍可窥见上述时代精神于一斑。