

西南大学音乐学新视野丛书

XINAN DAXUE YINYUEXUE XINSHIYE CONGSHU

总主编 郑茂平

道乐探奥（上）

DAOYUE TANAO

蒲亨强 著

Puhengqiang Zhu

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

西南大学音乐学新视野丛书

总主编 郑茂平

道乐探奥（上）

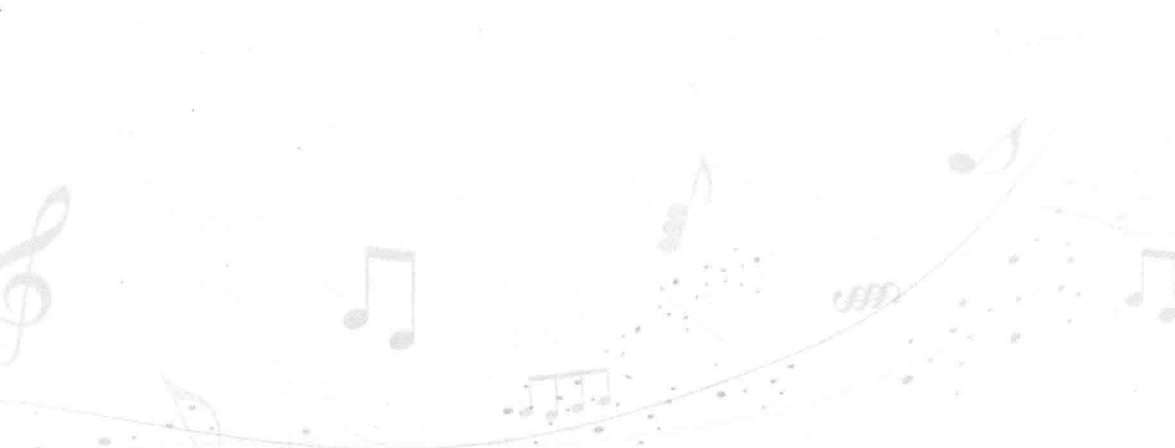
DAOYUE TANAO

蒲亨强 著

Puhengqiang Zhu

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

总序

克里桑德(F.Chrysander)在《音乐学年鉴》中说：“音乐的研究，应该提高到自然科学和人文科学中长期采用的那种严肃而精确的标准上来。”从这个意义上说，音乐不仅是艺术的存在，也是文化的存在和学科的存在。秉承这种理念，自吴伯超起，长期以来西南大学音乐学院就一直致力于“音乐学”的理论与实践研究。特别自上个世纪70年代起，我们就对音乐学相关领域展开了研究，有关音乐学的学术成果不断涌现。早在1983年，罗宪君教授受国家教委委托，在充分考虑音乐课程与音乐教学论的学科特色下，主持选编了“文革”后第一套《高师院校声乐试用教材》（人民音乐出版社1984年出版）；1985年，李滨荪教授主持出版了我国第一部抗战音乐史料集《抗日战争时期音乐资料汇集》，同年李滨荪教授率先在全国招收我国第一批音乐审美心理学硕士研究生，开始了音乐审美心理学研究新历程（2004年，张前教授应聘来我校任教，与心理学院共同培养了三名音乐心理学博士）；1986年，我院开始了道教音乐研究，并于1993年出版了我国第一部道教音乐研究专著《道教与中国传统

音乐》;1987年,我院完成国家教委“西南地区学校艺术教育调查”,成为国家制订我国第一个艺术发展规划的参考;其后又站在音乐教育原理与实践层面为各次课改研制了多套国家级中小学音乐教材,在全国十几个省市广泛使用。音乐学的学术理想、音乐的艺术氛围长期孕育着这片土壤,从这里走出了肖常纬、伍国栋、陈铭道、蒲亨强、何晓兵、傅显舟、李方元、赵志扬、袁禾等全国知名音乐学学者。

在近半个世纪的音乐学研究历程中,西南大学的音乐学研究逐渐凝聚成音乐史学、音乐美学、音乐心理学、民族音乐学、音乐教育学以及作曲与作曲技术理论等研究方向。在先贤们的辛勤耕耘和后辈学人的奋发努力中,终于形成了这套“西南大学音乐学新视野丛书”。丛书包括14部著作,即《道乐探奥》《赣中南打八仙音乐文化》《江苏地域音乐文化》《中国宫廷音乐与书写》《陪都重庆音乐教育机构》《Belcanto在中国(1905—1966)》《音乐表演心理素质》《音乐心理学研究方法》《音乐表演美学》《纯四度基因创作析》《山境——刘之音乐作品集》《中国民歌复调钢琴作品50首》《新课程音乐教学设计》《音乐课程与教学论》等学术著作。

在这套丛书中,音乐史学重视与文献研究相结合,将研究视角定位在区域史、文化史及音乐古籍的整理与研究,意在推进和强化史学的学科基础。音乐美学研究在兼顾音乐美的本质问题的探讨中,重点研究音乐形态与音乐经验的内在关系。音乐心理学主要以音乐的本质属性、基本形态、结构形态为对象,以不同特征的音乐音响与个体认知加工过程的关系为主要思路,探讨音乐音响——认知加工——审美人格

三者之间的关系；旨在通过对音乐音响特征的认知加工研究，揭示音乐审美普遍存在的心理特点和心理规律。民族音乐学则切入传统音乐活的文化载体之一——道教音乐，运用现存音响与文献稽考的综合研究，借鉴相关学科的材料观点，聚焦于“揭示全貌、透视本质”，对道乐要素和特点做系统而具新意的研究，以贯通民族音乐和音乐史两个学术领域。音乐教育研究在音乐教育原理的理论框架下，侧重于音乐课程与教学论、音乐教学设计的实证研究。作曲与作曲技术理论主要侧重于民族音乐形态的作品创作与改编，以及创作技法形态的元分析等方面。

从音乐学的学科意义上看，“西南大学音乐学新视野丛书”立足于音乐形态的人文学科、自然学科两种视阈，力求揭示音乐符号背后的生命本质和社会意义，探求这些生命本质和社会意义与人类生理现象、心理现象、行为现象、教育现象、美学现象和文化现象等之间内在的必然联系。因此，这些研究不仅有音乐观念上的碰撞、音乐理论上的创新、音乐方法上的变革，也有理论逻辑上的大胆思辨和手段上的前沿实证。总的来看，在本套丛书的撰写过程中力求突出以下特点：

一是突出一个“**新**”字。(1)新视角：反映音乐学各学科研究的最新走向，展示音乐学各领域的最新研究成果。(2)新观念：以音乐学研究的最新思路、理论为基础，精心选择和组织材料，注重体现音乐学研究中新的学术观点。(3)新方法：介绍、展示音乐学研究的新手段和新技术。

二是体现一个“**理**”字。(1)理论总结：注重对音乐学各领域现有研究成果的理论梳理，反映当前各领域不同流派的最新理论成果。(2)理论提炼：在音乐学各

领域现有成果基础上,采用新的视角和方法进行理论的反思和挖掘,探究其传承、发展的内在动因。(3)理论比较:深入比较音乐学各领域相关理论存在的学科基础、学术基础和社会基础,寻找理论发展的未来趋势。(4)理论联系实际:围绕音乐的情感和意义这一主题,从多角度、多层面结合音乐学各领域的最新理论成果,针对音乐艺术存在的多种现象,探讨音乐艺术的本质特征和人类在音乐艺术中的经验体系。

三是追求一个“论”字:(1)立论:在对音乐学各领域相关理论与实践成果梳理的基础上,不停留在知识描述和现象陈述的层面,进而采用新的视角提出鲜明的学术观点。(2)事论:既选用传统材料对相关音乐学观点进行论证,更在音乐材料的使用上进行创新,注重音乐艺术传播的时代性和前沿性。(3)精论:对音乐学各领域内容选择力求精当,坚持少而精的原则,对相关的音乐学理论、相关的音乐学事实、相关的音乐学现象进行精心的分析与论述。

四是立足一个“态”字:(1)乐态:不局限于纯粹音乐学理论的梳理和音乐学现象的罗列,同时还注重在相关音乐作品分析与理解的基础上建立学术研究的起点。(2)形态:强调对音乐作品声音形象本身的认知与学术分析。(3)意态:重视对音乐符号和音乐形象背后的史学意义、美学意义、心理学意义、民族学意义、教育学意义、艺术学意义等学科意义上的理论与实践探讨。(4)文态:语言文字力求精练。本丛书力求行文准确,表达简明扼要,做到学术性、科学性与可读性并重,做到人文性和艺术性统一。

“西南大学音乐学新视野丛书”的策划、组织、编撰是西南大学音乐学院几代人共同的心声和愿望,也

是我院学人一次精诚的学术探讨、学术合作的过程，更是西南大学音乐学院几十年来学术生命延续的阶段性成果。丛书总主编和各书作者在写作过程中，深深地体会到西南大学音乐学院前辈们传承下来的学术品格，真切地感受到自我所肩负的学术责任，自豪地体验到“西南大学音乐学院人”这一独特的学术身份。因此，我们为着同一目标，通力合作、共同协商、相互信任、相互支持，凝聚了西南大学音乐学院集体的智慧，显示出了西南大学音乐学院良好的学术热情。

值得一提的是西南师范大学出版社对我院的学术研究和学科建设一直给予了大力支持。特别是米加德社长、李远毅总编对丛书的组稿、定稿、出版等过程倾注了心血；艺术分社社长周松及音乐编辑王菱、王英杰等为丛书的撰写规范、书稿的修改和出版付出了诚挚的热情和辛勤的劳动。在丛书付梓之际，我谨代表丛书的作者向关心、支持、帮助我们的前辈、朋友致以诚挚的谢忱！希望和欢迎音乐学领域的各位专家及各阶层人士共同来关心这套丛书并提出宝贵意见，使我们不断进步。

郑茂平 谨识

2013年8月于北泉花园

前言

Dear You

本书是我二十多年来研究中国道教音乐主要成果的结集。

我的学术之路始于在武汉音乐学院攻读硕士期间,开始是做中国民歌研究,在临近毕业之际,一个偶然机遇使我转到另一个全新的研究领域——道教音乐。1986年初春时节,时逢道教音乐研究刚刚解禁,我应武汉音乐学院和中国民族民间器乐曲集成湖北省编辑部的委托,作为特约编辑,专程赴武当山考察道乐,为即将出版的《中国武当山道教音乐》一书撰写“概述”。当我踏着尚未消融的积雪走在存冰的山道上,在昔日的皇家宫观建筑群中漫步徜徉、寻幽访古时,当我在幽暗的殿堂聆听道士们吟咏经韵、采访高龄老道长时,不觉已深深沉浸其中,专注其间,为这一从未得识的幽谷奇葩赞叹不已。从此,这一本属临时客串的工作,竟成了我至今未舍的主要研究方向,已发表的论著数量和影响远远超过了民歌。这第二阶段的研究将持续到何时,至今仍非定数。

曾有朋友问我,民歌研究得好好的,而且有些课题研究已得到学术界广泛关注,尚待深入进行,为什么却一下转到道教音乐而不知返了呢?

回想一下,大致有这样几个原因:一是工作需要。当时的道教音乐刚刚解禁,大量阿炳式的道教音乐家年届古稀,大量珍贵的道乐资料即将声断音消,面临成为《广陵散》的厄运。而各界人士又迫切需要了解这一古老而新鲜的音乐,抢救整理研究道乐的工作又确实需要很多具有一定理论研究基础的人去做。正是这一特定时代和特定工作的需要,我不由自主地进入了这一领域之中。二是兴趣使然。我第一次在卧室中听到武当山道乐的录音资料时,第一次在紫霄宫殿外听几位道士安详地吟唱道乐时,就被她那独特的沉静韵味、超脱的尘外情调所吸引,所沉迷。凭着十多年来从事音乐专业的感性经验,我直觉这种音乐十分独特,也真切体验到古人“此曲只应天上有,人间难得几回闻”的感叹理由。道乐审美体验上的神秘性、古老性,以及她那直捣灵魂、净化人心的特殊功能,都使我产生了浓厚的兴趣,觉得她是一个研究者值得为之献身付出的对象。三是挑战性。相对于民歌,道乐显得更为深奥复杂。从大的方面来看,她除了音乐知识外,更涉及杂而多端的道教文化知识,她本身就是一个学者穷其一生或不得要领的神秘领域。即使在音乐领域,道教音乐也比民歌的牵涉面更广,比如器乐、戏曲、说唱诸门类品种的知识,这都要求研究要有更全面深入的把握。也就是说,研究道乐,既需要掌握民族音乐、中国音乐史等音乐学基本知识理论和技能,更要知晓大量全新的宗教文化知识理论和方法。这些,无疑大大增加了研究的难度,但它对于一个有志于民族音乐事业的血气方刚的青年学人来说,无疑有着很大的诱惑力。最后,应该说还有一种使命感在鼓舞着我进入这一新的领域,这并非套话,而是我真

实的想法。在那些几乎与世隔绝的崇山峻岭中,还珍藏着、存活着大量古老而美妙的却又即将消亡的音乐。我作为一个以中国民族音乐研究为终身事业的学人,有责任积极地将这些历千年而犹存的活的音乐文物挖掘整理出来,描述其面貌,揭示其本质,评价其得失,让更多关心中国传统文化的人来认识、理解和欣赏祖国文化宝库中的又一奇观。

这些,大约是我毅然转入这一新研究领域的原因所在,也是我至今仍能持续坚韧地在这崎岖漫长的学术道路上不断跋涉的动力所在。

本文集所收论文多发表于国内音乐及宗教刊物上,现集结成书,是为了便于读者集中地了解我在道教音乐研究方面的成果,也便于与学者同行们交流,使其对之有一个整体的了解。近十年来,这些论文中有不少篇章已较稳定地用于音乐专业本科生和研究生的教学中,现集结一体,可使学生完整了解一个专题研究领域从起步到较为成熟的完整足迹,可收一举两得之效。同时也省去了时常要学生去查找复印的麻烦,在很大程度上也为教学提供了方便。

本书篇章的编排以研究领域分类,每一领域按发表时间先后顺序排列,以体现出本人道乐研究的关注点和历程。如果它能为同行研究者们提供一些参考性的新视角、新观点和新资料,能为广大希望了解中国道教音乐的读者提供一些入门的知识,笔者就十分欣慰了。

蒲亨强

2013 春于北碚学府小区

目录

总序 郑茂平

前言 蒲亨强

第1辑 个案调研及比较研究

武当山道教音乐初探 3

武当山青城山道教音乐之比较研究 25

《武当山青城山道教音乐之比较研究》补 34

武当道乐与均县民歌 37

道教音乐与中国传统戏曲音乐 49

道教与文人音乐 62

第2辑 审美形态与风格研究

武当山道教科仪音乐的曲体结构及风格 73

武当道乐部分曲目分类考源 93

道教音乐特征简论 104

全真道法器音乐艺术特点探微 115

《二泉映月》曲式结构中的阴阳观念 122

道教音乐研究漫谈 125

中国道教音乐分类构想

——多参数多层次综合分类法理论与实践·····	128
道教音乐的内核、外缘及分层观·····	139
阴柔清韵——道教音乐审美风格论·····	147
道教音乐观论略·····	171
道教音乐养生功能论略·····	177
论“韵”·····	186

第3辑 历史研究

从道教音乐探寻中国古代音乐奥秘的若干设想·····	197
唐明皇与道教音乐·····	205
《玉音法事》曲线谱源流初探·····	216
《玉音法事》名实辩·····	234
道教乐神——西王母考略·····	243
道教科仪音乐历史考察(上)·····	250
道教科仪音乐历史考察(下)·····	260
当代道教科仪音乐现状考略·····	277
道乐史上南陆北寇的评价问题·····	290
灵宝派:道教科仪音乐传统的主载体·····	299
道教“施食”仪式音乐源流考·····	309
道教“课诵”仪式音乐源流考·····	320

第1辑

个案调研及比较研究

.....
Case Diaoyan Ji Bijiao Yanjiu

武当山道教音乐初探

武当山,古称“大岳太和山”,道教名山之一。位于湖北西北部,形胜蟠踞八百余里。自东汉末道教形成后,武当山便被称为“道山”“仙山”,著名道人如东汉阴长生、晋谢允,唐吕洞宾,五代宋初陈抟,明张三丰等皆曾修炼著述于此。它是道教敬奉的“真武神”之发祥圣地。道教在武当山流传过的支派尚存:大茅派、三茅派、火居道、龙门派、华山派、蓬莱派。前三派统隶于正一派,后三派统归于全真派。此外尚有榔梅派、白衣派、恩赐御制派,现已失传。

武当道教音乐历代传承主要靠口传心授,目前对其历史沿革尚无乐谱抄本可考,但从有关文献记载看,唐代武当山便兴起道场,而道乐也随之出现。元代,已有“像设端严,钟鼓壮亮”的碑文记载^①,道乐当有一定规模。明代是武当道教最兴盛的时期,道乐亦随之而鼎盛,仅神乐观的乐舞生(专职乐工)已达四百人之众^②,其道乐规模不难想见。明末清初,道众锐减,道乐式微。到清末民初时,仅有城隍庙、周府庵、紫霄宫、南岩、金顶等宫观尚能在祀典中进行经乐活动,能奏乐的道士只有50多人。

武当道乐主要流布于山上和周邻的均县、谷城县、郧阳市等地,流传中心是山上宫观和谷城县。武当道乐按其活动范围和演唱风格的不同,可以分为“在庙派”和“在家派”。前者代表山上宫观的道乐风格,演唱者以全真教派为主,也有正一教道人。虽教派不同,但其音乐风格已融为一体。其演唱对象是神灵,由于音乐多用于日常修行法事和祀典,故音乐风格偏于庄重沉静、典雅悠缓,宗教气息甚浓,给人以超凡脱俗之感。“在家派”即火居道人,其音乐主要运用于民间的斋醮法事,其表演对象是人,故音乐风格较为清新活泼、欢快明朗,世俗气息甚浓。但是,两流派在常用曲目、乐器、表演形式、音乐基调等方面又不乏一致之处,即道人们所谓的“天下同”。所以,两流派实际上既有个性,亦有共

① 陈矩夫《大天一真庆万寿宫碑》。

② (明)王佐《大岳太和山志·上》:“道众四百名已蒙给赐斋粮,要照神乐观乐舞生例每年给赐布匹奉。永乐十七年四月二十九日。”

性,这是在整理研究道教音乐中需要充分注意的。

本文将两流派的音乐作为一个整体来进行全面的介绍和研究,同时也关照其各自的个性特征,研究重心放到“在庙派”的音乐上。

一、法事音乐

音乐是道教法事活动必不可少的有机组成部分。武当道教法事名目颇多,大致可分为修道法事、斋醮法事和纪念法事三类。

修道法事乃道士自我持修的日常功课,以朝暮课诵(俗称“早晚坛”)中的音乐运用最为集中和丰富。

斋醮法事主要为死者举行,用以超度亡魂或替善终老人颂德祈福。常见的活动名目是放“赈济”、放“施食”(即“焰口”)、上“祖师表”等类。

纪念法事即纪念玉皇、真武神的圣诞、飞升之日和为庆祝上元节等节日所举行的宗教活动,在此类活动中常要添加一些特定经文和音乐节目。下面分别介绍并分析最常见的课诵法事和赈济法事的音乐运用情况及特点。

(一)课诵程序及音乐运用

课诵是道观最基本的法事活动。每日晨昏按时进行,早晚内容有别,程序基本相同。表(一)是武当山紫霄宫 1987 年 1 月 8 日早坛和晚坛的全部内容、程序及音乐运用情况。

表(一) 紫霄宫课诵音乐

早坛			晚坛		
内容、程序	声乐	器乐	内容、程序	声乐	器乐
		钟鼓三通			钟鼓三通
澄清韵	咏唱	全奏	步虚	咏唱	全奏
吊卦	咏唱	全奏	吊卦	咏唱	全奏
提纲	咏唱	全奏	提纲	咏唱	全奏
净心(口、身)神咒	念唱	木鱼	玄蕴咒、尔时	念唱	木鱼
安土地咒、祝香咒、净天地神咒	念唱	木鱼	斗老、玄天宝诰	念唱	木鱼

续表

早坛			晚坛		
内容、程序	声乐	器乐	内容、程序	声乐	器乐
玄蕴咒、尔时	吟唱	钟、木鱼	三官、吕祖宝诰	念唱	木鱼
玉清、上清、大清宝诰	咏唱	全奏	灵官宝诰	吟唱	钟、木鱼
玉帝、星主宝诰	念唱	木鱼、钟	救苦宝诰	吟唱	钟、木鱼
天皇、后土宝诰	念唱	木鱼	清华妙严	咏唱	全奏
南极、南王祖、北王祖宝诰	念唱	木鱼	报恩宝诰	念转咏唱	木鱼 转全奏
七真、普化宝诰	念唱	木鱼	土地咒	念唱	木鱼
祝圣文	吟唱	钟、木鱼	三皈依	咏唱	全奏
忏悔文	咏唱	全奏	供养咒	吟唱	钟、木鱼
			结斋咒	念唱	木鱼
三皈依	咏唱	全奏			钟鼓三通
		钟鼓三通	结束		
结束					

现武当山课诵的器乐仅有鼓、钟、锣、铙、木鱼等法器,过去还有笙、箫、管、笛等管乐伴奏。

念唱即念白似唱法,音高不明确。吟唱指吟诗腔唱法,初步形成一些长短不一的腔型,吟唱段落常作为念唱与咏唱段落之间的过渡环节。咏唱是抒咏性唱段,道人们称之为“韵腔”。

(二)课诵音乐体制

课诵音乐整体上属于曲牌连缀体,抒咏性韵腔、经文吟念与击乐演奏迭相迎送、交织成章。经韵曲调的连接顺序、调性布局、速度变化等有一定规律性。下以武当山喇万慧道长唱的一套早课韵腔为标本,制表分析其体制特点。

表(二) 课诵音乐结构体制

韵腔曲牌顺序	澄清韵	单吊卦	双吊卦	一柱真香	玉清宝诰	提纲转五声佛	忏悔文	小赞	三皈依
速度	1 分钟 =72	1 分钟 =70	1 分钟 =60	1 分钟 =72	1 分钟 =140	1 分钟 =48	72→108	80→90	1 分钟 =84