

武汉音乐学院 道教音乐研究文选

胡 军 孙 凡◎主编

武汉音乐学院 道教音乐研究文选

胡 军 孙 凡◎主编

武汉音乐学院中国道教音乐研究中心 编

CIS | 湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

武汉音乐学院道教音乐研究文选 / 胡军. 孙凡主编

—长沙 : 湖南文艺出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5404-6688-6

I. ①武… II. ①胡… ②孙… III. ①道教—宗教音乐—
研究—中国 IV. ①J608

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第075300号

武汉音乐学院道教音乐研究文选

胡 军 孙 凡 主 编

出版人：刘清华

责任编辑：刘建辉

龚道远（特邀）

湖南文艺出版社出版、发行

（长沙市雨花区东二环一段508号 邮编：410014）

网址：www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 长沙瑞和印务有限公司印刷

*

2014年4月第1版第1次印刷

开本：710mm × 1000mm 1 / 16 印张：32.75

ISBN 978-7-5404-6688-6

定价：48.00元

本社邮购电话：0731-85983015

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换

编辑说明

一、《武汉音乐学院道教音乐研究文选》的收录范围,为武汉音乐学院师生及校友在校工作和在读期间的部分道教音乐研究成果,同时还收录了部分校友的校外研究成果。

二、本书收录的道教音乐学术论文,为武汉音乐学院建校伊始至今在全国主要学术刊物上发表和学术研讨会收录的道教音乐研究成果。

三、本书分为上篇和下篇两大部分,除《武汉音乐学院道教音乐研究历史回顾》外,其它均以发表时间为序,时间相同时,以作者姓氏笔画为序排列,发表刊物和学术会议论文以首字汉语拼音排序。

四、本书收录的道教音乐学术论文只注明所载刊物、期号、时间,所载著作、文集只注明出版地点、出版社、出版时间,其它不注。

五、本书收录的道教音乐学术论文只刊载原文正文内容,对于经作者本人校对或修改过的部分文章,在该文后加以说明。

六、本书收录的道教音乐学术论文谱例统一使用五线谱。

序

原夫，文以载道，乐以和德。先贤制礼作乐，履道崇德，殷荐上帝，以配祖考。乐者敦和，率神而从天；礼者辨宜，居鬼而从地。故圣人作和应天，作礼以配地也。

是故，音乐之美，在于旋律；仙乐之美，赋予飘渺。太上曰：“大音希声，大象无形。”王弼叹曰：“大音，不可得闻之音也。有声则有分，有分则不宫而商矣。分则不能统众，故有声者非大音也。”

我玄教乐章，传自元始宝珠说法，灵宝真经转载，太上留演经教。大道隐匿，无以为名。仙家风范，在乎山水，畅乎宇宙。登蓬莱而步太虚，凤篆龙章；上昆仑而见王母，妙乐玄律。清澈乎山林、动响乎山岳。琳琅振响，十方肃静，河海静默，山岳吞云。美妙至极，清静天地，化育群生，冥慧洞清，大量玄玄也。

吾学生宗权道友，送来武汉音乐学院诸君精研道乐妙文，道衲观之，蔚为大观，弘道在斯，传教在斯，寓教亦在斯，吾甚为欣慰。上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。弗笑，不足以为道。而武汉音乐学院，在研究道教音乐工作上，是足以为道的。丙寅年，在史新民副院长的领导下，武汉音乐学院成立“道教音乐研究小组”，旋于庚戌年成立“道教音乐研究室”，癸未年，向思义教授发起成立“武汉音乐学院中国道教音乐研究与培训中心”，即在原基础上的一大开拓。辛卯年，胡军教授担任该研究室主任，遂申请更名为“武汉音乐学院中国道教音乐研究中心”。

吾于上世纪八十年代，即闻武汉音乐学院副院长史新民、周振锡教授，率领道教音乐研究专家王忠人、向思义、刘红等，久慕仙风，好闻仙声，入武当、登龙虎，访三茅、问衡岳，上终南、钓崂山。得道德之妙章，法天贵真；成古今之大论，乐融三才。后培养孙凡、胡军等中青年专家，今已各领风骚，成为各研究机构领军人物。其联系道教诸大丛林，搜集、整理、研究全真、正一各韵律玄章，成果大矣，意义亦大矣！

道教音乐与世俗不同。世俗者悦耳动听而已，道教音乐，乃上圣高真所演，有

调理阴阳、和解自然、顺化人间之妙用,故不可浅而视之。武汉音乐学院之研究道教音乐,亦有此深义。均在成就上,获大意丰,令人赞赏。

“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。”音乐之德,在于听而不在于得;仙乐之道,在于感而不在于享。故庄子有至乐无乐,至誉无誉之叹。道衲愿诸君,再接再厉,在道教音乐研究领域,作出更大贡献。

今草为序,以待来哲。

任法融

癸巳年仲夏于北京白云观

目 录

钩沉索隐 寻道问乐——武汉音乐学院道教音乐研究历史回顾 武汉音乐学院中国道教音乐研究中心	007
---	-----

上 篇

苏州的道教音乐	余尚清	038
乐坛奇葩 玄门拾音——武当山道教音乐普查采录工作报告	史新民、周振锡	050
道与道教音乐	吴素华	068
中国武当山道教音乐概述	蒲亨强	080
武当山青城山道教音乐之比较研究	蒲亨强、蒲亨建	093
《武当山青城山道教音乐之比较研究》补	蒲亨强、蒲亨建	102
全真·应付·火居——武当道乐析略	史新民	105
翔实准确 刻意求精——《中国武当山道教音乐》编辑札记	史新民、周振锡	112
《斗姥宝诰》试析——兼论道乐“九旋腔”的曲式构成原则	周振锡	117
试论《二泉映月》的道乐特征	王忠人	127
试论“武当韵”——兼谈道教音乐的哲学蕴含	刘 红	136
从宫观乐派到民俗乐派——兼论武当道乐中趋同与求异的现象	蔡际洲	147
《全真正韵》采录整理报告	王忠人、刘 红	160

《萨祖铁罐施食祭炼科范》音乐试析

- 兼论道教科仪音乐的套曲构成原则 周振锡 172
- 道教音乐之法器刍议 向思义 184
- 论武当道乐之特征 史新民 191
- 武当道乐韵腔唱诵方法初探 袁东艳 199
- 道教经韵乐章与古代宫廷祭祀乐章 王忠人 205
- 道教科仪音乐研究现状与展望 史新民 216
- 论“武当韵”与楚文化的渊源关系 刘 红 223
- 龙虎山天师道音乐 王忠人、刘 红 237
- 武当山道教音乐补遗 于德琛 251
- 茅山道乐器乐曲牌调查报告 胡 军 256
- 全真道与“全真正韵”的历史源流 孙 凡 262
- 全真正韵的经词韵腔研究 孙 凡 276
- 《玉音法事》谱面结构试析 孙晓辉 294
- 《散花乐》考——兼论和声联章乐体 孙晓辉 306

下 篇

- 全真正韵的咏唱风格 孙 凡 322
- 高腔与道教音乐的渊源辨析 刘正维 327
- 全真道科仪中的阳韵和阴韵——析《全真正韵谱辑》的经韵属性
..... 孙 凡 340
- 全真正韵的程式性特征 孙 凡 350
- 三峰混合 万古圣乡——茅山道乐巡礼 史新民 358
- 道教经韵《华夏赞》探隐 胡 军 361
- 仪式环境中的道教音乐 刘 红 365
- 此曲只应天上有 仙乐道炁最养生 胡 军 384

楚地升腾的清音——沮水巫音与武当道乐	傅海涛	391
道乐渊源探析	周 耘	405
全真道仪式音乐的符号意义	孙 凡	419
论道教音乐的审美特征——以茅山道教音乐为例	胡 军	429
道教音乐文化现象的新阐释——孙凡《全真正韵阅谱研究》扫描	田可文	434
道乐与元杂剧刍议	胡 军	437
古朴典雅的全真道乐	史新民	442
1957—2008:当代道教音乐研究之定量分析	刘 红	447
论南宋产生的两首道教经韵[五厨经][酆都咒]	蒲亨强	466
明代武当山志中音乐史料考略	胡 军	482

附 录

武汉音乐学院教师及校友道教音乐著作书序选辑	499
-----------------------------	-----

后 记

钩沉索隐 寻道问乐

——武汉音乐学院道教音乐研究历史回顾

(武汉音乐学院中国道教音乐研究中心)

以1953年成立的中南音乐专科学校作为建校起点，武汉音乐学院历经了六十年的办学历程。六十年来，学院的几代学人秉承优良的学术传统，以其博大的胸怀容纳各种学术力量与艺术风格，逐渐形成了武汉音乐学院丰富多样、积淀深厚的音乐教育历史传承与学科特色，其中的道教音乐研究，伴随学院的发展迄今也近六十春秋，且在不同时期取得了令人瞩目的成就，可谓六十年来学院学科建设与发展中一个缩影和亮点。以下，对武汉音乐学院的道教音乐研究历程、成果、特色和影响作一回顾。

一、道教音乐的研究历程

1953年，由中南文艺学院、华南人民文学艺术学院和广西省立艺术专科学校的音乐部分共同组建成立了中南音乐专科学校（武汉音乐学院前身），武汉音乐学院的学科建设从建校初始就体现出多源汇流、兼融并蓄的特点。这一时期，中南音乐专科学校民族音乐学科的建设通过各种融合也得到发展，并于1956年成立了中南音乐专科学校“民族音乐研究室”。

20世纪50年代初，作为民族音乐学科重要组成部分的道教音乐研究开始受到学界关注，以中央音乐学院音乐研究所杨荫浏、曹安和等人为代表的部分专业音乐工作者，对国内一些地区的道教音乐开展了搜集与整理，由此拉开了建国以来道教音乐研究工作的帷幕，武汉音乐学院的道教音乐研究亦发端于这一历史时期，先后经历了零星搜集与整理、初步调查与研究、全面收录与研究 and 重点研

究与回顾几个历史阶段:

(一)零星搜集与整理(20世纪50年代)

20世纪50年代,正值武汉音乐学院的建校初期,随着当时学界对江南一带民间音乐的集中普查和采录,道教音乐的搜集整理工作开始进入学者视野,当时中南音乐专科学校的余尚清教授等人,参加了被誉为“近代道教田野调查之最全者”^①的苏州道教艺术集调查工作,调查组通过对苏州道教文化艺术进行多方面、全方位的记录整理,在1957年,由中国舞蹈艺术研究会编辑的《苏州道教艺术集》(油印本)问世,该集分为“苏州道教的醮事”、“苏州的道教音乐”、“正一雅韵曲目”和“图片部分”等四大部分,其中由余尚清教授撰写的第二部分“苏州的道教音乐”,记录了作者在“耳听仙乐,目迷五色”中的田野工作感受:“如果我们认真地去发掘、研究(道教音乐),把它作为前人表现自己的生活方式,宗教仪式及神话传说而创作的一部分音乐艺术来看,那么,它便会导致我们得出这样的结论——这是我们民族古典音乐的杰作,这是一份宝贵的民族音乐遗产。”对于苏州道教音乐的调查和整理,使余尚清教授成为武汉音乐学院建校初期就开始涉足道教音乐研究的专家学者,这也是建国以来我国最早从事道教音乐文化研究的音乐学者之一。

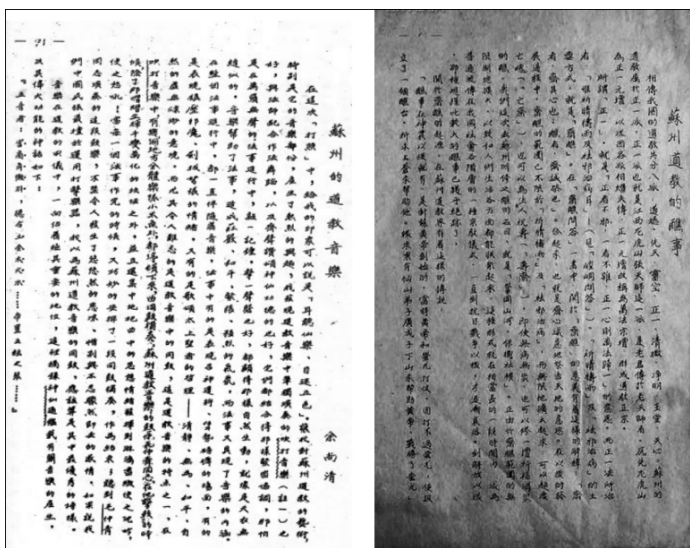


图1 《苏州道教艺术集》(1957年油印本)

^① <http://book.douban.com/review/3048737>

1956年,武当山道士及周边火居道士曾组成古乐队参加湖北省的文艺汇演活动,活动期间曾应邀到中南音乐专科学校进行座谈和录音,这为以后武汉音乐学院组织教师参与武当山道教音乐的研究,开了先河。

(二)初步调查与研究(20世纪60年代)

1962年8月,湖北艺术学院(武汉音乐学院前身)的部分教师,参加了由中国音乐家协会武汉分会组成的武当山道乐调查组。调查组通过对武当山及周边房县、谷城地区道教音乐的调查,撰写了《武当山道教音乐考查报告》(油印本)。由于这一时期的道教音乐研究成果相对较少,再限于当时的客观条件,还有许多研究工作未能全面展开,正如该调查组在报告中指出:“道教音乐主要在于它比较完整、系统,对研究工作才有价值,因此挖掘搜集工作必须全面、系统。这样,动员的人数比较多……这不是音协一个单位的人力和经济力量可以解决的。”尽管如此,对于武当山道乐所进行的初步调查,成为我们今天研究武当山道教音乐的珍贵资料,也为学院后来系统的道教音乐研究工作积累了经验。

(三)全面收录与研究(20世纪80年代至20世纪末)

1979年,文化部、中国音乐家协会联合颁发了《收集整理我国民族音乐遗产规划》[(79)文艺字537号、音民字第002号]文件,从此有计划、有步骤、有组织地民族民间音乐收集整理工作得以展开。其中,根据《中国民族民间器乐曲集成》编辑工作的统一要求,将宗教音乐的收集与整理列入该卷,这就为道教音乐研究由“零星收集与整理”向“全面收录与研究”提供了难得机遇,武汉音乐学院的道教音乐研究工作走上了迅速发展的道路。

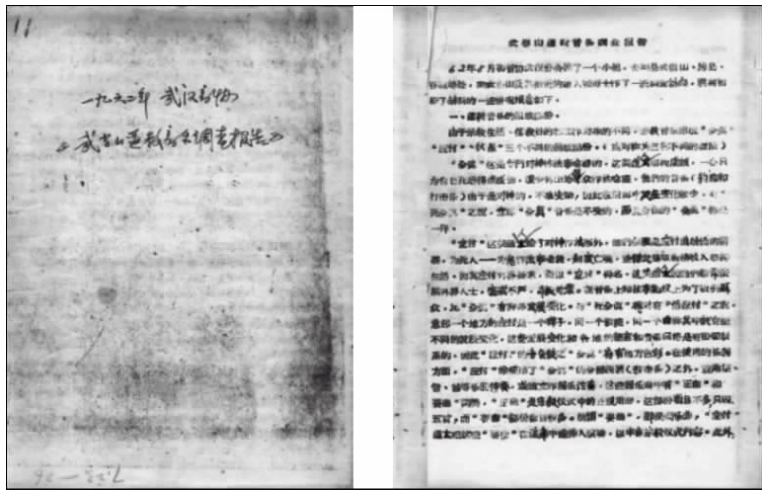


图 2 《武当山道教音乐考查报告》(1962年油印本)

1986年,以史新民教授为主编的《中国民族民间器乐曲集成·湖北卷》编辑部专业音乐工作者,开始系统地对武当山道教音乐展开搜集、整理和研究。是年6月6日至11日,编辑部开始制订武当山道乐实地考察计划(史新民、牛春来等人),7月18日至8月6日,开始对武当山道乐进行全方位的采录(史新民、牛春来、张祖金、于德琛、鲁金木、庞耘等人),11月30至12月5日,进行查漏补遗(吴素华、于德琛、余开文、庞耘、蒲亨强等人),1987年2月24日至3月17日进行核实校对(史新民、周振锡、许民、蔡际洲、鲁金木等人),并在此基础上出版了由史新民主编的《中国武当山道教音乐》^①。

《中国武当山道教音乐》作为新中国的第一部道教音乐专著,引起学界和新闻界的广泛关注,香港中国通讯社的《新闻通讯》于当年8月7日刊发了该书出版的消息,并评价该书为“中国宗教音乐中的一份重要文献”。

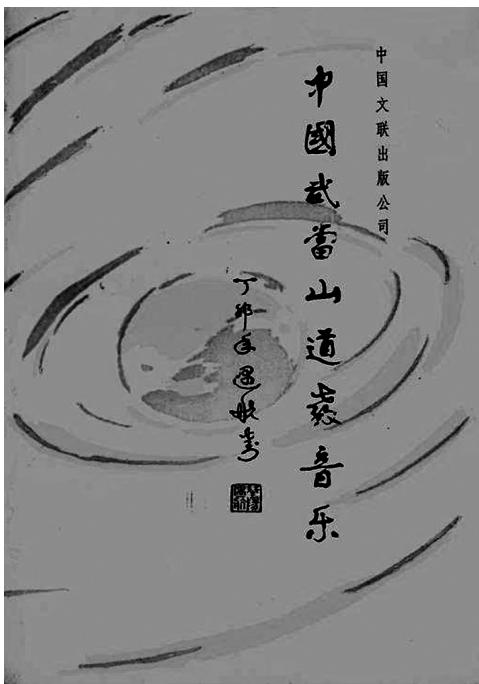


图3 《中国武当山道教音乐》(1987年)

1986年,随着武当山道教音乐研究工作的深入,武汉音乐学院适时成立了“武汉音乐学院道教音乐研究小组”,1990年改名为“武汉音乐学院道教音乐研究室”(主要由史新民、周振锡、王忠人、向思义、刘红五位专家学者组成,此后陆续加入孙凡、胡军等中青年学者),这也是全国最早的道教音乐研究机构之一。

1987年9月7日至14日,随着《中国武当山道教音乐》的正式出版和学院道教音乐研究影响的日益扩大,中国民族音乐集成编辑办公室在湖北武当山紫霄宫,举行了全国“《中国民族民间器乐曲集成》寺庙宗教音乐专题编辑工作会”,文化部原代部长、

中国文联原主席周巍峙、中国音协主席吕骥、常务书记冯光钰、《集成》办公室主任王民基以及部分省市《集成》主编参加了会议。“会议以武当山道教音乐的收集整理

^① 史新民:《中国武当山道教音乐》,北京:中国文联出版公司1987年版。

理作试点,解决宗教音乐的界说和熟悉了解我国宗教政策和法规,确定收集内容。会议确定,原始宗教音乐不作为宗教音乐,而作为祭祀音乐收入卷本。会议很好地解决了宗教音乐的属性,及在编辑工作中的归属问题,进一步确定了收集范围和编辑对象的界限”^①,此次会议对全国各地道教音乐的搜集与整理起到了极大的推动作用,武汉音乐学院的道教音乐研究也以此为契机,相继以湖北武当山、西安八仙宫、江西龙虎山、江苏句容茅山道院和苏州玄妙观、湖南衡山等名山宫观为研究对象,对其道教科仪音乐进行了深入的挖掘、采录、整理,武汉音乐学院的道乐研究由此进入全面收录和研究的阶段。

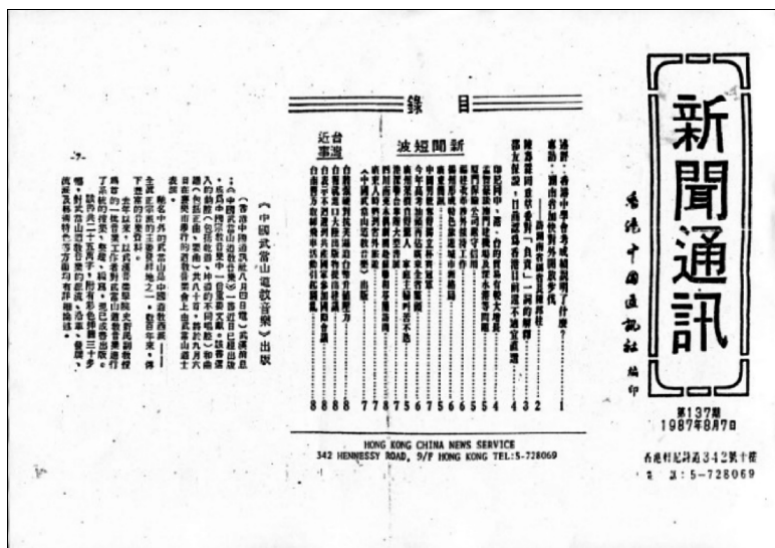


图4 香港中国通讯社《新闻通讯》(1987年)

1988年,武汉音乐学院在全国高等院校中,率先招收研究道教音乐方面的民族音乐理论专业硕士研究生,^②培养了一批道教音乐研究的高学历人才,这些研究生中的多数今已成为此一领域的博士、教授或博士生导师,在国内外具有广泛的学术声誉和影响。

① 王民基:《与我国各民族优秀音乐文化遗产抢救、收集、审编工作的半生缘——中国民族民间音乐集成编审工作回顾》,《黄钟》2010年第1期。

② 部分硕士研究生在武汉音乐学院完成硕士阶段学习后,又先后考入香港中文大学、中央音乐学院、扬州大学、华中师范大学等高等院校,继续攻读博士研究生或进入博士后流动站,其研究仍以中国传统文化和道教音乐文化为主要研究方向。

1990年和1991年,武汉音乐学院在全国专业音乐院校中,与本院学报《黄钟》联合,先后出版了两期“道教音乐研究专号”^①,这在当时的高等院校学报中是绝无仅有的。此外,《黄钟》编辑部还在外文版中专题刊载了学院道教音乐的研究成果,这些不仅扩大了学院道教音乐的学术影响,也极大地推动了道教音乐的对外学术交流。

20世纪90年代以来,由香港中文大学音乐系曹本冶教授发起并主持的“中国传统仪式音乐研究计划”,在武汉音乐学院的协同下(校友刘红任副主持),主要对中国大陆、香港及台湾主要道教宫观传统仪式音乐的地域性及跨地域性进行系统性研究,从1995年起,由台湾新文丰出版公司陆续出版了道乐系列性研究专著近二十本,对道教音乐的深入和系统研究产生了广泛的影响。



图5 《黄钟》“道教音乐研究专号”(1990、1991年)

这一时期,一批海内外音乐学者也通过各种形式,与武汉音乐学院道教音乐



图6 学院教师参与“武当山道教乐团”活动(1990年)

研究室联袂开展了系列的道教音乐研究活动。

从20世纪80年代到世纪之交,武汉音乐学院除面向社会培养道乐研究的专业人才外,还率先承担起培养道内音乐人才的重任。学院

^①《黄钟》1990年第1期,1991年第4期。

先后为湖北武当山、江西龙虎山、江苏玄妙观、江苏茅山道院、武汉长春观、湖南衡山和山西绵山等道教宫观开展道乐培训工作，这些学员中的多数骨干今已成为各名山宫观的“当家人”或经忏科仪的中坚力量。

(四)重点研究与回顾(本世纪以来)

进入新世纪以来，随着学院道教音乐研究与培训工作的不断深入，2002年，学院适时将“武汉音乐学院道教音乐研究室”更名为“武汉音乐学院中国道教音乐研究与培训中心”^①，2011年又定名为“武汉音乐学院中国道教音乐研究中心”。



图7 学院成立“中国道教音乐研究与培训中心”(2002年)



图8 中国道教协会原会长闵智亭题词

这一阶段，武汉音乐学院的道教音乐研究与人才培养主动适应新形势、新变

^① 时任全国政协常委、中国道教协会会长闵智亭道长题词为“武汉音乐学院中国道教音乐研究与培训中心”题名。

化和新要求,学院在道乐的研究课题上,除开展传统道乐的普调工作外,开始注重对道教音乐研究的总结与回顾,学院的教师和校友在各类学术刊物上撰写了《20 世纪的道教音乐学术研究》^①、《当代道教音乐的回顾与展望(上、下)》^②、《武当山道教音乐研究之回顾》^③等道乐研究回顾性的文论,尤其是 2005 年由学院史新民教授编著、人民音乐出版社出版的《20 世纪中国音乐史论文献综录·宗教音乐卷·道教音乐》,对 20 世纪的百年道乐研究历程进行全面回顾。在全面总结的基础上,学院的道乐研究以多年的学术积累为基础,开始聚焦道乐的专题性研究,以此拓展道教音乐文化研究的深度与广度,以此关注当下道教音乐学科的建设与发展。在道乐的人才培养上,学院针对道内与道外、山上与山下、学前与学后等不同特点和人员结构的不断变化,结合现实条件和发展要求,开展了内容丰富、形式多样和个性鲜明的道乐培训活动,以适应道教文化事业发展的现实要求。在道乐的学术交流与艺术实践上,学院不少专家、学者的学术影响和艺术实践成果在海内外、道内外令人瞩目。

总的来说,武汉音乐学院的道教音乐研究已近六十春秋,学术传统薪火相传,具有“道乐研究工作起步早,成果面世早,成立道乐研究机构早,以及招收道教音乐研究生早”^④等特点,是中国道教音乐研究的重要学术群体和学术力量。

二、道教音乐的研究成果

六十年来,武汉音乐学院的几代学人在道教音乐研究领域钩沉索隐、寻道问乐,积累了丰富的道教音乐学术研究成果,尤其是不同时期的一些校友,他们在学院工作或就读期间开始涉足于道教音乐的研究,最终成为道乐研究领域的著名专家、学者。正是今日学院师生和昔日杰出校友的共同努力,方使学院的道教音乐研究代代相传、玄音不辍,学术影响蜚声海内外,并获得道内外的一致好评。

① 蒲亨强:《20 世纪的道教音乐学术研究》,《宗教研究年鉴》2001 年。

② 刘红:《当代道教音乐的回顾与展望(上、下)》,《中国道教》2006 年第 6 期、2007 年第 1 期。

③ 胡军:《武当山道教音乐研究之回顾》,《黄钟》2008 年第 4 期。

④ 史新民:《20 世纪中国音乐史论研究文献综录·道教音乐》,北京:人民音乐出版社 2005 年版。