

■ 蒲亨强 著 ■

仙乐风飘处处闻

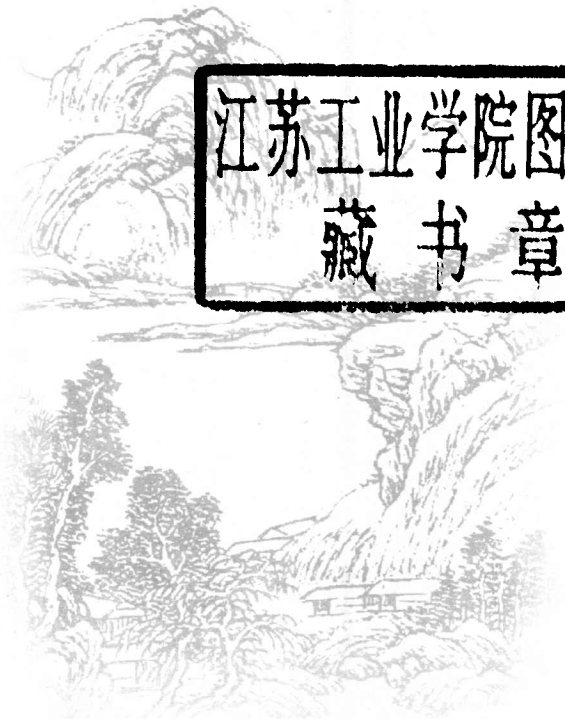
——中国重要宫观道乐

四川出版集团
巴蜀书社

■ 蒲亨强 著 ■

仙乐风飘处处闻

——中国重要宫观道乐

江苏工业学院图书馆
藏书章

四川出版集团
巴蜀书社

图书在版编目(CIP)数据

仙乐风飘处处闻:中国重要宫观道乐/蒲亨强著.
成都:巴蜀书社,2004.12
ISBN 7-80659-675-5

I. 仙... II. 蒲... III. ①道教—宗教音乐—研究—
中国 IV. J608

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 130171 号

仙乐风飘处处闻

——中国重要宫观道乐

蒲亨强 著

责任编辑	周田青
封面设计	李文金
出版	四川出版集团巴蜀书社 成都市盐道街3号 邮编 610012 总编室电话:(028)86656816
网 址	www.bsbook.com
发 行	巴蜀书社 发行科电话:(028)86662019 86658275
经 销	新华书店
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司 电话:(028)85011398
版 本	2005年1月第1版
版 次	2005年1月第1次印刷
开 本	850mm×1168mm 1/32
印 张	8.125
字 数	200千字
书 号	ISBN 7-80659-675-5/J·20
定 价	18.00元

本书如有印装质量问题,请与工厂调换

前 言

直到 20 世纪 80 年代后期，即使对专业音乐工作者来说，道教音乐还是相当陌生的事物，至于一般音乐爱好者和群众，几乎对它还一无所知。至今二十年岁月过去了，道教音乐却已成为中国学术界一个比较热门的话题，知道它、了解它的人越来越多，它在中国音乐中的重要地位和价值也引起人们注目。发生这个巨大变化的原因是多种多样的，但主要有两个契机起了决定性作用。第一个契机是中国共产党十一届三中全会之后，迎来了全国人民思想的大解放，党和政府敦促各地全面落实宗教政策，使得全国城乡的道教官观先后都恢复了正常的宗教活动，中断数十年的道教仪式音乐也随之重新展开，为道教文化的新生提供了政治经济上的保障。第二个契机是中国音乐家协会组织的在全国各省展开的民族民间器乐曲集成工作，在这项全面深入的调查搜集工作中，已恢复正常活动的道教音乐本含有较多器乐表演，自然进入了音乐工作者采集的视野。这两个重大契机的叠合，使音乐工作者在一个似乎偶然的机遇中接触到了与世隔绝多年的道教音乐，这一长期禁锢的研究领域开始被突破。先期在湖北武当山、

北京、上海、四川等地采录挖掘出来的大量道教音乐资料震惊了广大音乐界、文化界的专家学者，仅仅初次聆听到这些从深山老林幽暗殿堂中采录到的音乐资料，他们就一致敏感到，这是一宗非常珍贵的音乐文化遗产，应该抓紧进行抢救保存，使其千秋万代留传下去。在这一明智的共识指引下，各地音乐工作者有组织地大张旗鼓地采录整理当地的道教音乐资料，一些本来从事其他专业研究的学者自觉地将道教音乐纳入自己的研究日程表。在不太长的日子里，大量道乐资料发掘出来，大量调研成果相继面世，几乎面临声断音消的道教音乐逐渐露出其庐山真面目。

时逢这个历史机遇，我也因一个有些偶然的机遇进入了这一全新领域。1986年春寒料峭的初春时节，我在武汉音乐学院攻读硕士刚撰好学位论文，正等待参加答辩。此时以武汉音乐学院民乐系教师为主体的湖北省民族民间器乐曲集成编辑部赴武当山搜集了大量道乐资料，深感这些音乐具有特殊的价值，积极筹备将这些资料整理成书，向外界介绍出去。当时的工作，极需要一位理论研究者为即将出版的《中国武当山道教音乐》一书撰写“概述”，全面分析介绍武当道乐的情况。时任武汉音乐学院院长的著名音乐学家童忠良教授力荐我担纲此项工作。于是，我领命以特约编辑身份，亲赴武当山作田野调查。正是这次实地采访使我从此与道教音乐结下不解之缘，沉湎其中近二十年。

当我初次听到道观里的音乐时，就深为它那奇异神韵所吸引；当我在幽暗殿堂中采访那些年愈古稀的老道长时，总会油然而生崇敬心情：正是这些默默无闻的道教音乐家们，将祖先创造的这珍贵遗产延续到今天，我们应永远记住他们的历史功绩，更有责任将这份遗产整理出来，介绍出去，让更多的人能够了解、

欣赏祖国文化宝库中的这又一奇观。

二十年来，为了更深入全面认识道教音乐的面貌与奥秘，我搁下已有起色的中国民歌研究，全力以赴投入其间，或专程前往，或利用开会之便，参访各地道教名山宫观，搜集第一手音响和文献资料，对各地著名宫观的道教音乐的现状作系列性的专题调查研究，在这过程中逐渐加深了对道教音乐的认识。

第一个强烈印象是，道教音乐确实有很独特的音乐风格。虽然道教音乐产生于中国本土，在形成发展过程中也不断广揽旁收多种民族音乐的养料来构筑自身的音乐体系，但在宗教信仰和道教理念的制约下，道教音乐形成了以平和、阴柔为主导倾向的审美情趣，根据这种审美情趣，它对于所吸收的音乐材料都作了新的综合提炼与创造，从而形成了别具一格的音乐风采。如其旋律的悠长清雅，一唱三叹，韵味的柔和宁静，飘逸典雅，以法器和管乐器为主的乐队组合形式，长大而又有特殊逻辑的套曲体制，音乐色彩的超地域性、古老性等等，无不体现出其特异性。这些特色，为中国音乐宝库增添了新的内容和色调。

另一个深刻印象是，道教音乐有很强的幅射力，对中国音乐很多品种影响广泛而深刻，以致我们常常置身其间而不自知。这种影响的突出标志是突破了“雅、俗”之疆界，渗透于大量音乐品种，直到今天，中国音乐实践中仍屡屡可见其影响的踪迹。可以毫不夸张地说，不研究道教音乐，不弄清它与传统音乐的真实关系，就难以深化我们对中国音乐神韵及其发展规律的认识，就难以把握中国音乐的全貌和特点。

再次，道教在中国社会历来是一个特殊社会阶层，神权与皇权的联姻，使道教享有很多特权，使道教文化在很大程度上得以

超越政治、军事、动乱的干扰，顽强地保护历史传统。在这种特殊的条件下，遂使道乐的传统能够自成一体地延续发展，从而将古代音乐材料较多保存下来，成为活的音乐“文物”，具有宝贵的历史价值。

同时，得到皇室崇奉的道观多有丰厚经济来源和职业化的音乐教授表演传统，道人们有充裕的时间精力专心从事音乐的演习和加工，遂使道乐的艺术构思和表现手法达到较高境界，其独特的艺术性可以丰富拓展我们的音乐审美力，为新音乐的创造提供新的素材和灵感。

每当我们置身于古刹峰围之中，忽闻云端传来一阵清丽嘈杂的钟磬声和诵经声时，顿觉仿佛一股甘凉清泉沁入心脾，一切尘世的烦恼，名利的羁绊，心灵的焦灼以至病痛怨恨的折磨，似乎都得到消解，那静穆玄幽的乐韵使我们身心因之而松弛宁静，产生一种超脱的美感。这种诵经乐声与幽静的山林殿堂氛围交融一起，构成了奇特的审美场效应，这种审美底蕴对于在现代化节奏中奔劳的人，确有心理治疗的特殊功能。

道人们吟唱经乐时，总爱闭目呈冥思状，颇有心游万仞，徜徉于宇宙间之感。原来道士们都视唱经为练气功之一途，运气发音都有讲究。难怪道人大多唱久而不疲，吐词圆润连绵。道士们确是将唱经与养生吐纳术相结合的。显然，道教音乐还蕴含着人体科学的不少奥秘。

最后，道教音乐作为宗教观念的媒体，还与古代思想文化有深刻关联，是古人哲理思维的艺术体现。如苏南吹打中广泛运用的各种数列结构“十八六四二”、“螺丝结顶”、“金橄榄”、“鱼合八”等就与河图洛书中的天数地数结构遥相呼应；名曲《二泉映

月》就作于道士世家出身的阿炳之手，乐曲采用的独特的双主题变奏曲式就与《周易》中的阴阳观念相暗合。因此，道教音乐实为一包罗丰饶的文化现象，它有可能为我们探索古代哲学、文学和数理思维中所潜藏的真谛提供一个新的视角，具有重要的学术价值。

当代高度发达的信息社会中，人们的物质精神生活已在迅速变化，但古老的道教音乐并未被现代人所抛弃，反而有更广阔的信仰领地和不断发展趋势。仅从正规的道教场所来看，到1990年，经县级以上地方政府批准恢复宗教活动的宫观约有四百座，著名道教胜地、全国重点宫观为21座。常住全真丛林宫观的道士近万人，子孙庙全真道士约二千人，散居于民间的正一派道士有五万人以上。上述职业化的道教活动中多有道教仪式音乐的唱奏。不言而喻，这些鸣响于殿堂院坝的古老音乐，为多少朝山进香祈福禳灾的信众百姓所聆听和欣赏，对于他们的生活心态会发挥相当的作用。

时至今日，古老的道教音乐已走过了1800多年的沧桑岁月，虽然不久前曾经过强大力度的搜集整理，但至今它在各地的保存状况如何？各地的风格特点和文化内涵怎么样？各地的共性与个性是如何体现？这些重要问题，目前还缺乏系统的董理和研究，即使学术界也有很多人对之并不了解，这是值得我们认真加以研究的一个课题。

道教音乐的研究，一向缺乏统一组织，多人自为战，少有宏观范围的系统调研，即或有之，也多停留于简单的资料罗列和描述，因而至今对中国道教音乐的现状特点，各地道乐的内在关联还缺乏清晰完整的把握。

有感于此，笔者以为，在加紧抢救道乐资料的同时，将已知资料作系统整理研究，使其以文献形式得到更好保存，留传于千秋万代，也具有重要的现实意义。

本书就是将这个想法付诸实践的一个成品。我决定在基于自己长期田野考察和大量同行研究成果的基础上，撰写一部较完整描述和分析中国道教音乐现状和特点的书。纳入本书论述范围的主要是中国境内目前道乐比较盛行和集中的名山宫观和地区。目前中国定为重点道教宫观者多已进入本书的视野，相信通过这些典型个案的描述分析，可以对中国道乐整体上的现存状态及特点有一个完整印象。在写作内容的选择上主要突出以下三个特点。第一，力求资料的可靠性，尽量为读者提供第一手音响和文献材料。本书所论及的大部分宫观和地区，多是笔者亲自调查所获资料，即使笔者一时无力亲自调查或集中研究的少数地区，也以在当地有长期实地调查经验的学者的调查报告为研究基础；第二，写作体例以音乐现状及特点的描述为重心，突出音乐的主体性和当代性，兼顾相关的历史文化背景。每个宫观或地区按历史源流及道士构成概况、音乐类型及运用特点、典型曲目分析而形成一块板块，逐一进行介绍分析。在这相关的板块结构中，音乐事项的论述占主要篇幅，旨在使读者较全面深入地认识各地道乐的基本面貌和特点。第三，微观透视与宏观把握相结合。全书论述中既详细析介每个宫观道乐的具体情况和特点，同时也关照到不同宫观地区道乐现状和特点的比较，不时将个别宫观地区道乐的情况放在全国的整体格局中加以论述和审视，由此在深入了解局部地区道乐现象的基础上，逐渐认识和领悟中国道乐的整体面貌和发展规律。

如果本书能为有关学术研究领域提供专科性的第一手参考资料，为道教界人士提供一个拓展相关知识的路径，为广大宗教音乐学习者爱好者提供一个入门的路标，欣赏的新天地，那么作者的目的也就达到了。

目 录

前言	(1)
第一章 琳琅振响古韵幽	
——全真祖庭北京白云观道乐	(1)
一 沿革及道士构成	(1)
二 道乐类型及基本特点	(4)
三 典型曲目简析	(12)
第二章 笙箫上云神欲游	
——西安八仙宫道乐	(21)
一 概况	(21)
二 晚课套曲音乐	(24)
三 典型作品分析	(26)
四 总体风格分析	(30)
第三章 清磬一声凉月高	
——西岳华山道乐	(34)
一 概况	(34)
二 晚课音乐特点简析	(36)
三 典型韵腔赏析	(40)

第四章 天外吹笙来玉女

——佳县白云观道乐····· (43)

一 概况····· (43)

二 套曲音乐的结构特点····· (46)

三 典型曲例分析····· (54)

第五章 玉箫催凤和烟舞

——沈阳太清宫道乐····· (62)

一 概况····· (62)

二 东北新韵的音乐特点····· (63)

三 东北新韵的自身特点····· (65)

第六章 听候心弦子午钟

——山东崂山太清宫道乐····· (68)

一 概况····· (68)

二 道乐沿革及概貌····· (69)

三 崂山道乐之特色····· (74)

第七章 高雅飘逸清音长

——太岳武当山道乐····· (75)

一 概况····· (75)

二 武当山道教沿革及宗派····· (77)

三 武当山道乐的沿革、分布及流派····· (79)

四 法事与音乐····· (82)

五 音乐分类····· (84)

六 典型韵腔介绍····· (91)

第八章 月间仙曲霓裳衣

——武昌长春观道乐····· (101)

一 概况····· (101)

二	长春观〔玉皇表〕科仪音乐的运用及特点·····	(103)
三	典型韵腔简析·····	(109)
四	“南岳盛会”仪式音乐简析·····	(112)
五	形态比较及风格体系·····	(114)
第九章 步虚声散瑶台空		
	——上海白云观道教音乐·····	(121)
一	概况·····	(121)
二	课诵科仪音乐·····	(123)
三	忏灯科仪音乐·····	(129)
四	音乐特色·····	(136)
第十章 画弦素管声浅繁		
	——杭州抱朴道院道乐·····	(138)
一	概况·····	(138)
二	法事音乐简析·····	(141)
三	音乐特色·····	(146)
第十一章 鸾歌凤舞鼓云敖		
	——苏州道乐·····	(148)
一	概况·····	(148)
二	道教音乐运用场合及特点·····	(151)
三	浓郁的地方音乐风味·····	(153)
四	祈祥醮仪式套曲音乐·····	(154)
五	音乐特色·····	(163)
第十二章 清丽苍劲映句曲		
	——茅山顶宫道乐·····	(164)
一	概况·····	(164)
二	道乐历史沿革·····	(166)

三 从代表作品观道乐特色·····	(170)
第十三章 断月浮月钟声寒	
——川西及青城山道乐·····	(179)
一 川西道教概况·····	(179)
二 川西、青城道乐概况·····	(184)
三 形态比较及其风格特点·····	(187)
第十四章 仙人游碧峰、处处笙歌发	
——龙虎山天师府道乐·····	(191)
一 概况·····	(191)
二 音乐现状及特点·····	(192)
三 音乐风格分析·····	(195)
第十五章 华尘玄韵分外清	
——香港圆玄学院道乐·····	(199)
第十六章 台湾道教音乐·····	(209)
一 概况·····	(209)
二 中、南部道教仪式音乐·····	(212)
三 北部道教音乐·····	(217)
附录1 吾将上下而求索	
首届道教科仪音乐研讨会(香港)综述·····	(218)
附录2 1988年的中国宗教音乐研究·····	(227)
附录3 蒲亨强主要论文索引·····	(240)
附录4 蒲亨强专著、译著、合著目录索引·····	(243)
后 记·····	(244)

第一章 琳琅振响古韵幽

——全真祖庭北京白云观道乐

一 历史沿革及道士构成

在北京西便门外的幽巷深处，有一座红墙绿瓦、典雅宏伟的古建筑群落，里面终日香烟缭绕，乐韵悠悠，这就是名扬海内外的北京白云观，现为中国道教协会驻地。白云观在全国道教中素有重要地位。全真龙门派祖师邱处机（号长春子）曾住持此观，后又在此羽化藏蜕，故后世全真道徒尊奉白云观为祖庭，号称全真派的“天下第一丛林”。此观历史悠久，唐太宗为奉老子而始建于唐开元二十七年（739），时称天长观。金大定十四年重建后改名太极宫。元太祖十九年（1224）邱处机入居太极宫后，倍受皇室崇奉，元世祖谕旨改名为长春宫，从此邱处机在此演立龙门宗派，名震天下。元太祖二十二年邱处机逝世，其弟子买长春宫东下院，以葬邱处机，从此称下院为白云观。明成祖于永乐年间敕命重修扩建，始定现在规模。明末李自成破北京后此观渐荒

芜。清顺治十二年（1655）秋，龙门派中兴主将王常月从华山上北京，挂单灵佑宫，白云观仅留的一个俞姓居士请王常月住持白云观任方丈。次年三月，王奉旨说戒于白云观，开坛说戒凡三次，收弟子千余人，使久衰的白云观复兴，成为全国道教发展的一大中心地。

白云观的道乐从金代开始有记载。据《道藏·历代宫观碑记》记，“明昌元年二月癸卯……皇帝朝庆隆宫，设普天大醮七昼夜，仰祝皇太后万寿无疆。”这是应皇室之需而设的大型法事活动，其所用音乐应十分壮观。自是以后，历代皇帝每有祈福禱祥之事，多在观中建醮设坛，已成惯例。元代诗人多赋诗直接述及当时道教音乐的盛况。如王恽在清明日游长春宫，赋赞道乐云：“鸣珂振轂满重城，花底春光沸玉笙。”袁桷诗云：“飘飘笙鹤雨丝轻，听彻灵敷曲再成。”到民国初年，白云观道乐仍在延续，并向民间发展，成为北京城民俗生活的重要内容之一。直到1947年，观内还有200多个道人，规模可观。同年秋，因火烧老道案被查封，从此关门。到1983年落实党的宗教政策时才又恢复。据观中老道长口传，白云观清代以前一直沿用的是全真派“十方韵”，到清末，孟永才方丈始改用地方化的“北京韵”。到1983年道观恢复宗教活动时，原有的住观道士大多星散，仅存刘之维等数人，遂从浙江苍南县燕窠洞请来以黄信阳为首的一批江浙道士主持法事活动，此批道士所唱的经韵仍为十方韵，故现在白云观所唱经乐系统，实以浙江苍南的十方韵为主体，另有四方道长如马诚起、李诚松、黄宗规、闵智亭等也带来一些其他地区的科范音乐。众多高道云集此观，加上又地处京都，遂使此观渐成为中国道教活动和音乐活动的中心。

现此观常住道士有 50 多人，其中多数来自浙江苍南一带，他们都年轻有为，且唱做念俱佳，已成为主持斋醮科仪音乐的骨干人员。如现任观中监院的黄信阳，年方而立，原住浙江苍南地区的道教名观燕窠洞，该洞属全真龙门派，常住 20 多道士，黄是龙门派第 25 代弟子，其师父黄成宝现年 50 多岁。黄信阳的师弟黄信成也年方而立，现任高功，所谓“高功”，是道教法事的领头羊，他精通科仪的动作及程序，又全面掌握唱做念舞等音乐技能，在法坛上高座居中，领导法事的进行，并主唱仪式中的韵腔。黄信成相貌端庄，举止稳重，尤擅唱功，发音洪亮悦耳，吐字清晰圆润，音准节奏堪称上品，不亚于专业歌手，确是不可多得道教音乐家^①。

法事中尚有协助配合高功行法的一帮助手，其都有专门的职位和名号如“都讲”、“表白”和“提科”等。其职责是应答高功的唱念做打，烘托气势，也使高功不时获得片刻休息。目前配合高功的助手多为浙江来的一帮师兄弟，他们多经过中国道教学院的专门进修，有较高文化水平和音乐技能。如卢信睿，年 25，任提科，1983 年在燕窠洞出家。刘中和，任表白，原在苍南县龙港金龙观住庙。

除以上担任唱念做的经师外，还有一批专司演奏的乐师约有十多人，在法事中常坐于法坛一侧，各操笛、笙、管、二胡、琵琶、大阮等丝竹乐器及鼓、磬、铃、钟、五音锣、木鱼、钹子、钹、铙等打击乐器，除职司唱念做的伴奏外，还独立演奏序曲、

① 近年黄信成已调往新加坡酒菜芭道观，虽中国大陆道乐界失一人才，但对道教音乐在更广泛范围内的推广不无裨益。