

华夏文明之源

绚丽甘肃

敦煌文化

LYZHOU SHANGBI SUEWD

绿洲上的乐舞

王克芬 柴剑虹 / 著

甘肃教育出版社

1-879.414

12

华夏文明之源

敦煌文化

王克芬 柴剑虹 著

绿洲上的乐舞

王克芬 柴剑虹 / 著

甘肃教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绿洲上的乐舞 / 王克芬, 柴剑虹著. —兰州: 甘肃教育出版社, 2015.6

(华夏文明之源)

ISBN 978-7-5423-3556-2

I. ①绿… II. ①王… ②柴 III. ①敦煌壁画-乐舞-研究 IV. ①K879.414 ②J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第 132128 号

出 版 人: 吉西平

责任编辑: 王文琴

美术编辑: 马吉庆

绿洲上的乐舞

王克芬 柴剑虹 著

甘肃教育出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道 568 号)

www.gseph.cn 0931-8773056

天水新华印刷厂印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张 11 插页 2 字数 143 千

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1~2 000 册

ISBN 978-7-5423-3556-2 定价: 38.00 元

(图书若有破损、缺页可随时与印厂联系)

华夏文明之源

《华夏文明之源·历史文化丛书》

编 委 会

主 任：连 辑

副 主 任：张建昌 吉西平

委 员（以姓氏笔画为序）：

马永强 王正茂 王光辉

刘铁巍 张先堂 张克非

张 兵 李树军 杨秀清

赵 鹏 彭长城 雷恩海

策 划：马永强 王正茂

总 序

华夏文明是世界上最古老的文明之一。甘肃作为华夏文明和中华民族的重要发祥地，不仅是中华民族重要的文化资源宝库，而且参与谱写了华夏文明辉煌灿烂的篇章，为华夏文明的形成和发展做出了重要贡献。甘肃长廊作为古代西北丝绸之路的枢纽地，历史上一直是农耕文明与草原文明交汇的锋面和前沿地带，是民族大迁徙、大融合的历史舞台，不仅如此，这里还是世界古代四大文明的交汇、融合之地。正如季羨林先生所言：“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰，再没有第五个；而这四个文化体系汇流的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个。”因此，甘肃不仅是中外文化交流的重要通道、华夏的“民族走廊”（费孝通）和中华民族重要的文化资源宝库，而且是我国重要的生态安全屏障、国防安全的重要战略通道。

自古就有“羲里”、“娲乡”之称的甘肃，是相

传中的人文始祖伏羲、女娲的诞生地。距今 8000 年的大地湾文化，拥有 6 项中国考古之最：中国最早的旱作农业标本、中国最早的彩陶、中国文字最早的雏形、中国最早的宫殿式建筑、中国最早的“混凝土”地面、中国最早的绘画，被称为“黄土高原上的文化奇迹”。兴盛于距今 4000—5000 年之间的马家窑彩陶文化，以其出土数量最多、造型最为独特、色彩绚丽、纹饰精美，代表了中国彩陶艺术的最高成就，达到了世界彩陶艺术的巅峰。马家窑文化林家遗址出土的青铜刀，被誉为“中华第一刀”，将我国使用青铜器的时间提早到距今 5000 年。从马家窑文化到齐家文化，甘肃成为中国最早从事冶金生产的重要地区之一。不仅如此，大地湾文化遗址和马家窑文化遗址的考古还证明了甘肃是中国旱作农业的重要起源地，是中亚、西亚农业文明的交流和扩散区。“西北多民族共同融合和发展的历史可以追溯到甘肃的史前时期”，甘肃齐家文化、辛店文化、寺洼文化、四坝文化、沙井文化等，是“氏族、西戎等西部族群的文化遗存，农耕文化和游牧文化在此交融互动，形成了多族群文化汇聚融合的格局，为华夏文明不断注入新鲜血液”（田澍、雍际春）。周、秦王朝的先祖在甘肃创业兴邦，最终得以问鼎中原。周先祖以农耕发迹于庆阳，创制了以农耕文化和礼乐文化为特征的周文化；秦人崛起于陇南山地，将中原农耕文化与西戎、北狄等族群文化交融，形成了农牧并举、华戎交汇为特征的早期秦文化。对此，历史学家李学勤认为，前者“奠定了中华民族的礼仪与道德传统”，后者“铸就了中国两千多年的封建政治、经济和文化格局”，两者都为华夏文明的发展产生了决定性的影响。

自汉代张骞通西域以来，横贯甘肃的“丝绸之路”成为中原联系西域和欧、亚、非的重要通道，在很长一个时期承担着华夏文明与域外文明交汇、融合的历史使命。东晋十六国时期，地处甘肃中西部的河西走

廊地区曾先后有五个独立的地方政权交相更替，凉州（今武威）成为汉文化的三个中心之一，“这一时期形成的五凉文化不仅对甘肃文化产生过深刻影响，而且对南北朝文化的兴盛有着不可磨灭的功绩”（张兵），并成为隋唐制度文化的源头之一。甘肃的历史地位还充分体现在它对华夏文明存续的历史贡献上，历史学家陈寅恪在《隋唐制度渊源略论稿》中慨叹道：“西晋永嘉之乱，中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅，至北魏取凉州，而河西文化遂输入于魏，其后北魏孝文宣武两代所制定之典章制度遂深受其影响，故此（北）魏、（北）齐之源其中亦有河西之一支派，斯则前人所未深措意，而今日不可不详论者也。”“秦凉诸州西北一隅之地，其文化上续汉、魏、西晋之学风，下开（北）魏、（北）齐、隋、唐之制度，承前启后，继绝扶衰，五百年间延绵一脉”，“实吾国文化史之一大业”。魏晋南北朝民族大融合时期，中原魏晋以降的文化转移保存于江东和河西（此处的河西指河西走廊，重点在河西，覆盖甘肃全省——引者注），后来的河西文化为北魏、北齐所接纳、吸收，遂成为隋唐文化的重要来源。因此，在华夏文明曾出现断裂的危机之时，河西文化上承秦汉下启隋唐，使华夏文明得以延续，实为中华文化遗产的重要链条。隋唐时期，武威、张掖、敦煌成为经济文化高度繁荣的国际化都市，中西方文明交汇达到顶峰。自宋代以降，海上丝绸之路兴起，全国经济重心遂向东、向南转移，西北丝绸之路逐渐走过了它的繁盛期。

“丝绸之路三千里，华夏文明八千年。”这是甘肃历史悠久、文化厚重的生动写照，也是对甘肃历史文化地位和特色的最好诠释。作为华夏文明的重要发祥地，这里的历史文化累积深厚，和政古动物化石群和永靖恐龙足印群堪称世界瑰宝，还有距今 8000 年的大地湾文化、世界艺术宝库——敦煌莫高窟、被誉为“东方雕塑馆”的天水麦积山石窟、

藏传佛教格鲁派六大宗主寺之一的拉卜楞寺、“天下第一雄关”嘉峪关、“道教名山”崆峒山以及西藏归属中央政府直接管理历史见证的武威白塔寺、中国旅游标志——武威出土的铜奔马、中国邮政标志——嘉峪关出土的“驿使”等等。这里的民族民俗文化绚烂多彩，红色文化星罗棋布，是国家12个重点红色旅游省区之一。现代文化闪耀夺目，《读者》杂志被誉为“中国人的心灵读本”，舞剧《丝路花雨》《大梦敦煌》成为中华民族舞剧的“双子星座”。中华民族的母亲河——黄河在甘肃境内蜿蜒900多公里，孕育了以农耕和民俗文化为核心的黄河文化。甘肃的历史遗产、经典文化、民族民俗文化、旅游观光文化等四类文化资源丰度排名全国第五位，堪称中华民族文化瑰宝。总之，在甘肃这片古老神奇的土地上，孕育形成的始祖文化、黄河文化、丝绸之路文化、敦煌文化、民族文化和红色文化等，以其文化上的混融性、多元性、包容性、渗透性，承载着华夏文明的博大精深，融汇着古今中外多种文化元素的丰富内涵，成为中华民族宝贵的文化遗产和精神财富。

甘肃历史的辉煌和文化积淀之深厚是毋庸置疑的，但同时也要看到，甘肃仍然是一个地处内陆的西部欠发达省份。如何肩负丝绸之路经济带建设的国家战略、担当好向西开放前沿的国家使命？如何充分利用国家批复的甘肃省建设华夏文明传承创新区这一文化发展战略平台，推动甘肃文化的大发展大繁荣和经济社会的转型发展，成为甘肃面临的新的挑战 and 机遇。目前，甘肃已经将建设丝绸之路经济带“黄金段”与建设华夏文明传承创新区统筹布局，作为探索经济欠发达但文化资源富集地区的发展新路。如何通过华夏文明传承创新区的建设使华夏的优秀文化传统在现代语境中得以激活，成为融入现代化进程的“活的文化”，甘肃省委书记王三运指出，华夏文明的传承保护与创新，实际上是我国在走向现代化过程中如何对待传统文化的问题。华夏文明传承创新区的

建设能够缓冲迅猛的社会转型对于传统文化的冲击，使传统文化在保护区内完成传承、发展和对现代化的适应，最终让传统文化成为中国现代化进程中的“活的文化”。因此，华夏文明传承创新区的建设原则应该是文化与生活、传统与现代的深度融合，是传承与创新、保护与利用的有机统一。要激发各族群众的文化主体性和文化创造热情，抓住激活文化精神内涵这个关键，真正把传承与创新、保护与发展体现在整个华夏文明的挖掘、整理、传承、展示和发展的全过程，实现文化、生态、经济、社会、政治等统筹兼顾、协调发展。华夏文化是由我国各族人民创造的“一体多元”的文化，形式是多样的，文化发展的谱系是多样的，文化的表现形式也是多样的，因此，要在理论上深入研究华夏文化与现代文化、与各民族文化之间的关系以及华夏文化现代化的自身逻辑，让各族文化在符合自身逻辑的基础上实现现代化。要高度重视生态环境保护和文化生态保护的问题，在华夏文明传承创新区中设立文化生态保护区，实现文化传承保护的生态化，避免文化发展的“异化”和过度开发。坚决反对文化保护上的两种极端倾向：为了保护而保护的“文化保护主义”和一味追求经济利益、忽视文化价值实现的“文化经济主义”。在文化的传承创新中要清醒地认识到，华夏传统文化具有不同层次、形式多样的价值，建立华夏文明传承创新区不是在中华民族现代化的洪流中开辟一个“文化孤岛”，而是通过传承创新的方式争取文化发展的有利条件，使华夏文化能够在自身特性的基础上，按照自身的文化发展逻辑实现现代化。要以社会主义核心价值体系来总摄、整合和发展华夏文化的内涵及其价值观念，使华夏的优秀文化传统在现代语境中得到激活，尤其是文化精神内涵得到激活。这是对华夏文明传承创新的理性、科学的文化认知与文化发展观，这是历史意识、未来眼光和对现实方位准确把握的充分彰显。我们相信，立足传承文明、创新发展的新起点，

随着建设丝绸之路经济带国家战略的推进，甘肃一定会成为丝绸之路经济带的“黄金段”，再次肩负起中国向西开放前沿的国家使命，为中华文明的传承、创新与传播谱写新的壮美篇章。

正是在这样的历史背景下，读者出版传媒股份有限公司策划出版了这套《华夏文明之源·历史文化丛书》。“丛书”以全新的文化视角和全球化的文化视野，深入把握甘肃与华夏文明史密切相关的历史脉络，充分挖掘甘肃历史进程中与华夏文明史有密切关联的亮点、节点，以此探寻文化发展的脉络、民族交融的驳杂色彩、宗教文化流布的轨迹、历史演进的关联，多视角呈现甘肃作为华夏文明之源的文化独特性和杂糅性，生动展示绚丽甘肃作为华夏文明之源的深厚历史文化积淀和异彩纷呈的文化图景，形象地书写甘肃在华夏文明史上的历史地位和突出贡献，将一个多元、开放、包容、神奇的甘肃呈现给世人。

按照甘肃历史文化的特质和演进规律以及与华夏文明史之间的关联，“丛书”规划了“陇文化的历史面孔、民族与宗教、河西故事、敦煌文化、丝绸之路、石窟艺术、考古发现、非物质文化遗产、河陇人物、陇右风情、自然物语、红色文化、现代文明”等13个板块，以展示和传播甘肃丰富多彩、积淀深厚的优秀文化。“丛书”将以陇右创世神话与古史传说开篇，让读者追寻先周文化和秦早期文明的遗迹，纵览史不绝书的五凉文化，云游神秘的河陇西夏文化，在历史的记忆中描绘华夏文明之源的全景。随“凿空”西域第一人张骞，开启“丝绸之路”文明，踏入梦想的边疆，流连于丝路上的佛光塔影、古道西风，感受奔弛的马蹄声，与行进在丝绸古道上的商旅、使团、贬谪的官员、移民擦肩而过。走进“敦煌文化”的历史画卷，随着飞天花雨下的佛陀微笑在沙漠绿洲起舞，在佛光照耀下的三危山，一起进行千佛洞的千年营建，一同解开藏经洞封闭的千年之谜。打捞“河西故事”的碎片，明月边关

的诗歌情怀让人沉醉，遥望远去的塞上烽烟，点染公主和亲中那历史深处的一抹胭脂红，更觉岁月沧桑。在“考古发现”系列里，竹简的惊世表情、黑水国遗址、长城烽燧和地下画廊，历史的密码让心灵震撼；寻迹石上，在碑刻摩崖、彩陶艺术、青铜艺术面前流连忘返。走进莫高窟、马蹄寺石窟、天梯山石窟、麦积山石窟、炳灵寺石窟、北石窟寺、南石窟寺，沿着中国的“石窟艺术”长廊，发现和感知石窟艺术的独特魅力。从天境——祁连山走入“自然物语”系列，感受大地的呼吸——沙的世界、丹霞地貌、七一冰川，阅读湿地生态笔记，倾听水的故事。要品味“陇右风情”和“非物质文化遗产”的神奇，必须一路乘坐羊皮筏子，观看黄河水车与河道桥梁，品尝牛肉面的兰州味道，然后再去神秘的西部古城探幽，欣赏古朴的陇右民居和绮丽的服饰艺术；另一路则要去仔细聆听来自民间的秘密，探寻多彩风情的民俗、流光溢彩的民间美术、妙手巧工的传统技艺、箫管曲长的传统音乐、霓裳羽衣的传统舞蹈。最后的乐章属于现代，在“红色文化”里，回望南梁政权、哈达铺与榜罗镇、三军会师、西路军血战河西的历史，再一次感受解放区妇女封芝琴（刘巧儿原型）争取婚姻自由的传奇；“现代文明”系列记录了共和国长子——中国石化工业的成长记忆、中国人的航天梦、中国重离子之光、镍都传奇以及从书院学堂到现代教育，还有中国舞剧的“双子星座”。总之，“丛书”沿着华夏文明的历史长河，探究华夏文明演变的轨迹，力图实现细节透视和历史全貌展示的完美结合。

读者出版传媒股份有限公司以积累多年的文化和出版资源为基础，集省内外文化精英之力量，立足学术背景，采用叙述体的写作风格和讲故事的书写方式，力求使“丛书”做到历史真实、叙述生动、图文并茂，融学术性、故事性、趣味性、可读性为一体，真正成为一套书写“华夏文明之源”暨甘肃历史文化的精品人文读本。同时，为保证图书

内容的准确性和严谨性，编委会邀请了甘肃省丝绸之路与华夏文明传承发展协同创新中心、兰州大学以及敦煌研究院等多家单位的专家和学者参与审稿，以确保图书的学术质量。

《华夏文明之源·历史文化丛书》编委会

2014年8月

前 言

2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学的演讲中提出：为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，造福各国人民。“丝绸之路经济带”作为在国际、国内新形势下提出的伟大战略构想，也为丝路文化艺术的传承研究开拓了广阔的前景。

举世闻名的陆上“丝绸之路”正式开拓于我国西汉武帝时期，随着张骞两次通西域的壮举，一条经济贸易和文化交流的通衢连通了亚欧非的广袤地域，两千多年间时断时续，绵延不绝。我国隋唐时代是丝绸之路相对稳固、通畅的时期，也是文化交融最为活跃、最有成就的时期。期间，公元7世纪初的隋炀帝西巡河西，在张掖召集“二十七国贸易大会”（一说“三十余国”），和唐太宗贞观年间高僧玄奘西行中亚、南亚大陆求取佛经，是世界经济史、文化史上的两件大事。前者或许称得上是最早

的世贸大会，期间“盛陈文物，奏九部乐，设鱼龙曼延”，搭建了各民族乐舞汇演的大舞台；后者不仅体现了中华民族不畏艰险、勇于进取的民族精神，也为世界高竖起一座文化交流、互鉴、创新的丰碑。

漫长的丝绸之路穿越漠野、戈壁、山川，串接绿洲、关隘、村镇，而活跃、繁盛于敦煌地区的乐舞，就是文化交流、互鉴、创新的结晶，也是绿洲乐舞的集中体现。

《隋书·音乐志》上说：“始开皇初定，令置‘七部乐’：一曰《国伎》，二曰《清商伎》，三曰《高丽伎》，四曰《天竺伎》，五曰《安国伎》，六曰《龟兹伎》，七曰《文康伎》。又杂有疏勒、扶南、康国、百济、突厥、新罗、倭国等伎。……及大业中，炀帝乃定《清乐》《西凉》《龟兹》《天竺》《康国》《疏勒》《安国》《高丽》《礼毕》，以为九部。”这异彩纷呈的“九部乐”，应该正是河西贸易盛会的积极成果之一，而且奠定了盛唐乐舞空前繁荣的基础。

崛起于陇西的李唐王朝，更是在基本沿袭隋代乐舞体制的基础上开拓创新，将中原、东北、西南乐舞与西域乐舞的交融推向高潮。唐太宗贞观年间废除《礼毕》，创制《燕乐》，又添上《高昌乐》，成为“十部乐”。到了“开（元）天（宝）盛世”，一方面由于酷爱乐舞的唐玄宗的身体力行与倡导，另一方面因为丝路上各民族乐舞交流日趋繁盛，无论宫廷、民间，京城、边陲，歌舞活动遂蔚为大观。不仅丝路东端国都长安成为国际经济、文化的都会城市，乐舞文化为“盛唐气象”披上了绚丽的色彩；在丝绸之路的要冲河西地区，也成为各民族舞乐繁茂的大舞台。诚如盛唐边塞诗人岑参所咏“凉州七城十万家，胡人半解弹琵琶”（《凉州馆中与诸判官夜集》）；“琵琶长笛曲相和，羌儿胡雏齐唱歌”（《酒泉太守席上醉后作》）。后来，尽管安史之乱的“渔阳鼙鼓”，惊破了唐明皇与杨贵妃的“霓裳羽衣”，河西十余州一度与中原隔断，但丝

路沿途的歌舞活动仍绵延不绝，到晚唐五代及宋初又增添了若干新色彩。这些乐舞盛景，虽然今人不可能亲身观赏，却同魏晋南北朝及隋代的乐舞一样，或被当时的画匠塑工描绘在丝路沿线的石窟壁画、彩塑和墓室砖画、木版画中，或留存于一些文献写本里，甚至成为地处丝路咽喉的敦煌地区石窟艺术的重要内容。以莫高窟为代表的敦煌石窟群，是丝路绿洲上的闪烁明珠。虽历经千年沧桑，留存至今的700余个洞窟仍然保存了大约近5万平方米的壁画和近4000身彩塑，其中有非常丰富的魏晋南北朝、隋唐五代、西夏与宋元时代的舞蹈形象；在1900年发现的藏经洞（莫高窟第17窟）的约5万卷（号）古代写本中，也存有曲谱、舞谱等珍贵的乐舞资料，为我们研究绿洲乐舞提供了难得的形象与文字史料。

这本小册子，根据甘肃教育出版社的要求，是在“走近敦煌丛书”我们所撰《箫管霓裳·敦煌乐舞》的基础上改写而成。由于王克芬先生年高体弱，不可能再增添更多的内容，因此希望通过对敦煌壁画里乐舞形象的介绍与赏析，使广大读者对传承有绪的绿洲上的音乐舞蹈有更多感性的认识与理性的思索。至于敦煌乐曲及相关的乐器的简略介绍，则主要征引郑汝中研究员的成果。

在本书写作的过程中，我们除了运用对敦煌石窟实地考察踏查所得的第一手资料外，主要参考了多年来国内外出版的有关图录本，凡转载或复制图片，使用临摹图、线描图的，均经敦煌研究院或原作者同意授权，并已支付过相应的薄酬。这些临摹者有段文杰、霍熙亮、史苇湘、欧阳琳、吴荣鉴、万庚育、何治赵、娄婕、赵蓉、史敦宇、吴曼英等，谨再次向他们为此付出的辛勤劳动致以诚挚的谢忱。

目

录

Contents

001 前言

001 绿洲乐舞的人文背景

003 丝路咽喉之地敦煌

006 刚柔兼济大舞台

010 不绝如缕说渊源

015 飞天曼舞——绿洲乐舞的精粹

017 飞天源远流长

021 敦煌飞天的演变

025 菩萨如宫娃——经变画中的天宫乐舞

029 巾舞

041 鼓舞

047 琵琶舞及反弹琵琶舞姿

053 绳舞、盘舞等

059	人间多曼舞——壁画里的民俗歌舞场面
061	供养人礼佛舞
064	宴饮舞与敦煌舞谱
069	出行舞
072	祭祀舞与兽舞
078	剑器舞
081	胡舞动心弦——特色鲜明的民族舞蹈
083	胡旋舞
089	胡腾舞
094	柘枝舞
096	“惊破霓裳羽衣曲”
099	稚气伴欢颜——生动活泼的童子舞姿
101	莲花童子舞
106	百戏童子舞
107	火宅童子舞
109	多元荟萃，植根中华——绿洲乐舞的文化特征
111	汉风胡韵，源远流长
118	佛教舞蹈，风格各异
124	多元荟萃，植根中华