

中国仪式音乐研究丛书
上海市高校人文社会科学重点研究基地基金资助

苏州道教科仪 音乐研究

——以“天功”科仪为例展开的讨论

刘
红
著

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

中国仪式音乐研究丛书

苏州道教科仪音乐研究

——以“天功”科仪为例展开的讨论

刘红著

图书在版编目 (CIP) 数据

苏州道教科仪音乐研究: 以“天功”科仪为例展开的讨论/
刘红著. —北京: 文化艺术出版社, 2010. 10
ISBN 978 - 7 - 5039 - 4784 - 1

I. ①苏… II. ①刘… III. ①道教—宗教仪式—宗教—
音乐—研究—苏州市 IV. ①J608②B955

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 199537 号

苏州道教科仪音乐研究

——以“天功”科仪为例展开的讨论

著 者 刘 红
责任编辑 贺 星
装帧设计 刘玲子
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700
网 址 www.whyschs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2010 年 11 月第 1 版
2010 年 11 月第 1 次印刷
开 本 720 × 980 毫米 1/16
印 张 16.25
书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 4784 - 1
定 价 33.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

序

近年来，海内外对中国传统文化的研究领域已涉及较广泛的层面。相对而言，作为传统文化的一个重要组成部分——中国传统仪式音乐的研究，却仍是处于初步的阶段，随着对传统文化认识的不断更新及研究范围的不断扩展，传统仪式音乐在整个中国音乐史中的特有价值和深远意义已愈来愈明显。同时，基于人为因素，不少仪式传统现今正面临着失落的危机，如果再不对它们进行系统性的抢救保护及研究，中华民族的下一代将永远失去这一部分珍贵的遗产。基于此，香港中文大学音乐系的“中国传统仪式音乐研究计划”重点对中国的道教、佛教、儒教及少数民族仪式音乐和宫廷仪式音乐进行系统性收集，整理和理论研究，并联合海内外有关专家学者及研究机构，共同弘扬中华民族精神，促进传统文化的继承和发展，本研究计划的研究成果陆续在《中国传统仪式音乐研究计划系列丛书》内出版。

“中国传统仪式音乐研究计划”是长远性的系统工程，划分为几个阶段。本计划1994—1997年项目“中国主要道教官观传统仪式音乐的地域性及跨地域性比较研究”以比较研究在历史上占有重要地位的道教仪式音乐传统为主，并以其他相关的仪式音乐传统（如佛教、少数民族等）比较研究为辅助。该项目是由香港中文大学音乐系“中国传统仪式音乐研究计划”主持曹本冶联合中央音乐学院袁静芳与武汉音乐学院中国传统仪式音乐研究中心王忠人，统筹协调各地有关学者进行的一个小组研究合作项目。

道教是中国本土产生的宗教，它在立足于中国文化两千多年的历史中，其影响伸展到社会的每一个层面，与中国人的生活和习俗有着分不开的密切关系。不了解道教，就无法深刻理解中国文化的根源以及中国人的精神基本。道

教科仪音乐作为道教的外向行为表现，其渊源可以追溯到春秋前的巫舞乐。北魏神瑞二年（415年）嵩山寇谦之撰云中音诵新科之诚中改“直诵”经文为“乐诵”。之后，在道教的不断发展的过程中，其科仪音乐形成了因时期、教派、地域和场合等的不同而多元化的风格特色。但在这多元的表层结构之中却有更深层的共性因素。对此，我们的“中国主要道教宫观传统仪式音乐的地域性及跨地域性比较研究”之焦点包括：

- （一）道教各宫观传统仪式音乐的曲目和风格；
- （二）道教仪式音乐演奏的习惯和场合；
- （三）音乐在仪式中的运用及功能；
- （四）仪式主持者的传承；
- （五）道教仪式音乐与其他宗教仪式音乐（汉族、少数民族及民间音乐的关系）；
- （六）道教仪式音乐的地域性及跨地域性因素。

苏州道教传统历史较长，其科仪音乐丰富多彩，而且保存良好。“中国传统仪式音乐研究计划”研究员刘红对苏州玄妙观及春申君庙的“天功”科仪做了多次实地考察，《苏州道教科仪音乐研究——以“天功”科仪为例展开的讨论》即是他的研究心得。

曹本冶

1996年9月于香港

弁 言

道教音乐是道教文化的一部分，继承了中华先民“礼乐见天地之情，达神明之德，降兴上下之神”思想和“乐之为用，动天地、感鬼神、格祖考、谐邦国，树风成化，象德昭功，启万物之情，通天下之志”思想，以乐“交神明，致精意”，达到悦神、降神、事神，以祈福祝禧，消灾解厄。

苏州道教音乐，有古“吴音”遗风，古吴声、西曲，前有“和”后有“送”，即前有引子，后有结束音。所谓“吴声清婉，若长江广流，绵绵徐游”，清朝曹寅诗云“雅识吴音妙，微风缥缈间”，聆听苏州道乐唱颂，至今仍有其遗韵。苏州道教音乐在保有古雅传承中演为斋醮所需之奉神殿堂道乐，同时也吸收了一些民间音乐加以丰富，故江南丝竹与吹打，都能在苏州道乐中有所显现。

道教音乐是斋醮道场科仪中的重要组成，有着净化心境、烘托气氛的作用。苏州道教斋醮科仪，可以说自南朝以来在正一斋醮科仪方面，一直进行着修订和丰富达到完美。研究苏州道教音乐，解剖音乐在斋醮中和神、悦人之功用，将之梳理有序，是对苏州道教音乐文化的一大研究课题。但是，还没有见到这样的研究著述。刘红学子，从研究民族民间音乐入手钻研道教音乐，孜孜不倦；收集了大量田野资料；从苏州道教“天功”科仪切入，分析苏州道教音乐。可说是在研究江南正一斋醮音乐方面抓着了“纲”，纲举目张，由之进而深层研究必有登堂擷奥之成果。刘红在研究道教音乐方面开了一个由渐知著、由一达万的好头。希望勇猛精进，取得更大更深成果，弘扬中华音乐文化。

闵智亭

1996年10月

前 言

道教讲究“缘份”，我信。

1992年夏，我赴北京参加“中国传统音乐学会第七次年会”，有幸见到作为嘉宾受邀参加此会的曹本冶教授。此前，我曾拜读过曹教授的论著，算是“神交”，是次见面，就共同关心、研究的道教音乐课题，谈得颇为投机。此后，在曹教授的引荐下，我于1993年秋考入了香港中文大学音乐系，攻读哲学博士学位。在读期间，作为曹教授的助手，我参与了由他主持的“中国传统仪式音乐研究计划”的研究工作，有机会接触到了更多更广泛的道教音乐。进入博士论文撰写阶段，更得曹教授幸允作为我的指导老师。

我想，这就是缘份。

本书是在笔者博士论文的基础上，稍作调整而完成的。拙著得以出版，首先要感谢曹教授三年来的悉心指导和帮助，其在理论方法和学术观点上的诸多启发，使我受益匪浅。还要感谢任课老师 Lawrence Witzleben 及陈守仁、余少华等教授，他们在民族音乐学概念与研究方法上的指导，给予我不少新的启迪和莫大的帮助。陈永华、罗炳良两位先生，作为音乐系的负责人，对于我学习上的鼓励和生活上的照顾和关心，令我难以忘怀。

中国道教协会的闵智亭、李养正两位前辈，一直关注和支持着我的学业，我学习和研究道乐这些年来，可说是在他们二位的鼓励声中坚持下来的。来到香港后，又得到道教蓬瀛仙馆黎显华、丘福雄、黄炽全、卢维干、梁德华、叶脉、李宏之、唐汉、唐敏莹、朱永昌、李振扬、文成裕、冯美宝等理事和道友们的大力支持和协助，香港青松观、道教学院的侯宝垣、罗智光院长以及邝国强、麦炳基、李永明、袁康就、陈焜、梁凯图等先生，为我的学习和研究也提

供了不少的帮助。

苏州市宗教局、苏州市道教协会及玄妙观，在我先期的田野工作中，给予了无私地帮助与支持。毛仲青、周祖馥、毛良善、薛桂元、薛剑峰、张伯旭、蒋介荣等老道长，以及张凤麟、韩晓东、陆建中、孙志刚、李天宏、李盘根、薛玉良、朱海东、谢建明、徐远东、薄建华、冯海华、熊建伟等年轻道友，为我提供了宝贵的资料及体验他们宫观生活的难忘经历。张凤麟、韩晓东道长，冒酷暑协助我翻阅资料、抄写经文，熊建伟道友带着我顶烈日逐家走访图书馆、档案局、古籍书店的动人情景，至今仍历历在目……。

我与道教界的朋友们确是有缘。

日本京都艺术大学的泷本裕造教授，是我学习上的“监护人”，每一次的通信中，总免不了督促我“写，多写，拼命地写；学，多学，拼命地学”，这种近似“刻薄”的要求，与其言是给我压力，不如说是对我的鞭策和鼓励。我感激我有缘遇上这位“严师”。武汉音乐学院的杨匡民教授，对我的学业也可谓关心备至，碰上适合于我的书籍，老先生在极为有限的经济能力下，也不吝为我买下，令我感动不已。

家人一直是我学习上的精神支柱，为让我安心专一地学习，父母的每一封来信均“报喜不报忧”，甚至患上疾病也一直将我瞒着。我不禁感叹：“可怜天下父母心。”

在此，我祝愿所有关心我，帮助我，支持我的师长、家人及亲朋好友们，增福添寿，吉祥如意！

刘 红

目 录

序	曹本冶	1
弁 言	闵智亭	1
前 言		1
绪 论		1
第一节 本选题之背景		1
第二节 与本选题有关研究之简略评述		1
一、道教音乐研究之概况		1
二、与本选题有关研究之评述		2
第三节 本选题之意义		3
第四节 本选题之研究方法上的考虑		5
一、田野工作		5
二、本人经历		6
三、研究的角度及方法		6
第一章 概述		9
第一节 苏州道教概况		9
第二节 苏州道教音乐述略		14
一、苏州道乐的历史		14
二、苏州道乐的特点		22
第二章 苏州道教科仪		29
第一节 正一道科仪简述		29
第二节 苏州道教科仪之沿革及现状		32

第三章	“天功”科仪及其音乐	39
第一节	“天功”科仪的版本	39
第二节	“天功”科仪简介	40
第三节	“天功”科仪的结构	47
一、	仪式空间结构	49
二、	仪式参与人员结构	52
第四节	“天功”科仪及其音乐之程序	55
第五节	“天功”科仪的即兴性因素	128
第六节	“天功”科仪音乐之类别划分	132
一、	音乐形式分类	133
二、	音乐功能分类	136
第七节	“天功”科仪音乐之表现形式	137
一、	经韵唱诵形式	137
二、	乐器与法器的种类	139
三、	乐器与法器的组合与运用形式	140
第四章	“天功”科仪音乐之形态分析	149
第一节	关于记谱的说明	150
第二节	“天功”科仪音乐诸要素描述	151
一、	调高、调式与调性	151
二、	音阶、音列与音域	154
三、	节拍与速度	156
第三节	旋律形态	160
一、	典型旋律型	160
二、	典型旋律型变体	167
三、	旋律发展手法	171
第四节	节奏形态	174
一、	宏观节奏形态	174
二、	微观节奏形态	175

三、节奏与功能·····	176
第五节 结构形态·····	177
一、整体结构·····	177
二、韵体结构·····	177
三、句式结构·····	179
四、腔词结构·····	180
五、固定尾句结构·····	185
第五章 苏州道教科仪音乐与地方民间音乐之比较·····	189
第一节 苏州道乐与苏州民间俗乐之关系·····	189
一、与苏州民歌的关系·····	189
二、与苏州弹词的关系·····	193
三、与苏南吹打的关系·····	197
四、与昆曲的关系·····	204
第二节 苏州道乐与苏州民间俗乐之关系的社会文化背景·····	208
一、地理环境因素·····	208
二、民俗习惯因素·····	211
第六章 苏州道教科仪音乐之文化分析·····	216
第一节 音乐概念与音乐价值观念·····	216
一、音乐的概念·····	216
二、音乐的价值观念·····	220
第二节 音乐的宇宙意识·····	223
一、道教生命观念中的宇宙意识·····	224
二、道教仪式环境中的宇宙意识·····	224
三、苏州道乐中的宇宙意识·····	227
第三节 仪式行为人的训练和经历与音乐风格形成之关系·····	230
第四节 宫观管理制度与音乐风格形成之关系·····	236

余 论 苏州道教音乐之发展问题——传统与现实的挑战	241
参考书目	245
后 记	249

绪 论

第一节 本选题之背景

苏州是一座历史悠久的文化名城。苏州的道教文化历史深远，闻名遐迩。从西晋武帝司马炎咸宁二年（276年），于西汉武帝太初年间（前104—101年）所建神明通天之台上创建玄坛殿宇，至今已有了一千七百多年的历史。苏州道教之主要宗教场所玄妙观，早在明洪武四年（1331年）就诏定为“正一丛林”，在道内享有盛誉，它不但是江南道教名胜，人们举行宗教活动的场所，也是吴中传统文化的体现。

苏州道教文化，历史上不乏有文人学者研究，唯其道教音乐——作为道教仪式不可分割的一个重要部分，道教文化构成中的一个重要组成因素，却鲜有人涉足。近现代，除散见于报刊杂志中极为有限的几篇论文，及20世纪50年代末中国舞蹈艺术研究会编辑之《苏州道教艺术集》中部分涉及到苏州道教音乐外，对苏州道教音乐的系统认识、学术理论性研究，仍显得十分薄弱。本议题的选择，正是在这一背景下形成的。

第二节 与本选题有关研究之简略评述

一、道教音乐研究之概况

对道教音乐的研究，近现代主要集中在中国的内地、香港和台湾等地。在

苏州道教科仪音乐研究

内地，道教音乐的研究在相当长的一段时间，被视为“禁区”和“冷门”，直至近些年来的改革开放，政府逐步落实宗教信仰自由的政策，加之国家文化部在80年代初，明确将道教音乐作为全国“民族民间器乐曲集成”之一部分加以收集和整理，有关道教音乐的资料收集整理及学术理论性研究成果才得以陆续问世。除香港曹本冶、台湾吕锤宽等学者出版和发表的约五部道教音乐专著及数十篇有关论文外，^①就中国内地而言，据本人不完全统计，至1995年底，从20世纪50年代至今，发表在各级各类音乐（包括艺术类）杂志上有关道教音乐理论性研究的文章，有一百余篇，道教音乐专著（包括道乐乐谱集）约八本。从这些已出版和发表的论著来看，于不同的角度和侧面，对诸如道教音乐的历史、道教音乐的形态特征、道教音乐与诸民族民间音乐之关系等方面和领域的探讨，取得了极为有意义的成就，为道教音乐更深入系统地研究，打下了理论基础，提供了必备的条件。然而，由于参与这一阶段研究的学者们，大都是有良好专业技术训练的音乐家，因此，这一阶段的道教音乐研究，以音乐形态分析、乐谱收集整理为主要特征。加之，对一种宗教的深层次认识和感悟，需要相应的时间作保证，所以，作为道教音乐领域之文化环境的学术性研究上，则略显不足，尚有待将来的研究加以补充。

二、与本选题有关研究之评述

近现代对苏州道教音乐之专题性研究，始见1957年之油印本《苏州道教艺术集》，^②全集以中国舞蹈艺术研究会研究组于1956年8月在苏州所做的田野工作为基础，对苏州的道教醮事做了部分记录和整理，汇集了部分有关苏州道教之建筑、神像、雕刻、板画、神画等图片资料，尤其是对“全符”、“全表”、“火司朝”三个道教仪式乐舞进行了收集和整理，附有“瑶坛偈”、“穿步虚”等群舞及独舞“步罡踏斗”的舞蹈图形。其中更有文字说明音乐在科仪中如何使用和串连的内容，并辑有余尚清撰写的《苏州的道教音乐》文章一篇，对苏州正一道派的科仪音乐与当地民间音乐的联系作了概观性的描述。作为一部从舞蹈、美术、音乐等方面对苏州道教艺术加以描述、整理、归纳的

综合性著作,《苏州道教艺术集》在当时的历史条件下所进行的是项工作,无疑是十分有意义的。对后来道教艺术之研究有着重要的参考价值。然而,从音乐的角度来看,是次研究,音乐只是整个工作中的一个部分,以一篇文章的规模,也只能是对研究对象作一概观、浏览性归纳和总结,难免于系统性、具体化方面有所欠缺。^③

继《苏州道教艺术集》之后,有关苏州道教音乐的专论较为少见,据本人收集和统计,共有如下几篇论文(或介绍性文章)问世:

黄常伦:《苏州玄妙观道友继承发扬的道教音乐》,载《中国道教》1988年第3期,第11-12页。

张凤麟:《苏州道教音乐浅析》,载《中国道教》1990年第4期,第10-14页。

张凤麟:《苏州道教音乐特点要述》,载《黄钟》(武汉音乐学院学报)1991年第4期,第110-114页。

上述三篇文章,于结构上大体一致,皆以苏州道教历史铺陈入题,集中对苏州道教音乐中乐器的使用及其表现特征作了描述,如三篇文章均讨论了大鼓、笛、三弦、飞钹的演奏特点和技法。其中,在《苏州道教音乐浅析》一文中,简要论述了“苏州道教音乐的形成和发展”、“苏州道教音乐同民间音乐的关系”等问题。

从总体上对已述与本选题有关之研究作一归结不难发现,过往对苏州道教音乐的研究,一是数量偏少,二是研究涉及面不够宽泛。因此,到目前为止,尚乏人将苏州道教音乐作为一个系统性的研究专题,对其进行较深的理论性与学术性探讨。

第三节 本选题之意义

自1990年始,本人即与苏州市道教协会有业务往来,特别是在1994年夏天和1995年夏天,分别做过两次较为具体、深入的田野工作(待后详)。选择

苏州道教科仪音乐研究

本课题进行研究，其意义在于：

其一，在田野工作中，苏州玄妙观道士告诉笔者，“天功”科仪法事是目前苏州道教中最常做的法事，^④该法事由“发符”、“供天”、“进表”等仪节组成，每一个仪节均具有一定的独立意义，将此类仪节串连在一起所进行的“天功”法事，基本囊括了苏州玄妙观道教的主要内容。用道士们的话说即是，会做“天功”法事，其他法事也就不难做了。因为“天功”法事是苏州玄妙观最大型的宗教活动之一，其他较小型的宗教活动都包含有“天功”科仪的内容。会唱奏“天功”法事的音乐，其他仪式的音乐也就都会了。^⑤从宗教功能的角度而言，在田野工作中笔者看到，“天功”法事的运用范围极为广泛，大到祈祷世界和平、祝愿国泰民安（例如，1995年8月16日，就曾举行过一场“反法西斯抗战胜利五十周年”的“祈祷世界和平”的“太平醮”，使用的法事就是“天功”），小到为民祈福、消除灾厄，甚至为老人做寿、为小孩许愿等，都可以使用“天功”法事。因此，选“天功”科仪作为研究课题之例证，首先在于其具有苏州道教活动的代表性和典型意义。

其二，正如笔者在前面评述与本选题有关研究时所陈述的那样，现今对苏州道教音乐的研究，一是数量少，二是研究面不够广泛，对于像“天功”科仪这样的大型法事活动，从前无人从音乐结构到音乐风格，从仪式组合到文化环境作具体性研究。因此，本选题意欲在对“天功”仪式进行研究的过程中，具有一定的系统性逻辑思辨。其思路在于：

道乐系统：以“天功”科仪为着眼点，逐步窥探苏州道乐、江南道乐、南方道乐之一般概貌，使本选题具有地域性和跨地域性的特点。^⑥（见图1）

文化系统：以“天功”科仪为着眼点，采索其与苏州地方音乐文化、吴越地域音乐文化等之相互关系。（见图1）

从上述角度看，本选题的另一意义在于它的“补白性”（即填补了该项研究的一个空白）。

其三，苏州是文化古城，江南丰富的音乐文化都与苏州有着直接或甚为密切的关系，如昆曲、江南丝竹、苏南吹打乐等。古今不少学者早就关注到了道教音乐与民间音乐的相互关系，只可惜时至今日仍鲜见对苏州道乐与江南民间

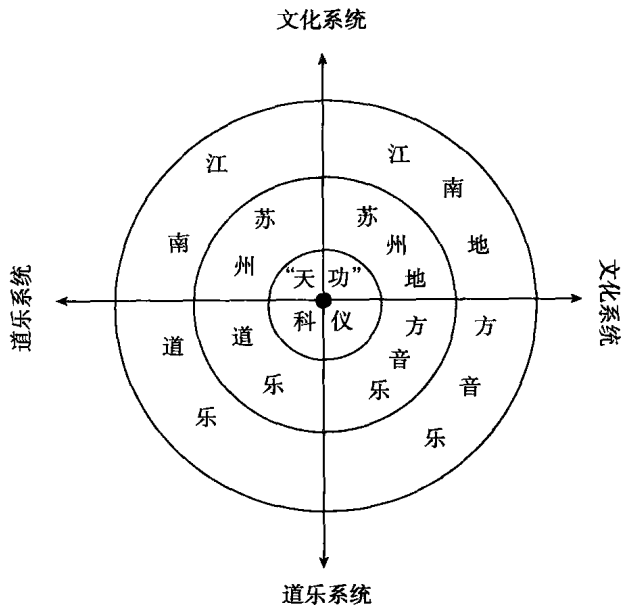

图 1

音乐之关系有实证性的深层次探讨。本选题其中之一部分即有意从苏州道教科仪之民俗性的角度出发，从宗教与社会广泛联系的渠道中窥探其奥，从一个侧面对认识江南道乐与俗乐之关系，给予一定的解释。

第四节 本选题之研究方法上的考虑

一、田野工作

本选题具有一定的实证性，因此，田野工作显得十分重要。1994年8月和1995年8月，笔者分两次分别在苏州玄妙观和苏州春申君庙，对“天功”科仪做了现场采录（1994年8月在玄妙观的采录工作，与曹本冶教授共同进行），完整记录了两个不同地点之“天功”科仪的全部过程，分别制成录影