

中央音乐学院图书馆藏书

书号

F22.2.1

TCEB 85

登记

章号

BK157428

艺术

音乐

佛

教

艺

佛教

与音乐

艺术

佛教与音乐艺术

胡 耀 著

天津人民出版社

(津)新登字 001 号

佛教与音乐艺术
胡耀 著

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路 189 号)

天津新华印刷二厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

787×1092 毫米 32 开本 6.25 印张 4 插页 124 千字

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—3,000

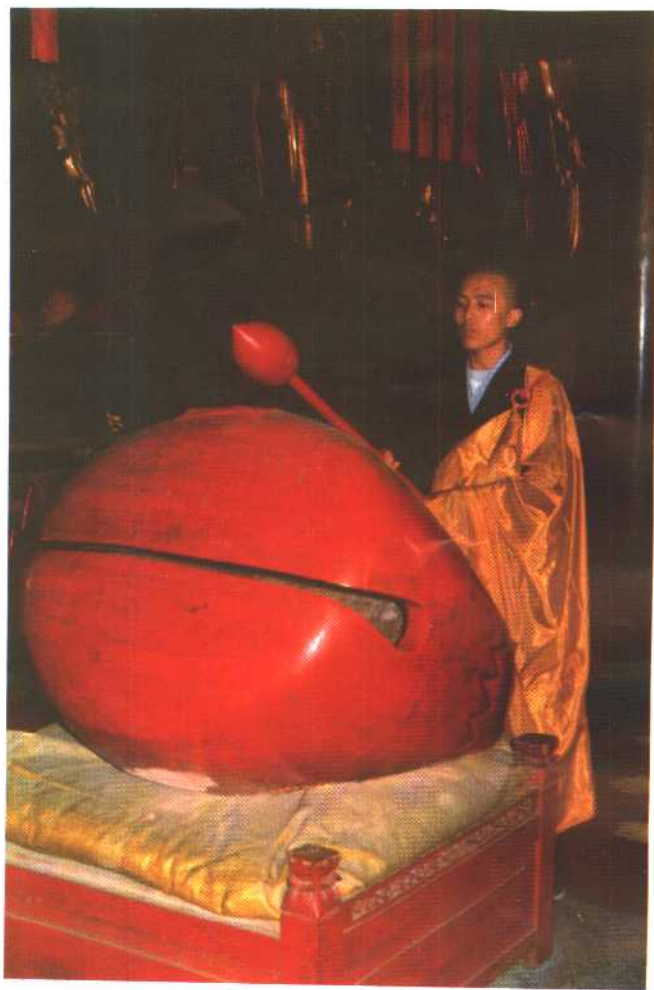
ISBN 7-201-01329-7/G·615

定 价:4.20 元

数字图书馆
PDG

四川重庆罗汉寺焰口佛事

常州天宁寺大木鱼

四川重庆罗汉寺“法铃”

江苏常州天宁寺焰口佛事

江苏常州天宁寺

“大磐”

P.2.1

ICZb R

0K157428

前 言

佛教音乐是一个新兴的研究门类，它作为佛教艺术，在中国，进入二十世纪八十年代才算立为一门学科。一般地讲，人们从观念到意识总还是自觉或不自觉地把它作为一般的传统音乐或民间音乐去对待，或者把它作为中国传统的民族音乐的一个支流。在这一新学科产生的时候，人们总免不了借用同类学科的观念与方法去观察、认识这一古老而又新鲜的事物。历史在时间上的代谢与事物的代谢总不会完全一致、协调，而历史也按照它自身的分期为人们提供新的观念，不同历史时期的人有着各自不同的观念，这就意味着人类观念的狭隘性是必然的。在音乐观念上，古人与今人有着极大的差别。

近代以来人们把音乐作为一种艺术品，是供人们玩味的东西，它是人们主观意识的反映，反过来又对人的主观意识发生作用，它是从主观意识的角度去表现客观的和主观的社会。大致上讲，这就是当代人或近代人的音乐观。古人与今人的音乐观念的不同，具体表现在音律的由来及使用、曲调的制作和音乐作品的意义与作用，相对而言，古人偏重于客观宇宙加上唯心意识，所以才有对宇宙和鬼神的依赖和迷信，近代以来的

人们偏重于主观,并愈来愈强烈地发挥主观能动性,古代音乐,特别是上古时代的音乐,音律的使用和曲调的制作都以宇宙自然的某种定义和理论为指导,而近代以来,人们突破了这种束缚,趋向于随意性,这是在认识古代音乐与现代音乐,特别是现代西方音乐时所不容忽视的问题,也是古今音乐及音乐观念的分水岭。中国古代音乐属于前一种情况,佛教音乐既不完全同于中国古代的音乐观,更与现代的音乐和音乐观念格格不入,如果以现代人的音乐观念去看待佛教音乐(包括中国的古代音乐),那将永远也看不清它的真面目。

佛教音乐的文化归属

到目前为止,世界各国对佛教音乐的研究虽然有了起步,但最多只能算“登堂”而尚未“入室”。从总的情况来看,人们尚止于考虑佛教音乐的总体结构和文化归属问题,进入本世纪八十年代,这个问题总算有了一点进展。在此之前,人们总以为古人具有较今人更多的保守性或门户之见,外来文化在中国扎根的可能很小,并且找到了关于“梵响无授”(梁《高僧传》)的史料根据,似乎中国的音乐文化历史悠久,音乐曲调丰富,没有必要接受外来的东西,因而就认为中国的佛教音乐始终属于中国本土的文化。进入八十年代,这个结论开始有些松动。要解决这个问题需要从两个方面入手,一个是从了解古代中国和印度两个民族的音乐学说的理论入手,解决音乐学中的源与流及方法论问题;一个是根据佛教与寺院生活特征解决历史的传承问题。这两者缺一便不能达到解决当代寺院音

乐的文化归属的目的。

解决这一问题还涉及到一个重大的自然科学的背景，那就是古代人类的天然音律说。在这个问题上，印度与中国有一个不约而同的起源和学说理论，但是古代印度音律学说的理论在历史上曾经发生过一次重大变革，这就给我们对它的认识提供了一点方便。在这种变革之前，可以说它与中国的学说理论没有什么不同。变革之后，它的音律与音阶的结构形态产生了相应的变动，以这种变动了的音律、音阶形态与中国不曾变动的音律、音阶加以比较，便可以在中国寺院的音乐中辨认出梵音音乐来，这个辨认主要是天然音律中元音的音位。这是解决寺院音乐的文化归属最可靠和可信的办法之一。

在中国的近代历史上有相当长的一段历史，被一种欲取不可欲舍不能的思想障碍困扰着文化考古研究，自封建社会起，人们形成了一种狭隘的民族自尊心和自信心，认为，我们是一个文化历史最悠久的民族，历史上最优秀的文化应当是从这里产生，或者说我们民族中优秀的历史文化不会产生在别处。历史是客观存在，科学更是如此，都不是人的意识和意志能够再造出来的。在解决了对那个现代人还不易理解的重大的自然科学背景的认识和狭隘的民族自尊心之后，科学的思维与意识便会使这个文化归属问题获得一个广通的解决门径。

佛教音乐涉及的学科

佛教音乐(不限于中国的佛教音乐)及其理论学说是印度

的传统文化，这在文化起源的时期，对于全人类来说是具有普遍意义的。在古代的印度，音乐和音乐学就是佛教和佛学的一个部门或分支，佛教的教理教义源于婆罗门教的学说和经典，佛学及其经典源于古吠陀学，婆罗教的经典就是吠陀。吠陀经典的学说是以宇宙自然科学为主体的科学总集，其中包括宇宙说、天文学、自然哲学和以天然音律为特征的文字语言学等等，大致相当于后世的“五明论”。它的学说内容和学说思想应当说在佛教经典中是有所体现的。天然音律的学说直接与天文学相通，中国上古时代以黄钟律管“候气”以定历法就是这种学说的通俗化。上古的印度便以这种天然音律作为语言工具的文字，人们便称这种文字为“天书”，这种文字在初期是没有可供书写的字形的，学术的传承只靠口传和心授，后人要想得到那时候的书面经典当然是没有可能的。所谓“佛学”，以通俗的汉语而言，就是天体运动的规律学，人们对这种规律的认识及其方法论就是哲学，即佛教“五明论”中的“因明论”的学说。天体运动的律动规律是以天然音律为普通人唯一能感知的标志，人们便以它作为计算时间、速度和度量的标记，并发现了其内涵的数理规则，数与数学也在这里诞生了。按佛教经典而论，除了上述内容之外它与人和人的机体也有着必然的联系，如此等等，天然音律便成了所谓“万法”的重要标志和凭据。

佛教音乐学的启发

佛教音乐有如上的联系领域，令人发出这样的联想和疑

问：似乎中国古代的音律和音乐学说也有如此类似的情形，那么其他古代早期文明的国家和民族又是怎样呢？在佛教和吠陀经典里，天文、音乐与文字的学说合之为—，在科学文化现象上分之为三，但在文化的原始时期是无所谓分与合的，前两者的内容都作为文字的内涵，在西亚和欧洲乃至埃及的古文字也像古印度的梵文—样，成为后人费解的神怪之物。在欧洲，进入十七、八世纪以后，研究家们开始对历史的科学与文化进行反思，发现了在欧亚交界的广大地区的上古以楔形文为代表的古文字内涵，他们从文字追踪到音乐、追踪到天文，古希腊的毕达哥拉斯提出了关于“天体音乐”的论点。诸如此类，为认识古梵文和古代音乐学说开阔了视野，仅仅这些，便不能不使人们进一步考虑人类的科学与文化的起源问题。上古人依照宇宙天体运动的规律制订的文化工具，成了几千年以至万年以后的人类不可捉摸的古董，人们在树立了广阔的文化意识与文化观念之后，利用高度锐利的思维之“天眼”，穿过千万年的时空，洞察到了它的内蕴，发现了人类科学文化的另—个洞天。

基于上述情况，人们又要追思—个新的问题，那就是人类的科学、文化与艺术在发展到了最高水平的当代，人类最古老的原始科学与文化中最珍贵的那—部分却在很大程度上被后人遗忘了，它究竟对社会和对每个人的生活具有多大的意义，目前还不好作较全面的估量。肯定地讲，它不仅能够被开发，而且也将能被今天或今后的人类所应用。本书不是在已有的历史结论和科学文化观念的基础上的考证与追述。而是树立—个古老而又新鲜的历史结论与科学与文化艺术观念。我们

把音乐文化及其艺术引入科学的领域,对于用科学的眼光认识上古时代的音乐文化,最终掌握人类音乐文化的本质是有益处的。

鉴于上述情况,对于更多的读者来说,本书的大部分内容可能显得有些晦涩,书中使用了大量原始经典的材料,并赋予了新的解释,不论对于接触过佛教经典或佛教概念和没有接触过佛教知识的读者,可能都会有新鲜感,但由于本书的任务和篇幅所限,论述中或有片面或有误见,如遇大哲,还请赐教。

胡 耀

一九九二年六月

目 录

前言	(1)
第一章 中国佛教音乐的历史与现状	(1)
第一节 中国佛教音乐的历史	(2)
东汉——三国两晋——南北朝——隋唐五代——	
宋辽金元——明清	
第二节 中国佛教音乐的历史与体制综述	(68)
怎样认识中国的佛教音乐史	
——中国佛教音乐的历史分期	
——中国佛教音乐的体制	
第三节 中国当代的佛教音乐	(80)
中国当代佛教音乐的概况——	
佛事仪轨——佛事音乐	
第二章 佛教音乐的观念与理论	(108)
第一节 佛教的音乐观	(108)
法音观——正音观——离音观——权音观	
第二节 佛教音乐的音律、音阶及其理论	(115)
梵律的起源——梵律的生律法——梵律的音阶	

第三节	佛教音律对中国音乐的影响·····	(139)
	六朝以后中国音阶的变革——唐代黄钟律音高的变迁	
第三章	佛教音乐学说与人类科学、文化的起源	
	·····	(145)
第一节	天文与历法的起源·····	(149)
第二节	文字与音乐的起源·····	(152)
第三节	数学与度量衡的起源·····	(158)
	数与数学的起源——度量衡的起源	
第四节	理学与哲学的起源·····	(164)
第五节	宗教与信仰的起源·····	(174)
后记	·····	(188)
编者附言	·····	(189)

第一章 中国佛教音乐的历史与现状

中国的佛教音乐与古代印度佛教音乐是一脉相承的。因此,中国的佛教音乐同佛教学说及思想一样,只是全部历史的“流”。至于它的“源”,自然不在中国。

从本质上讲,中国的佛教音乐文化并不是中国的东西,它直接接受了印度的佛教音乐及其文化;另一方面,佛教音乐同其他佛教文化一样,不仅仅是宗教的音乐文化,同时它也是古代印度的民族音乐文化。从印度传入中国,也是通过了两条渠道,一条是佛教的渠道,一条是国家和民间的外交渠道,当它在中国扎根以后,一方面作为宗教的文化艺术保存并流传在寺院里,一方面作为中华民族新的文化艺术因素流传在宫廷与民众中间,在大约六、七个世纪的历史中被中国人逐渐地认识、理解和接受,并形成中国的寺院音乐文化与中国民族音乐文化。并且,象佛教的思想、学说及其他文化一样,既有独立存在的一方面,又有相互融合的一方面,就是说,在佛教传入中国以后,在中国的土地上既有纯粹的梵音音乐文化,也有纯粹的华夏音乐文化,同时又有梵华融合的部分。因此,中国佛教音乐的历史又是中国音乐历史极其重要的背景。假如我们撇开佛教音乐的历史,中国音乐史上将有很多关键性问题将无处寻找答案,同时,我们在追寻佛教音乐历史的时候,也

必须到寺院之外寻找它从另一条路上走来时留下来的遗物和踪迹。

自东汉明帝永平年间佛教传入中国算起,止于清末,有一千八百余年的历史,其间有流派之分,有兴衰之变,然而佛教却从来没有停止过它的活动,音乐也自然不间断地流传着。它的存在与流传,基本上是以“仪轨”为附着。中国佛教音乐的发展,首先是以“仪轨”的建立与发展为前提的,因此,中国的佛教音乐史就是佛教的“仪轨”与音乐两个方面相结合为一体的发展史,这也是中国佛教特有的音乐现象和形式,这种特点一直保留至当代寺院的活动里,当代寺院的佛事活动所尊行的仪轨都是迄于明清以前所确立下来的定制,除了“普济佛事中的部分曲目之外,主要都是自三国两晋至宋代的中外僧徒、居士的作品,这些作品是历史沉积和大成,基本上没有近代以来的作品,当代佛教的仪轨唱念是摆在我们面前将近两千年以来各历史时期的文化古董。

第一节 中国佛教音乐的历史

东 汉

佛教初传中国的说法有若干,这里暂取初传于东汉明帝时的一说。据记载,汉明帝刘庄因感梦见金人,于永平十年(公元67年,一说永平七年)遣使者从西域请来中天竺人摄摩腾和竺法兰,并带来了部分经卷。明帝在洛阳为之创建了白马寺,这就是中国的第一座寺院,因此它被后代称作中国佛教的