

聚焦

雅昌
ARTRON

《敦煌乐舞》 中国古代乐舞的“百科全书”

文 / 彭晶
《雅昌》编辑部

提到敦煌，必定是博大精深的代名词，在这座世界艺术的宝库中，有许多精美绝伦的壁画。敦煌壁画最引人注目的，自然是反映古代音乐舞蹈场景的经变乐舞画了，其历史跨度之长，图像之丰富，题材之广泛，艺术价值和文化价值之高，在世界艺术史上都是绝无仅有的。

那“经变乐舞画”，究竟是什么意思呢？

经变，其实就是把佛经中的内容用绘画的方式表现出来，让更多的人能够理解，从而达到传教的目的；

乐舞，源于印度大乘佛教的主要经典“伎乐供养”、“以舞祭祀”，即以乐舞表演来娱神敬神；

概括起来就是根据佛教经典绘制的、表现佛国极乐世界歌舞升平、衣食无忧的大型壁画。

敦煌莫高窟现存公元4世纪到14世纪的492个洞窟中，几乎一半洞窟有经变乐舞壁画。然而，出于对珍贵文物的保护，如今很多洞窟已不再对外开放；能开放的洞窟，因光线昏暗，参观者仅靠一支手电筒，在极为有限的参观时间里，根本无法看清壁画的细节及全貌，经常是一路赞叹着就出了石窟，实际看到的只是凤毛麟角，心中未免遗憾。

庆幸的是，这一幅幅古丝绸之路中中西方文化交流、碰撞所留下的艺术盛景，都被以书籍的形式留存下来，让人更能充分领略其丰富的壁画色彩和描摹细节，也让更多的人感受敦煌壁画无与伦比的艺术魅力，这就是《敦煌乐舞》。

这套书由著名敦煌学专家高德祥编撰，由具有“高品质印刷代名

词”之称的雅昌印制，该书以敦煌莫高窟为重点，同时涵盖了榆林窟、西千佛洞的经典乐舞壁画，作者从乐舞艺术这一独特的艺术角度切入，用精妙的文思，勾勒出敦煌壁画中音乐、舞蹈和乐舞合一的演奏场景，以及社会生活与文化艺术的千年流变。其中，书中80%的乐舞壁画为首次公开出版，弥足珍贵。

从唐代开始，敦煌石窟中出现了场面宏大、气势雄伟的大型经变画。如《东方药师变》、《西方净土变》、《观无量寿经变》等经变画中就描绘了大量的乐舞图像，充分展示极乐世界的庄严和神圣，让人们能够直观地感受到理想中的佛国世界。

以莫高窟148窟《药师经变》为例，这是莫高窟净土经变中最大画幅之一，完全按照佛经《药师如来本愿经》描绘而成：琉璃为地，金绳界道；城阙宫阁，轩窗罗网，皆七宝成。亦如西方极乐世界，功德庄严无等级差别。

以药师琉璃光佛为中心，左右协侍为日光、月光两位菩萨，其余为听法会众、神将等圣人：

以药师琉璃光佛为中心,左右协侍为日光、月光两位菩萨,其余为听法会众、神将等圣人:

在他们身后是各种极尽奢华的宫殿楼阁,上面还有绚丽多姿的飞天和自由飘荡的“不鼓自鸣乐”:

飞天:最初由西域传入,遨游天际,散花奏乐,亦谓之香音神。

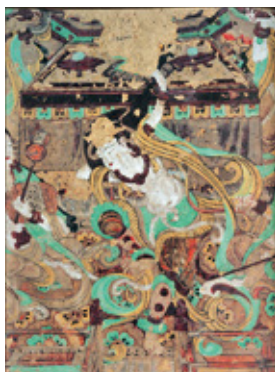
不鼓自鸣乐:飘荡在极乐世界上空的、不用人演奏而自发其声的乐器。

而整副画面的下方,有个水池叫“七宝池”,有莲花、鸳鸯,还有宝台上手舞足蹈的舞伎和两边演奏乐器的乐伎,整个就是一出盛大的宫廷歌舞。

据史料记载,在乐舞艺术高度发展的唐代,佛寺的乐舞活动更加盛大。最突出的是懿宗时期,懿宗笃信佛教,在安国寺落成时,由宫廷伶官李可及编演了一个由数百人表演的女子群舞《菩萨蛮舞》。舞队一出,“如佛降生”,似仙女下凡。彼时的寺院,既是宗教活动的中心,又是民众娱乐的场所,与后世的“庙会”有相似之处。而敦煌壁画中的经变乐舞,正是唐代宫廷宴乐形式的再现。

同样,经变乐舞中的丰富、生动的舞蹈形象,也直接真实地反映了当时社会生活中的舞蹈形态。

反弹琵琶舞
中唐
莫高窟112窟观无量寿经变

腰鼓舞
中唐
莫高窟360窟观无量寿经变

双人长巾舞
晚唐
莫高窟138窟药师经变

经变乐舞的表现形式一般都是中间为手舞足蹈的舞伎，两边是演奏各种乐器的乐伎。乐伎的排列形式有单排式、双排式、三排式以及多层组合排列式，乐队人数的编排上也非常严谨，对称美始终贯穿其中。

莫高窟 154 窟报恩经变·中唐

上图是报恩经变中右侧的乐队，乐伎演奏的乐器有笙、竖笛、排箫、箏、横笛、拍板、铙、钹。

莫高窟 154 窟报恩经变·中唐

上图是报恩经变中左侧的乐队，乐伎演奏的乐器有腰鼓、毛员鼓、羯鼓、琵琶、五弦琵琶、横笛、竖篳篥、拍板。

莫高窟 85 窟药师经变·晚唐

上图是药师经变中右侧的乐队，前排乐伎演奏的乐器有琵琶、圆梨形琵琶、竖篳篥；中间一排乐伎演奏的乐器有竖笛、横笛、拍板；最后一排乐伎演奏的乐器有毛员鼓、钹、螺。

莫高窟 85 窟药师经变·晚唐

上图是药师经变中左侧的乐队，前排乐伎演奏的乐器有琵琶、笙、竖笛；中间一排乐伎演奏的乐器有箏、排箫、拍板；最后一排乐伎演奏的乐器有毛员鼓、螺、竖篳篥。

这套书的装帧也很有特色，传统的筒子装和现代装帧工艺相结合，虽费时费力，但最大限度地保留了画面的完整性，又给人以刚柔相济的古典舞韵味和流动的视觉美感。

书籍为方脊精装，配瓦楞书盒。封面精装皮壳，裱以意大利进口深咖啡布面材料，内文用纸选用高品质雅典羊绒纸张，色调柔和文雅，古色古香，沉淀千年之美。

在有着国际印刷界“奥斯卡”美誉的 2017 年第 68 届美国印制大奖的评比中，《敦煌乐舞》一举荣获优秀奖，赢得行业内外的一致认可。

敦煌莫高窟被誉为中国古代乐舞的“百科全书”，时至今日，这支光彩夺目的艺术奇葩依然闪烁着令人心醉神迷的光芒：

梅兰芳曾参照敦煌飞天设计其代表性的梅式兰花指及舞姿，倾倒众生；

张大千自亲历敦煌研习描摹后，绘画风格发生巨变，给世人惊喜；

取材于敦煌壁画的大型民族舞剧《丝路花雨》饮誉中外，被称为“中国第一舞剧”。

艺术领域的佼佼者们源源不断地从敦煌壁画中汲取创作灵感，突破艺术生涯的极限。

或许我们正期待这样的《敦煌乐舞》，从初唐到西夏，所有的乐舞巅峰之美都囊括其中，展示了中国古代多民族文化与欧亚文化汇集和交融的结晶，令每一个人的生活日常多了一份美的姿态与洞察。

