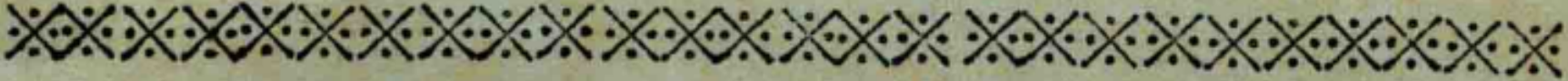

川西道教音乐的类型及其特征

甘 绍 成

四川音乐学院音乐研究所

一九八八年二月十四日

川西道教音乐的类型及其特征

甘 绍 成

川西道教音乐是流行于四川川西地区的一种用于道教仪式活动中的音乐。我从一九八五年开始，就参与了收集、整理川西道教音乐的工作，先后在灌县青城山、成都青羊宫、成都市郊、温江县、崇庆县农村作了十余次考察。通过几年来的学习和了解，从中认识了许多规律，试图通过本文从音乐角度，对川西道教音乐作一次分类尝试。

川西道教音乐，以其流传范围广、品种齐全、曲目繁多、内容丰富和浓郁的地方特色，曾在四川民间产生过重大影响；对丰富群众文化、适应民俗生活、保存和发展道教音乐、地方民间音乐方面，均起过积极作用。

从川西道教音乐的组成情况来看，大体上可以分为两大流派，即静坛派和行坛派。这两派的音乐可以称为静坛音乐和行坛音乐。

静坛音乐，是指川西道观如青城山、青羊宫中那些以观为家，平时头上挽髻，身穿道服，不娶家室的出家道士掌握的音乐。

行坛音乐，则是指川西城市、农村的道教坛门中那些身居家中，平时如俗人打扮，有妻室儿女，并以应酬民间斋醮活动为业的在家道士掌握的音乐。

静坛派与行坛派有着许多共同点和不同点。它们的共同点是：

1. 有相同的科书和相同的法事，如《广成仪制·二十七朝》。
2. 有一部分相同的乐器，如“铛、铙、二星、引磬、摇铃、木鱼、笛子”等。
3. 有一部分相同的器乐曲牌，如〔小开门〕、〔汉东山〕、〔柳青娘〕、〔扮装台〕等。
4. 有一部分同名同曲和异名同曲的歌曲，如〔玉炉香〕（南韵之二）和〔玉炉香〕（南韵之三），〔回向赞·一炷真香〕（南韵）和〔返魂香〕（北韵）等。

它们之间的不同点是：

1. 前者是以演唱北韵歌曲为主。兼以演唱南韵歌曲为辅；后者则是以演唱南韵歌曲为主，兼以演唱北韵歌曲为辅。
2. 在乐队形式方面，前者采用细乐，如笛子套打乐队、铛铙乐队和法器乐队；后者则主要采用大乐，如唢呐套打乐队和锣鼓乐队。同时也兼用笛子套打乐队和铛铙乐队形式。
3. 在器乐曲牌的掌握方面，前者主要为法器牌子、铛铙牌子和部分笛子套打曲牌，而且数量有限；后者则主要为唢呐套打曲牌、锣鼓牌子和笛子套打曲牌，而且数量繁多，可以包括四川地方戏曲——川剧音乐中使用的大部分曲牌。
4. 在音乐风格方面，前者带有明显的道观色彩，宗教气氛浓厚。

曲调较自然朴素，风格独特；后者则带有明显的民间道场色彩，世俗气息浓厚，曲调较柔和、婉转，风格多样，且具有浓郁的地方特色。

以上两派音乐，是构成川西道教音乐的重要因素之一。在下面的分类介绍中，将把它们作为一个总体来认识。

从川西道教音乐的运用场合和所处的地位来看，它是用于以课诵、斋醮法事为主要宗教仪式活动的音乐；是道教仪式——综合艺术——的一个重要组成部分，与科书（文学）、表演（舞蹈）、坛场美术（道具、服装）等艺术手段相结合，以集中表现道教内容为目的的一种有特色的音乐。它既与我国某些民族民间音乐形式有相通之处，但又有自己较独立完整的形式，是一个值得我们深入研究的领域。

既然它是作为道教仪式活动中的一个组成部分，那么，有必要对它的属性和内容加以归类，以求对我国道教音乐文化有一个总体认识。

一、川西道教仪式中的音乐类型与特点

川西道教的仪式活动主要有两大类型：一是每日（除戊日）的早晚功课，即课诵；二是用于道教节日和平时的斋醮活动中表演的法事，如《供天》、《开坛》、《铁罐施食》等。根据这两大类型中的用乐情况来归纳，可以分为：

1. 课诵音乐

课诵音乐，是指道教在每日早晚上殿举行功课仪式时表演的音乐。

从时间上来看，课诵分早课、午课（朔望二日云集时用）和晚课。但以早、晚课最常用，而且音乐曲目多，对比较明显，富有特色。因此，课诵音乐，实际上是指用于早晚课诵中的音乐。

下面是1987年1月在青城山天师洞采录的早晚课诵。它是由声乐体裁的歌曲、吟诵曲、朗诵曲与器乐乐种的法器牌子组成的一套完整的仪式音乐。见表一。

从表一中，我们可以得出一些初步印象。第一，课诵中有用歌腔咏唱的歌曲，如〔澄清韵〕、〔举天尊〕、〔步虚韵〕、〔下水船〕等；课诵中有用朗诵腔念唱的朗诵曲，如〔净心神咒〕、〔常清常静经〕、〔开经偈〕、〔救苦妙经〕等；课诵中有用吟诵腔吟唱的吟诵曲，如〔玉清诰〕、〔上清诰〕、〔斗姆诰〕、〔三官诰〕等；课诵中有用钟、鼓、木鱼、吊铃等乐器演奏的音乐，如〔起三落四滚五槌〕、〔油头〕。

第二，从课诵的节目安排与表演程序来看，早晚课诵基本上采取一个模式。

（1）有相同的发展过程，自始至终分为引起部分（由器乐的法器牌子组成）、主体部分（由声乐的歌曲、朗诵曲、吟诵曲组成）、结尾部分（由器乐的法器牌子组成）。

（2）有大体相对应的器乐曲，如〔起三落四滚五槌〕、〔油头〕；歌曲，如〔举天尊〕、〔题纲〕、〔小启请〕、〔天尊板〕。

表一:

早 课			晚 课		
节 目 程 序	音乐类型	表演形式	节 目 程 序	音乐类型	表演形式
起三落四滚五槌	法器牌子	钟鼓领奏	起三落四滚五槌	法器牌子	钟鼓领奏
油头	法器牌子	鼓铃合奏	油头	法器牌子	鼓铃合奏
起三落四滚五槌	法器牌子	木鱼领奏	起三落四滚五槌	法器牌子	木鱼领奏
澄清韵	歌曲	一领众和	步虚韵	歌曲	一领众和
举天尊	歌曲	一领众和	举天尊	歌曲	一领众和
题纲	歌曲	对 唱	题纲	歌曲	对 唱
吊挂	歌曲	一领众和	下水船	歌曲	一领众和
大启请	歌曲	对唱, 齐唱	于倒拐	歌曲	对 唱
小启请	歌曲	齐唱, 念	小启请	歌曲	齐唱, 念
净心神咒, 净口神咒, 净身神咒, 安土地神咒, 净天地解秽咒, 祝香咒, 金光神咒, 开经玄蕴咒, 常清常静经, 消灾护命妙经, 度厄真经, 玉皇心印妙经	朗诵曲	念唱	开经偈, 救苦妙经 升天得道真经 解冤拔罪妙经。	朗诵曲	念唱
玉清诰, 上清诰, 泰清诰 弥罗诰, 天皇诰, 星主诰 后土诰, 神霄诰, 北五祖诰 南五祖诰, 七真诰, 普化 诰	吟诵曲	吟唱	斗姥诰, 三官诰, 玄天诰, 天师诰, 吕祖诰, 萨真君诰 救苦诰。	吟诵曲	吟唱
天尊板	歌曲(亦作朗诵 曲)	唱(或 念)	天尊板	歌曲(亦作朗 诵曲)	唱(或 念)
中堂赞	歌曲	一领众和	反八天	歌曲	一领众和
邱祖忏文	朗诵曲	念唱	报恩诰	吟诵曲	吟唱
小赞	歌曲	一领众和	小赞	歌曲	一领众和
灵官神咒	朗诵曲	念唱	回问赞	朗诵曲	念唱
三皈依	吟诵曲	吟唱	三皈依	吟诵曲	吟唱
小皈依	歌曲	一领众和	小皈依	歌曲	一领众和
油头	法器牌子	鼓铃合奏	油头	法器牌子	鼓铃合奏
			起三落四滚五槌	法器牌子	报钟独奏

博 五 苦 妙			法 管		
左 派 歌 奏	堅 美 目 許	系 群 目 許	左 派 歌 奏	堅 美 目 許	系 群 目 許
奏 合	什 寒 竹 絲	山 水 天	奏 合	什 寒 竹 絲	系 群 目 許
合	白 念	新 法 上	合	白 念	系 群 目 許
奏 合	子 執 楚 齡	添 姓	奏 合	子 執 楚 齡	系 群 目 許
合	白 念	香 爵	合	白 念	系 群 目 許
味 眾 勝 一	曲 煩	覺 登 自	味 眾 勝 一	曲 煩	系 群 目 許
奏 合	什 寒 竹 絲	台 裝 侍	奏 合	子 執 楚 齡	系 群 目 許
味 眾 勝 一	曲 煩	歌 水 不	味 眾 勝 一	曲 煩	系 群 目 許
奏 合	什 寒 竹 絲	合 裝 侍	奏 合	子 執 楚 齡	系 群 目 許
合	白 念	文	合	白 念	系 群 目 許
味 眾 勝 一	曲 煩	郊 助 三	奏 合	什 寒 竹 絲	系 群 目 許
奏 合	什 寒 竹 絲	台 裝 侍	合	白 念	系 群 目 許
合	白 念	文	合	白 念	系 群 目 許
奏 合	什 寒 竹 絲	山 水 天	奏 合	子 執 楚 齡	系 群 目 許
合	白 念	文 香	合	白 念	系 群 目 許
奏 合	子 執 楚 齡	添 姓	奏 合	子 執 楚 齡	系 群 目 許
合	曲 煩	只 律	味 眾 勝 一	曲 煩	系 群 目 許
味 眾 勝 一	曲 煩	香 律	奏 合	子 執 楚 齡	系 群 目 許
合	曲 煩	情 律	合	曲 煩	系 群 目 許
		文	合	曲 煩	系 群 目 許
奏 合	子 執 楚 齡	添 姓	奏 合	什 寒 竹 絲	系 群 目 許
合	白 念	文	合	白 念	系 群 目 許
味 眾 勝 一	曲 煩	"香 真 致 一"	味 眾 勝 一	曲 煩	系 群 目 許
奏 合	什 寒 竹 絲	覺 登 自	合	白 念	系 群 目 許
		台 裝 侍	味 眾 勝 一	曲 煩	系 群 目 許
			奏 合	什 寒 竹 絲	系 群 目 許

101

101

〔小赞〕、〔三皈依〕、〔小皈依〕。

(3) 有异名同腔并处于相对位置上的歌曲。如〔大启请〕与〔千倒拐〕；朗诵曲。如〔净心神咒〕与〔开经偈〕等咒、经体朗诵曲；吟诵曲。如〔玉清诰〕与〔斗姥诰〕等诰体吟诵曲。

(4) 有大体相同的表演形式。如器乐的领奏、合奏、独奏；声乐的一领众和、对唱、齐唱、念唱、吟唱等。

2·法事音乐

法事音乐，是指道教在宗教节日和平时的斋醮仪式活动中用于各种法事里表演的音乐。根据不同的用途，川西道教所用的法事可以分为三类：一是用作民间道场中为死者超度亡魂的法事，称为阴法事（简称阴事或亡事）。常见的法事有《铁罐施食》、《救苦表》、《救苦正朝》、《召亡》等。二是用作民间醮会（俗称“打醮”）中为人求晴祷雨、禳灾祈福的法事，称为阳法事（简称阳事或祥事）。常见的法事有《玉帝大表》、《庆祝》、《谢土》、《解秽》等。三是用作道场或醮会中作为仪式的开启和临时增加的某些阴阳通用的法事。如《开坛》、《供天》等。在上述法事中，内容丰富、曲目繁多的法事，要数《铁罐施食》和《玉帝大表》；而其它法事只是含有或多或少的曲目。从法事内容的时间长短来看，有大、中、小之分。但平时用得较多的也就是中、小型法事。根据目前手中掌握的录音资料情况，只能就中、小型一类法事中使用的音乐曲目作一分类介绍。

下面是1987年5月27日在四川温江县采录的两堂法事，关于它们当中的用乐情况及节目安排程序，兹举例列表加以说明。见表二。

从表二中所列的《开坛》、《救苦正朝》两堂法事，我们可以粗略看到。川西道教的法事，大致包括了以下几个内容和形式。

(1)有用器乐合奏形式演奏的“启坛音乐”，如《开坛》、《救苦正朝》中演奏的〔画眉序〕、〔汉东山〕；“过坛音乐”，如《开坛》、《救苦正朝》中的〔正四槌〕、〔过板〕、〔滴溜子〕、〔扮装台〕等；“下坛音乐”，如两个法事中分别使用的〔玉包肚〕、〔扮装台〕等。

(2)有用声乐吟唱和咏唱形式演唱的歌曲、吟诵曲，如两个法事中分别演唱的〔步虚〕、〔启经赞〕、〔祝香〕、〔回向赞〕、〔朝韵〕等。

(3)有用讲说形式并配以锣鼓、钹铙牌子伴奏的念白，如两个法事中分别讲说的〔上坛诗〕、〔威灵咒〕和〔香文〕等。

根据这两个法事的节目内容和安排程序来看，它们之间也有大体相同的发展程序。

(1)有相同的发展过程，自始至终分为引起部分（由器乐合奏的启坛音乐担任）、主体部分（由念白、过门、歌曲、吟诵曲组成）、结尾部分（由器乐合奏的下坛音乐担任）。

(2)有相对定型的结构框架。如法事开始，演奏一段由单个独立的曲牌或由若干曲牌联缀而成的联支曲牌作为法事开启前的启坛音乐；然后是道教法师高功上坛念的〔上坛诗〕，接着是高功与龙虎班手演唱的〔步虚〕（或〔启经赞〕）、〔吊挂〕；中间是宣科咒或念香文，或唱〔祝香〕；然后是由高功在请圣时吟唱的〔朝韵〕；最后咏唱〔回向赞〕接器乐合奏的下坛音乐闭坛告结。

以上是两个法事的基本框架，它们在川西道教使用的中，小型法事中，具有一定的代表性。从我所浏览到的大部分中，小型法事科书来看，可以说基本上都是这种框架，即：

引起部分	主 体 部 分					结尾部分
启坛音乐	上坛诗	步虚（或〔启经赞〕）	吊挂	朝韵	回向赞	下坛音乐
器乐曲	念白	歌 曲	歌曲	吟诵曲	歌曲	器乐曲

只是在具体运用中，由于对象不同，内容相异，不同的法事在依据这种基本框架的前提下，或多或少地插入一些大体相同或相异的节目，如其它名称的歌曲、器乐曲和念白。若将法事的这一基本框架与前面介绍的早晚课诵相对照，可以看出它们之间在节目安排上却有着许多共同点。例如，在声乐体裁方面，已经出现了比较定型的歌曲，象〔步虚〕、〔启经赞〕、〔吊挂〕、〔回向赞〕和〔祝香〕。可以说，

这是构成中国道教音乐民族特色的重要因素之一。关于它们当中使用的声乐体裁及其特点，将在本文第二部分作分类介绍。

从以上有关川西道教使用的课诵和斋醮法事中可以见到，它们的用乐情况不外乎包括声乐和器乐两大类型，但在这两类中，又将涉及到许多小的分类。

二、川西道教仪式中的声乐类型与特点

1. 体裁类型

川西道教声乐中的体裁，大体分为三种类型：一是歌曲，二是吟诵曲，三是朗诵曲。它们在川西道教音乐中占有独立的地位。

(1) 声乐体裁

声乐体裁可以分为三类：

a. 歌曲 即川西道教声乐中有较强的歌腔风格，调式调性独立，音阶形式完整，结构独立，伴奏较复杂，音调起伏较大，并用咏唱形式演唱的声乐曲。如〔澄清韵〕、〔步虚韵〕、〔祝香〕、〔回向赞〕等。这些歌曲，道人们通常称之为韵或腔赞。它们的唱词，大多为规整、严格的七言、五言律诗、绝句和四言诗体。

例 1

祝 香
(南部之一)

四川汤江传和

♩=48

(铃)玉 (木)华 散 彩, 九 光(啊)
舍 烟, 香(啊) 云(啊) 弥(啊) 罗 (啊),
钵 达 三 (啊) 天。

在川西道教音乐中，作为声乐体裁的歌曲，占有相当的比重，从我们采集到的 130 余首声乐曲中，有四分之三的曲目就属于歌曲体裁。它们不仅风格多样，曲调优美，而且有着较广泛的内容题材，是川西道教借以祝祷神灵，修仙积德，宏扬闡教，消灾解厄，表达宗教感情的重要工具之一。当然，在这部分歌曲中，亦有一部分为了适应表现内容的需要，而在某些段落采用吟唱或念唱，甚至在极个别小节采用念白的形式的曲目，但从总的结构来看，仍具有歌曲体裁的特点。就暂不作过细的分类，以免流于繁杂。

b. 吟诵曲（亦称吟诵调），是指川西道教声乐曲中一种以语言音调为基础，歌腔风格较弱，调式调性相对独立或不够独立，但又具

有一定的声调起伏，并具备较完整的五声音阶形式。伴奏比较简单，主要以吟唱形式演唱的声乐曲。根据其音调起伏大小，演唱风格的曲与直，调式调性的独立与不够独立，可以分为两小类。

甲·曲调较婉转的吟诵曲。这类曲目，有明确的调式，结构前后有片断式歌腔。较接近于歌曲体裁，旋律有较强的抒咏性，演唱风格类似吟诗特点。旋律常作自由衍生，曲调听起来比较婉转，且具有曲中见直的特点。

例2

三 皈 依 (早课)

(北 勃)

四川青城山梵刹

中速 稍动

独)四 思 三 省， 月 归 大 藏 灵 文。 心 归 佛， 皈 入 无 始 音 道。 愿 以 此 功 德， 庇 护 无 数 罪。

上 报 四 重 恩， 下 济 三 途 苦。 师 尊 与 父 母， 法 界 同 亲 戚。 现 存 情 福 寿， 过 去 早 超 升。

现 前 (叹) 清 静 为 (也)， 佛 菩 萨 同 证 悟 如。

乙·曲调较平叙的吟诵曲。这类曲目，调式调性不够独立，声调起伏较小，基本按照语调高低的自然形态加以发展，演唱风格较接近朗诵特点。自始至终以一般旋律材料为模式，并按照一定的节奏形态进行组合。曲调较平叙，具有浓厚的宗教韵味和直中见曲的特点。道

人们称这种腔调为礼诰腔。它是专用于早晚课诵中礼诰的一种声乐体裁。常见的曲目主要有〔玉清诰〕、〔上清诰〕、〔斗姥诰〕、〔三官诰〕等。

例 3

玉 清 诰

四川青城山性

$\text{♩} = 60$

(木)志 (啊)心 皈(佛)命(喇)礼(啊)。 三界之上， 梵天 弥勒。
 上极无上， 天中之天。 柳罗萧台， 玉山上 圆。
 泐泐金网， 森罗净泓。 玄无一炁， 混沌之先。
 宝珠之中， 玄之又玄。 开明三景， 化生诸天。(下略)

早晚课诵中的吟诵曲。由于唱词的句式多以四言为基础，或插以五言、六言、七言、八言、九言，甚至十言句。曲调为了适应语言句式的要求，在词曲结合上一般都很有规律，总构成四言五拍、五言六拍、六言七拍、七言八拍等不同拍式。而乐句的结音往往以词的最末一字在音韵上的变化为据：若句末最后一字为平声，结音就用宫音 $\dot{1}$ ；若句末最后一字为仄声，结音就用羽音 $\dot{2}$ （参见例3）。

c. 朗诵曲（亦称朗诵调），是指川西道教声乐中一种完全按照语言声调高低，词曲结合紧密，调式调性不鲜明，音阶形式不完整（仅限于四声音列），音调起伏小，结构缺乏独立性，演唱风格具有朗诵特点，并介于吟诵和念白之间的一种声乐体裁。道人们往往把这类体裁的腔调风格称之为念经腔或梆梆经。它是专用于早晚课诵中讽诵经、咒及回谢神灵时使用的一种声乐体裁。常见的曲目有〔净心神咒〕、〔祝香咒〕、〔常清常静经〕、〔救苦妙经〕、〔升天得道经〕等。

例 4

净 心 神 咒

四川青城山住
♩=84

♩=72 →

太上台星，应变为侍。驱邪缚魅，保命护身。智
慧明净，心神安宁。玉蕊永久，魄为丧倾。

早晚课诵中的朗诵曲。旋律多以四声音阶中的三个音列（6 2̇ 1̇）为骨架。如例 4 一类咒、经体朗诵曲；而极个别曲目是以（3 5 6）为骨架，或以（2 3 5 6）四声音列为骨架。唱词多为四言句。但彼此之间无明显停顿感。这类体裁的曲目在课诵中，往往彼此连接。一气呵成，无段落终止与分离感；只有在当它们唱完之后，出现另一