

中國佛教京音樂研究

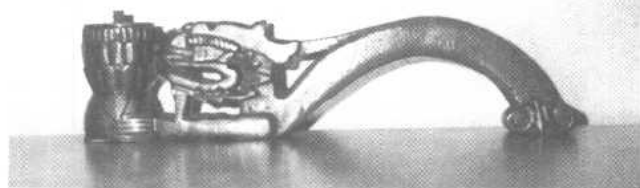
佛曲叢書 (一)

袁靜芳 編著

智化寺京音樂所用樂器

放焰口時正座所用之手爐

引磬

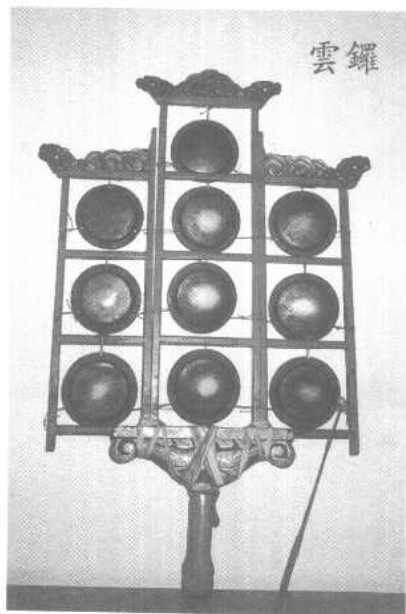
笙

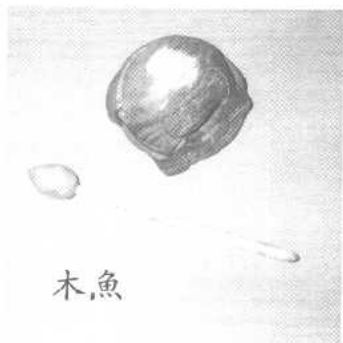
法鈴

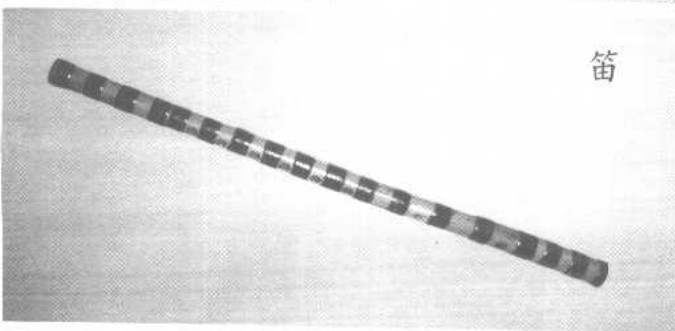
雲鑼

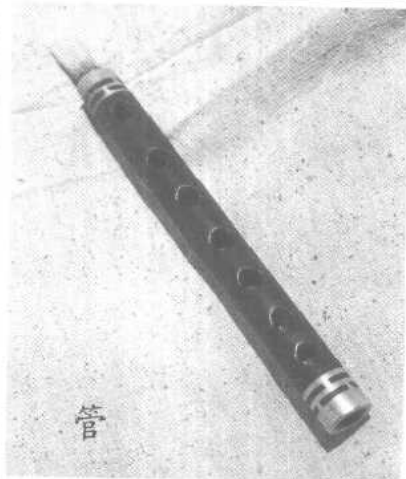
木魚

笛

管

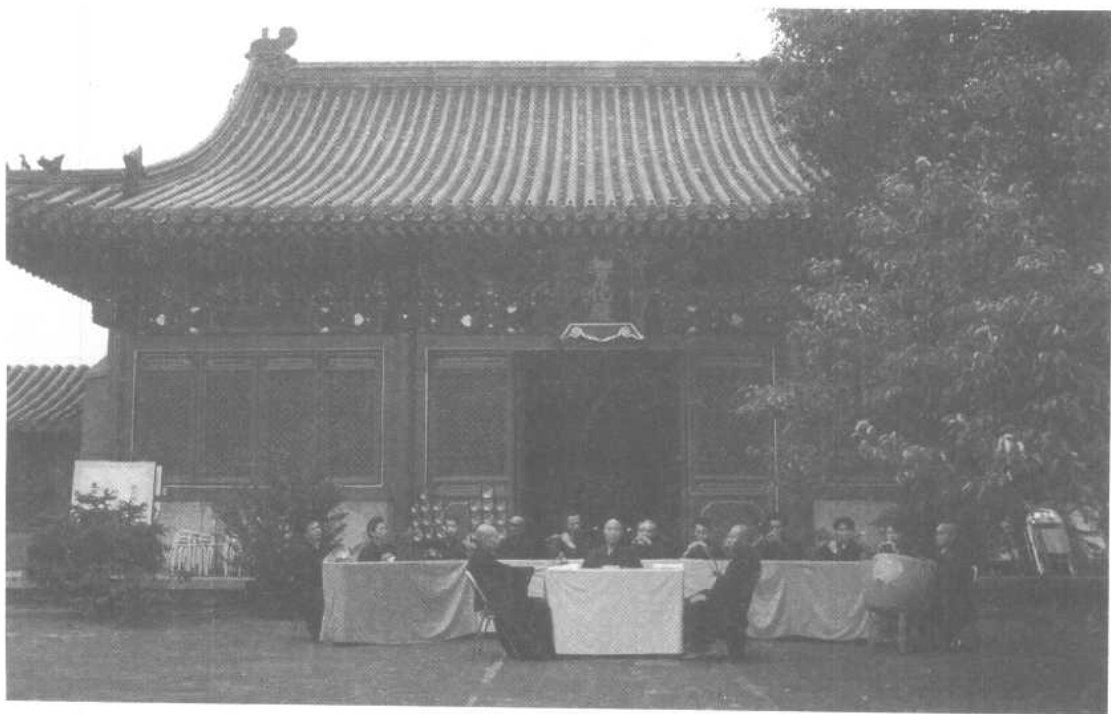

▲面燃大士像（伊鴻書攝）。

▼智化寺京音樂放焰口時的壇座
（伊鴻書攝）。

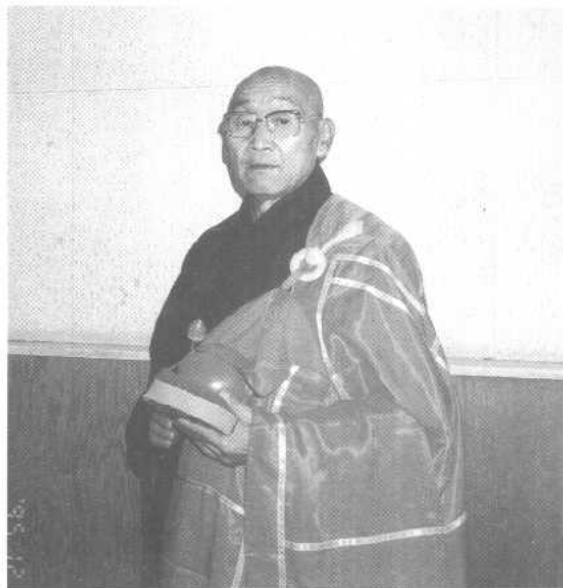

樂僧在智化寺智化殿前演奏。（袁靜芳攝）

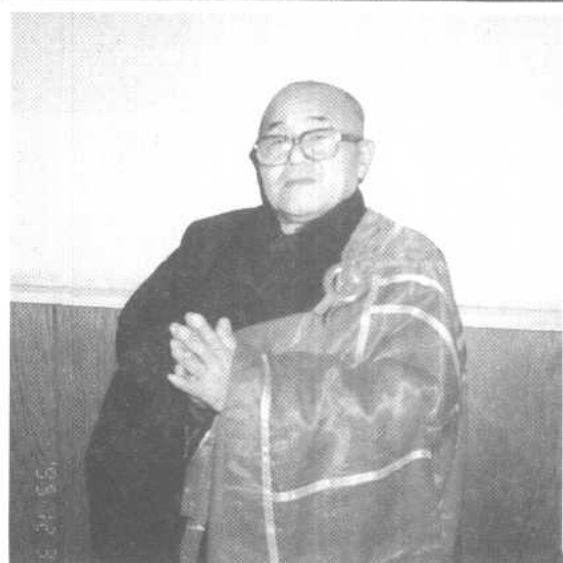
智化寺京音樂放焰口時的
邦照廣明（袁靜芳攝）。

智化寺京音樂放焰口時的
主行本興（袁靜芳攝）。

智化寺京音樂放焰口時的
正座安和（袁靜芳攝）。

智化寺京音樂放焰口時的
司鼓福廣（袁靜芳攝）。

智化寺京音樂放焰口時留影，從左至右爲禪僧廣明（邦照）、安和（正座）、本興（主行）、福廣（司鼓）（伊鴻書攝）。

1995年12月30日留影，從左至右爲袁靜芳教授、禪僧廣明、安和、本興、福廣（伊鴻書攝）。

1992年2月，「北京佛教音樂團」訪問臺灣省演出時，在臺北「漢唐樂府」留影，從左至右為樂僧福廣、奎林、安和、本興、廣明（袁靜芳攝）。

1992年智化寺樂僧在北京智化寺智化殿前留影，從左至右是樂僧廣明、本興、安和、奎林、福廣（袁靜芳攝）。

1987年春「北京佛教音樂團」訪問歐洲演出時，在德國杜賓根留影，左至右為音樂團藝術指導袁靜芳，樂僧明聲、安和、本興、清海（蔣志超攝）。

1986年3月30日在「北京佛教音樂團」成立大會上，中國佛教協會副主席班禪·額爾德尼活佛致詞（王全仁攝）。

作者簡介

袁靜芳，1936年2月22日生，女，湖南省岳陽市人，音樂學家，中央音樂學院音樂學系主任，佛教音樂文化研究室主任，教授，博士生指導教師。

1956年到中央音樂學院民族音樂系學習，1961年本科畢業後留校任教至今。在校開設的理論課程有「民族器樂概論」、「中國傳統器樂名作分析研究」、「樂種學」、「中國傳統音樂理論專題研究」等。主要研究方向是中國傳統器樂與樂種理論，80年代後期，開始涉足中國佛教、道教音樂的收集整理與研究工作，1988年提出「樂種學」學科的理論建設問題，撰寫了多篇論文。

出版著作有《民族器樂欣賞手冊》（1986年）、《民族器樂》（1987年）、《中國樂器》（1991年，副主編）。其中《民族器樂》於1992年獲首屆文化部直屬藝術院校優秀專業教材評比二等獎，1995年獲國家教委優秀科研成果獎。《中國樂器》1994年獲北京市哲學社會科學優秀科研成果一等獎。主要學術論文有《五四時代優秀的民族器樂作曲家、革新家劉天華先生》《民間鑼鼓樂結構探微》《中國民間器樂套曲結構研究》《中國佛教京音樂中堂曲研究》《樂種學導言》《樂種研究中的模式分析法》《〈料峭〉樂目家族系列研究》等40餘篇。

主要社會兼職有中國音樂家協會民族音樂委員會委員、中國傳統音樂學會副會長、《中國民族民間器樂曲集成》副主編、中國南音學會理事等。

《佛教音樂文化叢書》序

吳祖強

臺灣佛教慈濟慈善事業基金會與北京中央音樂學院於1995年7月聯合設立了「佛教音樂文化研究室」，其宗旨是為收集、整理大陸地區佛教音樂文化遺產，開拓佛教音樂文化體系的研究，使具有悠久歷史文化傳統與重要文獻價值的佛教音樂文化之精髓得以保存與傳揚。

我認為無論是從廣義文化角度而言，還是僅就音樂文化來說，這都是一件非常有意義的工作。用佛家語言講，真乃是一樁功德無量的善舉。

由於和社會公眾生活的久遠聯繫，宗教音樂在我國各民族傳統音樂文化中，一直佔有相當重要的位置。佛與道是我國歷史最長，影響最廣的兩大宗教。一般情況下各種宗教活動的開展總是有音樂與之相伴隨，因而佛、道兩教的音樂淵源都可以追溯到一、兩千年以前，佛教是在公元前六世紀左右創立於印度，大約在東漢明帝時傳入我國。到隋代，特別是到唐代，其影響已及於社會朝野各階層，佛教音樂也達到了鼎盛時期。所以，佛教雖傳自西域，但在我國長期的發展和廣泛傳播，實際上已與我國的民俗相融合，唐以後迄今，早成為我國傳統文化不可分割的部分。佛教音樂也理所當然應被包容於我國傳統音樂文化之內。

不過佛教音樂既然與佛教本身同樣，畢竟都傳自西域，其基礎與我國傳統音樂有別是很自然的。但是它在自西往東長途跋涉數百年的流傳過程中，不斷受到不同地域、民族音樂影響，在我國「落戶」後與我國傳統和民間音樂結合，形成不同

於原風格的佛教音樂也是完全可以理解的。而且因為我國地域廣闊，各地的佛教音樂出現傳派各異，特色紛陳，也就不足為奇。若再以歷史年代區分，僅在我國千餘年的發展嬗變也自是內涵豐富，洋洋大觀了。

因此，佛教音樂的研究，無論是對於作為宗教信仰的佛教自身，還是從傳統文化和學術探討著眼，都有著不應低估的價值，很需要有更多熱心人去投入這項工作。尤其是因為到目前為止，還很少有人能認真、系統並有組織、有計畫地進行這一工作。佛教音樂文化研究室的設立宗旨引用了「開拓」這個詞是很發人深思的：佛教音樂歷史如此久遠，社會影響覆蓋面如此遼闊，傳派類別如此豐富，而系統研究尚處於不得被稱作是「開拓」階段，這就表明了研究室為自己選定了一副多麼沈重的擔子啊！也因此我必須在這裏向倡議進行此項工作並已挑起這副重擔的慈濟基金會和中央音樂學院的諸位同仁致以出自內心的敬意。

令人感到十分欣慰的是，由佛教音樂文化研究室負責擬定研究課題並將其成果編纂為《佛教音樂文化叢書》集稿出版，近期便可有多種問世。我深信這一良好開端已清楚預示了他日的豐碩收成。

談論佛教音樂，我純屬外行；面對佛門，我則是俗子。寫下以上文字，只是為了表示對這項工作的支持。毫無疑問，此項工作一定能為我國佛教音樂的繼承與發展，並為我國的佛學研究做出積極的貢獻。是為序。

1996年3月25日於北京

中央音樂學院

《中國佛教京音樂研究》目錄

圖片

作者簡介

序

吳祖強

緒言 中國佛教京音樂

(一)佛教與佛教音樂	001
(二)中國佛教京音樂	004
1、京音樂的寺院	004
2、京音樂的中心——智化寺	005
3、京音樂的樂僧	007
4、京音樂的類別	011
注解	012

一、京音樂的樂器

(一)管	016
(二)笙	018
(三)笛	020
(四)雲鑼	020

二、京音樂的樂譜

(一)樂譜	023
1、《音樂腔譜》(公元1694年)	023
2、《智化寺音樂譜》(甲)(年代不詳)	025
3、《智化寺音樂譜》(乙)(年代不詳)	027

4、《京音樂譜》（公元1837年）	028
5、《音樂譜》（公元1853年）	031
6、《北京天仙庵音樂譜》（公元1887年）	033
7、《音樂譜》（公元1892年）	036
8、《天仙宮京音樂譜》（公元1900年）	039
9、《水月庵癸卯音樂佛事全部》 （公元1903年）	042
10、《成壽寺舊譜》（年代不詳）	046
11、《成壽寺音樂佛事全部》（年代不詳）	055
12、《智化寺晚出樂譜》（清人抄本）	058
13、《法器譜》（公元1924年）	059
14、《音樂譜》（公元1953年）	060
(二)京音樂樂譜曲牌、曲名目錄一覽表	060
(三)京音樂樂譜法器曲牌、曲名目錄一覽表	060
(四)京音樂樂譜譜式、音樂術語與符號	060
1、京音樂的樂譜譜式	060
2、京音樂樂譜中的術語	060
3、京音樂樂譜中的符號	063
4、京音樂法器譜中的狀聲字與演奏符號	066

三、京音樂的樂隊組合形式

(一)京音樂樂隊編制與基本演奏形式	069
1、京音樂的樂隊編制	069
2、京音樂的基本演奏形式	069
(二)京音樂樂隊組合的歷史文化遺存	070
1、石窟壁畫、雕塑中的歷史文化遺存	070
2、文獻記載中的歷史文化遺存	071

注解	074
----	-----

四、京音樂中堂曲研究

(一)京音樂與佛事儀軌	075
1、佛教儀式活動的主要類別	075
2、中堂曲與佛事儀軌	077
(二)京音樂中堂曲研究	077
1、曲式結構模式與套數辨析	077
(1)尋求中堂曲的曲式結構基本模式	
(2)《音樂腔譜》辨析	
(3)京音樂現存樂譜與中堂曲套數	
2、形態特徵與逆向溯源	080
(1)曲牌溯源與套曲的歷史層次	
(2)中堂曲的樂器、宮調與譜式	
3、中國佛教京音樂中堂曲所展現的 歷代音樂文化沉積	085
(1)有物證、史證可考的必然性歷史資料	
(2)根據物證、史證分析的或然性歷史資料	
注解	087

五、京音樂「瑜伽焰口」佛事錄

(一)拜座、登座	097
1、拜座	097
2、登座	099
(二)請聖	100
3、戴冠請聖（請毗盧佛）	100
4、五方結界	101

5、瑜伽文	101
6、請聖（請觀音菩薩）	102
7、加持四靜	102
8、開鈴	103
9、釋迦文	104
10、請聖（請阿難陀尊者）	104
11、皈依三寶	105
12、真言	106
13、曼答辣圖	107
(三)壇儀文	109
14、壇儀文	109
15、念「文信」	109
(四)五供養	109
16、啟告三十五佛	109
17、五供養	111
18、除魔	112
(五)度亡召請	113
19、音樂《三寶讚》	113
20、破地獄門	113
21、請聖	114
22、畢字真言	114
23、召請	114
24、骷髏真言	118
25、音樂套曲《料峭》	118
(六)度鬼	118
26、閻羅文	118
27、水月真言	118

28、拋斛	119
29、真言印	119
30、尊勝真言	122
31、尊勝咒	122
32、普隆咒	123
33、往生咒	123
34、六趣偈	123
(七)發願回向	123
35、回向偈	123
36、奉送印	124
37、十報恩	124
38、伏以文	124
39、金剛咒	124
40、薜荔文	124
(八)圓滿奉送	125
41、發願回向偈	125
42、皈依	125
注解	125

六、京音樂焰口套曲《料峭》樂目家族研究

(一)文化背景與音樂功能的演變	127
1、《料峭》樂目家族現存樂譜目錄	128
2、現存樂譜曲名稱謂的三個歷史階段	134
3、題材溯源	137
4、《料峭》樂目家族音樂功能的演變 與類型特徵	141
(二)模式分析與譜系家族梳理	147