

近代中國藝術史料叢書

蘇州道教藝術集

上海社會科學院出版社

近代中國藝術史料叢書

蘇州道教藝術集

中國舞蹈藝術研究會研究組 編

上海社會科學院出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

蘇州道教藝術集／中國舞蹈藝術研究會研究組編．影印本．

—上海：上海社會科學院出版社，2009（近代中國藝術史料叢書）

ISBN 978-7-80745-547-9

I．蘇… II．中… III．道教—宗教藝術—藝術史—中國 IV．J19

中國版本圖書館CIP數據核字（2009）第111791號

蘇州道教藝術集

編者 中国舞蹈艺术研究会研究组

責任編輯 沈潔

製作監理 奉天

出版發行 上海社會科學院出版社

（上海市淮海中路六二二弄七號 電話 六三八七五四一 郵編 二〇〇〇二〇）

經銷 新華書店

印刷 上海社會科學院印刷廠

本 八八九×一一九四 毫米 十六開

印 二十一·五

插 二

版 二〇〇九年七月第一版 二〇〇九年七月第一次印刷

書 號 978-7-80745-547-9/B.033

定 價 壹佰貳十圓

版權所有 翻印必究

ISBN 978-7-80745-547-9



9 787807 455479 >

近代中國藝術史料叢編·出版說明

近代中國，社會否變；西學東漸，融匯交通。時值國勢式微，睡獅初醒，傳統藝術受其影響，或以激奮而呼籲蛻變，創辟新境；或以改良而循序漸進，圖存救亡。至於守缺抱殘，獨善其藝之為，固不足以振聳發聵，引領潮流，而汰陳出新，間或有之；繼絕興滅，功在後世。可知其雖標榜「泥古」，但為形式，非是本意。即此而言，晚近之變，豈獨政權鼎革，民智啟蒙，縱覽藝術發展，亦以多元之態勢，呈紛紜之局面，不啻又一時代高峰。時賢有云，中國每當亂世，藝術受其反映，往往呈燦爛之觀（鄭午昌語）。洵非虛言。

當其時也，結社組會，壇坫林立；聲息相通，存異求同。此藝術風氣之一變。中外交流日繁，東方國粹，蜚聲西洋；異域文明，來我中華。此藝術風氣之再變。新式教育既行，參用西法，縷析科目；學研專精，服務社會。此藝術風氣之三變。凡此種種，自有其實物、文獻為證。惜乎百十年來，社會迭遭變故，典籍散失頗多，及至今日，存者寥寥，吉光片羽，彌足珍貴。

有鑒於此，本社依託公私藏家，廣征博蒐，凡成於十九世紀四十年代至二十世紀五六十年代之前、與近代中國藝術發展密切相關之書籍、檔案、稿本、信劄、圖冊、影集，等等一應文字、圖像史料，經甄別遴選，擇其要者，匯為是編，陸續影印出版，冀以流傳，或當於今人研習有所裨益。

舊籍影印，率依本真。原件若有魯魚豕亥之誤，一般不作改動。原本倘無目錄，悉為重編，以利查檢。遺詞用語或有不合今世規範，於影印說明中指出。

影印說明

建國初期，百廢待興，國家出於對民間文化藝術的保護宗旨，陸續組織人力、物力開展了一系列的考察和整理工作。一九五二年冬，蘇州市成立道教音樂研究組，首先整理道教音樂，將一百首道教樂曲由原先的工尺譜譯成簡譜，並開展了許多有關的活動。一九五六年八月，中國舞蹈藝術研究會赴蘇州會合有關人士，考察了當地的許多道觀。主要根據當時玄妙觀一場名為「鞏固山河，保衛社稷」的齋醮活動，拍攝了一部道教藝術文獻記錄片，記錄了齋醮儀式的全過程，現保存在北京舞蹈協會。同時，還把具體的影像資料轉換成文本形式，由余尚清、金中英負責合編《蘇州道教藝術集》一書。

《蘇州道教藝術集》全集共分三個部分。第一部分為「蘇州道教的醮事」，對蘇州的道教齋醮儀式作了翔實的記錄，尤其對玄妙觀正一道派的「全符」、「全表」、「火司朝」等科儀樂舞進行了系統的整理與解釋，詳盡地說明了每個科儀中曲目的運用、串接與所用樂器的名稱和功效。書中對瑤台偈、穿步虛等群舞，以及獨舞步罡踏斗的位置和步法，都有詳細的說明，並附有圖形幾十幅，以供參考。

第二部分為「蘇州的道教音樂」，收入了余尚清教授撰寫的《蘇州的道教音樂》一文，詳析了蘇州道教音樂的源流、特點，特別肯定了其音樂的藝術獨創性及其在中國民族音樂史上的貢獻和地位，對蘇州正一道派的科儀音樂與當地民間音樂的聯繫作了考證和推斷。道曲部分稱為「正一雅韻」，由余尚清、金中英整理。以工尺譜記錄，收錄九十多首曲譜。書中還附有工尺譜與簡譜的對照，讀者據

此可直觀、簡單地解讀這些道樂。

第三為「圖片部分」，收錄了蘇州道觀的各種實景照片一百多幅，彙集了該地道教的建築、神像、雕刻、板畫、神畫等大量圖片資料。有正一醮壇的入口處和壇內的壇榜、橫幅、對聯、四皇四聖的圖像，醮壇儀式進行時各個法師和演職人員不同場合和不同位置的實景照片，醮壇各個儀式中的不同場合實景。打醮時必需的設置和用品，如玉印、寶劍、令旗、令箭、權杖、幢、幡、旌、節等法器，香爐、燭臺、花瓶、香筒等供器，儀式中道士所穿戴的法衣、帽、冠、鞋等等，除了都有照片留存，有些還繪有線描圖可作為仔細對照。另外，還有各個道觀如呂祖廟、關帝廟中所供奉的神像、擺設照片數十幅，保留了二十世紀五十年代時蘇州道觀的原始風貌。這些照片極為稀見，在經歷了六十多年的歷史巨變後流傳至今，仍清晰可觸，彌足珍貴。

「齋」的原意指齊和淨，後為齋戒、潔淨之意，指在祭祀前，必須沐浴更衣，不食葷酒等等，表示祭者的虔敬。「醮」的原意是祭祀，即通過一定的儀式與神靈相交感溝通。

齋法與醮法本屬兩種不同的儀式，後來相互融合，至隋唐以後，「齋醮」並稱，流傳至今。舉行一項齋醮活動，一般要通過建壇、設置用品、頌經拜懺、踏罡步斗、掐訣念咒等步驟。醮禱活動所依據的一定法規稱為「齋醮科儀」。清代龍虎山婁近垣編就一本十二卷的《黃錄科儀》，是人們一直尊崇的科儀典範。

醮法一般有陽事與陰事兩種，陽事即為清醮，主要有祈福謝恩、卻病延壽、祝壽慶賀等，屬於太平醮之類的法事。幽醮有超度亡靈等，屬於濟幽度亡之類的法事。各個道教派別的齋醮科儀各有不同。

蘇州玄妙觀與龍虎山天師府、上海白雲觀等同屬正一派道派，一向十分注重齋醮科儀，齋醮活動非常精彩豐富。其中有為民間信徒舉行的打醮、做道場以祈福消災，有民間的燒香拜神以保平安等等。每逢朔、望日或重要節日、祖師聖誕等等，也都要舉行祝壽、慶賀等典禮。清代地方官吏，每年還要為地方打一次公醮，以保佑一方平安，祈求五穀豐登。每逢水旱災害或瘟疫流行時，地方官吏等也會組織建壇打醮，祈求去災避疫。齋醮的名稱有「太平醮」、「保安醮」、「禳災醮」、「壽醮」、「求晴雨醮」等等多種。主醮的法師，通常都由年高德重的長者擔任，名謂「高功」，誦經的道士為「經師」。他們都熟讀道教經書，精通齋醮禮儀，掌握「禹步」、「踏罡步斗」的各種步法和手訣，做、念、唱、奏樣樣在行。

在進行齋醮儀式時，為烘托、渲染宗教氣氛，增強信仰者對神仙世界的嚮往和對神仙的崇敬，音樂是其中必不可少的內容。玄妙觀作為蘇州道教宮觀之首，也是蘇州道教音樂研習、演奏的中心，觀內道士以擅長道樂中的「文班」而著稱。一方面傳承了南唐、南宋的帝王廟堂儀典音樂、祀禮音樂等成分，另一方面能融合江南絲竹、昆曲、吳歌等地方語言和民間音樂成分，在吳文化的滋潤下，無論是編曲，還是演奏方面，都顯示了鮮明的地方音樂特色。蘇州曾有不少著名樂師，在道樂界具有很大

影響。他們對音律、編曲、樂器演奏、經韻吟唱方面都有很深造詣，並繼承和創造了許多富有藝術性的道樂。因此余尚清教授在本書中指出，蘇州道教音樂「法事之前有序曲，法事終了有尾聲，法事進行中有歌有舞，有獨唱、齊唱、獨奏、齊奏等，整個法事音樂結構的完整性，強弱濃淡的對比，以及表現力的多樣豐富，音樂語彙風格的民族性、典型性及統一性，都達到了高度的藝術成就」。抗日戰爭前，音樂家黃自特來蘇州搜集研究道樂，以後他創作的音樂作品《長恨歌》中最精彩的一段「山在虛無縹緲間」，創造了空靈絕世的嶄新音樂意境。曲中所應用的調式音階，旋律進行與收束的特點，巧妙轉調的方法以及濃厚的民族特色，即明顯地是汲取和消化了道樂中的「經懺曲」的精華。而創作《二泉映月》的華彥鈞，也曾多年學習道樂，道樂對其的創作影響也是不容忽視的。

齋醮科儀一直是各家道觀的獨門秘法，由師徒間口傳心受，歷來秘而不宣，未見著錄，更無詳細的步法記載。因此，《蘇州道教藝術集》中有關的科儀中的位置、步法圖形，可稱十分罕見珍貴。有關道教音樂的記載和書籍歷來十分稀見。至北宋末期，才出現了一部曲譜範本《玉音法事》，此為現存道教樂譜中最早的聲樂譜集。該譜集收入於明《正統道藏》，記錄了唐代至宋代的道曲五十首。但因記譜方法十分奇特，至今無人能讀其譜。至明代，有一部《大明禦制玄教樂章》譜集一卷，收錄道曲十四首，工尺譜曲調。清代的《重刊道藏輯要·全真正韻》中，收有全真道常用的曲目五十六首。蘇州道教音樂樂曲，大致記錄於《鈞天妙樂》、《古韻成規》、《霓裳雅韻》三集之中。它們流傳甚久，

先經蘇州吾定庵校編，清嘉慶四年（一七九九年）曹希聖重訂刊印，後人稱之為「曹譜」，共收曲牌九十六首。而此後的一百五十餘年間，未見有關的書籍出現。及至二十世紀五十年代，才有這部《蘇州道教藝術集》問世。七十年代末以及近期，方才陸續出現了一些相關的研究專著和音樂資料。以金中英為首的一批道教樂師，進行回憶、演奏和錄音工作，編印《蘇州吹打曲牌集》和《蘇州堂鼓鼓段選集》等書。因此，《蘇州道教藝術集》在保存十九世紀後期至二十世紀中期的道教舞蹈和音樂的獨特作用，以及在中國道教藝術史和中國文化史研究中的重要價值，是無可替代的。

《蘇州道教藝術集》在一九五七年由中國舞蹈藝術研究會出版油印本之後，一直未再正式出版。此次我社影印出版的工作底本，即是一九五七年的初印本。在仔細閱讀原本之後我們發現，儘管是以蠟刻油印，全書的文字、語句或體例錯誤很少，顯示當時的作者和刻者的認真細緻、一絲不苟，值得後人敬佩。因此，我們認為一些個別錯誤不會影響整體的閱讀，決定一仍其舊，不作任何改動，以保持原書的歷史全貌。

中國舞蹈藝術研究会研究組於一九五六年八月冒着江南的酷暑到了蘇州，在市文化局的協助下進行了道教樂舞的收集和整理工作。

調查研究的工作分為兩部分：一、把道教的演道（打醮，為人間懺悔的神劇，或稱宗教樂舞）用十六米哩的膠片拍下來，作為研究樂舞的記錄材料。二、彙集蘇州道教的建築、神像、彫刻、板畫、神畫、音樂等材料，編成蘇州道教藝術集，就是本書。

目 錄

苏州道教的醮事	一——七十
苏州的道教音乐	七一——九二
正一雅韻	九三——二七五
图片	

蘇州道教的醮事

相傳我國的道教共分八派：道德、先天、靈寶、正一、清微、淨明、玉堂、天心。蘇州的道教屬於正一派。正一派也就是江西龙虎山張天師這一派，是老君傳於老天師者。阮先龙虎山為正一元壇，以後因各派相繼失傳，正一元壇改稱為萬法宗壇，形成道教正宗。

所謂「正一」，就是「正者不邪，一者不雜，正一心則萬法歸一」的意思。而正一法所治者，「惟祈晴禱雨及祛邪治病耳！」（見「蛟峒問答」）。「祈晴禱雨」及「祛邪治病」的主要方式，就是「齋醮」。在「齋醮問答」一書中，關於「齋醮」的意義有着這樣的解釋：「齋者，齋其心也；醮者，齋誠祭也」。合起來，也就是齋心誠意地祭告天地的意思。在以後的發展過程中，齋醮的範圍已不限於「祈晴禱雨」及「祛邪治病」，而無限地擴大起來：可以超度亡魂（「亡齋」），也可以為生人祝壽（「壽齋」），即使無病無災，也可以修「壇祈福消災」的醮。我們這次去蘇州所修之醮的名目，就是「鞏固山河，保衛社稷」。正由於齋醮範圍的無限制地擴大，以致和人們生活各方面都能聯繫起來，這種形式就在相當長的一段時間內，成為普通流傳在我國社會各階層的一種宗教儀式，一直到抗日戰爭以後，才逐漸衰落。到解放以後那種規模比較大的醮事已幾乎絕跡了。

關於齋醮的起源，在蘇州道教界有着這樣的傳說：

「醮事在神農以後就有，是軒轅黃帝創始的。當時黃帝和蚩尤打仗，因打不過蚩尤，便設立了一個醮台，祈求上蒼來幫助他。後來果有仙山弟子廣成子下山來幫助黃帝，戰勝了蚩尤。」

。(傳法師述)當然，這也只是傳說而已。作為道教的法事而存在的齋醮，是不可能早於道教創立的年代的。但是，設壇祭告天地在我國確也是「古已有之」的。從這裡，我們可以看到齋醮和這一儀式之間的聯繫。

蘇州的道士自稱是「文班」。在修醮的時候，習慣從音樂、詩詞上去發揮，因而和其他派別不同。

修醮的演道人員分「法員」、「職員」兩種。「法員」稱為「法師」，「職員」稱為「法官」。在演道過程中，法師是主要的。

「法師」在道士中是一種榮譽的稱號。在過去，龍虎山真人府選派了「監教」到全國各地去檢查，不合格的不能當法師，合格的才能得到執照——「錄」。

在一壇醮事中，共有六名法師：

高功 醮壇的主持者，一般由教內年高德重有威望的法師担任；

都講 主持醮壇內一切經文；

監齋 負責監督醮壇，類如總管；

侍經 管理經所部分；

侍香 管理香火部分；

侍燈 管理燈燭部分；

職員有十名：

贊禮 職司唱禮；

傳奏 黃門官（傳達官）；

表白 職司通疏，也是整個醮壇的行政領導；

知磬 領唱者；

詞牒 表白的下手，詞牒由他念；

宣讀 知磬的下手，誦閱文由他念；

執鏡 拿鏡者；

掌灯 拿灯，領高功法師的；

牛鼎 拿引道惱領路的；

引揖 穿花時領隊者；

此外，有樂隊十八人，負責醮內一切伴奏部分，香火五人，負責醮壇內勸導工作。

醮共分三部分進行：「全符」、「全表」、「火司朝」。「全符」就是全本的發符。內容是向三界各衙發出公文、祈福禳災。是醮事中最重要的法事，儀式上特別繁複。到了「安監壇」請各神將執行任務時，還有飛錢的表演，以娛樂神將。「全表」就是全本的上表。內容是上表文給主要的神仙天尊，祭告上蒼，表白申請的意思。這一部分的音樂特別雅緻，每一段都有很好的伴奏。「火司朝」的对象是「火官洞明大帝」，內容是求免火災。這種「朝」是一般性的醮事中做的，根據醮的內容（目的）不同，也可以做別的「朝」，如「安瀾朝」、「瘟司朝」、「八仙朝」等；在特別隆重的齋醮中，還可加做「宿啟朝」、「散壇朝」。

在這三部分法事開始以前，先要做「功課」。「功課」開始是念「清淨經」，包括淨口、

淨身、淨心等，接着要念一段經文。念什麼經，根據不同的需要而定，「玄皇經」、「心印經」、「玉樞經」等都可。開經以後，不必把全部經文都念完，可以多念，也可以少念，根據時間來掌握。

功課結束以後，法事就正式開始了：

全符

傳遞 法師先畫符名將，請他傳遞公文。這裡名的是「溫將軍」，他是專管傳遞公文的。

步虛 法師符畢上壇，準備施行命令，名請眾將。高功要上香跪拜。「步虛」是本段所用唱腔的名字，唱詞是：太極分高厚，輕清上廣天。人能修至道，身乃作真仙；行益三千數，時丁四萬年，丹臺升寶笈，金口為流傳。

香文 表白朗念香文，唱香偈：

道香一炷，誠意三薰，氤氳繞起於爐中，馥郁已騰於物表，上通三境，下徹十方，蕩滌根塵，豁開茅塞，玉女捧持金闕下，金童接引玉皇前，結成天外彩雲飛，鶴駕真仙宮裏降。

不可思議功德。

水文 知磬朗念水文，唱水偈

太初太易，無象無形，天生一以肇靈源，道合三而敷正化。洗開日月，蕩滌乾坤，上接天河，下浮地理，揚柳枝頭垂一滴，風雲影裡散千葩。已今請聖下凡筵，憑此法音

皆清靜。

亦不可思議功德。

此時法師做「水盂作用」，（內功、祭告水官「尹喜真人」）。

救壇文

高功分佈方隅，（按五行八卦、二十八宿分），召請掃蕩官將驅斥邪魔。

洒淨

分内外上下清潔道場；並固封文書（即將發出之公文）。唱「淨天地咒」：

大地自然 穢氣分散 洞中玄虛 晃郎太玄 八方威神 使我自然 靈寶符命 普告

九天 乾羅答那 洞罡太玄 斬妖伏邪 殺鬼萬千 中山神咒 元始玉文 云……

三上香

高功上香，信香禮拜三清（即三炷：玉清道炷，上清經炷，太清師炷）。

啟師

由高功和兩職員做，禮誦至誥，啟告師尊，說明弟子即將作法，請師尊協助。

變神

由法師（高功或都講）做內功作用。因「凡身不潔，元命不顯，召將衍持難為感應故

祖師立變神之法。其法也，金光罩其體，星斗护其身，五火焚燒凡體，巽風吹盡余灰

，坎水滌滌，吐故納新，取先天之一炁，變元命之真人，可以通靈三境，上下衍持也

！」（「齋醮問答」）

召功曹

這就要開始召將了，召衆將前，先召值日功曹和值符使者（應天君）。

玉清符

這就等於下命令，万神聞玉清符命後，俱應遵召而至。「玉清符」實際上不画符

，是唱的：

玉清始青 玉符誥命 告盟三界 統攝萬神 符到速至 符召速臨 女青詔書 如

帝親行 上元天魔 中元地妖 下元水怪 敢有不順 拒逆張鱗 万神斬首 不得

留停 玉符往召 雷霆帥將 法部官君 速赴符來 不得有違 玉帝勅書 仰行萬

程 玉帝勅命 守侍施行 玉帝勅召 萬神律令 一如誥命 風火驛傳

總召 玉請符後，就召將了，先一般地召請眾將。

總召後，再召請各別有開的神將。如求雨可召張天君，避瘟疫可召康天君等。

請班聖 眾將召到後，就由表白知聲分班安位。

通疏 安好位後，表白就要通疏，將修醮緣由宣告眾神。

祭符官 這時要將符發出去了，祭符官就是囑託他的意思。同時差遣神將保護符官，將所發

公文遞送各衙。

送符 差遣完畢，奉送符官及眾將登程。

全符到這裡基本工就結束了，但為了後面還有全表、火司朝，就需要做：

請將 宣讀監壇牒文，命有關神將繼續執行任務。

安監壇 祝告兩班効職神員，煩勞守護醮壇。

結壇文 宣告全符結束，請各退班。

全表

演道 全表開始前，先要列隊到天師堂去，祝香——念三段文，上三炷香，聽訓——念禍福

文，接參拜，啟師，唱道，請天師協助。畢後，回醮壇。

薰壇咒 入壇燃香，開天度。唱：