

宋辽金西夏舞蹈史

在中国古代舞蹈史的研究中，唐代乐舞艺术不但一直受到较多的关注，也被认为是中国乐舞发展的高峰。有不少证据说明，乐舞艺术走进了宋代，的确与唐代的辉煌形成了比较大的反差。人们多用“辉煌”、“璀璨”等词句来形容唐代歌舞，提起宋代舞蹈，多认为它是中国封建社会乐舞艺术没落的起点。

冯双白 著

北京燕山出版社

宋辽金西夏舞蹈史

本书以舞蹈史学的方法，对宋辽金西夏舞蹈艺术进行了系统的梳理和总结。全书共分五章，第一章为总论，第二章至第四章分别论述宋、辽、金、西夏舞蹈艺术的发展，第五章为结语。本书力求做到史论结合，既注重史料的挖掘，又注重理论的探讨，力求全面、客观地反映宋辽金西夏舞蹈艺术的发展脉络和成就。

张其成 著

中国美术学院美术考级教材

宋辽金西夏舞蹈史

冯双白 著

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋辽金西夏舞蹈史/冯双白著.-北京:北京燕山出版社,1999.12

2008年5月重印

ISBN 978-7-5402-1052-6

I. 宋... II. 冯... III. 舞蹈史-中国-宋辽金元时代 IV. J709.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 68680 号

责任编辑:里 功

封面设计:揽胜视觉

北京燕山出版社出版发行

北京市宣武区陶然亭路 53 号 100054

新华书店经销

北京业和印务有限公司

850×1168 毫米 32 开本 5.625 印张 145 千字

2008 年 5 月北京第 2 版 2008 年 5 月北京第 2 次印刷

定价:28.00 元

在中国古代舞蹈史的研究中，唐代乐舞艺术不但一直受到较多的关注，也被认为是中国乐舞发展的高峰。有不少证据说明，乐舞艺术走进了宋代，的确与唐代的辉煌形成了比较大的反差。人们多用“辉煌”、“璀璨”等词句来形容唐代歌舞，提起宋代舞蹈，多认为它是中国封建社会乐舞艺术没落的起点。

责任编辑：里 功

封面设计： 揽胜视觉
010-65917557

序

在中国古代舞蹈史的研究中，唐代乐舞艺术不但一直受到较多的关注，也被认为是中国乐舞发展的高峰。有不少证据说明，乐舞艺术走进了宋代，的确与唐代的辉煌形成了比较大的反差。人们多用“辉煌”、“璀璨”等词句来形容唐代歌舞，提起宋代舞蹈，多认为它是中国封建社会乐舞艺术没落的起点。

然而，一个不争的事实是，至今尚存活在民间的舞蹈艺术，多与宋代民间歌舞艺术有着更直接关系，它们血脉相通，身影相传。

例如，社火，是一直延续至今的古代民间歌舞活动，也是今天中国北方广大地区民间艺术的主要形式，更是民俗艺术的大宝库。从文献资料上看，“社火”二字多在宋代开始出现。宋代范成大《石湖集·二三》中的一首题为《上元纪吴中节物》的诗中有“颠狂社舞呈”句，其注释说：“民间鼓乐谓之‘社火’，不可悉记，大抵以滑稽取笑”。孟元老所著《东京梦华录》中说：“天晓，诸司及诸行百姓献送甚多，其社火呈于露台之上，所献之物，动以万数。”对于“社火”二字的明确解说，恰好说明了宋代人无论在生活里还是在心理上，都已经接受了“社火”的内容和形式。其对于我们今天的影响，则是不言自明的事情。

就具体的民间艺术种类而言，今天在农村中广泛流传的民间歌舞，如“高跷”、“秧歌”、“狮子舞”、“龙舞”、“划旱船”等，其源头虽然可以追溯到汉唐时期或者更早，但是宋代以后更加广泛地流传于民间。如范成大诗中描写道：“村田蓑笠野，街市管弦清。市巷分题句，官曹别扁名。旱船遥似水，水儼近如生”。

范自己注明：“夹道陆行，为竞渡之乐，谓之划旱船”^①。有的民间艺术形式，虽然起源较早，却在宋代成为相当受欢迎的、有了一些形式上变体的表演。例如狮子舞在南宋时期已经有专门的小儿表演队伍，苏汉臣曾经绘有《百子嬉春图》，今藏于北京故宫博物院。“推小车”、“耍大头娃娃”之类，更是在宋代才有了明确的表演形式和记载，而至今还在许多地区流传。

从全国各地民间艺术的实际存活的情况看，宋代歌舞对今天也有深刻影响。

如“队舞”，是宋代歌舞艺术之突出的表演形式之一。今天，在素有汉族民间艺术宝库之称的陕西省，还保留着浓厚的民俗演艺之风，“队舞”仍旧随处可见。特别是年节时分，大型民间队舞还活跃在村寨之间。对此，深入研究过陕西民间社火艺术的人们认为：“民间舞蹈在我国宋代得到了广泛发展，形成了大型的综合性民间队舞。当今的一些民间舞蹈早在宋代的民间队舞中出现，并有了较为完整的表演程式。特别是宋代兴起了社火，使民间舞蹈纳入到一个系统的、完整的、有严密表演规范的组织程序中。宋代的民间队舞奠定当今民间社火的基础。……特别是陕北闹秧歌时的节目形式和表演程序以及组织方式，均继承着宋代民间队舞的一些模式。”例如至今活跃的“芯子”，宋代就称之为“抬阁”；今天的“旱船”在宋代被称之为“旱龙船”、“陆地行舟”。而渭河以北的广大地区，“闹社火时的‘绕竿子’，颇似宋代民间队舞中的‘竹竿子’作用，显示陕西民间社火具有极为悠久和古老的历史传统”。^②

当然，尽管宋代民间歌舞对今天的民间艺术活动有着深刻的影响，它也仍旧是整个中国舞蹈发展史上的一个链条之环。

^① 转引自董锡玖：《中国舞蹈史·宋辽金西夏部分》，文化艺术出版社，1984年版，第39页。

^② 《中国民族民间舞蹈集成·陕西卷》，中国ISBN中心1995年版，第12页。

它受到前代乐舞传统特别是唐代的影响,也是不言而喻的。

从乐舞自身的演变过程看,作为流变背景出现的,是唐宋之际我国封建社会发生的重大转折。

在经过了唐代社会蓬蓬勃勃的政治、经济和文化的大发展以后,又在经过了晚唐、五代十国的社会动乱和社会综合实力的衰颓之后,宋代赵氏王朝在中国大部地区建立了一个新的大一统国家。宋代之时,中央集权制度更加完备,文官制度大兴,“知州”等朝廷命官因为由皇帝直接差遣而手握地方大权,财、政、军各方面权利分散,大大削弱了地方军阀势力,促进了社会的安定。宋太祖赵匡胤以“杯酒释兵权”渡过了一个历史难关,但也在一定程度上造成了国势积弱、军队战斗力下降的隐患。宋代在建国之初就已经与一些相对壮大起来的民族相互依存和对峙。在长达三百余年的历史间,北方契丹人先于宋所建立的辽国、李元昊所建立的西夏、女真人所建立的金国等,一直是宋朝所必须面对的。因此“和战”问题一直是宋代社会发展过程里的大问题,也由此触及着每一个普通中国人去体验带有全社会性质的心理变迁,或悲,或忧,或喜。

北宋时期的中原地区和南宋时期的南方地区,中国社会经济文化得到很大发展,农业、印刷业、造纸业、丝织业、制瓷业等有重大发展,航海业、造船业等成绩突出,与亚非诸国往来频繁,城市规模进一步扩大,商业兴盛,贸易、交通等发达。宋代的文化艺术在上述政治、经济发展条件下,走过了自己特殊的历程,有着自己独到的建树。宋词取得了唐诗堪比美的文学成就,苏氏三父子、欧阳修、辛弃疾、陆游等文学家名垂千史,历史家司马光著《资治通鉴》而建立了较全面的编年通史,具有较完备体系的二程、朱熹等一批思想家、哲学家在中国哲学史上有所成就,对中国封建社会后期的政治和历史产生了巨大影响。文化风气随着中国都市的兴建而发生了鲜明的转折,这就是市民娱乐文化的高度发展。姚瀛艇在《宋代文化史》一书中,对于宋代文化的特点给予高度概括,大致有以下几点:首先,宋代社会文化之

基本素质,比较前代来说,水准更高。教育得到大发展,书籍出版和发行旺盛,地方学校兴建,“学校之设遍天下,而海内文治彬彬”。^① 其次,由于门阀士族衰落,推行科举,读书学知识受到社会普遍重视,“万般皆下品,唯有读书高”的社会心态逐渐形成。再次,先秦儒家的积极淑世精神得到发扬,出现了一些积极的改革家,忧以天下、乐以天下的思想高扬起来。宋代文化在商业兴盛的催促下于民间文学、市民艺术等方向上发生重大进步,其态势和成绩都是非常引人注目的^②。

宋、辽、金、西夏的舞蹈,就是在以上大的历史背景下产生和推进,在整个中国舞蹈历史上占有重要的一席之地。

本书在写作过程中得到了许多前辈老师和朋友们的真诚帮助。在此我要感谢所有伸出友谊之手扶持这本小书出版的朋友,感谢《中国舞蹈史图鉴》主编们无私地提供了许多精美图片,感谢责任编辑里功先生的热情扶持,特别是要感谢林小军先生,那是用无论什么语言也述说不尽的一份友情和真情。

一九九九年五月

① 《宋史》卷一五五:〈选举志一〉。

② 参见姚瀛艇:《宋代文化史》,台北云龙出版社,1995年版,第17页。

目 录

序	1
第一章 概述	1
第一节 宋辽金西夏舞蹈概况	1
一 宋代舞蹈的发展	1
二 辽金西夏舞蹈的发展	2
第二节 宋辽金西夏舞蹈的主要成就及发展趋势	4
一 宋辽金西夏舞蹈的文化特色	4
二 宋辽金西夏舞蹈的历史地位	6
第二章 勾阑瓦舍与京瓦技艺	8
第一节 宋代民俗舞蹈的生存土壤	8
一 宋代民俗舞蹈生存的社会条件	9
二 社会分工的确立与宋代民俗舞蹈的发展	11
三 宋代民俗舞蹈的表演环境	13
第二节 京瓦技艺中的民俗舞蹈	17
一 城市文娱与京瓦技艺	17
二 京瓦技艺中的民俗舞蹈	20
三 京瓦技艺中民俗舞蹈之历史地位	34
第三节 年关时节的城乡舞队	35
一 宋代舞队之名称	35
二 宋代舞队之艺术	37
第三章 广袤天地习俗之舞	46
第一节 汉族民间乐舞	46

一	祭祀类乐舞	46
二	节庆、娱乐之舞	49
第二节	南方边疆民俗舞蹈的发展	58
一	宋代瑶、苗等族民俗歌舞	59
二	宋代壮、黎等族民俗舞蹈	66
第四章	宋代宫廷乐舞	72
第一节	宋代宫廷乐舞概况	72
一	宋代宫廷乐舞的基本内容与形式	72
二	宋代宫廷乐舞机构和表演机制	78
三	宫廷乐舞和雇制度与路歧人	85
第二节	宫廷宴乐	87
一	宋代宫廷宴乐之举	87
二	宫廷宴乐队舞	88
三	宋代宫廷大曲和杂剧中的大曲	114
第三节	宋代雅乐及其他	133
一	宋代雅乐	133
二	宋人乐舞观念	137
三	舞谱	144
四	士大夫与舞人的歌舞生活	147
第五章	辽、金、西夏舞蹈	151
第一节	辽代舞蹈	151
一	史料中的辽代宫廷乐舞	152
二	辽代乐舞艺术形象在出土文物中的遗存	157
第二节	金代舞蹈	160
第三节	西夏舞蹈	167

第一章 概述

第一节 宋辽金西夏舞蹈概况

宋朝的建立,结束了中国历史上一个纷争和战乱频繁的年代,五代十国的分裂局面得以彻底改观。但是,由于战乱持续多年,社会文化特别是舞蹈艺术的发展受到了较多的打击,在宋代建立之初期,舞蹈呈现出并不景气的情况。气势恢宏、开明而又绚丽的唐代舞蹈艺术,以众多的舞蹈精品和许多杰出的舞蹈表演艺术家而著称于世。唐代舞蹈还上承隋代的文化积淀,更加广泛地吸收了西域和外国舞蹈文化,形成了自己兼收并蓄、博大宽宏的舞蹈艺术气象。相比之下,宋代的舞蹈艺术,从一开始就与唐代舞蹈走上了一条不尽相同的道路。

一、宋代舞蹈的发展

宋代舞蹈,就其整体而言,是在两种互相渗透而又各自独立的天地里生存和发展。其一是民俗舞蹈,其二是宫廷乐舞。以两宋京都的文娱生活为主要背景、以勾栏瓦舍为主要舞台的京瓦伎艺中的民俗舞蹈,以及在广阔天地大舞台中伸展手脚的民俗舞蹈,构成了两宋民俗舞蹈的某种新鲜的艺术性质。勾栏、瓦舍中的民俗舞蹈与各种伎乐、伎艺结合在一起,生动地开创了宋代都市文娱生活的新篇。

两宋宫廷舞蹈,虽然在三百余年一直受到外族侵扰和内政烦忧的牵制,但是在其中的和平时期,在宋代社会经济力量推动之下,在社会文化的需求之下,其宫廷乐舞还是获得了一定程

度的发展。两宋宫廷乐舞,尽管随同宋王朝一起体验了繁荣的兴致和衰败的苦痛,但它是宋代舞蹈文化中的一个不可忽视的组成部分。大型队舞、宫廷大曲的全新表演方式,受到了民俗乐舞的挑战。

两宋宫廷舞蹈可以基本上分为雅乐和宴乐两个大部分。雅乐用于宋代统治者的大型祭祀、祖宗崇拜、求雨艺术、帝王或皇后封号等等重大活动中。宴乐是宋代宫廷舞蹈中最活跃、最有艺术成绩的一类。

两宋舞蹈发展,是在唐末生活大动荡中建立起来的,但是其自身却也经历了生活大动荡的洗礼。两宋汉族政权受到外来民族冲击,造成的巨大民族文化心理上的沉重感、救亡感,给宋代文化以深刻影响。舞蹈也不例外。

二、辽金西夏舞蹈的发展

两宋王朝,虽然在科技发明、开讲学之先河、文学艺术创造等等方面为世界做出诸多贡献,但是在国势、气运、文化气魄上远不及汉唐文化来得阔大和恢宏。唐代王朝曾经以其高度发达的社会文化一统中原,周边诸国多为臣服,甚至还吸引了欧洲、西亚诸国的来朝。这样的光辉,在两宋已成旧日之梦。中原以北的广大地域内,逐渐强大起来的各个游牧部族先后立国,不但与两宋相对峙,甚至多次强入中原,对汉族文化造成了巨大冲击。在北宋立国先后,契丹、党项羌、女真相继在东北、华北、西北建立政权,前后形成了北宋—辽—西夏、南宋—金—西夏对峙的局面。大约从十世纪起至十二世纪,被契丹人称作阻卜(又写作术不姑)的蒙古高原各部,在多年的争战、分裂、重组后,最终统一在铁木真的部下,建立了蒙古国。铁木真号成吉思汗,铁骑雄健,越大漠,穿山河,破边关,最终统一了中国,建立了元代王朝,结束了赵宋政权的统治。在几百年里,中国乐舞文化再一次经历了民族之间的交流与融合,为明清以及今天的舞蹈文化

奠定了基础。

辽国,原是古代东胡集群中的一支契丹族于906年在东北亚洲地域内建立的政权,辽太祖耶律阿保机于神册元年(916年)立国号契丹,因源于辽河流域而又称辽。辽太宗会同元年(938年)正式称国号为辽(一说947年起国号辽。后又有名称迁变)。辽国曾经以临潢府(今内蒙古巴林左旗)为首都,设立“南北面”体制,北面主管契丹事务,南面主管汉地,仿唐、五代设三省六部。当辽国与宋廷最终签订了修好之盟后,双方各自松弛的军防为同居北方之地的女真人留下了崛起的空间,最后被金人所灭。

由契丹族人建立的辽国,有国乐,有雅乐,有大乐,有散乐,有饶歌、横吹乐。辽代乐舞,不仅在北方地区可以见到,由于北宋与辽代的长期和平共处,相互之间的乐舞交流也是很自然的事情。辽王朝争战于黄河汉族地区,曾经一次掳获汉人数万,使其族人与汉人同处一地,并采取以传统族法治契丹、以汉人之法治汉的双轨政策,不仅使其国力迅速上升,也使辽代文化兼具了多重的身份和多种色彩,并呈现出各族乐舞相互融合的情形。辽代乐舞中比较主要的发展即是在多民族乐舞交流中起到了积极的促进作用。其自身舞蹈的发展也体现在对于汉族乐舞文化的吸收上。契丹人原本也是能歌善舞的民族,在艺术表演上颇富于能力。因此,辽代乐舞在中国各地传播,流传较广,影响也较深远。

金是女真族建立的政权。辽代统治时期,称为女真。女真人由于部族势力较弱,由此被剥削和压迫。女真族于公元1114年发起抗辽之战,并于1115年在女真首领完颜阿骨打率领之下取得了争战的胜利,建国、建帝元,国号“大金”。金人在接连灭辽、北宋的过程中,同时采用向先进文化学习的态度,在比较广泛的层面上接受了宋代的雅乐、宫廷宴乐制度,同时,金人也在一定程度上为汉族与北方少数民族乐舞文化的交流打通了关隘。创造了亚洲北部一个颇为庞大国度的女真人,能歌善舞,对

于外来文化取开放态度,促使多种文化融合,并且比较多地保留了金人本族乐舞的艺术特色。

西夏国,是古代党项族建立的国家。历史上的西夏曾经依附于唐代而受李姓,也曾经于宋代之时顽强抵抗宋朝西北边官的残酷压迫而努力保持自己的文化传统,也曾经为了抗宋而依附于契丹,又与金连袂而抗宋。1031年李元昊率领党项人开始了建国战争,并于1038年建立了政权,中原人称之为“西夏”。12世纪初兴盛起来的蒙古汗国于1127年攻破西夏京都中兴府,夏国灭亡。

党项羌的文化,最鼎盛之时曾经统领22州之地,横跨黄河两岸。其文化发展既坚持自立性,又在一定程度上接受了唐宋之,西夏国主要不是承继唐宋礼乐制度,而是建立了自己的礼仪和官服之制。它还因为占据着中原与西域各国及中亚地区商业流通的必经之路,而广知各国优长,在文化上,创建了自己的文字,设立蕃学,注释和翻译了大量的外域文献。西夏信奉原始巫教,后崇奉佛教。迄今为止,有关西夏乐舞历史的文字记载很少。西夏先辈拓跋思恭归附唐朝的时候,党项人开始学习“汉礼”,历史上有过唐僖宗给西夏赐全部鼓吹的记载。一些西夏时期开凿的佛教石窟中留下了众多的佛像,其中就有珍贵的乐舞艺人形象,其艺术上很有特色者,当属乐舞石窟造像。

第二节 宋辽金西夏舞蹈的主要成就 及发展趋势

一、宋辽金西夏舞蹈的文化特色

(一) 世俗文化,市民口味

两宋王朝,在政治上是积贫积弱的,在文化和科技上,在讲学教育等等方面,却有独特的收获。两宋乐舞也是如此。它主

要体现在随着大都市的兴起,伴随商业经济的扩展,符合市民口味的文艺开始兴盛起来,贴近现实生活的艺术形式受到人们普遍欢迎,而总体上看,世俗文化以杂剧、讲唱、小说等等形式为载体,相互照应着、呼喊着,笑傲“江湖”。乐舞艺术也走进了这个神奇的文化历史潮流之中。它在杂剧中扮演着小角色,却把载歌载舞的艺术精神带到了瓦舍的最普通的观众面前。它在民俗活动中唱着主角,生龙活虎又清新自然地演出着现实生活中的最动人的一幕活剧。

(二)溯本清源,范式追求

宋辽金西夏舞蹈,在宋明理学渐渐大成气候的情况下,也在北宋时期开始了对于“古乐”音律问题的大讨论。恢复礼乐乐舞的正宗地位,仔细讨论音律的高下之分。

这一讨论的背后,其实是乐舞艺术要彻底服从“道学”理念的社会的、哲学、现实政治的需要。比起前代来说,宫廷雅乐乐舞在两宋受到了更多的注意,而此种注意的背后,则是“功成作乐”、“移风易俗”、“审音知政”等等儒家乐舞观、礼乐观的重返。

两宋舞蹈文化的发展也受到同时代其他艺术门类发展的影响,特别是宋代文人、官宦之人酷爱新兴的文学样式,即词。词作家与舞蹈乐人的关系是很密切而深刻的。宋代婉约派词家之作,即是在词家与倡楼乐馆的唱和之中兴盛起来的。受到这一过程的影响,宋代舞蹈在审美上也趋向于精细。唐舞之恢宏,在宋舞中转变为典雅精美;隋唐之多姿多彩,在宋舞中转变为高度程式化的艺术追求。

(三)交叉融合,多族浸漫

宋辽金西夏是一个科学上多发明、多创造的时代;在疆域上是多变迁、多动荡的局面;在江山人物上是多豪杰、多冤臣、多族奋争、多族交融的年代;在乐舞文化上则是伴随着战争、人口大迁徙而发生的歌舞交汇、各族相杂、乐舞远远传播的时期。交叉和融合,成为宋辽金西夏乐舞文化的一个鲜明特点。

在这一史实的基础上,以汉族为主体的民族,接续着隋唐以