

敦煌莫高窟唐代时期的伎乐飞天

惠成龙

(西北师范大学敦煌学院 甘肃 酒泉 736200)

【摘要】敦煌乐舞艺术与生活习俗和现实人生有非常紧密的联系，乐舞是古代人们生活甚至是他们生命的一部分；乐舞是我们传统文化的组成部分，也是传承文化的一种载体。敦煌乐舞艺术在历史中，也在现实中，它们最为原始，也最为现代，因为敦煌的歌舞艺术是富有生命力的艺术，它们永远是鲜活的。敦煌壁画中的乐舞由于各种乐舞的表现形式不同，源于生活的类型也不同，所以从形式上看，不同的乐舞形式展示了不同的时代特征。

【关键词】唐代；伎乐飞天

引言

敦煌在中国历史上可以说是一个特别被眷顾的地方，它是中西文化的积融地，又是中西交通的枢纽站，相互生活着众多的民族，闪耀着异域文明的色泽。492个洞窟，2000多身彩塑，4万多平方米的壁画，构成了宏伟瑰丽的莫高窟。

1 敦煌唐期的伎乐飞天

1.1 唐期的艺术发展

从公元618年起，历时将近300年的唐代是我国历史上的一个鼎盛时期，在这个时期文化艺术得到了长足的发展，达到了历史的最高峰。由于比较优越的社会环境 and 经济条件，为艺术的创作和发展奠定了一定的基础，这个时期的莫高窟建造活动，可谓达到了登峰造极的程度，建造的洞窟达200多个，创历代之最。

1.2 唐期的伎乐飞天

飞天的形象在壁画中出现得比较早，但最早的飞天多以供奉者的形象出现，而奏乐者则比较少，随着时代的发展，在其后来的飞天中奏乐的飞天逐渐增多，形式也在不断地变化。飞天的绘制并不是随心所欲，而是根据不同的窟形，不同的墙面以及不同的绘画风格而定。

由于早期的洞窟形制多为中心塔柱式，所以窟顶为人字披形，比较适合这种屏风式的绘画风格，而后来的洞窟多为覆斗型，所以，这种条幅式的飞天形式不再出现，其主要原因就是受制于洞窟形制的变化。

2 敦煌唐前期的伎乐飞天

初唐的飞天不管是个体还是群体，都体现出活泼灵动的特点，似如烂漫天真的少女，体现纯朴自然的气质和活力。唐代时期壁画中的飞天最为丰富，大大小小，形形色色，已是千姿百态，婀娜多姿，不仅数量为历代之最，而且形象亦为历代之最美。

莫高窟壁画中共有飞天4000多身，形态最优美动人的多集中于唐前期，如初唐第321窟主室西壁龕顶南（左）侧的两身飞天，体态婀娜，素手纤凝，双臂双足丰柔圆润，飞天身着贴体长裙，身下彩云承胸，

绕身的彩带随飞天的悠然下飞自然后曳，流动飘逸，是飞天创造的最高境界。

莫高窟322窟中的藻井，也是一个四边形多层组合式的藻井图案，在这个图案中，每一边都有4个飞天，四个边共有16个飞天，而且所有的飞天几乎都在演奏着不同的乐器，所以，可以称之为是一个飞天乐队。

一般的藻井中，飞天都是同一个方向旋，而这个藻井中的飞天却完全不同，既有依次排列飞行的，也有相对飞行的，总体上是对称的，但对称中又有一定的变化，这在藻井中是很少见到的一种形式。

下图只是藻井中的一个局部，图中4个飞天手持不同的乐器，左右双双相对，形成了一种乐队的组合形式，这种形式显然是模仿了经变乐舞的形式，只不过是用的方式反映而已。在这4个飞天中，左边的两个飞天演奏的乐器是排箫和方响，右边的两个飞天演奏的乐器是横笛和琵琶，在4个飞天组成的乐队中，使用了吹、打、弹三种不同的乐器。



从这幅藻井图中也可看出，虽然当时的画家受其传统审美意识的约束，但依然大胆创新，打破了绝对的对称美学格局，为艺术形式的多样化做出了可喜的探索，既保持了传统的审美意识，又体现了对称中的不对称审美思想，在当时的情况下能够打破这一长期束缚人们的审美观念，而且又能让人们完全接受，的确是一个很不容易的创新思维，尤其是在佛教壁画中，艺术形式的创新难度更大，需要一定的智谋和胆识，尽管看起来似乎很简单，但真正要做到这一点却是非常的不容易。

当然，艺术形式不可能是一成不变的，艺术形式如果没有创新，就不可能有所发展，艺术形式如果没有创新，最终也只能被淘汰，这是艺术发展中一个不可逆转的规律。

3 敦煌盛唐时期的伎乐飞天

盛唐是唐代艺术发展最为辉煌的阶段，随之敦煌的佛教艺术也进入了巅峰时期，庙宇楼阁声势浩大，飞天形象潇洒而自由，以贴近生活的仕女形象出现，增强了世俗性。

尽管壁画中的飞天形式多种多样，但一般情况下，其形态都基本相同，只是人物的形象有所不同而已。具体地说，早期壁画中的人物多为西域形象，而中期以后多为中原人物形象，但无论哪一种形态的飞天，都是一身二臂两只手。唯有莫高窟（图下）148窟中的六臂飞天别具一格，独具匠心，它打破了飞天的一般形态，一个身体出现了多臂多手的形式，这也是壁画中唯一的一身多臂飞天。

中国自古有三头六臂的传言，但这身飞天更为神奇的是一头六臂，而且六臂六手各有所用。至于这种六臂飞天形态的出现，是否与民间的传言有关，或者说来源于民间的传言，这已无从查证。



从图中可以看出，这个飞天的手臂分为三层：上层的两只手高举头顶，正在撞击铜铙；中层的左手持横笛吹奏，右手摇曳铎铃；下层的两只手在弹奏琵琶。飞天的六只手分工明确，而且有机地进行了组合，形成了一个完整的伎乐形式。

莫高窟壁画中的飞天形形色色，千变万化，几千身飞天各具特点，没有完全相同的形象，这体现了古代的画家不仅有娴熟的绘画技艺，而且具有丰富的想象力和巧妙的构图意识，148窟中的六臂飞天，就是画家在前人绘画风格上的一种创新。

4 敦煌唐中期的伎乐飞天

飞天当中最经典的反弹琵琶造型，就是在中唐时期出现的。此造型是琵琶弹奏中一个难度系数很高的动作，在真实的弹奏中仅仅是一瞬间的动作。宫廷伎乐这一精美的造型被古代艺术工匠捕捉后塑造出飞天伎乐的形象。莫高窟112窟（中唐）南壁观无量寿经变中的舞乐图中，飞天以舞者的形象出现，左手高举琵琶反背身后，右手转向背后弹拨，上身前，左腿独立，倾右脚高提拇指内勾，翩然飞舞。飞天两边各有一排宫廷伎乐，

坐着演奏乐器，是当时流行的坐部乐。立部伎的形象和反弹琵琶的造型也出现在莫高窟159窟西壁佛龕北侧。此外，莫高窟108窟南壁报恩经变、156窟南壁、85窟南壁都有反弹琵琶造型的伎乐飞天出现。这些经变图的场景生动地还原了宫廷乐舞的场面。

5 敦煌唐后期的伎乐飞天

晚唐时期的壁画艺术可以说是有了进一步的发展，尤其飞天伎乐的形式则是更加多姿多彩。如（图下）161窟藻井中的飞天，具有一定的代表性。在这个藻井的四周描绘的是不同形式的飞天，图中的这两个飞天就是其中的一部分，一个在弹奏琵琶，一个在弹奏凤首箜篌。



还有法会伎乐飞天莫高窟161窟窟顶南坡，伎乐飞天各持乐器，有腰鼓、鼗鼓、琵琶和海螺。为使构图丰富，将一身飞天下倒飞，从而也表现天际辽阔，飞翔的自由与欢畅。

结语

唐代的壁画大气磅礴，浩繁而又精细，可以说这个时期开创了传统壁画的新纪元，创作出了许多艺术精品，同时也造就了一大批出类拔萃的艺术巨匠。

不仅如此，在这个时期建造的洞窟数量最多，而且艺术精品窟也大都出现在这个时期，绘画和雕塑精品层出不穷，在历史的长河中留下了极其深远的影响，为后期各个时代的文化繁荣发展奠定了坚固的根基。

现在，我们就是借助了壁画的唯美多姿的形象，看见了盛行于千年前唐代的各类乐舞，看见了当年的生活与习俗，学习到也欣赏到了绿洲乐舞的精粹。

参考文献：

- [1] 敦煌古代乐舞，高德祥著，北京人民音乐出版社，2008年
- [2] 敦煌历史与莫高窟艺术研究，史苇湘著，甘肃教育出版社，2002年
- [3] 中国读本，敦煌的历史和文化，宁可，赫春文著，中国国际广播出版社
- [4] 敦煌飞天，史郭宇，金洵璠绘，兰州甘肃人民美术出版社，2016年

作者简介：

葱成龙（2003.5-），男，汉族，甘肃省临夏县，学生，本科，西北师范大学敦煌学院，研究方向：舞蹈。