

Interpretation and Revitalization of the Music and Dance of the Dunhuang Murals in Tubo

Ying Wang

School of Dance, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu, 730070, China

Abstract

The music and dance murals that existed in Dunhuang during the reign of the Tubo Kingdom are not only visual remnants left by ancient art, but also living witnesses of the dialogue among multiple ethnic cultures. This paper takes the music and dance images of the three typical caves, Cave 112, Cave 159 and Cave 237, as the core research object. By carrying out research path activities such as “image decoding - activation practice - educational inheritance”, and combining the application of interdisciplinary methods and means, the cultural stratification status of music and dance movements is clarified, and the logical relationship of transformation from murals to the stage is explored. And a three-dimensional dynamic inheritance mechanism system of “action dictionary - course experiment - multi-platform performance” has been established, providing a practical solution that can be implemented for the contemporary revitalization of Dunhuang music and dance.

Keywords

Tubo Dunhuang music and dance; Image interpretation; Live inheritance; Interdisciplinary integration

吐蕃时期敦煌乐舞图像考释与活态传承探索

王颖

西北师范大学舞蹈学院, 中国·甘肃 兰州 730070

摘要

在吐蕃统治时期敦煌存在着的乐舞壁画, 它不只是古代艺术所留下的视觉遗存, 更属于多民族文化进行对话的活态见证情形。本文以112窟、159窟、237窟这三个典型洞窟的乐舞图像为核心研究对象, 通过开展“图像解码—活化实践—教育传承”这样的研究路径活动, 结合运用跨学科的方法手段, 考释出乐舞动作所具有的文化层积状况, 探索从壁画转变到舞台的转化逻辑关系, 并且构建起“动作词典—课程实验—多平台展演”的三维活态传承的机制体系, 为敦煌乐舞的当代活化提供能够落地实施的实践方案。

关键词

吐蕃敦煌乐舞; 图像考释; 活态传承; 跨学科融合

1 引言

敦煌莫高窟的壁画是凝固在石壁上的“丝路史诗”, 其中吐蕃时期的乐舞图像更是极具生命力的篇章。这些绘制于洞窟中的壁画图像, 承载着唐蕃政治联姻、宗教传播与文化交融等深层历史信息, 却在千年岁月中凝固为“无声”的视觉符号。

当代观众去面对壁画中的反弹琵琶伎乐天、吐蕃赞普礼佛仪仗时, 常常仅看到艺术形式具有的瑰丽情况, 却难以

读懂其背后所具有的文化密码内容^[1]。本文尝试打破这种“视觉失语”的状况, 以具体洞窟的乐舞图像作为切入点内容, 考释其动作语汇所具有的文化渊源情况, 并且探索把壁画转变成为可感知、可传承的活态文化的实践路径内容, 让千年壁画发出跨越时空的“有声”回响声音。

2 图像解码: 吐蕃乐舞的文化层积与三维验证

2.1 动作语汇的文化溯源

吐蕃敦煌乐舞并不是孤立存在的艺术形式, 而是中原汉地、西域中亚与吐蕃等多地文化进行层积之后的产物。以112窟南壁《观无量寿经变》来说, 其中反弹琵琶伎乐天的舞姿以源于印度佛教艺术的“S型三屈式体态”为基调, 经过吐蕃本土化的力学结构支撑性改造, 最终在踏足动态中展现出沉稳而富有张力的重心沉降感。“S型三屈式”体态是一种以脊柱为中轴线、通过头、胸、臀三处关节向不同方向优雅屈折, 这种流动“S”形曲线对敦煌舞蹈的发展起到关键

【基金项目】2022年度国家社科艺术学项目“中国藏族民间舞蹈史整理与研究”阶段性成果(项目编号:22CE175)。

【作者简介】王颖(1992—), 女, 中国甘肃兰州人, 硕士, 讲师, 从事西北民族民间舞蹈艺术, 敦煌乐舞, 舞蹈学研究。

性作用且蕴含独特美学价值^[2]。印度源流的S型三屈式体态与吐蕃本土化特有的“低重心与顿挫式踏地”动态相互交融，既保留了流动曲线的优雅韵律，又融入了沉实稳定的高原特质，最终形成刚柔并济的融合之美，印证了唐蕃乐舞在敦煌进行的深度交融状况。

2.2 文化符号的层积验证

对乐舞图像的文化考释需通过“历史文献—图像符号—活态传承”三维验证^[3]。在敦煌莫高窟第159窟东壁南侧的《吐蕃赞普礼佛图》中，赞普的形象通过精心刻画的服饰细节，凝练而完整地展现了吐蕃统治阶层的权力象征与文化特质。其头戴的红色高顶三瓣宝冠，是王权与神圣性的视觉标志；所着右衽翻领长袍，既符合高原民族的衣着形制，也强调了与中原服饰的区别；腰间所系嵌玉蹀躞革带，不仅是华贵的装饰，更是吐蕃贵族“行走的权力图腾”，兼具实用与身份指涉功能；而腰佩匕首的细节，则直观呼应了游牧民族尚武善战的习俗传统。整体装束以乌靴收束，稳固厚重，贴合其高原生活的实际需求。这套服饰体系在宗教壁画场景中，成功塑造了一位兼具世俗权威、民族认同与文化自信的吐蕃君主形象，成为唐代吐蕃时期政治与服饰文化的重要图像实证。

2.3 图像叙事的深层逻辑

吐蕃敦煌乐舞图像的价值，不只是在于动作和符号的文化承载情况，更在于它背后的叙事逻辑。以莫高窟第237窟东壁《维摩诘经变图》为例来说，在壁画的框架中构建了多政权并置的政治图景，其核心特色体现为吐蕃与华夏政权仪轨的并置与区分。在画面布局上，“门—王一佛”的纵向中轴线统领全局，轴线两侧，图像叙事产生明确分化：维摩诘方丈座下，吐蕃赞普头戴红冠、身披象征勇武与高原本土权威的虎皮袍，居于装饰龙首的移动华盖之下，这一“出行式”仪仗凸显其动态的、带有游牧文化特征的王者身份；与之对应，文殊菩萨座下的华夏王侯与朝臣则头戴进贤冠、身着宽袖朝服，以静态肃立的“朝谒式”仪仗出现，严格遵循中原宫廷礼制。此种并置绝非随意安排，而是中唐敦煌在吐蕃实际统治下，一种精妙而务实的艺术处理。它将吐蕃赞普提升至与华夏传统王侯对等的地位，并通过服饰、仪仗、空间位置的系统化对比，在承认吐蕃政治权威的同时，于文化符号层面保持了对中原礼制传统的延续与展示。该画面因而超越了单纯的宗教场景描绘，成为一件反映特定历史时期权力结构、文化认同与政治调和的珍贵视觉文献。

3 活化实践初思考：从壁画到舞台的转化路径

3.1 跨学科融合的创作实践

将壁画乐舞转化为舞台艺术并非简单的形态复制，而是基于跨学科视角的创造性重构过程。计算机学科运用动作捕捉的技术，把壁画当中的静态的姿态转变成动态的骨骼动画，为敦煌舞编创的工作提供精准的动作参考依据；数字媒

体技术打造出沉浸式的环幕背景，重新展现出敦煌洞窟的空间的感觉；音乐学通过对古谱进行解译工作，恢复原来吐蕃时期的乐律，让壁画当中的“无声的乐器”发出真实的声响^[4]。在服饰设计的环节中，采用3D打印的技术制作轻质的头饰，既恢复原来壁画当中“珠冠”的视觉方面的效果，又保证了舞者的运动的自由程度。壁画活化的舞台实践，本质是一场以严谨学术为根基、以跨学科技术为桥梁的创造性转化——它让沉寂千年的石窟脉搏在现代场域中再次跳动，使多元文明的历史对话穿越时空，在当代观众的感官与心灵中续写新的篇章。

3.2 文化符号的当代转译

舞台进行转化的最终的目标，是让存在千年壁画的文化符号在当代的语境当中获得新的生命力。在112窟“观无量寿经变”中反弹琵琶的舞台呈现中，不应止步于对壁画视觉形态的简单复刻，而是考虑把“三道弯体态”提炼成为贯穿整个作品的核心的语汇，在此基础上丰富为“旋转抛接琵琶+三道弯体态”，让当代的观众能够通过身体的语言直接感知到西域、中原与吐蕃文化进行交融的情况。在237窟东壁“维摩诘经变”图壁画段落的创作中，通过对中原揖礼手势进行了符合当代剧场美学的动态转译，将仪式性揖礼解构为“拱手—旋身—对视”的连贯肢体对话，在保留礼仪符号可识别性的基础上，通过身体互动，舞舞台调度，空间变化，强化“文明对话”主题。其次在服饰的选择中，呼应壁画中的多民族服饰特征，在视觉上构建出“民族交融”的当代隐喻^[5]。此种转译并非对传统的颠覆，而是以剧场性身体语言与视觉修辞重新激活历史符号，使敦煌乐舞从“历史图像”转化为可引发当代共鸣的文化表达，实现“传统的创造性转化”这一核心目标。

4 教育传承：构建三维活态传承机制

4.1 教材：“有出处”的动作词典

活态进行传承的关键核心之处是能够被记录下来、能够实现传播这两点。团队构想中的《吐蕃乐舞动作汇编词典》，计划将壁画里的各种动作分解为一个一个“动作词条”，为每个词条标注其来源洞窟、所属年代、文化交融关键节点等信息，并附带示范二维码视频。例如“反弹琵琶”词条，不仅会明确其来源于哪几个窟，还会解释三道弯身体姿态背后的文化源头，让学习者不仅能跳该舞蹈，更能理解其中的深层文化内涵。这种具有清晰溯源的教材设计，旨在打破传统舞蹈教学中“重视技巧、轻视文化”的局限，使每个舞蹈动作都成为承载文化传承的载体^[6]。

4.2 课程：“可拆解”的课堂实验

在高校课程体系建设中，可考虑开设《吐蕃乐舞图像研究》与《敦煌乐舞身体实践》两门课程，构建“文献考证与身体实践双轨并行”的教学模式。学生首先通过系统研读吐蕃时期敦煌的历史文献、图像资料及相关研究成果，

完成对乐舞文化形态的学术考察；继而将文献与图像中提取的关键信息，转化为可操作的身体语汇与动作序列。以第159窟礼仪场景的教学实践为例，学生可对照《吐蕃金石录》等文献中记载的仪轨记述，与壁画人物姿态进行图像志比较，通过对身体角度、手势方位、动作节奏等要素的实践编创，建构出兼具历史依据与可舞性的动作模型。此类“可拆解、可重构”的课堂实验，突破了传统课堂教学以认知为主的模式，推动学术研究向实践传承转化，从而引导学生从“知识的接受者”转变为“文化的阐释者与活化传承者”。

4.3 美育：“可传承”的多平台传播

校园范围开展的表演展示是活态进行传承这件事里面很重要的一个环节部分。在敦煌乐舞的校园活态传承，可构建贯通小学、中学、大学的三段式体系：小学阶段重在感知启趣，通过手势模仿、色彩游戏等身体互动建立敦煌乐舞文化的亲切感；中学阶段深入理解探究，通过在艺术与历史、科技、语文的跨学科碰撞中，理解文化融合的逻辑^[7]。大学阶段实现创造转化，通过专业创演、学术实践与文化传播，完成从文化阐释到当代活化的跃升。这一“感知—探究—创造”的递进路径，既遵循教育认知规律，也形成了从兴趣启蒙到专业输出的完整传承链，使文化遗产在校园中实现扎根、生长与再生。当然，表演展示活动也不只是针对校园范围里的人群，还通过网络平台进行敦煌乐舞视频传播及直播、在社区范围里进行巡回路演等形式，朝着更广大的普通大众展开，为“新大众文艺”的普及贡献学术实践力量^[8]。

5 学术展望：数字舞蹈的考古初探索

随着数字技术的持续发展，“数字舞蹈考古”正成为未来重要的研究方向。借助AI骨骼驱动技术，可将壁画中的静态乐舞图像转化为动态数字资产；风格迁移算法能使当代舞者动作呈现出壁画特有的视觉质感；AR/VR技术则可构建“沉浸式洞窟体验”，让观众仿佛“走入”壁画，与伎乐天共舞。此类数字化实践不仅为学术研究提供了新的方法论工具，也为文化传播开辟了新路径。这些实践不仅革新了学术研究的方法谱系，亦拓展了文化传播的维度与边界。值得进一步指出的是，数字化本身构成一个持续深入的学术领域。为此，我们计划在未来推动建设“敦煌乐舞数字资源库”，系统整合舞姿、音乐、服饰、场景等多模态数据，构建为一项开放共享的全球性学术基础设施，从而让沉睡千年的敦煌艺术在数字语境中彻底“活化”，使其无声的律动得以穿越时空，获得永恒的回响。

6 结语

敦煌吐蕃时期的乐舞图像，承载着丝路文明交汇处的历史记忆与艺术基因。本研究通过对112窟、159窟、237窟典型洞窟的乐舞图像进行系统考释，不仅辨析了其中蕴含的印度、中原、吐蕃及中亚等多源文化符号，亦揭示了其作为政治叙事与宗教仪轨视觉载体的深层功能。然而，图像考释的终极意义并不仅在于还原历史，更在于为文化生命的延续提供依据。从壁画静态舞姿到动态身体的转化、从文献解读到动作词典的编纂、从多平台传承到数字舞蹈考古的探索，我们正尝试构建一个“考释活化传播”的完整体系。这些实践表明，真正的保护并非将遗产封存于往昔，而是使其在当代语境中重新获得阐释、表达与共鸣的能力——让凝固千年的姿态在今天的身体中流动，让沉寂的视觉符号在当下的舞台上发声。

当敦煌乐舞从壁画的“无声之境”，走向课堂、舞台、新大众文艺、数字空间与公众日常，它便完成了从“文物”到“文化”、从“遗产”到“资源”的关键转化。这不仅是对吐蕃敦煌艺术的历史致敬，更是对文化遗产未来可能性的生动诠释。让过去与现在在此对话，让学术与生活在此交融，或许正是“活态传承”最深刻的意义所在——唯有如此，那穿越千年的“无声之声”，才能在文明演进的历史纵深中，获得持续性的当代共振。

参考文献

- [1] 林素坊.敦煌舞谱P.3719v解译新证[J].敦煌研究,2025,(05):126-133.
- [2] 欧建平.敦煌舞的创新发展与国际传播设想[J].西部文艺研究,2025,(05):17-21.
- [3] 温和.敦煌舞谱送拍研究[J].北京舞蹈学院学报,2025,(04):39-48.
- [4] 夏莹莹.高校敦煌舞课程教学策略[J].西部素质教育,2025,11(16):112-115+169.
- [5] 李琦,宗学良.敦煌壁画舞姿复现:从形貌到实貌的立体式探究[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2025,(04):136-146.
- [6] 赵松山.敦煌西域古藏文文献所见吐蕃丧葬名物及其功能[J].西藏大学学报(社会科学版),2025,40(04):108-118.
- [7] 张雯琦,何星亮.敦煌历史文化研究进展及趋势——以多民族交往交流交融主题文献为中心[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2025,(06):49-60.
- [8] 羊本才让.敦煌古藏文P.T.1047+ITJ763写卷与藏族民间《象雄结绳占卜书》关系考述[J].青海社会科学,2025,(05):83-96.