

从敦煌乐器看中国古代音乐审美观念的变迁

马超

兰州大学艺术学院, 甘肃 兰州 730000

摘要：敦煌作为古代丝绸之路的重要节点，其文化交融的特点在乐器和古代音乐审美上得到了充分体现。敦煌乐器是古代人民留给后世的宝贵艺术财富，是研究古代音乐文化的重要资料。通过敦煌乐器这一独特视角，进而窥见中国古代音乐审美观念的变迁和艺术风貌。探索中国古代音乐艺术特征及审美倾向的演变及发展，能清晰感受到社会文化的变迁，体悟古代人民的精神面貌和无穷智慧，同时给传统文化的传承和发扬提供借鉴。

关键词：敦煌乐器；古代音乐；审美；文化观念

View the Change of Aesthetic Concept of Ancient Chinese Music From Dunhuang Musical Instruments

Ma Chao

School of Art, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu 730000

Abstract： As an important node on the ancient Silk Road, Dunhuang fully embodies its cultural integration in the aesthetics of Musical Instruments and ancient music. The Dunhuang Musical Instruments are the precious artistic wealth left by the ancient people to the later generations, and are the important data for the study of the ancient music culture. Through the unique perspective of Dunhuang Musical Instruments, we can see the change of the aesthetic concept and the artistic style of ancient Chinese music. To explore the evolution and development of the characteristics and aesthetic tendency of ancient Chinese music art, we can clearly feel the changes of social culture, understand the spiritual outlook and infinite wisdom of the ancient people, and at the same time provide reference for the inheritance and development of traditional culture.

Keywords： Dunhuang Musical Instruments; ancient music; aesthetic; cultural concept

敦煌壁画中出现大量的乐器形象，这些乐器不仅反映了唐代乐器的种类和形态，还体现了音乐的多样性和包容性。敦煌乐器是中国古代艺术重要的瑰宝^[1]，其艺术形态丰富多彩，不仅体现了古代工匠的精湛技艺，也反映了当时社会的音乐文化和审美观念。例如，琵琶、笛子、箫、双簧管、鼓等乐器在敦煌壁画中频繁出现，它们不仅是中国传统乐器的代表，也融合了中亚、印度等地区的音乐元素。这反映了中国古代音乐文化的开放性和交流性，也体现了音乐审美观念的宽广视野。

一、敦煌乐器的独特艺术形态

敦煌壁画中的乐器种类繁多，形态各异，展示了古代音乐文化的丰富性和多样性^[2]。无论是琵琶的凤眼装饰、阮的花瓣形音箱还是箜篌的精美边框纹样，都体现了古代工匠在乐器制作上的精湛技艺和审美情趣。

（一）敦煌乐器的多元性

敦煌石窟中保存了大量的音乐壁画，这些壁画展示了多种多样的乐器。据统计，壁画中共有各类乐器44种（也有说法为54种），总数达到4500多件。这些乐器不仅包括了本土乐器，如古琴、笙、箫、笙、笛等，还有西域乐器和外来乐器，如琵琶、箜篌、五弦（五弦直项琵琶）、弯颈琴以及排箫、钹、铙等。这些乐器的多元性反映了敦煌地区文化的交融特点，也体现了古代人们对音乐的热爱和追求。

（二）敦煌乐器的代表乐器

1. 琵琶：琵琶是敦煌壁画中出现频率最高的乐器之一。以其独特的音色和演奏技巧在古代音乐中占据了重要地位。琵琶的演奏方式多样，既可以独奏，也可以伴奏，无论是在小型乐器组合还是大型经变乐队中，都能看到琵琶的身影^[3]。

2. 箜篌：箜篌是一种外来乐器，但在敦煌地区得到了广泛的传播和应用。它以其华丽的外观和独特的音色吸引了众多音乐家的关注^[4]。箜篌在古代宫廷音乐中扮演着重要角色，为古代音乐的繁荣和发展做出了重要贡献。

3. 琴与笙：琴在中国汉晋时期就确立了七弦十三徽的形制并传承至今；古筝在敦煌壁画中亦展示了其独特的艺术魅力。

4. 埙与海螺：埙是目前已知国内最早的乐器之一，其音色饱满悠长，富有韵味；海螺（法螺）则具有乐器和佛教法器的双重身份，在佛教音乐中占据重要地位。

作者简介：马超（1988.03-），男，回族，甘肃兰州人，中共党员，硕士研究生，兰州大学艺术学院讲师，硕士生导师，研究方向：小提琴演奏与教学、室内乐演奏及教学。

5. 鼓类乐器：腰鼓、羯鼓、答腊鼓等打击乐器在敦煌壁画中也有大量出现^[6]，民族风格鲜明，对加重音乐内容，加强音乐表现力具有重要作用。

二、敦煌乐器与古代音乐审美的关联

（一）音乐形象与审美意趣

敦煌壁画中的乐器不仅仅是音乐工具，更是文化符号和审美意趣的载体。例如，“飞天”是敦煌艺术的标志，而飞天乐伎则是敦煌壁画中常见的音乐形象。她们或弹奏乐器，或翩翩起舞，将音乐与舞蹈完美结合，展现了古代人们对音乐艺术的极高追求^[6]。

壁画中的乐器还常常与宗教题材相结合，如“不鼓自鸣”的乐器寓意仙乐自鸣于天宫，表示佛国天界的欢乐和对佛的礼赞、奉献。这种象征手法不仅丰富了音乐壁画的内涵，也体现了古代人们的宗教信仰和审美情感。

（二）音乐形式与审美风格

敦煌音乐作为一种历史悠久的音乐形式，其所表达的音乐内容无论是乐器、乐队还是乐舞，都表现出了丰富性的特征。这些音乐形式既有本土音乐的元素，也有西域和外来音乐的影子，形成了独具特色的敦煌音乐风格^[7]。

敦煌壁画中的乐器配置具有系统性，有群体、族类、派生的特征。这些乐器在壁画中的排列和组合方式也体现了古代人们对音乐审美的独特理解和追求。

（三）音乐创作与审美实践

敦煌音乐也是古代人们审美实践的重要组成部分。无论是宫廷音乐还是民间音乐，敦煌乐器都在其中扮演了重要角色。它们不仅丰富了人们的音乐生活，也推动了音乐艺术的发展和创新。敦煌乐器丰富的类别和巧妙的设计为古代人民的音乐艺术活动提供了源源不断的灵感，进而促成了音乐审美的多姿多彩。

三、敦煌乐器与古代音乐审美观念的变化

敦煌乐器的艺术形态具有多样性、精美性和包容性等特点，这些特点不仅展示了古代工匠的精湛技艺和审美情趣，也反映了当时社会的音乐文化和审美观念。

（一）从简单到复杂

敦煌壁画中的乐器经历了从简单到复杂的演变过程，正如古代音乐的历史变迁。敦煌乐器的历史可以追溯到公元前2世纪左右，北凉时期已有乐器图像出现。秦汉时期宫廷音乐逐步发展，然而音乐的种类及功能较为单一，多为吹奏单音的原始乐器，如敦煌壁画常出现的排箫等。排箫能发出协和的多声部音乐，在宫廷音乐中应用广泛。到了魏晋南北朝时期，人们不满足于乐器演奏的单一属性，开始探求音乐的特殊性和规律性，其中典雅悦耳的古琴深受文人雅士的欢迎，这在敦煌壁画中也有鲜明的体现。而到了隋唐时代，社会经济发展繁荣，人们对艺术的需求日益增多。因此音乐艺术得到蓬勃发展，乐器种类和形态变得极为丰富，出现了各种形制、部件、装潢及使用配置都极为精细的乐

器。例如琵琶、箜篌、阮、鼓类、箏、笙、竽等在敦煌壁画中频繁出现的乐器^[8]，它们时常以不同方式组合形成了丰富多样的音乐场景，给人们愉悦的精神享受。这种变化反映了中国古代音乐审美观念从简单质朴到繁复精致的转变。

（二）从实用到艺术

敦煌乐器不仅具有实用性，还兼具艺术性。早期敦煌乐器多以陶瓷、木质、竹质等自然材料为主，制作方式也比较简单，多为单簧、单弦等自由振动类乐器。主要考虑的是乐器的耐用性和稳定性。而到后期，敦煌乐器的设计不仅注重音质和演奏效果，还追求外观的美感和艺术价值。乐器的制作技艺更加精进，也更注重乐器整体造型的精致华美，同时也在乐器的细节处加以创意的装饰，展现出音乐与美学的融合。例如，琵琶在敦煌壁画中出现了700多只，种类颇多，形态各异，具有独特的艺术表现力^[9]。这体现敦煌乐器既有实用的演奏功能，又具有很高的艺术观赏价值。到了唐代，敦煌乐器异彩纷呈，敦煌各式曲谱也逐渐成熟，古代音乐也逐渐与多种艺术形式结合迸发出新的火花。如宫廷中的歌舞大曲作为歌诗、器乐、舞蹈的综合形式，宏大丰富、绚丽多姿，具有崇尚富丽美艳的审美趣味。这种变化体现了中国古代音乐审美观念从实用主义向艺术化的转变。

（三）从单一到多元

敦煌壁画中的乐器还反映了古代音乐文化的多元性和包容性。敦煌乐器的种类多样，既有本土乐器，也有西域乐器和外来乐器。这种多元性体现了古代音乐审美的广阔包容和兼收并蓄的艺术格调。秦汉以来随着丝绸之路的开通，东西方文化的交流日益频繁，敦煌乐器也受到了外来文化的影响，从而形成了独特的音乐风格。从隋唐时代到明清时期，不仅中国传统乐器得到了发展，还融入了中亚、印度等地区的音乐元素，形成了多元的音乐文化格局^[9]。随着中外文化的交流，传统乐器进一步融入西方音乐元素，在形制和演奏方式也有所变革。这也促进了明清时期民间音乐的空前繁荣，具有地方特色的吹奏类及弹拨类敦煌乐器逐渐地普及，进而发展出器乐合奏，乐律说唱等灿烂的音乐艺术。敦煌乐器的多元性和包容性也体现在中国古代音乐审美观念上，即不仅注重本土音乐文化的传承和发展，还积极吸收外来音乐文化的优点和特色。

四、敦煌乐器对现代音乐审美观念的影响

敦煌乐器不仅是中国古代音乐文化的重要遗产，还对现代音乐审美观念产生了深远的影响。一方面，敦煌乐器的多样性和包容性为现代音乐创作提供了丰富的素材和灵感来源^[10]；另一方面，敦煌乐器的设计理念也启发了现代乐器设计师在传承经典的基础上进行创新和改良。许多现代音乐作品都借鉴了敦煌乐器的元素和演奏技巧，使得这些作品更加具有民族特色和时代感。此外，敦煌乐器还促进了跨文化交流和融合，为现代音乐文化的多元化发展提供了有力的支持。此外，敦煌乐器的独特音色和演奏技巧也为现代音乐表演增添了新的元素和魅力，推动了现代音乐的良性发展。

五、结语

敦煌乐器作为古代音乐的瑰宝，对音乐审美产生了深远的影响。敦煌乐器不仅丰富了古代音乐的内涵，还促进了音乐与其他艺术形式的融合，使得古代音乐文化具有更强的艺术感染力。从

敦煌乐器这一独特视角出发，可以窥见中国古代音乐审美观念的变迁过程。这种变迁不仅体现在乐器种类和形态的多样性上，还体现在音乐审美观念的宽广视野、从简单到复杂、从实用到艺术以及从单一到多元的转变上。同时，敦煌乐器也对现代音乐审美观念产生了深远的影响和启示。

参考文献

- [1] 赵梦园, 侯昀. 敦煌壁画的艺术的本质 [J]. 收藏, 2023, (01):87-91.
- [2] 刘文荣. 证事与证史: 中国石窟壁画音乐形象史料认识的方法论视角 [J]. 民族艺术研究, 2023, 36(01):26-36.
- [3] 田步高. 古丝绸之路的艺术结晶当代工匠精神的生动展现——敦煌壁画乐器仿制综述 [J]. 乐器, 2018, (09):16-19.
- [4] 孙腾江. 汉唐时期莫高窟壁画中的箜篌图像研究 [D]. 四川师范大学, 2021.
- [5] 王曦. 敦煌壁画中部分乐器类型及象征意义探析 [J]. 艺术教育, 2020, (10):82-85.
- [6] 许嘉. 敦煌北魏257窟的琵琶及飞天乐伎解读 [J]. 黄河之声, 2023, (11):84-87.
- [7] 肖漫宇. 中国古代古典音乐美学思想研究 [J]. 艺术大观, 2022, (09):24-26.
- [8] 付文怡. 多维视角看中国古代音乐史分期 [J]. 中国民族博览, 2023, (04):140-142.
- [9] 薛正昌, 安安. 丝路与敦煌: 多元文化交流融合的地方 [J]. 宁夏师范学院学报, 2023, 44(08):71-75.
- [10] 刘明霞. 中国古代音乐文化遗产对当代声乐的影响 [J]. 收藏, 2023, (05):158-160.