

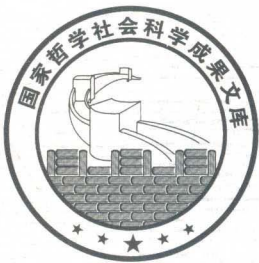
国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国西藏佛教寺院 仪式音乐研究

格桑曲杰 著

高等教育出版社

国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国西藏佛教寺院 仪式音乐研究

格桑曲杰 著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书以中国西藏佛教寺院仪式音乐为研究对象,在西藏佛教教理、教义系统以及特殊的地域文化背景中,对西藏佛教寺院仪式的信仰修供体系、仪式的类型、仪式音乐的形态和特征以及在仪式中体现出来的音声效应等进行了较为深入的考察、分析与研究,从而对西藏佛教寺院仪式音乐体系的系统模式和这一体系中的各层面音乐的构成、类别、文化属性、流播等方面的内在规律和外在表相进行理论探索,以求深化对西藏佛教寺院音乐的根本属性和文化意义的认识。

本书主要采用民族音乐学和音乐民族志的研究方法,从历时与共时的纵横角度把握西藏佛教寺院仪式音乐。通过对西藏阿里、日喀则、那曲、山南、林芝、昌都等地区 and 拉萨市佛教寺院仪式音乐的普遍考察,以及对桑耶寺、萨迦寺、楚布寺、直贡寺、顶波钦寺、哲蚌寺、色拉寺、昌都向巴林寺、那曲霞布登寺等宁玛、萨迦、噶举、格鲁四大教派及主要支派的主寺或代表性寺院的较为详尽个案调查,使宏观区域性的考察和具体个案调查相结合,多方位、多视角地对西藏佛教寺院仪式音乐的各个方面进行了较全面、细致的阐述。

图书在版编目(CIP)数据

中国西藏佛教寺院仪式音乐研究 / 格桑曲杰著. --
北京:高等教育出版社, 2015.4
ISBN 978-7-04-032963-6

I. ①中… II. ①格… III. ①佛教-宗教音乐研究-
中国 IV. ①J608

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 002291 号

策划编辑 王文洪   责任编辑 王文洪   封面设计 张申申
版式设计 张申申   责任校对 刘春萍   责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 35.25

字 数 520 千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

定 价 130.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 32963-00

作者简介

格桑曲杰（格曲） 藏族，西藏拉萨人。西藏民族艺术研究所研究员、文学博士。文化部优秀专家。兼任西藏大学客座教授，中国少数民族音乐学会副会长，中国传统音乐学会常务理事、中国少数民族戏曲学会常务理事、北京民族音乐研究基地兼职研究员等职。

主持完成国家社科基金重大项目2项，国家重大文化工程1项，十一五国家科技支撑项目1项，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。发表学术论文50多篇，创作声器乐作品、歌词50多首。荣获文艺集成志书“编纂成果个人一等奖”，组织、编纂、出版文艺集成志书“特殊贡献个人奖”，第六届上海国际广播音乐节评委会特别奖，第八届中国音乐金钟奖理论评论优秀奖，第十四届中国少数民族音乐学会论文评选一等奖，“珠穆朗玛文学艺术奖”等奖项。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

序

格曲（全名“格桑曲杰”）的博士论文即将出版，嘱我写序。面对厚厚的书稿，我的思绪不禁飞回到几十年前……

记得是1963年暑假后开学时，几十位十二三岁的藏族学生来到我所在的中央民族学院艺术系^①——他们是艺术系刚刚从西藏招收来的新生，这个班是专门为西藏培养乐队演奏人才的一个班级，全称是“西藏管弦乐专修班”，被大家简称为“管专班”。

中央民族学院艺术系和西藏的缘分很深，半个多世纪以来，为西藏培养了许多艺术专业人才。早在1959年正式建系之前，已经招收了一个西藏的舞蹈班，这个班的学员毕业回西藏后，成为西藏舞蹈艺术发展的骨干力量，涌现出许多优秀的舞蹈演员和著名的教授、学者。

艺术系再一次集中地培养西藏的专业人才，就是这个管专班。管专班的培养目标是西藏自治区歌舞团培养管弦乐队和民族乐队的演奏专业人才，开学后学生们就开始分别学习各种乐器。这些学生性格开朗活泼，学习十分刻苦，专业进步很快。老师们都很喜欢他们、关心他们。艺术系来了这批藏族学生，也显得生气勃勃。令人遗憾的是，1966年开始的“文化大革命”，

---

^① 中央民族学院，今为中央民族大学。当年艺术系的音乐、舞蹈、美术3个教研组，现在已发展成为音乐、舞蹈、美术3个独立的学院。

打乱了原定的教学计划，严重地影响了他们的专业学习。1969年他们就返回西藏参加工作了。但是没有想到，几年后，当我来到西藏时，发现这些当年的学生竟已在西藏音乐界挑起了大梁，成为西藏音乐界的骨干力量。后来，他们有的成为演奏家，有的成为作曲家，有的成为音乐教师，有的成为文艺界的干部，其中还有两位——格曲和白曲，成为我的同行，从事民族传统音乐的考察、研究工作。这些藏族学生当年活泼可爱的形象，至今还生动地印在我的脑海里，虽然相隔40多年，我还能叫出他们许多人的名字。中央民院艺术系当年曾教过他们的老师们，也都记得他们，一谈起管专班这些孩子们后来取得的成绩，都是满心欢喜，为他们感到自豪。

格曲就是当年“管专班”的学员。他返回西藏后，曾担任过乐队的演奏员、艺术学校的教师、干部，其后进入研究所从事民族音乐的研究工作，还曾作为“文化大革命”后第一批工农兵大学生进入上海音乐学院学习。20多年来，格曲刻苦学习、进修音乐理论，并在西藏各地扎扎实实地进行田野工作，深入地考察、挖掘、研究西藏的传统音乐文化，逐步从一位学习乐器的青少年，成长为优秀的民族音乐学家，在专业工作方面取得许多优秀的成果。

20世纪90年代后期他考取了中央音乐学院的博士生，由我担任指导教师。我能够在管专班的孩子们毕业离京多年之后，再度担任格曲的导师，当然是感到分外的亲切和愉快。

格曲在中央音乐学院学习和写作博士学位论文期间，是西藏民族艺术研究所的副所长，他担负着繁重的行政工作和两项国家级课题的科研任务——《中国民族民间器乐曲集成·西藏卷》和《中国民间歌曲集成·西藏卷》的主编工作，担子很重。但他终于克服了种种困难，高质量地完成了博士学位论文《西藏佛教寺院仪式音乐研究》，不但顺利地通过了答辩，而且学位论文被评为中央音乐学院的优秀博士学位论文。

二

格曲博士学位论文的选题内容是对藏传佛教音乐文化的考察、研究。

众所周知，藏传佛教是我国佛教信仰的三大分支之一，与汉传佛教、南

传佛教并列。它有着悠久的历史传统与博大精深的内涵，并伴随有风格鲜明、形式精妙的宗教艺术。在佛教艺术中，音乐是其中十分重要的类别，也是佛教教义与仪式不可或缺的载体。而藏传佛教的宗教音乐，与其他宗教的音乐艺术相较，更是以其深邃的精神内涵和独具一格的艺术特征，以及丰富多样的艺术形式而为世人所瞩目，成为各国音乐家关注、研究的对象。

从世界范围看，早在20世纪50年代，即有西方音乐学者在刊物上发表与藏传佛教音乐有关的介绍文字，^①60年代开始出现专题研究的论文，从70年代至今，先后约有四五十篇论文、六七部专著和八九篇博士、硕士学位论文发表、出版。这些论著涉及藏传佛教的诵经音乐、乐器、羌姆乐舞等多个方面。其中伊万·万道尔所著《西藏佛教音乐》(Music of Tibetan Buddhism)是一部比较全面地介绍、分析藏传佛教音乐的专著。^②西方学者所发表的著作大多根据实地考察而成，工作比较深入，重视实证，分析也比较细致，其中不乏精致的分析和有益的探索。但总体而言，还缺少有力的、全面的研究藏传佛教音乐文化的著作。《西藏佛教音乐》一书的优点是论述内容比较全面，其中部分章节，如对同钦(大型铜号)、加林(类似唢呐的簧管乐器)、额阿(长柄鼓)等几种乐器演奏的记述，对图形乐谱“央移”的分析与转译，作了比较细致的工作。但对藏传佛教历史源流、文化背景、羌姆乐舞，以及音乐形态、曲式结构等方面的论述，或过于简略，或有所遗漏。

自1949年以来，中国的音乐学术界即开始关注藏族传统音乐的考察、采集、创作和研究工作，但重点在民俗音乐方面，对藏族的宗教音乐与宫廷音乐重视不足。20世纪80年代开始，在民族音乐集成工作的推动下，中国的音乐学者开始逐步深入地进行藏族宗教音乐的考察研究工作。由于有专业基础扎实、民族文化底蕴丰厚的藏族青年音乐家投入此项工作，中国音乐界对于藏传佛教音乐研究的水平和成果质量迅速提高。80年代后期即有一些个案考察性质的专题论文问世。90年代发表的论文数量大为增加，既有涉及藏传佛教宗教音乐各个方面的论文，也开始出现全面论述藏传佛教宗教音乐的作品。到了新世纪，音乐学术界出现了更多的研究成果，除了多篇学术

① [美] 克罗斯莱·霍兰德(Crossley Holland)在《格罗夫音乐与音乐家辞典》中发表西藏音乐条目。

② 此书作者是[意]伊万·万道尔(Ivan Vador)，法文版出版于1976年，德文版出版于1978年。

论文之外，还出版了几部调查比较深入，水平较高的学术专著。格曲的博士学位论文《西藏佛教寺院仪式音乐研究》也完成于此时期。

对照国内外有关此课题研究的各项著作，从作品的深度和广度来看，中国音乐学界完成的研究成果已经达到比较高的学术水平。格曲和国内其他学者的考察研究著作，标志着中国音乐学者（特别是藏族音乐学者）在藏传佛教音乐文化研究工作中取得的成果，已经进入国际藏学研究领域的前沿。

三

《西藏佛教寺院仪式音乐研究》是一部颇有分量的学术专著，它包括绪论和六个内容充实的、篇幅较大的章节，以及大量图片与乐谱，总字数达到50多万字。其内容涵盖了藏传佛教仪式与仪式音乐的方方面面，以翔实、细致的实证性考察与深入、出新的理论性概括见长。

该书首先扼要简述了西藏的文化背景与历史，佛教的传入、传播，以及佛教的历史分期等内容。进入第二章，即开始了论文的主体部分，作者在几个章节里，对藏传佛教寺院仪式与仪式音乐，仪式中的俱生乐（声乐）、缘起乐（器乐），羌姆乐舞等，都做了十分深入、细致的阐述，内容极其细致、丰富，显示出作者多年田野工作的积累。

在该书的第六章“西藏佛教寺院仪式音乐的地域文化传统及特征”中，作者集中于文化分析方面，对西藏佛教音乐的构成、特征、跨文化现象等做了独到的分析。

综览该书，从知识概念层面上，作者为读者清晰地叙述了西藏佛教的历史与现状，详尽地阐释了藏传佛教仪式与宗教音乐的历史渊源、思想内涵与独特的结构、形式，使读者对藏传佛教、宗教仪式、宗教音乐有一个比较全面的了解；从理论分析层面上，作者吸取了民族音乐学、音乐民族志、音乐人类学、系统论等理论方法的有益养分，并灵活地运用于分析研究藏传佛教的仪式与仪式音乐，从而取得了创新性的学术成果。这从该书的第二章中“仪式的分层结构”、“仪式的组织及程序”、“仪式音乐在仪式与信仰体系中的作用及意义”，以及其后第三章中对于“诵经调音乐与寺院仪式分层结构的对应关系”与“审美意义”等方面的研究，可以清晰地看到作者的思路与

经过缜密的观察、思考所取得的学术认识。其中特别值得注意的是作者对宗教仪式与宗教音乐所做的分层研究，以及二者之间的对应关系。

该书的第六章，本人认为是最能体现作者专业理论修养和田野工作的积累，体现作者分析、研究的深度与广度的部分。在这一章，作者在四节文字中，对于西藏佛教仪式音乐文化中包含的多元因素；宗教仪式音乐与民间音乐之间相容相斥的关系；西藏佛教寺院仪式音乐的区域文化特征；西藏佛教音乐跨地域、跨民族的传播与流变等所做的分析研究，具有突出的学术创新性。这四节的每一节都可以成为一篇有见地的学术论文。

第六章的写作表明了，虽然该书的标题是“西藏佛教寺院仪式音乐研究”，实际上作者的目光并未仅仅局限于西藏自治区境内，而是已经投射到其他藏族地区和其他民族地区，去观察、分析藏传佛教范围更为广阔的传播状况与文化变迁的现象。在这里，作者呼应前文论及的西藏佛教仪式音乐的外道层、中道层与内道层等不同层次，观察了传播与流变后各层次的具体表现，为研究成果提供了有力的支持。

格曲博士通过辛勤耕耘，完成的这部优秀的学术著作，入选2014年度《国家哲学社会科学成果文库》，并即将付梓，可喜可贺。同时也期望格曲博士和藏族的音乐学者，有更丰硕的学术成果问世。

田联韬

2014年12月于中央音乐学院

目 录

绪 论	1
一、国内外西藏佛教音乐研究现状	1
二、研究对象、范围、目的和意义	5
三、研究方法	8
四、研究内容	10
第一章 文化背景与历史分期	13
第一节 西藏的远古文明与历史	13
第二节 佛教传入之前西藏本土宗教——本教	21
一、原始自然本教时期	22
二、雍仲本教时期	23
三、变化本教时期	26
第三节 佛教的传入、弘扬与向四方辐射传播	30
第四节 西藏佛教音乐的历史分期	46
一、萌芽时期的佛教音乐	47
二、前弘期的佛教音乐	48
三、后弘期前期的佛教音乐	54
四、后弘期后期的佛教音乐	64
五、西藏佛教音乐的现状	69

第二章 西藏佛教寺院的仪式与仪式音乐	71
第一节 西藏佛教寺院仪式与仪式的信仰、修供体系	71
一、西藏佛教各教派的教义与显密宗习修活动	72
二、西藏佛教寺院仪式的修供、崇拜对象	78
第二节 西藏佛教寺院仪式的分层结构	97
一、西藏佛教寺院仪式	97
二、仪式的分层结构	111
第三节 仪式的组织及程序	117
一、仪式主持人	117
二、仪式程序结构	120
三、仪式的时空	136
第四节 仪式音乐	141
一、仪式音乐在仪式与信仰体系中的作用及意义	142
二、仪式音乐的构成与特点	145
第三章 仪式中的俱生乐	153
第一节 诵经调的经文	153
一、藏文大藏经	154
二、诵经调诵唱的经文——仪式音乐经文	156
第二节 诵经调的音乐类型	157
一、古尔 (མགུང།)	158
二、鲁 (ལུ།)	176
三、央 (འབྲུག་ལྷ།)	201
四、绝鲁 (གཅོད་ལུ།)	218
五、顿 (འདོད་ལྷ།)	229
第三节 左盖 (རྗོལ་ལྷ།)	229
一、左盖的发声特点与练习	230
二、格鲁派大寺院中产生左盖的缘由	230
三、左盖声的诵唱形式及其在集会诵经中的运用	232

第四节	念诵调(顿)、吟诵调(央)、唱诵调(鲁)· 的音乐形态比较研究·····	235
一、	念诵调(顿)·····	235
二、	吟诵调(央)·····	237
三、	唱诵调(鲁)·····	237
第五节	各类诵经调音乐与寺院仪式分层结构的对应 关系及审美意义·····	241
一、	各类诵经调音乐与寺院仪式分层结构的对应关系·····	241
二、	寺院诵经调音乐的审美意义·····	243
第四章	仪式中的缘起乐·····	245
第一节	藏传佛教寺院乐器及其象征意义·····	246
一、	乐器·····	246
二、	乐器的佛法内涵和象征意义·····	249
第二节	藏传佛教寺院乐器的分类·····	305
一、	乐器分类的概念·····	305
二、	西藏传统音乐理论中的乐器分类法 (与萨克斯乐器分类法的比较)·····	306
三、	意义分类法(法器、乐器与响器)·····	309
四、	意义分类法与仪式分层结构的关系·····	310
第三节	乐队类型、乐曲结构与演奏处理·····	313
一、	乐队类型·····	313
二、	乐曲演奏中的盛、中、简处理法·····	386
第五章	羌姆神舞音乐·····	393
第一节	羌姆神舞源流·····	393
一、	羌姆神舞的发端·····	394
二、	藏传佛教寺院羌姆神舞的形成与完善·····	398
三、	羌姆神舞的兴盛与传播·····	403

第二节 羌姆神舞——佛教仪式的扩展	418
一、羌姆神舞修供、伏魔、教化的旨意	418
二、羌姆活动的民俗性	422
第三节 羌姆神舞音乐	426
一、羌姆神舞中使用的诵经调音乐	427
二、羌姆神舞的舞蹈伴奏音乐	428
三、羌姆益谱 (འཚམ་ཡིག)	436
四、羌姆神舞仪仗迎请音乐	445
五、羌姆神舞仪式与音乐结构	452
第六章 西藏佛教寺院仪式音乐的地域文化传统及特征	461
第一节 西藏佛教寺院仪式音乐中的多元音乐文化构成因素	462
一、印度佛教系音乐文化因素	463
二、本土宗教本教的音乐文化因素	466
三、中原汉民族音乐文化因素	469
四、周边伊斯兰国家和地区的音乐文化因素	471
第二节 西藏佛教寺院仪式音乐与民间音乐文化 之间相容相斥的关系	475
一、乐器选择上的区别	476
二、演奏形式上的区别	476
三、调式调性与音乐结构的异同	477
第三节 西藏佛教寺院仪式音乐的区域文化特征	481
一、开放性和包容性	482
二、对吸收融合的音乐形式的改造、整合	482
三、西藏佛教寺院仪式音乐的创造性	485
第四节 西藏佛教音乐文化跨地域、跨民族的传播与流变	486
一、西藏佛教音乐跨地域、跨民族的传播	486
二、西藏佛教音乐的流变	490
结 语	505

主要参考文献 512

索 引 521

后 记 535

Contents

Introduction	1
1. Research status of Tibetan Buddhist music	1
2. Research objectives, scope, aim, and significance	5
3. Methodologies	8
4. Focuses	10
Chapter 1 Cultural background and historical stages	13
A. Ancient civilization and history of Tibet	13
B. Bon: local religion before the introduction of Buddhism to Tibet	21
1. Early stage of Bon	22
2. Yongzhong period, the middle stage, of Bon	23
3. Variant period, the later stage, of Bon	26
C. Acceptance, development, and spread of Buddhism in Tibet	30
D. Historical stages of Tibetan Buddhist music	46
1. The nascent period of the Buddhist music in Tibet	47
2. The first prosperous period	48
3. The first half of the second prosperous period	54
4. The second half of the second prosperous period	64
5. The current situation	69

Chapter 2 Rites and ritual music of Tibetan

Buddhist temples	71
A. Rites, belief and practice systems	71
1. The doctrines of Tibetan Buddhism and activities operating in Exoteric Buddhism and Esoteric Buddhism	72
2. Gods consecrated and worshiped in the rites of Tibetan Buddhism	78
B. Structure of the Tibetan Buddhist rite	97
1. The rite	97
2. Structure of rite	111
C. Ritual organization and process	117
1. Host of rite	117
2. Structure of process of the rite	120
3. Time and setting of the rite	136
D. Ritual music	141
1. Function and significance of ritual music in the rite and belief system	142
2. Structure and characteristic of ritual music	145

Chapter 3 lhan skyes rol mo (scripture chanting melody)

during the rite	153
A. Scriptures of chanting	153
1. Tibetan Tripitaka	154
2. Scriptures of ritual music	156
B. Chanting types	157
1. Mgur song type	158
2. Glu song type	176
3. Dbyangs song type	201
4. Gcod glu song type	218
5. Vdon song type	229