

中國傳統儀式音樂研究計劃 編

貴州土家族宗教文化—

儺壇儀式音樂研究

鄧光華 著

研究資助局（香港）

經費補助

蔣經國國際學術交流基金會

新文豐出版公司印行

『中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書(六)』

執行編輯 曹本冶

執行助編 劉 紅 羅明輝 楊曉勳

「中國大陸，香港及台灣主要道教宮觀傳統儀式音樂的地域性及
跨地域性比較研究」 編輯委員

曹本冶

袁靜芳

香港中文大學「中國傳統儀式音樂研究計劃」

中央音樂學院

序

近年來，海內外對中國傳統文化的研究領域已涉及較廣泛的層面。相對而言，作為傳統文化的一個重要組成部份——中國傳統儀式音樂的研究，卻仍是處於初步的階段。隨著對傳統文化認識的不斷更新及研究範圍的不斷擴展，傳統儀式音樂在整個中國音樂史中的特有價值和深遠意義已愈來愈明顯。同時，基於人為因素，不少儀式傳統現今正面臨著失落的危機，如果再不對它們進行系統性的搶救、保護及研究，中華民族的下一代將永遠失去這一部份珍貴的遺產。基於此，香港中文大學音樂系的「中國傳統儀式音樂研究計劃」重點對中國的道教、佛教、儒教及少民族儀式音樂和宮廷儀式音樂進行系統性收集，整理和理論研究，並聯合海內外有關專家學者及研究機構，共同弘揚中華民族精神，促進傳統文化的繼承和發展。本研究計劃的研究成果陸續在《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》內出版。

「中國傳統儀式音樂研究計劃」是長遠性的系統工程，劃分為幾個階段。本計劃1994至1997年項目「中國大陸、香港及臺灣主要道教宮觀傳統儀式音樂的地域性及跨地域性比較研究」以比較研究在歷史上佔有重要地位的道教儀式音樂傳統為主，並以其他相關的儀式音樂傳統（如佛教、少數民族宗教信仰等）比較研究為輔助。該項目是由香港中文大學音樂系「中國傳統儀式音樂研究計劃」主持曹本冶聯同中央音樂學院袁靜芳，統籌協調各地有關學者進行的一個小組研究合作項目。

道教是中國本土產生的宗教，它在立足於中國文化二千多年

2 貴州土家族宗教文化—儺壇儀式音樂研究

的歷史中，其影響伸展到社會的每一個層面，與中國人的生活和習俗有著分不開的密切關係。不了解道教，就無法深刻理解中國文化的根源以及中國人的精神基本。道教科儀音樂作為道教的外向行為表現，其淵源可以追溯到春秋前的巫舞樂。但道教建教後在其科儀內所使用的音樂，一般以北魏神瑞二年（公元415年）嵩山寇謙之撰《雲中音誦新科之誡》中改「直誦」經文為「樂誦」作為道教科儀活動中運用誦經音樂的最早文獻記錄。之後，在道教的不斷發展的過程中，其科儀音樂形成了因時期、教派、地域和場合等的不同而多元化的風格特色。但在這多元化的表層結構之中卻有更深層的共性因素。對此，我們的「中國大陸、香港及臺灣主要道教宮觀傳統儀式音樂的地域性及跨地域性比較研究」之焦點包括：

- (一)道教各宮觀傳統儀式音樂的曲目和風格；
- (二)道教儀式音樂演奏的習慣和場合；
- (三)音樂在儀式中的運用及功能；
- (四)儀式主持者的傳承；
- (五)道教儀式音樂與其他宗教儀式音樂（漢族、少數民族）及民間音樂的關係；
- (六)道教儀式音樂的地域性及跨地域性因素。

近年來在國內外學術界掀起了一股「儺文化熱」，甚至有稱當今各地區儺的活動為中國古代儺文化的「活化石」。雖然「活」的「化石」這一概念頗成問題，但現存的儺傳統是不同時空、多層次的累積，而其內中不乏較古老的因素，這是肯定的。《貴州土家族宗教文化——儺壇儀式音樂研究》是「中國傳統儀式音樂研究計劃」研究員鄧光華積累了多年以來對貴州地區土家族儺壇儀式音樂的實地調查及研究心得，以「散點透視與整體觀照相

結合」的方法，多層次多角度的在整體儺文化的環境之中，探討居住在貴州銅仁地區土家族儺壇儀式音樂，包括土家族儺的歷史、儺儀內容及儺儀音樂的風格特徵及文化屬性。

中國傳統儀式音樂研究計劃

曹本冶

1996年1月於香港

《中國傳統儀式音樂研究計劃叢書》得新文豐出版公司大力支持出版，功德無量！

「中國傳統儀式音樂研究計劃」之1994—1997年項目「中國大陸，香港及臺灣主要道教宮觀傳統儀式音樂的地域性及跨地域性比較研究」獲得香港研究資助局（香港）和蔣經國國際學術交流基金會的經費補助，在此特以致謝！

「中國傳統儀式音樂研究計劃」通信地址：

香港 新界 沙田 香港中文大學 音樂系 曹本冶教授收

電話：（852）—26096718 傳真：（852）—26035273

引 論

一、中國「儼戲熱」及其研究現狀

八十年代伊始，中國西南地區掀起了一股「儼戲熱」。首先是貴州省思南縣於1985年3月舉辦了以儼戲為中心的民族民間文藝調演，新華社很快向國內外發布了思南儼壇戲這一被稱之為戲劇「活化石」的消息。同年十月，貴州安順地戲代表團應邀參加法國第十五屆金秋藝術節和西班牙馬德里第二屆藝術節的演出，在歐洲成千上萬觀眾心中留下了深刻印象，被譽為「大地的藝術」。1987年以後，「貴州民族民間儼戲面具展覽」，「銅仁地區儼文化展覽」等先後在北京舉行，引起了轟動。學術界專家們觀看展覽後，紛紛題詞或發表講話，一致給予高度評價。著名戲劇家曹禺先生把儼戲稱為中國萬里長城之後的又一偉大奇蹟，並發出了「中國戲劇史應該重新改寫」的感慨。中國音協名譽主席、著名音樂家呂驥先生也揮毫寫下了「中國藝術史的寶庫」的題詞。接著1988年11月，「貴州儼藝術形態展」暨儼戲學術研討會在貴陽召開，來自全國各地的學者興致勃勃地觀摩了由貴州省文化部門提供的上千件儼面具、儼劇照，以及各種儼藝術品，並對儼文化的開發與研究問題展開了熱烈的討論，同時成立了中國儼戲學研究會，在國內外學術界產生了強烈的影響。此後，儼面具展、儼戲、目連戲調演以及各種規模的儼文化研討會相繼在各地舉辦，方興未艾。一時之間，儼成了文化學、人類學、民俗學、藝術學研究的熱點。以上情況是八十年代以來中國儼戲熱的大致

2 貴州土家族宗教文化—儺壇儀式音樂研究

輪廓。其實，儺作為一種客觀存在的傳統文化現象，從本世紀初以來，已曾引起過一些學者、專家的注意，如王國維、董每戡、唐文標、沈從文、吳曉邦、張庚等均涉足過儺的領域。江西、安徽、湖南、廣西等省文化部門也作了一些調查研究工作。然而由於客觀條件的限制，當時這項工作並未受到應有的重視，也未曾將其提高到學科的角度加以認識。因而，很快就煙消雲散了。直到八十年代初，從貴州開始的儺戲熱掀起後，隨着一系列的調演和展覽，才真正在深度和廣度上引起學術界的重視，儺文化的研究才迅速發展，迄今，已召開了六次國際性儺戲學術研討會，據不完全統計，1982年至1993年期間，各地學者發表的儺文化研究文章約1000餘篇，出版專著、文集、畫冊60多種，發掘儺戲系列劇種40多個。不少論著均以其獨特的見解而引起學術界的矚目，如《貴州地戲簡史》（高論著，貴州人民出版社）、《貴州儺面具藝術》（貴州藝術研究所，上海人民美術出版社）、《儺戲、百戲和戲曲的雙向選擇》（薛若鄰著），載《文藝研究》、《商周古面具和方相氏驅鬼》（周華斌著）、《九歌與南方民族儺文化的比較》（林河著）、《儺蠟之風》（蕭兵著，江蘇人民出版社）、《信仰·生命·藝術的交響——中國儺文化研究》（李子和著，貴州人民出版社）、《中國面具文化》（郭淨，上海人民出版社）、《儺·儺戲·儺文化》（王恆富主編，文化藝術出版社）、《中國儺文化論文選》（貴州民族出版社）、《儺戲，中國戲曲之活化石》（中國藝術研究院戲曲研究所，安徽省藝術研究所合編）、《目連戲研究文集》（戲曲研究編輯部）等等。同時，湧現了一批成績卓著的儺文化研究專家，初步形成了一支中國儺文化隊伍與網路。

儺文化在經過發掘、宣傳的興奮期之後，逐漸進入了深層次

的理論思考時期。諸如儺的生態環境、儺的界說、儺與主流文化、儺與傳統藝術、儺與當代世界等成了儺學研究的重要課題，人們很快意識到，儺不僅僅是戲劇活化石，而且是一個多學科交叉、滲透的綜合文化系統，因而在研究方法上也隨之進入了多角度、全方位的研究態勢，從而大大拓展了儺文化研究的深度和廣度，提高了整個儺文化的研究水平。研究對象除儺戲、儺面具外，還涉及儺儀音樂、儺儀舞蹈、儺儀文學、儺壇美術、儺壇巫醫、儺壇巫術等。當然，這並不排除從總體上對儺文化的宏觀研究，即是說，研究既是多角度、全方位的，同時，又不局限於一個方位，一個視角，而是要把儺的研究提高到多學科交叉的邊緣學科高度加以認識。當前，儺文化研究的總體趨勢大體如此。

二、儺樂的「實質」與調查研究

音樂是中國傳統戲曲的組成部分之一，是為戲劇本身服務的。它同劇本、表演、舞臺美術等手段相結合，共同完成戲劇的表演過程。然而，在儺戲中，儺樂與儺儀、儺戲水乳交融，緊密不分。儺樂與儺戲不是一種從屬關係，而是一個整體。這是由於儺在長期歷史衍變過程中客觀實際所決定的。

儺源於原始巫術活動，在這裡，與其說音樂是一種藝術，不如說是一種巫術行為。人們相信巫樂之聲能通達冥界，或娛悅神靈，或震攝鬼魅，這是原始先民及後世儺信仰者們相信聲音通神的普遍信念。也是儺音樂巫術實質之所在。

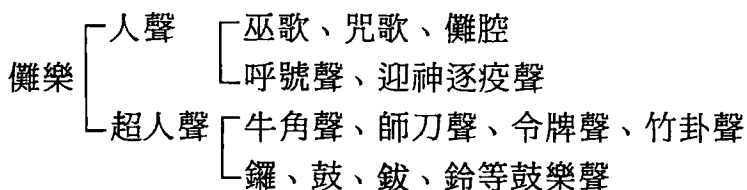
隨著歷史的發展，儺進入宮廷以後，它在履行「驅儺逐疫」的同時，也為統治階級服務，因而被納入古代社會的「禮樂」之中，所以有的學者認為「儺樂是從巫風到禮樂這一發展階段中的儺文化形態」。這裡，「樂」主要是指特定的歷史時期中的禮儀

4 貴州土家族宗教文化—儺壇儀式音樂研究

之俗和禮樂之風。所謂「無禮不樂」便是這個意思。由此可知，儺樂應為儺戲的前身，無論其「神通巫風」或「禮樂之風」都反映了它在各歷史階段的巫術實質精神。隨著歷史文化的發展，儺樂的宗教功能逐漸削弱，娛樂功能不斷加強，慢慢形成了以儺樂為主體的祭祀表演形式——儺壇儀式劇。迄至今日，儺壇儀式劇的表演仍保留了歌、舞、樂（打擊樂）三位一體的古巫文化形式。但「樂」在這裡仍處於核心地位，因此，研究儺樂是研究儺文化的主要方面和重要途徑。

十年前，我曾在被譽為「儺戲之鄉」的思南縣主持了貴州省首次以儺戲為中心的民間文藝調演，全縣十二個區（鄉）的43名儺戲老藝人參加了演出，為搶救瀕於失傳的原始儺戲邁出了第一步。為了加深認識和掌握第一手資料，還組織召開了十多次不同規模的儺戲藝人座談會，接著又深入全縣的20多個村寨，對儺的文化形態作了全面而深入的考察。其中，特別強調了對儺樂的系統收集與整理，如在唱腔方面要求調查儺的曲目、曲牌、風格、調高，及演唱特點等；伴奏方面，強調了解打擊樂（或管弦樂）的形態及構成，記譜、曲牌、與祭祀的關係以及功能意義等。結果表明，幾乎各地的儺戲都是一種「以唱為主，鑼鼓相幫」的表演形態。儺戲的手抄本也幾乎全是唱詞，很少有說白對話，這就從一個側面證明了儺樂在儺戲活動中的實質作用。十年後的今天，我由於應邀參加「中國傳統儀式音樂研究計劃」的撰稿工作，使我有機會再次去到思南、德江、銅仁一帶采風，在這次田野作業中，我一方面對過去所掌握的儺儀音樂作了補充、完善，同時也開始從文化學的角度加以觀察、思考。通過對許多儺戲老藝人的採訪和看了他們的演出，使我對儺樂有了進一步的認識，並試著從音樂學與文化學的角度對最有代表性的儺樂重新作了分

類，即將其分爲人聲、超人聲兩大類，每類中相關的文化因子有：

顯然，儺樂在這裡並不作爲一種審美形態的音樂存在，而是一種宗教的象徵手段，因此，它有更多的文化內涵。我們知道，儺的宗旨是驅鬼逐疫，儺戲（主要是正戲）是直接爲儺儀活動服務的，這就造成了包括唱腔在內的一切表演都是圍繞溝通神靈，驅逐鬼疫而開展的活動。儺樂在這裡只是一種陰陽交感的信號，是溝通人神之間的中介手段。它與儺儀、儺戲融爲一體，共同爲通神娛神服務，從而構成了一個音樂文化的複合體。爲此，在儺儀音樂的調查過程中，既要注意其人聲（儺歌）部分，也要注意其非人聲和文化背景方面，只有這樣才能較深刻地、全面地反映這個在特殊歷史條件下形成的特殊音樂文化現象。

三、儺樂的文化層次與研究方法

儺從古延續至今，匯蓄了從原始時期到近代各歷史階段的宗教，文化與民間藝術，其形態是紛繁複雜的，因而，對其文化層次很難作出明確的劃分。然而，任何一種文化都有其歷時與共時的性質，即文化的縱剖面與橫斷面，因此，我們仍可以從歷時性上將儺的文化層次分爲三個時期，即前原期、原生期及發展期。所謂「前原期」，是指先秦以前的時期；「原生期」是指先秦至漢唐時期，「發展期」是漢唐以後的時期。這三個時期實際上就是儺文化從娛神向娛人逐步衍變的一個動態過程。從共時方面又

可將其劃分為三種類型，即以中原儒禮文化為代表的「中原儺」型；以楚、蜀文化為代表的「荆楚儺」型；以及以薩滿文化為代表的北部儺型。三種類型不僅具有鮮明的地域性特徵，而且從相對靜態的角度反映了儺文化的橫向發展與流變。儺的文化層次明確後，對儺樂的文化層次就不難理解了。如前所述，儺樂是儺戲的核心，是儺形態不可分割的一部分，因此，儺樂的文化層次必然同儺的文化層次是一致的。也就是說，可以作上述「三個時期」和「三種類型」的劃分。這樣的劃分既能使我們從宏觀上把握中華大地範圍內儺和儺樂的整體狀況，又能使我們進一步加深對處於動態發展過程中的儺樂的全面了解，因而是比較客觀的。當然，作為一種歷史文化現象，儺樂的文化層次並非涇渭分明的，它們往往融匯在整個儺儀活動過程中。而且，儺樂是受其特殊文化觀念及其行為模式制約的，它的整個過程都伴和著傳統的習俗和心理反映過程，從而形成一個立體的，多維的文化整體，在這「整體」面前，單純強調其組成元素中的某一方面都是片面的，因而也是不可取的。

其實，人類藝術的萌芽初始就同巫術混沌不分，是一種歌、舞、樂（詩）三位一體的結構模式，這種「三位一體」常常是通過祭祀儀式去體現的，這裡的「樂」並非單指音樂，而是包括詩歌、舞蹈，乃至更廣泛的內容在內的，其涵義已延伸到音樂之外的文化背景中，因此，我們才說它是立體的、多維的文化複合體。明確了這一點後，接下來我們很有必要探討一下儺樂的研究方法問題。

近幾年來，民族音樂學理論取得了突破性的進展，「傳統音樂學界認識到音樂的意義是由文化決定的，音響的含義是音樂行為的核心。」著名的民族音樂學家恩克蒂亞（J.H. kwabena

NKetia 1921—) 在其論文中認為：「他自己的田野工作經歷表明：音樂傳統並不僅是由保留下來的曲目所組成的，而且也是由音樂行為之所以發生和被加以解釋的整個知識領域所組成。」說明僅僅靠記錄一些譜例或單純作某些音樂形態分析的方法是不全面的。對儺樂的研究尤其如此，如果脫離文化背景而單純從音階、調式、旋法等方面去研究，不僅收穫不大，而且相反會使這本來多彩多姿的音樂變得黯然失色，因此，我們必須拓寬研究視野，即既從音樂學的角度，又從文化學的角度；既要用音樂學的研究方法，又要有別於一般音樂學的研究方法。具體地說，就是要把儺儀音樂放到那特殊的儺儀祭祀環境與氣氛中去加以審視，並把儺的祭祀、表演、民俗，以及與儺活動有關的一切行為當作儺樂本身看待。而絕不能把儺儀音樂單純抽出來作所謂純音樂的研究。這種多角度、多層面的觀察與思考，可以說是一種「散點透視與整體觀照相結合」的方法，它把儺樂作為一種文化複合體加以看待。特別強調儺儀音樂後面那些非音樂活動形式與行為，強調其動態過程與整體。這就比較符合多學科交叉的儺文化學科特點。這種「散點透視與整體觀照相結合的方法」對我們深入了解儺樂的結構、功能以及審美價值判斷等十分有利，它不僅是我們研究儺儀音樂的一種方法，同時也是研究中國傳統音樂的一種方法。

目 錄

序	1
引論	1
第一編 貴州土家族及其文化傳統	1
第一章 貴州土家族概況	3
第一節 地理環境與物產資源	3
第二節 族源、族稱與歷史沿革	4
第三節 原始習俗及信仰	5
第四節 民族風情與民間文藝	9
第二章 土家族儺的歷史考察	15
第一節 原始宗教與古代巫風	15
第二節 民間祭祀與宮廷儺舞	18
第三節 儺壇儀式劇的孕育	23
第三章 土家族儺壇及其法事科儀	29
第一節 儺壇活動現狀	29
第二節 儺壇組織	31
第三節 儺壇儀式背景	34
第四節 儺壇法事科儀及其表演	36
第四章 土家族儺壇儀式劇	51
第一節 儺壇儀式劇的誕生	51
第二節 儺壇儀式劇的劇目	55
第三節 儺壇儀式劇的特點	65

2 貴州土家族宗教文化—儺壇儀式音樂研究

一、風格方面的特點	65
二、表演方面的特點	71
三、語言方面的特點	73
四、裝扮方面的特點	78
第二編 土家族儺壇儀式音樂	85
第一章 思南儺壇儀式音樂	87
第一節 概述	87
第二節 祭祀儀式音樂	90
一、正壇音樂	91
二、巫舞音樂	98
三、小祭音樂	102
第三節 儀式劇音樂	108
一、正戲唱腔	108
二、外戲唱腔	120
第二章 德江儺壇儀式音樂	133
第一節 概述	133
第二節 開壇、閉壇儀式中的音樂	135
一、請聖安師類	136
二、酬神娛神類	156
三、驅鬼逐疫類	163
四、技藝儀式類	168
第三節 開洞儀式中的音樂	175
一、正戲音樂	175
二、插戲音樂	177
第三章 銅仁儺壇儀式音樂	193

第一節	概述	193
第二節	法事歌曲	197
第三節	神戲曲調	199
第四節	插戲唱腔	203
第四章	儺儀音樂中的傳統樂器	211
第一節	法器類樂器	211
一、	牛角	212
二、	師刀	213
三、	竹卦	216
四、	神鑼、神鼓	217
第二節	絲弦類樂器	222
第三節	常用鑼鼓點	226
一、	祭祀鑼鼓譜	227
二、	正戲鑼鼓譜	229
三、	插戲鑼鼓譜	232
第三編	儺儀音樂的綜合分析	239
第一章	儺儀音樂的文化屬性	241
第一節	神秘性	241
第二節	原始性	244
第三節	民俗性	248
第四節	宗教性與民間性	252
第五節	封閉性與傳承性	254
第二章	儺儀音樂的形態特徵	257
第一節	祭祀型唱腔的形態特徵	257
一、	原生性特徵	257

4 貴州土家族宗教文化—儺壇儀式音樂研究

二、次生性特徵	262
第二節 戲曲型唱腔的基本規律	266
一、結構規律	266
二、調式規律	271
第三章 儺儀音樂與土家族民歌的關係	273
第一節 從形式與內容上看	273
第二節 從旋律發展上看	276
第四章 儺儀歌曲唱詞的類型與特點	283
第一節 巫詞型	283
第二節 咒語型	289
第三節 民謠型	293
第四節 道歌型	299
第五節 佛歌型	303
第六節 戲曲型	305
第四編 儺壇儀式音樂的學術價值	311
第一章 土家族儺儀音樂的地域性與跨地域性研究	313
第一節 儺儀音樂地域性特徵的歷史信息	314
一、不完全的音階調式	314
二、特殊的旋法樣式	316
三、原始的曲體結構	318
第二節 儺儀音樂跨地域性的多種因子	321
一、湖湘文化因子	321
二、巴蜀文化因子	330
三、佛道文化因子	333
第二章 儺儀音樂與道教音樂的比較研究	343

第一節 儺與道教淵源的一致性	343
第二節 儺與道教的融合與同步發展	347
第三節 儺與道教的主要區別	352
第四節 儺樂與道樂的初步比較	356
第三章 儺文化與音樂起源研究	369
第一節 「儺壇巫音」與音樂起源「巫覡說」	369
一、「儺壇巫音」與早期人類聲音崇拜	369
二、「儺壇巫音」是脫胎於原始宗教的神韻之聲	376
三、「儺壇巫音」音樂形態的原始宗教痕跡	379
第二節 儺儀音樂的活化石價值	384
一、儺面具與音樂	384
二、儺祭器與樂器	387
三、巫術音調	391
主要參考書目	397
附錄一：儺壇儀式經文	399
(一)「開壇」儀式祭詞—「搭橋」	399
(二)「遷階引度應文科」通疏詞	410
附錄二：本書歌(樂)曲譜例索引	421
附錄三：本書插圖圖示索引	427
附錄四：圖例	429
後記	1