



敦煌石窟艺术全集

音乐画卷

16

音
乐
画
卷

本卷主编 郑汝中

敦煌石窟艺术全集
16
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·音乐画卷/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 226506 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·音乐画卷(16)

主 编 …………… 郑汝中

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 音乐壁画显现中国音乐历史	005
第一章 清歌妙舞入画图	011
第一节 佛教东渐与华夏艺术的融合	013
第二节 敦煌音乐壁画的特色	025
第三节 灵动的音乐符号——不鼓自鸣	035
第二章 佛国的乐神——伎乐天	051
第一节 天宫乐伎和飞天乐伎	053
第二节 经变画中的礼佛乐伎	081
第三节 化生乐伎和护法神乐伎	121
第三章 世俗的乐工——伎乐人	147
第一节 经变画及故事画的伎乐人	149
第二节 地方权贵的真实写照——供养人乐伎	157
第四章 管弦鼓吹，琳琅满目的乐器	165
第一节 种类繁多的气鸣乐器	167
第二节 连类派生的弦鸣乐器	187
第三节 形制多样的打击乐器	219

附录一 敦煌曲谱	249
附录二 莫高窟壁画中伎乐天分类统计表	252
附录三 莫高窟壁画乐器统计表	253
图版索引	254
敦煌石窟分布图	255
敦煌历史年表	256

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. 音乐画卷/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 226506 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·音乐画卷（16）

主 编 …………… 郑汝中

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）

音乐画卷

本卷主编 郑汝中

敦煌石窟艺术全集
16
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 宋本文 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

音乐画卷

主 编 郑汝中

摄 影 孙志军

封面题字 徐祖蕃

前 言

音乐壁画显现中国音乐历史

音乐、舞蹈，乃人类文化的重要部分。它以音响的组合，形体的表演，构成形形色色的表现形式，渗入社会生活各个角落，标志着人类的智慧和文明的发展。从大量世界文化遗存看，不论哪个地区，哪个国家，哪个民族，都是以乐舞为先导的，音乐甚至萌发在语言和文字之前。尽管地球上各个地区的文化产生有先后，但音乐都是率先出现的。音乐是人类智能的反映，具有与智能同步产生的特性。

中国的先民具有非凡的音乐才能，可以说，被称为“礼乐之邦”的中华民族，它的音乐发端史，是世界上最早的文化迹象之一。中国、埃及、印度及希腊等文明古国，都有其音乐发展的历史，但比较而言，其他三国音乐的累积，似不如中国丰实和有延续性。

从考古发掘的乐器资料看，中国音乐的产生可以追溯到距今六七千年前的新石器时代。中国文化史在音乐方面的发端是以古乐器出现为标志的；除乐器外，随着音乐的诞生，“音乐画”也同时出现，同一时期的岩画、地画及彩陶纹饰，保存了大量原始音乐、舞蹈的图形。这是一种同步的文化现象了。音乐画形象记录了古代音乐历史的发展，从中可以窥见各个时期、各种类型的音乐状况，因而，它也是研究音乐史的重要依据。透过音乐图像看音乐历史，甚至比文献的记载更生动、直观和真实。

虽然中国音乐历史悠久，遗存丰厚，但实物资料相对匮乏，甚至至今仍无一本可以作为依据的、系统清晰的音乐史，今天的学者欲知古代音乐的真实状况，犹如雾里看花。尽管古代文献记载大量的音乐历史，甚至《廿四史》中，有“音乐志”，“乐志”，“乐记”，

“律志”专篇，但把这些材料集中在一起，充其量只能是与音乐有关的史料汇编，而且内容驳杂，含糊不清，因此，不能算是严格意义上的音乐史。历史上曾有不少先贤修过乐史，均未成功。主要弊病是：从文献到文献，缺乏科学的调查研究和系统、综合的分析论证；还有一个重要的缺憾，就是只关注帝王将相等上层社会的音乐历史，而缺乏民间的、民族的、下层社会的音乐调查，更少顾及图像的搜集。

20世纪末，随着人文科学、社会科学与自然科学技术的发展，考古学、形态学、图像学的应用于音乐研究，以及音乐史学队伍的扩大，音乐史学发生了重大的变革，虽然起步较晚，现在仍属其他学科之附骥，但在观念和研究方法上，都有许多突破和进展，进入新的研究阶段。

敦煌石窟壁画是中古时期中国西北地区的重要文物遗存。敦煌石

莫高窟音乐洞窟统计表

时代		窟数	窟号
北凉		2	272、275
北魏		10	248、251、254、257、259、260、263、431、435、437
西魏		3	249、285、288
北周		13	290、294、296-299、301、428、430、438、439、442、461
隋		52	56、62、64、243、244、262、266-280、282、292、302-305、307、311、313-315、379、380、383、389、390、392、394、396-398、400-402、404-407、412、413、416-421、423、425、427、433
唐	初唐	24	57、68、71、77、202、205、209、220、242、283、321、322、329、331、334、335、338、340、341、344、372、375、386、448
	盛唐	44	39、44、45、65、66、83、91、103、113、116-118、120-122、124、126、129、148、162、164、166、170-172、176、180、188、194、199、208、216、217、218、225、320、345、353、384、387、444-446
	中唐	30	7、43、53、92、122、134、135、154、158、159、197、200、201、231、234、236-238、240、258、358-361、365、369、370、449、468、472
	晚唐	37	8、9、12、14、15、18-20、24、29、54、76、85、107、127、128、132、136、138、141、145、147、150、156、161、163、167、173、177、192、195、196、198、227、232、337、343
五代		13	4-6、22、61、72、98-100、108、146、261、351
宋		6	25、55、152、256、452、454
西夏		4	130、327、354、367
元		2	3、465

窟始建于北朝时期，历经十朝，长达千余年，与中国古代音乐及音乐画的发展、成熟相始终，其丰富的音乐壁画是古代音乐与佛教艺术结合的产物，形象记录了每一阶段的音乐发展。

敦煌石窟，仅以莫高窟统计，壁画中有音乐题材的洞窟就有240个。

其中：

乐器 44种 4500件（其中不鼓自鸣乐器1016件）

乐伎 3346身

乐队 500组

绘有乐队的经变 400铺

以上资料表明，就反映音乐事物而言，在乐器品种、数量、表演形式，以及延续时间等方面，敦煌壁画在世界壁画史上，均有极重要的价值。特别是敦煌壁画乐器的研究，在学术界极受瞩目。

敦煌壁画中的乐器图形，之所以受人关注，首先在其历史意义。它经历了北凉—北魏—西魏—北周—隋—唐—五代—宋—西夏—元十个朝代，可以说，在世界还找不出第二个遗址，能有连续近千年绘制乐器图形的地方。其次，它本身确实丰富多彩，充分体现了中国古代音乐的繁荣发展。敦煌发现的音乐史料，包括敦煌壁画的音乐图像和藏经洞文献的音乐资料，属于文献学和图像学的范围，被学者认定是窥视中国古代音乐的一个窗口和音乐史研究的新领域。近年来，学者对“敦煌音乐”的科研命题，极感兴趣，成果不断涌现。

其实，“敦煌音乐”一词并不十分确切，所指的并非今日敦煌地区的音乐，而是敦煌石窟资料所见的古代该地区的音乐，称为“敦煌音乐史料研究”较为妥当。但是既已约定俗成，亦无庸为之正名。

本卷以考古学为坐标，以图像学的观点，来研究敦煌壁画的音乐

图像。用调查、分类、比较、分析的方法，来诠释其中的史学价值和内涵。此外，还要附带介绍一下有关音乐的文献资料“敦煌曲谱”的情况。本卷还有一个目的，就是不能再使资料长期与世隔绝。现在我们把图像与有关资料第一次公之于世，希冀有更多学者来参与这项科学研究。正如学者现在公认的，敦煌学是中国的，也是世界的文化财富。

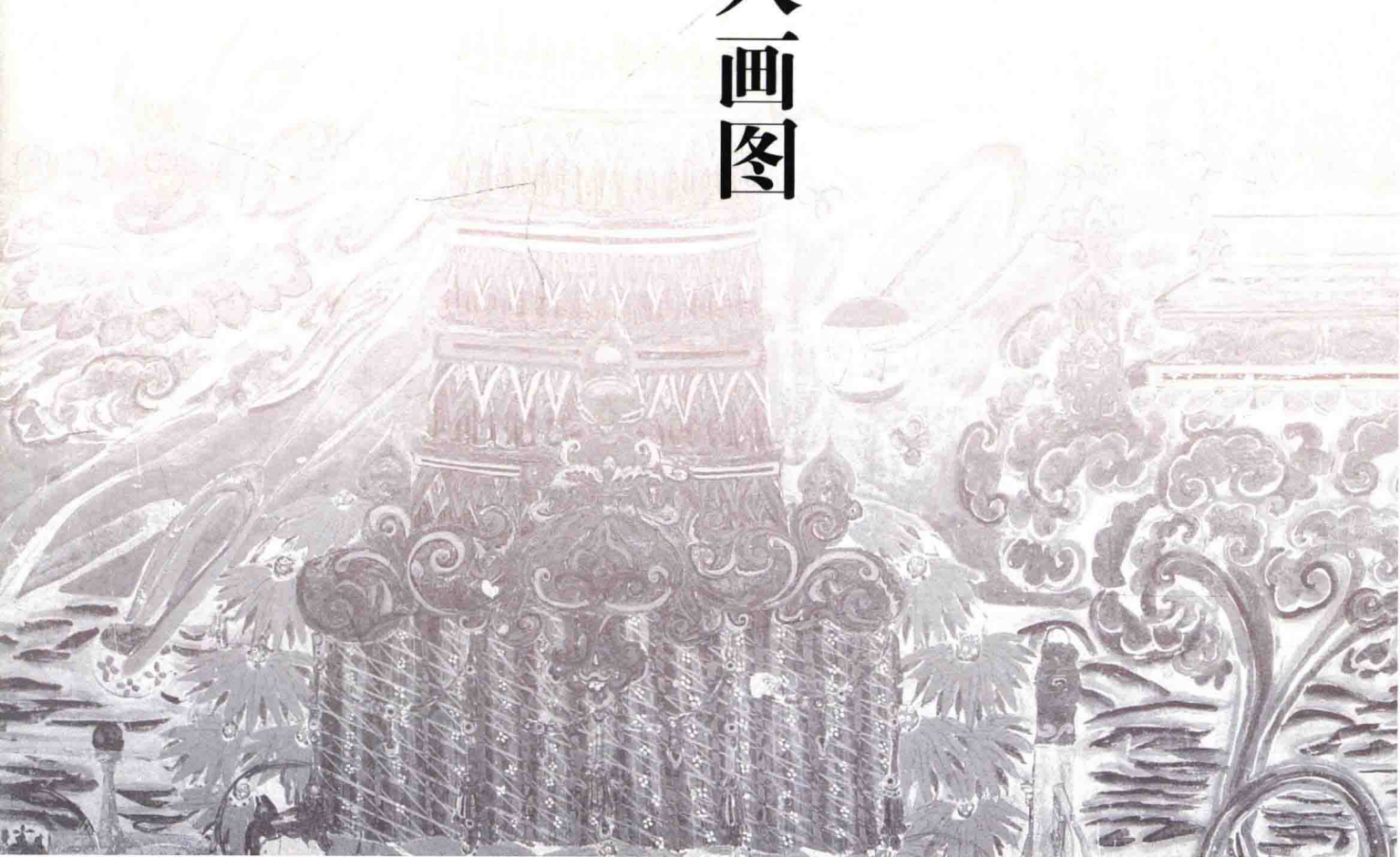
目 录

前 言 音乐壁画显现中国音乐历史	005
第一章 清歌妙舞入画图	011
第一节 佛教东渐与华夏艺术的融合	013
第二节 敦煌音乐壁画的特色	025
第三节 灵动的音乐符号——不鼓自鸣	035
第二章 佛国的乐神——伎乐天	051
第一节 天宫乐伎和飞天乐伎	053
第二节 经变画中的礼佛乐伎	081
第三节 化生乐伎和护法神乐伎	121
第三章 世俗的乐工——伎乐人	147
第一节 经变画及故事画的伎乐人	149
第二节 地方权贵的真实写照——供养人乐伎	157
第四章 管弦鼓吹，琳琅满目的乐器	165
第一节 种类繁多的气鸣乐器	167
第二节 连类派生的弦鸣乐器	187
第三节 形制多样的打击乐器	219

附录一 敦煌曲谱	249
附录二 莫高窟壁画中伎乐天分类统计表	252
附录三 莫高窟壁画乐器统计表	253
图版索引	254
敦煌石窟分布图	255
敦煌历史年表	256

第一章

清歌妙舞入画图



中国古代音乐发展历史悠久，承传不衰。早在远古时代，中国的先民就已经“击石拊石，百兽率舞”，开始了自发的音乐舞蹈活动。在当时，无论是祭神、集会，还是狩猎、战争，都伴有原始的歌舞活动。在历史发展的长河中，音乐逐渐摆脱原始宗教祭祀色彩，进入表演领域。周代创立礼乐制度，开古代“雅乐”之先声；汉代宫廷乐舞开始变革，雅乐衰落，俗乐兴起，中原与西域地区有了初步的音乐交流；魏晋南北朝时期，乐风舒缓、恬淡的“清商乐”在中原及江南地区盛行，适值北中国五胡入主，北方游牧民族粗犷豪放的音乐随之传入，南北方音乐并存融合；隋唐时期是古代音乐发展的最高峰，乐舞交流空前广泛，宫廷和民间音乐都取得辉煌成就，中国传统音乐的乐制、曲风，乐器的种类、形制在这一时期基本奠定，成熟。

在音乐产生的同时，各类音乐绘画也应运而生，它们记录了古代音乐发展的脉络，是研究音乐史极为重要的依据。敦煌，地处中国古代各族乐舞交流的重要通道上，出现了跨越十朝的音乐壁画，它们与中国古代音乐相互激荡、共同发展。在长达千年的岁月里，敦煌音乐壁画完成了由西到中艺术风格的转变，成为独具特色的民族瑰宝，特别是在封建礼乐文化背景下形成的特定寓意和理性内蕴，成为中国古代宗法观念、等级制度、礼乐思想的历史见证。