

厦门朝天宫“道学教材丛书”之三

詹石窗 郭汉文◎主编

道教音乐学

蒲亨强◎著

宗教文化出版社

厦门朝天宫“道学教材丛书”之三

詹石窗 郭汉文◎主编

道教音乐学

蒲亨强◎著

宗教文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

道教音乐学/蒲亨强著. --北京:宗教文化出版社,2013.4

ISBN 978-7-80254-690-5

I. ①道… II. ①蒲… 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(2013)第070976号

道教音乐学

蒲亨强 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) 64095234(编辑部)

责任编辑: 霍克功(hkgshr@sina.com)

版式设计: 陶 静

印 刷: 北京柯蓝博泰印务有限公司

版本记录: 787×1092毫米 16开本 15.25印张 300千字

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80254-690-5

定 价: 40.00元

国家“985 工程”四川大学
宗教·哲学与社会研究创新基地项目成果
国家社会科学基金特别委托重大项目
“百年道教研究与创新工程”阶段性成果
厦门市朝天宫道学讲堂项目成果
四川大学老子研究院项目成果

“道学教材丛书”编委会

主 编 詹石窗 郭汉文

编 委(以姓氏笔画为序):

于国庆	冯静武	刘仲宇	张松辉	张 景	张泽洪
张 欣	李 凯	何振中	杨玉辉	杨 燕	林观潮
郑志明	周克浩	赵 敏	姜守诚	盖建民	黄永锋
谢清果	蒋朝君	曾理彦	蒲亨强	雷 宝	

总序

中国共产党第十七次全国代表大会号召大力弘扬中华文化,“建设中华民族共有精神家园”。这不仅为我国未来的文化发展繁荣指明了方向,而且为振兴中华民族建构了宏伟的思想蓝图。实现中华民族的伟大复兴,需要在经济、政治、军事和文化等诸多方面努力拓展。其中,文化传承与文化创新是至为关键的一环。有鉴于此,我们经过认真考虑,组织编写《道学教材丛书》。

道学之名,典出《隋书·经籍志》,原指老庄道家及其有关“道”的学说。这里所说的“道学”是以“道”为宇宙万物之发源和思想根柢,以道家 and 道教的发生、发展流变为对象,以探索宇宙、生命和社会奥秘为目标,以发掘生存智慧为指归,以“道”为终极关怀的学说。概括而言,道学即道家与道教之学。

在历史上,道学曾经产生重要作用,在当今的国际社会,道学依然具有广泛影响。尤其在改革开放以来,作为道学主要传播团体的道教组织逐步恢复,成为社会建设的一支重要力量。然而,由于种种原因,当今的道教面临着诸多困难,其中最重要的问题是精通道学的人才依然相当匮乏。中国道教协会以及一些省级的道教协会虽然已经办起了道教学院,但每年招生不多,不能适应社会需求。在各地道教学院的教学中,教材建设依然有待加强。因此,编纂《道学教材丛书》对于道教人才培养具有重大意义。

传统道学有一面旗帜,这就是黄帝。庄子、列子、文子等先秦道家都宣传黄帝。战国以来,黄、老并称,道家学术繁荣昌盛。到了道教创立之后,黄帝更成为修炼而成的第一位神仙。在《道藏》中,冠以黄帝之名的经典有数十种之多,表明黄帝具有很高地位。不言而喻,黄帝象征着中华民族的凝聚力,也象征着国家统一与和谐。道教高举黄帝旗帜,凸显了爱国爱教的思想传统。道学文化体系中这种爱国爱教的精神在今天的道风建设中尤其重要。编纂《道学教材丛书》,也是为了在当代更好地发扬道教的爱国爱教精神,探讨其理论基础,促进道教与当代社会发展相适应。

从更为广阔的视野和发展长景看,编纂《道学教材丛书》也有助于提升文化软实力。毋庸置疑,经过了30年改革开放,我国的经济规模增长迅猛,人民的物质生活水平大大提高,中国“和平崛起”成为国际社会的热门话题。但是,在文化软实力建设方面与我国

作为世界大国的地位是不相称的。因此,中央把提高国家文化软实力作为长期发展的治国方略。如何提高国家的文化软实力?其内容是多方面的。我们以为,继承与弘扬传统道学应该摆在国家文化软实力建设的总体规划之中,而编纂《道学教材丛书》可以说是提高我国文化软实力的一项实际行动。

本教材编写贯彻“总结成果,准确系统,面向社会,深入浅出”的十六字方针。从教学需要考虑,这套教材的主体乃是围绕道家与道教文化的基本内容来编纂的。不过,就培养目标来看,课程设置不能过于单一,必须有更为宽广的知识面。所以,本教材丛书也规划了部分相关的课程选题,例如儒家文化、佛教文化知识方面也在本教材丛书中有所体现。为了培养学生的经典阅读能力,凡是概要介绍或专题知识论述的教材,最后都附有经典文本选读。此外,我们还专门选择了一些基础性经典,以通说和注释相结合的方式建构成为一个系统,旨在倡导读经、解经、说经的风气,提升学员的理论水平。

《道学教材丛书》从策划开始到编纂完成,得到了国家宗教局、宗教文化出版社的大力支持,得到了福建省民族与宗教事务厅以及厦门市民族与宗教事务局的关心。许多热心的企业家、道教界信士也慷慨解囊,大力帮助,共襄盛举,终于促成了这项重要的文化建设工作。借此机会,我们对关心、支持、帮助本教材编纂工作的各级领导、所有热忱帮助的朋友表示衷心感谢。

编写道学教材是一项攸关人才培养的基础性工作,具有很强的政策性和学术性,所以必须精心组织,精益求精。为此,我们发动了学术界的一批名家撰稿。与此同时,为了培养新人,我们也吸收了一些经过专业训练的、较为年轻的学者参与。在初稿完成之后,我们组织有关专家审阅,力图使这套教材更加严谨,更加具有学术性、实用性。但由于水平所限,这套教材可能存在这样那样的缺点,乃至错误,殷切期望广大读者批评指正。

是为序。

詹石窗 郭汉文

2012年2月10日

目 录

总 序	詹石窗 郭汉文(1)
导 论	(1)
第一章 道教音乐的萌芽及形成	(7)
第一节 初萌	(7)
一、《太平经》的音乐思想	(8)
二、早期道教科仪音乐实践	(9)
第二节 道教音乐的改革与形成	(10)
一、葛洪音乐理论与新道派的仪式音乐构建	(10)
二、寇谦之的科仪改革	(11)
三、陆修静构建仪式音乐传统	(12)
第二章 道教音乐的继承发展	(16)
第一节 唐代科仪音乐	(16)
一、杜光庭与其《道门科范大全集》	(17)
二、杜光庭与其《太上黄箓科仪》	(19)
三、黄箓斋中突出音乐的几种仪式	(22)
第二节 北宋科仪音乐	(23)
一、《玉音法事》的内容及其意义	(23)
二、北宋道曲的新发展	(27)
第三章 道教音乐的转型与定型	(29)
第一节 南宋、元：度亡仪式音乐的转型	(29)
第二节 科仪音乐的教育传承	(30)
第三节 明清：科仪音乐的定型	(32)
一、明皇室的道教仪式改革	(33)
二、明皇室的道教音乐	(34)

三、明清科仪音乐的延续情况	(37)
第四章 课诵仪式音乐	(40)
第一节 现状与历史	(40)
一、运用现状	(40)
二、源流考	(44)
第二节 课诵音乐运用特点	(46)
一、全真道课诵音乐运用特点	(47)
二、正一派课诵音乐运用特点	(48)
第五章 上表仪式音乐	(51)
第一节 历史与现状	(51)
一、源流考	(51)
二、当代现状	(53)
第二节 上表音乐的运用特点	(56)
一、上玉皇表	(56)
二、三清表	(57)
三、上老君表仪	(58)
第三节 音乐形式特征	(59)
第六章 度亡仪式音乐	(61)
第一节 历史与现状	(61)
一、萌芽:北魏的“亡人设会”	(61)
二、雏形:南朝的“中斋仪”	(62)
三、正式形成:唐代的“玄都大献”仪	(63)
四、继续发展:宋元“黄篆斋”	(64)
五、完善定型:明代的理论与实践	(64)
六、定型:清代的“施食”仪	(65)
第二节 全真道“施食”仪式音乐	(67)
第三节 正一道“忏灯”仪式音乐	(74)
第四节 火居道“赈济”仪式音乐	(76)
第七章 全真道的仪式音乐	(79)
第一节 唱腔的基本类型	(82)
第二节 韵腔的旋律体系	(84)
一、十方韵	(84)
二、个性化的全真韵	(89)
三、地方韵	(96)

第三节 法器音乐	(103)
一、常用法器	(103)
二、法器的神秘性	(104)
三、法器牌子及其艺术特点	(106)
第四节 音乐风格	(108)
一、静柔的审美风格	(108)
二、超地域的空间风格	(109)
三、古老的时间风格	(109)
第五节 宫观音乐实例选介	(110)
一、北京白云观	(110)
二、西岳华山	(113)
三、西安八仙宫	(115)
第八章 正一道“住观派”的仪式音乐	(120)
第一节 历史简况	(120)
第二节 仪式音乐概况	(121)
一、课诵仪式音乐——以上海白云观为例	(121)
二、祈禳仪式音乐——以苏州祈祥醮为例	(122)
三、度亡仪式音乐——以上海白云观“忏灯”为例	(123)
第三节 音乐体裁	(124)
一、唱腔	(124)
二、器乐	(124)
第四节 音乐风格	(125)
一、细腻典雅的审美风格	(125)
二、趋时性与乡土性的时空风格	(125)
第五节 宫观音乐实例选介	(126)
一、苏州玄妙观	(126)
二、江西龙虎山天师府	(129)
第九章 火居道的仪式音乐	(132)
第一节 仪式音乐概况	(132)
一、湖北谷城“赈济”仪式音乐	(132)
二、台湾火居道仪式音乐	(138)
第二节 音乐体裁	(140)
一、唱腔特点	(141)
二、器乐特点	(141)
第三节 审美风格	(142)

第十章 灵宝派在道乐史上的地位	(144)
第一节 东晋南朝时期的灵宝派道乐	(144)
第二节 隋唐五代的灵宝派道乐	(145)
第三节 宋元时期的灵宝派道乐	(147)
第四节 明清时期的灵宝派道乐	(147)
第十一章 道教的音乐观、审美风格及文化背景	(151)
第一节 道教的音乐观	(151)
一、“神造仙设,自成宫商”的音乐本体观	(152)
二、“通神降魔,修道养生”的音乐功能观	(153)
三、“雅妙宛绝,难以名状”的审美观	(154)
第二节 道教音乐的审美风格	(155)
一、审美形态特征	(156)
二、崇尚阴柔的审美风格	(158)
第三节 道乐审美风格的文化基础	(161)
第十二章 道教音乐的传承体系	(167)
第一节 传承实体	(168)
一、道乐传承客体:经文、经韵、乐谱	(168)
二、传统的主体:道乐传人	(171)
第二节 传承方式	(175)
一、“照本宣科”法	(175)
二、“剽学”法	(176)
三、“口传心授”法	(177)
第三节 传承制度与生态	(178)
一、住观清修制度	(178)
二、传教活动	(179)
三、传戒活动	(180)
四、正一道私家传承的文化背景	(181)
第十三章 道教音乐的曲目及运用特点	(183)
第一节 曲目构成概况	(183)
第二节 曲目来源及分类	(184)
一、源于经文或仪式的曲目	(184)
二、沿用古乐曲目	(200)
三、源于民间音乐的曲目	(201)

第十四章 道教音乐与修道养生	(203)
第一节 净化生命的音声	(203)
第二节 诵经音声与人体健康	(205)
第三节 道教仪式音乐的养生功能	(207)
第十五章 道乐与中国传统音乐	(211)
第一节 道教与中国宫廷音乐	(211)
一、历代皇官运用的道教音乐	(211)
二、唐明皇与道教音乐	(213)
三、宋徽宗创作、推行道教音乐	(214)
四、道乐与宫廷音乐关系论	(215)
第二节 道教与佛教音乐	(216)
一、仪轨之借鉴	(216)
二、佛经文体的影响	(217)
三、佛道音乐关系论	(218)
第三节 道教与中国文人音乐	(218)
一、琴乐中的道教影响	(219)
二、词乐的道教影响	(219)
三、道教对词人音乐家姜白石的影响	(219)
第四节 戏曲音乐中的道教影响	(220)
一、戏曲题材剧目的道教影响	(220)
二、戏曲创作主体的道教影响	(221)
三、戏曲科范源于道教	(222)
四、戏曲音乐形式中的道教影响	(222)
第五节 道教与民族器乐	(224)
一、道教器乐艺术特点	(225)
二、道教对民族器乐结构思维的影响	(225)
三、道教与民间乐种之融合	(227)
第六节 道教对民歌的影响	(228)
一、民歌中的仙道风味	(228)
二、道教仪式对民间风俗仪式歌的影响	(229)
三、道乐给民歌旋律增添了特异色彩	(230)
附录:本书曲例名目	(233)

导 论

在道教学研究领域中,道教音乐研究相对较为晚起,也较为薄弱。首先是研究时间较短。从清末到上个世纪 80 年代,道教仪式多被视为封建迷信活动而遭到社会的冷遇,伴随仪式的音乐活动也处于停滞或半地下的状态。上个世纪 50 年代初在扬州、苏州、湖南等局部地区,有少数专家开始作了一些零星的道教音乐搜集整理。上世纪 80 年代末期,由于中国共产党改革开放政策的实施,道教逐步恢复了正常的宗教活动,诸多老一辈仪式音乐家被请回宫观传授仪式,道教音乐随之重新在宫观山林鸣响起来。恰逢当时全国正在有组织地开展民族音乐五大集成的抢救传统音乐遗产的宏大工程。道教音乐作为民族器乐集成的内容而被学者们纳入了全面采录搜集的范围,此项工作因此很快在全国铺开。道教音乐的学术研究也随之纳入众多音乐学者的研究日程。回顾道教音乐进入学术界的历程,虽然将近有百年历史,但真正全面深入的研究时间实仅有 30 多年。

其次是研究队伍相对较弱小。道教音乐的研究人员多原是从从事民族音乐理论教学研究的专家学者,他们大多并无道教专业知识的背景,对于道教音乐知识也一向陌生,因而他们大都是匆忙上阵,临阵磨枪,边学习边搜集边研究,他们对道乐的研究更多带有业余性质。直到现在,完全以道教音乐为专门研究领域的学者还是屈指可数。

尽管如此,近 30 年来道教音乐整理研究的成果还是引人注目的。在中国宗教音乐研究领域来看,道教音乐研究无论在成果的推出、人才的培养方面,都是首屈一指的。

目前中国高校音乐专业教育中已开始将道教音乐纳入了教材和教学体系,从学士到硕士到博士都安排了道教音乐的教学内容,并已培养出相当数量的以道教音乐为专题研究的硕士、博士,他们多已成为全国高等音乐院校或音乐研究机构的领导或骨干力量,道教音乐的学术研究成果在整个中国音乐学研究中已自成一体,引人瞩目。

在中国宗教音乐研究领域中,道教音乐研究能取得如此显著成绩和进步,主要有三个原因。

一是道教音乐本身具有的艺术魅力和珍贵价值。从目前研究成果来看,道教音乐所独具的阴柔幽静之美,在很大程度上集中体现了中华民族的音乐审美精神;她的许多至今仍在宫观传唱的经韵曲目,是历代传统音乐的积淀,最古老的已有 1800 多年的历史,具有十分宝贵的历史价值。道教音乐至今在中国人民的精神生活中仍然发挥着净化心灵、修养身体、和谐民心的重要作用。

二是道教音乐产生于中国本土,她与中国传统音乐品种有着千丝万缕的血缘关联,因而中国学者对她比较熟悉,容易理解,也易于进入这个研究领域。

三是大量从事传统音乐研究领域的中国学者,对道教音乐遗产抱有深厚民族情感和抢救保存她的历史使命感,不少资深的学者一当接触到她,就毅然投身于这个新的研究领域,衣带渐宽终不悔,在这个领域中长期耕耘,为探索道教音乐的奥秘而作出了诸多贡献。

笔者作为较早投身于道教音乐调查研究的学者,在30多年的专门研究过程中,深刻感受到道教音乐确实是一份非常珍贵的中国传统音乐遗产,她不但值得我们花大力气研究总结她的本质和特点,更需要我们花大力气好好地保存和发扬光大,以使她能够千秋万代地传承下去,为当代中国人提供心灵的慰藉、审美的愉悦、创作的灵感。

然而,时至今日,对道教音乐的研究、保存和教育传承工作,更多是在道外的音乐专业教育领域进行。在保存实施道教音乐的道教内部,反而做得较少,多处于自生自灭的境地。这是颇令人遗憾的状态。我认为,将道教研究成果传输于道教内部,并由道教人士在他们的实践中传承下去,将具有更重要的意义和价值。因为,道士毕竟是传承道乐的主体,道乐的生生不息,历史上主要是由直接运用她的道士们承担这个任务的,这是专业人员所无法代替的事,今后仍然不能改变这个格局;其次,道士最能感受和接受道乐的传统和神韵,只有他们重视并投身于道乐的教育传承,才可能最大限度地保存道乐的传统和神韵。然而当前道教内部的道乐传承情况却并不乐观,人才培养多面临青黄不接,很多娴熟于道教仪式音乐的老道长们已驾鹤西去,学有专长的中年骨干也多已流失海外或还俗,使得刚入行的年轻道士缺乏有效的传承机制,难以得到专门的传授培训,长此以往,道教自身也就可能逐渐远离或丢失正宗的音乐传统。当前各地道观运用的道教音乐,已不同程度出现了不熟悉或偏离传统的现象,这不啻于敲响了道乐传统特色面临失传的警钟。

我在多年道乐研究中已明确认识到,道教音乐最重要的当代价值在于她的“活文物”性质,即古老传统韵味的保留,在当代社会条件下,道乐特色已在受到各种世俗趣味的冲击,诸如所谓现代化、社会化、大众化、专业化等改造思想,不光在音乐专业圈内有所表现,也不可避免地渗透到道教内部中。如果我们不坚守一个保留传统特色的信念,那么一当道乐失去了她固有的传统模式和特色,她的艺术价值和当代意义也必将不复存在。

我在多年前已萌生一个想法,有必要将尚存的道教仪式音乐做成专辑或教材,颁布全国道观作为运用和教育的标准范本,以使古老传统在道观日常运用中得以保存和延续。限于人力物力,一直无法完成这一想法。因为这项工程需要道内道外识者共同努力方可完成。

令人感到欣慰的是,当前在四川大学老子研究院詹石窗教授和厦门朝天宫郭汉文道长的倡导组织下,这项工作终于以“道学教材丛书”这一更加全面系统严谨的方式展开了。

我作为“道教音乐学”分册著者受邀进入这一工程队伍,在深感荣幸之余,更感责任重大,自觉应该不遗余力地投入编写中,以望为道乐的传承作出应有贡献。

“道教音乐学”是系统描述研究道教音乐全貌和本质特点的一门新兴学科领域,也是一门跨学科性质的学问。道教音乐丰富多彩,博大精深,除了需要掌握较深厚的音乐学与道教学这两门基础学科的知识,还要懂得历史学、文献学、文化学甚至人体科学等方面的相关学科知识,才可能逐步认清它的真相。这些特点既增加了研究的难度,也扩大了研究的空间,具有

较强的挑战性。

道教音乐根植于中国传统音乐的良田沃土,在研究道教音乐时,必须澄清一个基本问题:道教音乐与中国传统音乐是什么关系?道教音乐在中国音乐中占有一个什么地位?关于这个问题,以往音乐学界权威人士大都持单向思维的观点,认为道教音乐既是产生于中国民间,自然是受民间音乐影响而形成的产物,一些专家甚至认为道教音乐只是对民间音乐的利用或歪曲。这种观点形成于对道教音乐还缺乏全面深入研究的时期,或情有可原。但在经过了近30年研究的今天来看,显然是不全面的、不正确的。在已有大量事实材料和研究成果积累的今天,我们应该考镜源流,正本清源,对这个问题作出更符合历史真相的回答。

我认为,首先,道教音乐与其它中国传统音乐品种的关系,并非单向影响的关系。固然中国传统音乐民间音乐对道教音乐的形成有着广泛和深刻的影响,但这只是问题的一个方面。由于道教特殊的宗教机制和生态环境,使得其音乐的形成发展有了特殊的形态和品格。比起一般民间音乐来说,道教音乐在宗教信仰和仪式的制约下,更容易保留古老传统,从而将中国传统音乐的古老面貌较多保存下来;同时,道教音乐的传习具有特殊的方式和环境,使其保存传统比较其它民间音乐更为方便有效。

我多年的研究已表明,道教音乐保存了较多中国古乐的特点,使它成为中国音乐精髓的集中体现。中国音乐的审美情趣和形式特点,在道教音乐中得到集中、提炼和保存。从道教音乐中,我们可以更直接地、纯粹地体验到中国音乐和谐、虚静、含蓄的美感。

道教音乐一当形成它固有的传统模式,比如歌舞乐一体的表演形式、结构的长大严谨、旋律的深沉柔美、节奏的自然顺畅以及变奏方式的丰富多彩,都不同程度地对中国传统音乐诸多品种产生反影响力,甚至促成了某些传统音乐品种的产生和发展。这方面我们已有诸多研究实证材料。这里仅举一二典型例证。

著名的苏南吹打音乐,过去年代称为“梵音”,其艺术性达到很高的造诣。理论界以往都认为它是江南民间吹打音乐。但事实上,苏南吹打乐班成员过去多是道士,名震全国的苏南鼓王朱勤甫,本人就是火居道世家出身。乐班所奏吹打乐曲牌,也多源出于道场仪式音乐。

著名艺人瞎子阿炳,创作了多首脍炙人口的二胡琵琶名曲,以往都称为民间艺人和民间乐曲。但事实上阿炳也出身于道教世家,其父亲华清和是无锡雷尊殿的当家住持。阿炳的音乐技能即师从其父而习得,他创作的二胡名曲也多取材于道教音乐。

再如正式形成于宋代的中国戏曲音乐,其唱念做打的综合表演形式,人物表演的程式性,科范动作,曲牌联结的套曲形式,综合构成了中国戏曲音乐的特有样式。然而这种样式早在道教仪式音乐中已全然具备,时间早在南朝刘宋时期。从这样的时间和形态比较中,我们不难得出新的结论:道教对中国戏曲音乐的形成起到重要的启示和推进作用。

总而言之,道教与中国传统音乐是相互影响的关系,它是中国传统音乐的重要成员,在许多传统音乐品种发生发展过程中,道教音乐起到重要影响和推动作用。

道教音乐大都与各种仪式相伴随,可以说,没有道教仪式,就没有道教音乐。道教仪式是道教信仰的具体实践,其种类繁多,历史悠久,且大都有文献记载,具有历史连续性和保守性。

在信仰和仪式制约下,道教音乐在发展过程中逐渐形成了独树一帜的一些特点。

第一,表演结构独特。道教音乐是歌舞乐一体的表演体系,它的主体是若干经韵歌曲的联结而演唱经文,各种仪式均采用长大而有序的联章大型套曲结构,包含了十多首甚至数十首的抒情歌曲连续演唱,加上舞蹈、做工、器乐和布景的艺术因素,并配合特定的仪式情节,完全称得上是一种具有民族神韵的歌舞剧。这种形式在中国传统音乐中是罕见的。

第二,保存传统顽强。在中国传统音乐中,道教保存了更多传统因素。当代很多道教歌曲都来源于遥远的古代,最晚是明清时期,最早的可追溯到东晋南北朝,是历代传统音乐的累积,堪称活的音乐文物,具有珍贵的历史价值。

第三,“天下同”的旋律体系。中国传统音乐几乎都具有明显的地域性,即每个地方的音乐都具有当地的风格色彩。然而,道教音乐中却存在一个在全国各地通用的旋律体系,这种现象在道人内部称之为“天下同”,学术界称为“超地域”现象,这在中国传统音乐中是罕见的。

第四,阴柔虚静的审美风格。道教音乐大都趋向于阴柔、宁静之美,具有导人入静的审美功能,这与世俗民间音乐崇尚活泼欢快的风格有很大不同。这种审美风格若作很好的研究,可扩大当代审美的视野,可为新音乐创作提供独特的素材和灵感。

道教音乐形式内容的独特性,决定了它在当代文化学术研究中具有多种特殊价值。

例如它的“活文物”价值衍生出重要的历史价值。中国古代音乐由于无谱无录音记录,在当代研究中,古代音乐的具体形态风格特点就很难认定,只能根据稀少的文字记载去揣测分析。道教音乐在一定程度上能弥补这一缺失。道教音乐传承一向要求秘传和谨守传统模式,加上历代有皇室官府和宫观丛林的制度性保护,甚少受到尘世动乱的冲击,得以自成一体地延续下来,由此使当代道教音乐仍能保留古老年代的面貌或因素。根据现存道教音乐的形态特点并综合相关文献记载进行研究,有可能构拟古代音乐的形态,从而为中国音乐史的研究提供新的视角、观点和材料。

又如它崇尚阴柔的审美风格,在当代音乐创作和审美欣赏中具有启迪和开阔视野的补缺价值。当代音乐多追求快、强、亮、高的方面,而忽略了音乐中慢、弱、暗、低甚至无声的重要审美意义,这种审美情趣上的单一片面性,从道教音乐研究可以得到弥补和丰富,从而扩大当代音乐的审美视野,提高音乐创作欣赏的境界。

道教音乐在宗教信仰制约下形成了以修道养生为大本宗的音乐特点,崇尚一个“静”字,这种导人入静的音乐,对人体科学的发展也有积极意义。老子最早看到这点,指出“五音使人耳聋”,提出“大音稀声”的命题,认为繁丽淫声固悦于情,却有害于心身,感官享受是以心神散佚和体能耗散为代价的。道教音乐亦继承了老子的学说,它反对以骇耳洪心的音响煽动人的感情,排斥音乐的强烈冲突和大起大落,追求单纯、虚静、柔和的审美情趣,强调以和谐宁静的乐音来平抑人的心志,使之归于清宁平和,静止虚无的心态。这种音乐形态正有养生之用。在心理上,它助人进入超尘脱俗、清虚博大的心态,在生理上,它可使人的血液流动、新陈代谢和心律减慢,心理紧张消除,趋于平静。身心放松,静若止水,就能最大限度地防止体内

能量的耗散,保养生命元素精气神。现代人在紧张的生活节奏中,最易产生身心失常之病,如果能经常听平和的道教音乐,常可起到药石无法取代的疗效。道教音乐养生功能如能认真研究发扬之,必能对当代人体科学和音乐治疗学的建设产生良好效应。

道教音乐形态风格和功能的丰富独特性,决定了研究方法的多元一体。

如前所述,道教音乐自身具有多学科综合性,首先是道教学与音乐学的综合。但无论研究中要涉及多少学科知识,终极目标和核心内容仍是音乐。以多元的学科为背景、以音乐为主体,这就是我们研究道教音乐学的基本方向和观点。

因此,在学习和研究道教音乐中,首先要运用音乐形态学的方法,研究清楚道教音乐的本体是什么面貌,它具有哪些区别于一般传统音乐的特点。然后运用跨学科方法,针对特定的具体研究目标,结合相关学科知识背景,多角度、多侧面地描述、阐释它的形态风格和形成原因。例如,借鉴道教学研究的资料 and 观点,深刻正确地理解道教音乐的特点及其形成机制原因;运用历史学、文献学与古今互证的方法,研究道教音乐历史的脉络和规律;运用比较研究方法,弄清楚道教音乐与中国传统音乐的关系,从而确认道教音乐在中国音乐中的历史地位和价值;运用心理学生理学和人体科学的知识,研究道教音乐的养生功能。如此等等。

本书按照不同的研究角度而分为十五章,大致分为如下几个板块。

第一至第三章为历史板块,概要地从萌芽变革与正式形成传统、继承发展并走向社会、转型与定型等三个历史阶段来描述道教音乐产生发展的全部历史过程,以使学者对道教音乐的历史脉络和重要现象有一个整体而清晰的把握。

第四至第六章为仪式音乐类型及音乐运用的板块,从古今最常用的“课诵”、“祈禳”、“度亡”三种基本仪式类型入手,分别介绍各类仪式的运用程序和音乐形式特点,以使学者从中不但能够全面认识道教仪式音乐的基本性质、用途和运用特点,还可掌握各种仪式的基本范式,由此举一反三、以简驭繁地运用于仪式音乐实践。

第七至第十章为道派板块,其中第七至第九章先从审美形态、审美风格和生态背景的侧面论述当代两大主要道派(全真、正一,正一派又分正一住观派,正一火居派)的音乐面貌特点和文化背景,分析了其间的区别和联系因素,揭示了其内核与世俗化的层次结构,接着从古今联系的角度论述古老的灵宝派仪式音乐是统一三大道派并承载仪式音乐传统的主体。以使学者不仅认识到道教仪式音乐既有道派的差异,也存在一个贯穿历史始终、超越道派局限的统一性。

第十一至第十四章为综论板块,分别从音乐观及审美风格、教育传承、曲目系统和养生功能等方面论述道教音乐的一般特点,以使学者对道教音乐的面貌和特点有更广泛深入的认识。

第十五章为关系与地位篇,分别论述了道乐与民歌、戏曲、文人及宫廷音乐等民族音乐品种的相互关系,在指出道教接受中国传统音乐影响的同时,更强调指出道教音乐对于中国传统音乐的辐射影响力是广泛而巨大的,以至人们身在其中而不自知。由此证明中国道教音乐在中国音乐大家庭中,不仅是特殊的一员,也是非常重要的一员,在中国音乐史上也占有重要