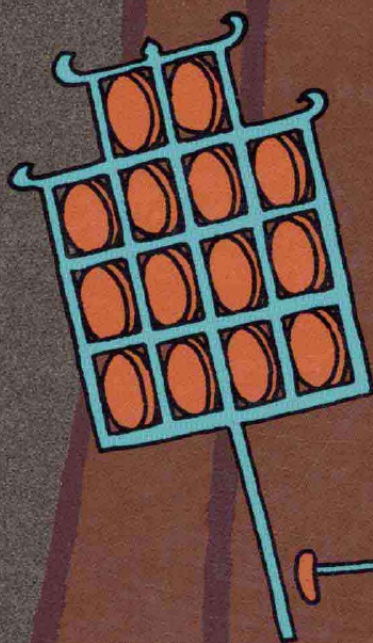

武當山道教音樂研究

曹本治
蒲亨強 著

臺灣商務印書館 發行

ISBN 957-05-0821-3 (910)

19234000

9 789570 608213

全

平裝

NT\$

360

武當山道教音樂研究

曹本治
蒲亨強 著

臺灣商務印書館 發行

武當山道教音樂研究／曹本治,蒲亨強著. -- 初
版. -- 臺北市：臺灣商務, 1993[民 82]
面；公分
ISBN 957-05-0821-3 (平裝)

1. 道教 2. 宗教音樂

910.162

82008458

武當山道教音樂研究

定價新臺幣 360 元

著 作 者	曹本治 蒲亨強
責 任 編 輯	葉 暢 英
封 面 設 計	江 美 芳
校 對 者	余芝光 林明信
發 行 人	張 連 生
出 版 者	臺灣商務印書館股份有限公司
印 刷 所	臺北市 10036 重慶南路 1 段 37 號
	電話：(02)3116118・3115538
	傳真：(02)3710274
	郵政劃撥：0000165-1 號
	出版事業：局版臺業字第 0836 號
	登 記 證

• 1993 年 12 月初版第一次印刷

版權所有・翻印必究

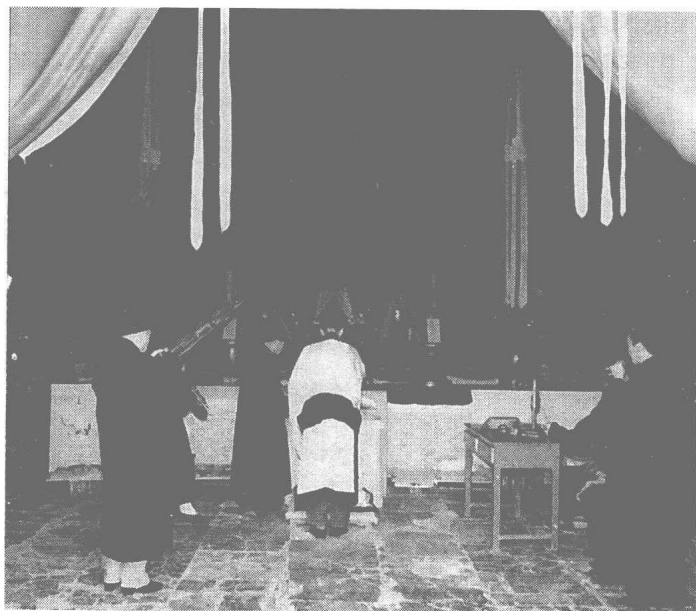
ISBN 957-05-0821-3 (平裝)

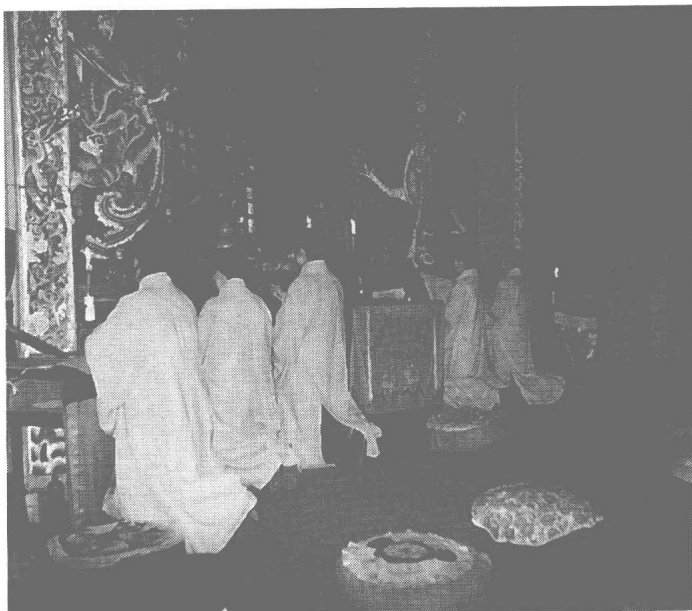
19234

斗踏罡步

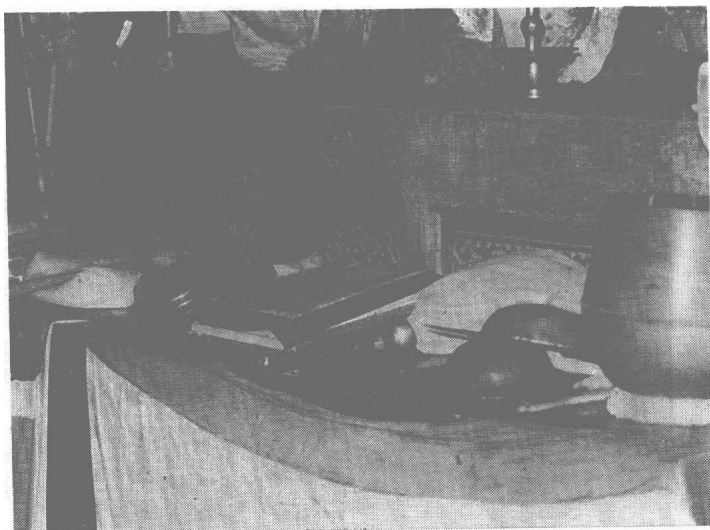
表師祖上

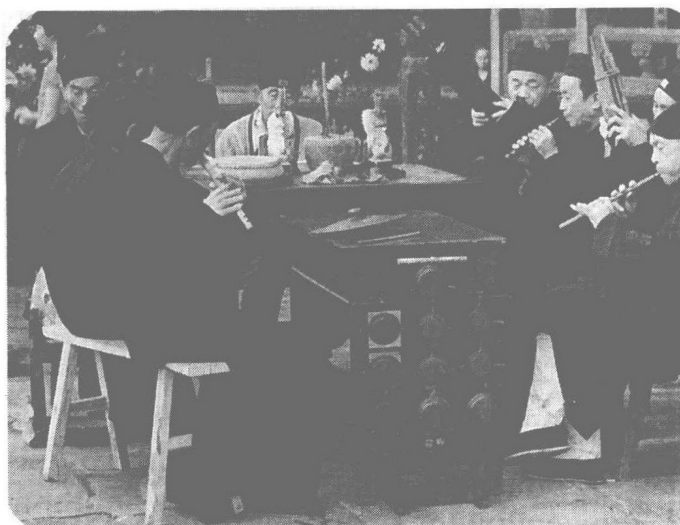

課 誦

法器與經書

奏樂器濟脈

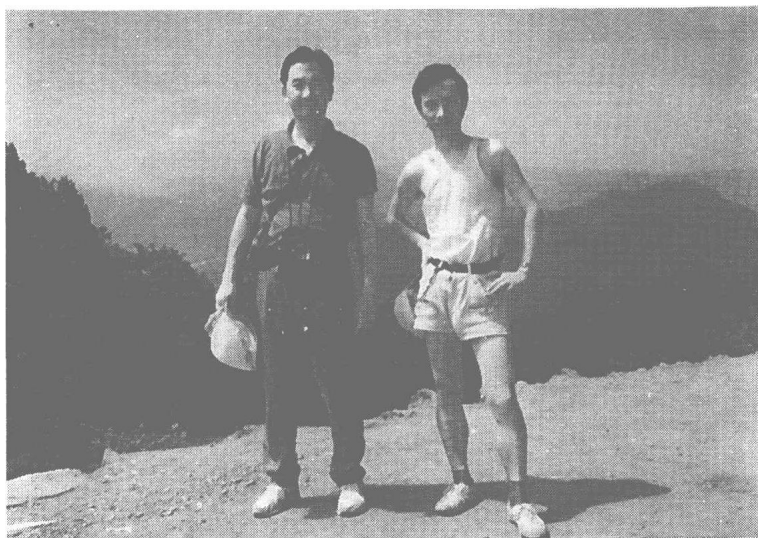
笙

高功踏八卦

作者採風時照

前言

道教生長在中國本土，是中華民族固有宗教。它在一千八百多年的發展過程中，對中國的政治、科技、經濟和文化思想有著深遠的影響。道教的齋醮科儀是它外向傳統的一部份，其中音樂（唱贊，吟誦和器樂）最遲在北魏寇謙之時已成為齋醮儀式活動不可分割的有機部份。在中國音樂史中，道樂一直和宮廷音樂，民間音樂（器樂，民歌，說唱，戲曲和歌舞等）以及其他宗教音樂有著密切而多向的關係：它廣泛吸收多種傳統音樂之養料，並按自己的哲學觀和審美觀而作了新的綜合與改造，逐漸形成了獨具神韻的音樂形態和風格體系。與此同時，道樂在中國各社會階層的廣泛運用和綿延不斷的傳承過程中，對其他傳統音樂形式的形成、發展、產生了積極而深遠的影響。可以肯定地說，道教對中國音樂文化的發展和保存均作出了重要貢獻；不了解道樂，我們對整個中國音樂的認識必將是不全面的。

遺憾的是，學術界對於道樂的分析研究起步較晚。從本世紀五十年代起吾國學者才開始在湖南、蘇州、揚州和山西等地區對當地的道樂作了初步的收集、整理。基於人為的因素，這類基礎研究沒有繼續發展。直至七十年代後期，道樂的研究才開始得到應有的重視。在內陸，很多地區的道樂傳統已瀕於絕響，有的甚至消亡。因此，“搶救”式的收集整理在遼寧、山東、北京、山西、四川、湖北及上海等尚存道樂傳統的地區被學術界提上了議事日程。而在臺

灣、香港兩地，當地學者們也從八十年代起對該地區的道樂傳統著手研究。

武當山是歷史上道教宗教活動的重要中心之一。由於歷代皇室，尤其是明朝的崇奉培植等特殊的歷史背景，使其道樂得以為現今在內陸保存得較為完全的一個。1987年由《中國民族民間器樂集成·湖北卷》編輯部編，中國文聯出版公司出版的《中國武當山道教音樂》一書首次大概介紹了武當山道樂的若干情況，為後繼深入的研究展出了一個開端。

本書的兩位作者，多年來致力於中國傳統音樂，尤其是道教音樂之研究，並從1986年起就注重並參加武當山道教音樂的收集整理和研究工作。在研究清理這份遺產過程中，我們都深切體會到，道教音樂確是一個蘊含多種文化價值的藝術寶庫，它既是道教文化中最光彩的一個組成部份，亦是中國傳統音樂的一種綜合體現。研究和理解道教音樂是宏揚民族文化的重要戰略，也是我們的歷史使命。同時，我們也認識到，道樂博大精深，內涵複雜，其發生發展的歷史既悠長綿延，其流傳衍生的地域又極其廣闊，要從整體上全面認識中國道樂的一般特質和發展規律，不可有一蹴而就，畢其功於一役的急功近利思想，而應腳踏實地，以科學嚴謹的態度，先對一些重要地區，宮觀的道樂作具體詳實的個案研究，然後在個案比較研究的基礎上，才可能宏觀地把握中國道樂的全貌和內在本質。基於這些共識，我們覺得，有必要對武當山道樂作全面和深入的理論研究，以便為其他地域的道樂研究，和探索全國道樂的一般特點規律打下一個堅實的基礎。

1986年至90年之間，我倆分別和共同五上武當作田野工作。至90年，資料準備和研究架構大體就緒，我們決定把多年積累的心得訴諸文字，合作寫一本系統性分析研究武當道樂本質的書。在蒲

亨強初擬本書稿雛形的基礎上，我們經二年多的修改，增補及反覆推敲，現在終於可以把它奉獻給讀者了。這本書可謂是第一部對道教名山宮觀道樂作較系統深入描述和理論分析的專著。在這一本書裏，我們的首要目標是力求全面反映原貌，深刻揭示本質。道教音樂目前對很多人來說還是陌生的事物，首要的工作是盡可能全面地描述它的本來面目，以評估其內涵。這就是決定了本書的描述是多角度多側面的，既有史論之分述，亦有縱橫之交錯；既有鳥瞰式的宏觀歸納，亦有細部的微觀透視，從歷史沿革，流派分野，科儀音樂類型，曲調分類和結構規律，法器的宗教內涵和曲詞關係，道樂的時空特點，道樂和其他民族音樂的關係諸方面對武當道樂進行描述。但是，道教音樂有諸多前人未曾論及且現有理論又無法解釋的特質；這又決定了本書不能只是停留在描述的層次，而必須仔細辨析出這些特質之所在，並對之作出具有理論力量的分析和解釋。因此，對於那些特獨體現出道樂自身特質的音樂現象，諸如道樂內部的流派分野，地域風格，旋律結構，曲詞關係，道樂在中國音樂整體中的地位等等課題，我們也作了分析研究，提出了自己的見解。

當然，道教音樂涉及的層面極廣，目前的各種研究畢竟尚處起步階段，我們所做的只是開拓性的準備工作。如果本書能有助於對武當道樂的系統了解而起到拋磚引玉的作用，引發更多的人對這一研究領域的興趣，那麼，我們的目的也就達到了。

曹本冶
蒲亨強

1992年春

目 錄

前 言	1
第一章 概述	1
第一節 武當山概況	1
第二節 道教流派的沿革與現狀	4
第三節 道教音樂史略	14
第四節 武當道樂的流傳範圍	23
第二章 武當道教科儀類型及其音樂特徵	27
第一節 課誦科儀及其音樂	27
一、課誦科儀之沿革及現狀	27
二、課誦的音樂運用及程序	29
三、課誦套曲實例及分析	34
四、課誦套曲的結構體制	49
第二節 齋醮科儀及其音樂	66
一、道教齋醮史略	66
二、武當齋醮音樂概況	70
三、賑濟科儀及其音樂	73
四、施食科儀及其音樂	106
五、課誦、賑濟、施食三類科儀音樂之比較	144
第三節 紀念法事音樂	147

一、玉皇本行集經·····	149
二、上祖師表·····	150
第四節 武當道教音樂中的法器及樂器·····	154
一、樂器之類別·····	155
二、樂器的運用及功能·····	156
三、道教法器之宗教象徵·····	160
第三章 音樂分類研究·····	165
楔子關於「腔」、「曲」概念的界說及其他·····	165
第一節 傳統分類概說·····	166
第二節 韵腔的音樂形態分類·····	170
第三節 主腔與分類之整體關係·····	173
第四節 主腔在曲調中的運用·····	178
第五節 各類韵腔典型曲目音樂分析·····	180
一、異名同腔類·····	180
二、集曲類·····	185
三、單曲類·····	185
第六節 器樂曲牌的音樂分類及基本特色·····	187
一、分類特點·····	187
二、基本特色·····	188
第四章 曲式及結構規律研究·····	193
第一節 結構形態·····	193
一、單曲結構·····	193
二、套曲結構·····	195
第二節 結構規律及發展手法·····	195
一、腔句串連的結構規律·····	196

二、曲調發展手法·····	201
第三節 曲、詞的組合·····	204
第五章 武當道樂的「超地域」風格之研究·····	207
第一節 「超地域」風格之形態表現·····	208
第二節 「超地域」風格之成因·····	212
第六章 武當道樂的流派分野研究	
——「在觀派」與「在家派」風格之比較·····	219
第一節 音樂形態和風格之比較·····	219
一、音樂體裁·····	220
二、曲式結構·····	220
三、旋律材料及旋法·····	220
四、唱 法·····	221
五、韵腔曲調實例比較·····	221
第二節 文化背景之比較·····	225
一、演出者的社會地位·····	225
二、音樂來源及傳承方式·····	228
三、音樂傳授方式及演出範圍·····	228
四、演出目的及對象·····	229
第七章 曲目攷源·····	233
第一節 源於經文主旨內容的曲目·····	234
第二節 源於科儀節目的曲目·····	258
第三節 源於歌詞首句詞語的曲目·····	265
第八章 武當道教音樂的構成及淵源·····	267
第一節 道樂與古代宮廷音樂·····	268

第二節 道樂與佛教音樂	292
一、法事儀軌	292
二、曲目標題	298
三、音樂形態比較	299
第三節 道樂與陝西鼓樂	303
一、以廟觀為中心的流傳特點	307
二、譜式系統	307
三、管樂之開眼取調	308
四、體裁結構	309
五、讀譜法之比較——「哼哈」與「朗嘴」譜	311
第四節 道樂與蘇南吹打樂	321
第五節 道樂與戲曲音樂	329
第六節 道樂與民歌	368
一、湖北民歌中的道教儀式因素	369
二、湖北民歌中的道樂形式因素	374
三、道樂影響民歌的文化背景探討	381
第七節 武當道樂與川西道樂	386
一、川西道教概況	387
二、表現一般道樂共性的相似現象	389
三、體現兩山道樂特殊聯繫的相似現象	393
四、兩山道樂的歷史淵源	397
第八節 武當道樂與全真十方韻	401
一、曲目的相近	403
二、曲調形態的相似	405

附錄 主要參考文獻·····	417
後記·····	421

第一章 概 述

第一節 武當山概況

武當山，一名「太白山」，曾又名「參嶺」，是中國的道教聖地之一。唐代武則天封真武為「武當山傳道靈應真君」①唐懿宗時，杜光庭撰《洞天福地》，列武當山為七十二福地之一。宋真宗天禧二年（1018年）勅封武當山為「真武之靈，藏著隱方之所」。元成宗大德八年（1034年）封為「武當福地」。明永樂皇帝加封為「大嶽太白山」，明嘉靖皇帝加封為「治世玄嶽」。②

武當山位於湖北省西北部，在湖北均縣以南，為大巴山脈東段分支。起自湖北，陝西兩省邊境，止於襄樊市南，隔漢江和大洪山遙遙相對。主峰紫霄峰，海拔一六一二米。山勢險峻，有上下十八盤等險路及七十二峰、三十六洞澗等勝景。素享「亙古無雙勝景，天下第一仙山」之美譽。

武當山自古以來是道教活動勝地，歷代道教名流如東漢陰長生、南朝劉宋明帝時的劉虬、晉謝允、唐呂洞賓、五代宋初陳搏、明張三丰等皆曾修煉著述誦經於此山中。它是道教崇奉的「真武神」之發祥聖地。在漫長的歲月裡，武當道教發展了其獨特的文化，它那巍峨陡峻的山澗峰巒、金碧輝煌、錯落有致的宮觀建築群落，現已成為馳名中外的旅遊名勝；剛柔相濟，靈巧多變的武當