

中国佛教音乐文化文库

袁静芳 主编

瑜伽焰口仪式

杨秋悦◎著

音乐研究

宗教文化出版社

中国佛教音乐文化文库 袁静芳 主编

瑜伽焰口仪式

音乐研究

杨秋悦◎著

图书在版编目(CIP)数据

瑜伽焰口仪式音乐研究/杨秋悦著. - 北京:宗教文化出版社,2014.10
(中国佛教音乐文化文库/袁静芳主编)

ISBN 978-7-80254-913-5

I. ①瑜... II. ①杨... III. ①佛教-宗教音乐研究-中国 IV. ①J608

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 225734 号

瑜伽焰口仪式音乐研究

杨秋悦 著

出版发行: 宗教文化出版社

地 址: 北京市西城区后海北沿 44 号 (100009)

电 话: 64095215(发行部) 64095201(编辑部)

责任编辑: 张秀秀 sue68@aliyun.com

版式设计: 高秋兰

印 刷: 北京信彩瑞禾印刷厂

版权专有 不得翻印

版本记录: 787×1092 毫米 16 开本 33 印张 520 千字

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80254-913-5

定 价: 128.00 元

中國佛教音樂文化文庫

法音宣流

中國佛教協會 傳印
二〇一二年
壬辰之夏

梵音雅乐

功德无量

王作安敬题

此方真教体
清净在音闻
我昔三摩地
皆从音中入

为《中国佛教音乐文化辞典》
出版录抄

王次仲
二〇二二年六月二十一日

“十一五”国家科技支撑计划重点项目

音乐数字化服务关键技术与示范应用

项目编号:2009 BAH 51 B00

项目负责人:王次炤

课题三:音乐数字化集成服务示范

课题编号:2009 BAH 51 B03

课题负责人:袁静芳

《中国佛教音乐文化文库》 编辑委员会

总 策 划:王次炤 袁静芳 戴晨京

编辑单位:中央音乐学院佛教音乐文化研究中心编

主 编:袁静芳

编 委:(按拼音排序)

多杰仁宗(藏族) 傅暮蓉 格桑曲杰(藏族)

韩 军 和云峰(纳西族) 嘉雍群培(藏族)

满当烈(蒙古族) 苗建华 田联韬 土登彭措(藏族)

王 旭 吴学源 肖学俊 杨久盛(回族)

杨民康(白族) 杨秋悦 叶明春 伊鸿书 袁静芳

札木苏(蒙古族) 周 耘

序 一

叶小文

随着中国经济发展和社会进步,中华民族又有了崛起、复兴的大气象。但要实现民族的伟大复兴,经济的快速、持续增长固然重要,也不能缺乏文化的底气和文化的内涵。一个民族能否自立于世界民族之林,在国际社会得到尊重,不仅在于“有钱有势”,还要有“文化魅力”。

文化底气、文化内涵、文化魅力,应该从几千年中华文明积淀的富矿中去开掘。这其中,就包含着中国佛教音乐。

由中央音乐学院牵头的国家“十一五”科技支撑计划重点项目“音乐数字化服务关键技术与示范应用”(负责人王次炤),把对中国佛教音乐文化的收集、整理、研究工作,纳入该项目的第三课题——“音乐数字化集成服务示范”(负责人袁静芳),并把近二十年来社会在佛教音乐考察与研究方面的成果,精选编辑成大型佛教音乐理论丛书——《中国佛教音乐文化文库》。作为中国历史上第一部较大范围内收集、整理、研究佛教音乐文化的巨著,本书预计编辑出版汉、藏、南传佛教音乐论著 25 部左右,洋洋洒洒,蔚为大观!为此,既要汇集老一辈学者经过多年扎实的实地考察、案头研究工作积累而来的,具备极高学术价值的研究成果,又要有一批

由博士后、博士为主体的年青学者进行大量考察、史料整理和研究工作而得到的最新成果；既要有学术性研究论著，又要出版原始文献、古谱抄本；既要有学者参与，也要得到僧人的支持与合作。可谓盛世修盛典，盛世现佛乐。

音乐，发乎于心，动之以情。“情动于中，故形于声。声成文，谓之音”（《乐记》）。心之所动，呼之唤之；情之所至，歌之颂之。佛教音乐的元素，就是最朴素的音乐与最神圣的心灵追求的结合。佛教音乐又称梵呗。“梵音海潮音，胜彼世间音”，曹植“尝游鱼山，忽闻空中梵天之响，清雅哀婉，其声动心”。在中国三大语系佛教中，藏传佛教的“金刚念诵”，是音声世界的奇观；汉传佛教的“琴禅音乐”，乃世界音乐文化的瑰宝；南传佛教的“远古梵音”，“可藉清流涤心神”。中国最早扮演茶花女的弘一大师，一曲《送别》轻轻送别了他，在他闭上眼睛的那一刻，他那“悲欣交集”的终极关切，除了“无尽意”的梵呗妙音，还有什么能会意传神？

中华民族是爱好音乐的民族。“兴于诗，立于礼，成于乐”，这九个字，大体就可以显现出中华民族数千年孜孜不倦的精神跋涉之足迹。其中，自然也包括着佛教音乐几千年的影响和熏陶。过去我们以为，古人的“礼崩乐坏”不过是对社会变革和进步的哀叹，我们对“礼”与“乐”的关系和功用看得轻率浅薄了。其实，人心乱，社会乱，政治乱，历史乱，自然乱，宇宙乱，乱即不和谐，而根本原因是人心乱，即人心中天理人欲之价值颠倒，人欲乘权做主而僭为天理，此为“礼崩乐坏”。它可能是社会变革和进步不得不付出的代价，但又是社会变革和进步不能不克服的障碍。《春秋》云“治起于衰乱之中”，“世愈乱《春秋》之文愈治，鲁愈衰《春秋》之化愈广。”如果说文艺复兴使“人”从神的束缚中被解放出来，之后人又被神化、异化，走向自身的反动，时代就呼唤着一场新的文艺复兴，必须把过度膨胀的人还原为一个“和谐”的人，必须建设一个人与自然和谐、人与社会和谐、人与人和谐的新的“和谐世界”。在和谐社会、和谐世界的建设中，中华文化可能就需要一个“兴于诗，立于

礼,成于乐”的回归与超越。“乐者,天地之和也”,中华民族的伟大复兴大概会伴随一个从“礼崩乐坏”到“礼兴乐盛”的过程。毕竟,我们的先人们向往的宇宙和美,良知朗照,仁风广被,德化天下,礼乐文明,天下大同,仍然是中华民族乃至全人类对于历史与未来的最倾心的期待,也是人类能够用文字与艺术表达出来的终极希望。

《中国佛教音乐文化文库》应运而生,因应着、见证着、参与着中华民族伟大复兴所伴随的从“礼崩乐坏”到“礼兴乐盛”的过程。此书就不要仅存于“文库”之中有待来者,不要只摆在书架之上显示斯文,而是引起更多的音乐家来关注它、研究它、使用它,从中得到创作的灵感。

可否借交响音乐——这一人类音乐中表现力丰富、适应性广泛的艺术形式,以中国佛教音乐为素材,来诠释东方文明的心声?交响乐最初正是取材于西方宗教音乐,交响乐的扣人心弦正是源于西方“终极关切”的心灵颤动。古典交响乐的大师亨德尔、巴赫等人的宗教音乐作品,传世百年,经久不衰。人类的心灵原是相通的。欧洲经典的交响音乐既然如此成功地演绎过人类“无情世界的感情”,“被压迫生灵的叹息”,其基本理论和作曲技巧,为何不能为中国佛教音乐的发展、创新所借鉴呢?何况佛教的音乐世界中,本来就既有菩萨低眉,也有金刚怒目;既有宁静祥和,也有高亢激越;既有禅悦慧风,又有莲幢光明;既有“拈花一笑”,又有“大放光明”,本来就需要以一种全方位、多层次的形式来表现,应该是一种交响——生命的交响,艺术的交响,和谐的交响。

“水流花谢皆声色,云淡风轻天籁音”。期待《中国佛教音乐文化文库》,成为诞生中国佛教交响乐的不竭源泉:既是音乐元素、音乐素材的源泉,更是音乐灵感、音乐精神的源泉。

作者为中华文化学院副院长,曾任国家宗教局局长多年,也是佛教交响乐《神州和乐》(唐建平作曲,深圳交响乐团在第一届世界佛教论坛上首演)的发起人和推动者。

序 二^①

吴祖强

由于和社会公众生活的久远联系,宗教音乐在我国各民族传统音乐文化中,一直占有相当重要的位置。佛与道是我国历史最长、影响最广的两大宗教。一般情况下各种宗教活动的开展总是有音乐与之相随,因而佛、道两教的音乐渊源都可以追溯到一、两千年以前,佛教是在公元前6世纪左右创立于印度,大约在汉代时传入我国。到隋代,特别是到唐代,其影响已及于社会朝野各阶层,佛教音乐也达到了鼎盛时期。所以,佛教虽传自西域,但在我国长期的发展和广泛传播,实际上已与我国的民俗相融合,唐以后迄今,早成为我国传统文化不可分割的部分。佛教音乐也理所当然应被包容于我国传统音乐文化之内。

不过佛教音乐既然与佛教本身同样,毕竟都传自西域,其基础与我国传统音乐有别是很自然的。但是它在自西往东长途跋涉数百年的流传过程中,不断受到不同地域、民族音乐影响,在我国“落

① 此文是吴祖强教授为台湾慈济慈善基金会和中央音乐学院于1996年合作出版《佛教音乐文化丛书》所作的序。本论著《中国佛教音乐研究》即是这个计划出版的第一部论著。但因为种种原因,此项出版工作并未延续下去。事隔16年之后,此项重任才由中央音乐学院与宗教文化出版社承担下来。

户”后与我国传统和民间音乐结合,形成不同于原风格的佛教音乐也是完全可以理解的。而且因为我国地域广阔,各地的佛教音乐出现传派各异,特色纷陈,也就不足为奇。若再以历史年代区分,仅在我国千余年的发展嬗变也自是内涵丰富,洋洋大观了。

因此,佛教音乐的研究,无论是对于作为宗教信仰的佛教自身,还是从传统文化和学术探讨着眼,都有着不应低估的价值,更需要有更多热心人去投入这项工作。尤其是因为到目前为止,还很少有人能认真、系统并有组织、有计划地进行这一工作。佛教音乐文化研究室的设立宗旨引用了“开拓”这个词是很发人深省的。佛教音乐历史如此久远,社会影响覆盖面如此辽阔,传派类别如此丰富,而系统研究尚处于不得被称作是“开拓”阶段,这就表明了研究室为自己选定了一副多么沉重的担子啊!也因此我必须在这里向倡议进行此项工作并已挑起这副重担的慈济慈善事业基金会和中央音乐学院的诸位同仁致以出自内心的敬意。

令人感到十分欣慰的是,由佛教音乐文化研究室负责拟定研究课题并将其成果编撰为《佛教音乐文化丛书》集稿出版,近期便可有多种问世。我深信这一良好开端已清楚预示了他日的丰硕收成。

谈论佛教音乐,我纯属外行;面对佛门,我则是俗子。写下以上文字,只是为了表示对这项工作的支持。毫无疑问,此项工作一定能为我国佛教音乐的继承与发展,并为我国的佛学研究作出积极的贡献。

是为序。

1996年3月25日于北京

中央音乐学院

序 三

王次炤

佛教是世界三大宗教之一,起源于公元前6世纪的古印度,大约于汉代传入中国。传入后的佛教无论是自我修持还是弘扬与传播,其思想内容上都涉及一系列的仪式性活动。这些仪式性活动被统称为法事(亦称佛事),包括佛教的庆典、传法、诵经、供养、施僧、拜忏、祈福、荐亡等。这些仪式性的过程自始至终有音声相伴。魏晋南北朝时期,由于皇室贵族的提倡,佛教获得了颇为隆盛的社会声誉。南朝的佛教经忏、唱诵等活动盛极一时。唐代,随着民间社会中“十王斋”、“早晚课诵”等众多佛教仪式的兴起,佛教音乐更趋活跃,在宗教和民俗生活中扮演了越来越重要的角色,对后世佛教音乐发展产生深远影响。可以说,佛教音乐在数千年中深刻地影响了中国的传统文化和音乐。鉴于此,中央音乐学院于1995年成立“中央音乐学院佛教音乐文化研究中心”(简称“研究中心”),曾先后组织国内研究佛教音乐的学者完成了十余项佛教音乐专题考察与研究。2003年起,“研究中心”与韩国东北亚音乐研究所、中国台湾佛光山合作,每年于我国内地、台湾和韩国三地轮流召开佛教音乐学术研讨会。近10年来,推进了中国佛教音乐文化事业及国际佛教音乐文化交流工作的展开。

经国家科技部批准,由中央音乐学院牵头的国家“十一五”科

技支撑计划重点项目：“音乐数字化服务关键技术与示范应用”把对中国佛教音乐文化的收集、整理、研究工作纳入到项目的第三课题：“音乐数字化集成服务示范”，并把近二十年来社会在佛教音乐考察与研究方面的成果，精选编辑成大型佛教音乐理论丛书——《中国佛教音乐文化文库》给予出版。《中国佛教音乐文化文库》将编辑出版汉、藏、南传佛教音乐论著 25 部左右。

这部文库首先对博大精深的佛教音乐历史文献进行了系统地整理；如以《大正新修大藏经》、《中华大藏经》、《卅字续藏经》等大型佛教经典为依据而整理的《汉文佛经中的音乐史料》，其中涉及三百多册佛教经典，包括图像部三十多册；经、律、论万余部，内容涵盖阿含、本缘、般若、法华、华严、密教等经文中的音乐资料；弥沙塞部、摩诃僧祇部、昙无德部、萨婆多部、解脱戒经和菩萨戒等戒律中的音乐观点；以及释经论、毗昙、伽、论中诸宗大德对音乐的观点等等。以“甘珠尔”和“丹珠尔”等典籍为依据而整理的《藏文佛经中的音乐史料》，囊括了藏传大藏经中的经典，所摘之音乐史料均由藏文翻译为汉文，以音乐学者的眼光探寻佛经中所涉及的佛教音乐理念，对研究藏传佛教音乐文化意义重大。

其次，文库对目前各地寺院中具有代表性的佛事仪轨及梵呗、音乐、法器，进行了系统的挖掘、整理、研究。如《中国佛教京音乐研究》一书，不仅从京音乐的乐谱、法器、曲牌、历史渊源等方面进行抢救性的挖掘、整理和研究工作，而且将中国佛教京音乐纳入乐种学范畴探索中国佛教音乐在历史社会变迁中演变发展的规律以及其与其他音乐品种相互交流的关系；又如《华严字母研究——以高旻寺华严法会为例》，对《华严字母》（印度最古老的 42 个字母，用于演唱咒语），从文字以及文字与音乐的关系进行了迄今为止最为系统和深入的研究，具有重要的学术参考价值。《山西五台山佛教音乐总论》是作者长期以来对其考察与研究的结晶，是目前对山西五台山佛教音乐最为全面、系统的研究论著；《西藏本教音乐研究》更是一部具有拓展性的重要论著，其研究成果对于深入认识西

藏宗教音乐文化的发展历史和脉络,有着重要的价值。特别是其中两部由僧人与学者联合编著的著作。其一为《南京宝华山梵呗》,宝华山自明代起就是中国八大宗派之一律宗的象征,其戒律有“天下第一”的美称,它的梵呗、瑜伽焰口音乐更是别具特色,在中国汉传佛教音乐中具有重要的代表性意义。其二《四川阿坝藏哇寺觉囊派佛教音乐考察与研究》,是首次对藏传佛教觉囊派音乐所做的一项系统性的抢救工程。觉囊派的“梵音古乐”依靠历代上师的口传心授从唐代传承至今,保存有完整的藏传佛教音乐独特的“央移”乐谱,载有近 300 余首曲谱,对今天研究藏传佛教音乐文化信息弥足珍贵。

另外,文库在表现形式上,不仅集古代文献与现代研究为一体;把静止的古谱抄本与实地鲜活的演唱(奏)记录的现代乐谱相结合;文库的另一个重要特点是突出与提高了图像对现代音乐学研究的重要作用与地位。文库中穿插了几部与佛教音乐相关的图像专集,更为文库增添了重要的学术含量和绚丽的艺术光环。

《中国佛教音乐文化文库》通过各个角度和层面向今人展示了佛教经过两千多年的历史发展与衍变,逐渐融入中国社会、文化。佛教音乐从不同层次上满足了中国人的信仰和文化需求,因此佛教音乐在中国传统音乐文化中占据着十分重要的地位,这一特征是以中国传统“礼乐”观念为文化基础。中国自古十分注重“礼”、“乐”对社会、人心的作用,认为“礼”是人类社会必须遵循的基本规则;“乐”则是“礼”的表达形式。二者相互作用,对人生的成长、人格完善,乃至社会和谐和国家安定都具有潜移默化的影响。在这种观念的影响下中国人养成了在诸多礼仪活动中运用音乐来表演和象征等级制度、仪礼规范的传统习俗。佛教东渐,中国崇尚“礼乐”的观念和习俗随佛教的汉化渐而融入其中。艺术化的表演和行为方式与严谨的宗教仪轨相结合,成为中国佛教诸般仪式非常明显的风格特征。

古印度佛教与中国传统、民间宗教信仰在此交融;神圣的宗教

性与绚烂多姿的民俗性；神秘的咒语、翻飞变幻的手印以及清雅缥缈的梵呗、喧闹的器乐演奏等等在此共存。佛教音乐从古老的历史中走来，散发着动人的魅力，吸引着今人的目光。

《中国佛教音乐文化文库》汇集了老一辈学者们多年的积累和研究成果；中青年学者们全新的学术视角和成就；汉、藏、蒙、纳西、回族等各民族学者对自身民族文化的审视和总结，堪称目前中国历史上第一部较大范围内收集、整理、研究佛教音乐文化的巨著。首次建立了学术工作者与僧人相结合的研究模式。文库中的论著资料性与研究性相结合，学术上代表、引领了当代佛教音乐研究的发展方向。

作者为中央音乐学院院长。全国政协委员、中国音乐家协会副主席、《人民音乐》主编、全国高等学校艺术类专业指导委员会主任、全国艺术硕士教育指导委员会副主任等职。