

第八届广正心严佛教讲座 第二讲

佛教音乐的前世今生

中国艺术研究院

田青

一、中国佛乐四个发展阶段

- (一) 佛教初弘期的“西域化”阶段
- (二) 东晋至齐梁的华化及多样化阶段
- (三) 唐代的繁盛及定型化阶段
- (四) 宋元至明清的通俗化及衰微阶段

(一)

佛教初弘期的“西域化”阶段

鸠摩罗什：天竺国俗，甚重文制，其宫商体韵，以入弦为善……见佛之仪，以歌赞为贵。

——梁·慧皎《高僧传》卷二

自大教东流，乃译文者众，而传声盖寡，良由梵音重复，汉语单奇，若用梵音以咏汉语，则声繁而偈迫，若用汉语以咏梵文，则韵短而辞长，是故金言有译，梵响无授。始有魏陈思王曹植，深爱声律，属意经音。既通般遮之瑞响，又感鱼山之神制。于是删治《瑞应本起》，以为学者之宗。传声则三千有余，在契则四十有二。

曹植墓

碑

——梁·慧皎《高僧传》卷十三

《异苑》：“陈思王游山，忽闻空里诵经声，清远迺亮，解音者写之，为神仙声，道士效之，作步虚声。”

《法苑珠林·呗赞第卅四》：曹植“尝游鱼山，忽闻空中梵天之响，清雅哀婉。其声动心，独听良久……乃摹其音节，写为梵呗……”

原夫经传震旦，夹意汉庭，北则竺兰，始直声
而宣剖；南惟僧会，扬曲韵以讽通。

——宋·赞宁《高僧传·读诵篇》

在华传授梵呗的西域僧人

竺法兰 — 北派梵呗始祖

康僧会 — 南派梵呗始祖，制《菩萨连句梵呗》三契，又传《泥洹呗声》

帛尸梨蜜多罗 — 作胡呗三契，梵响凌云

支谦 — 造《赞菩萨连句梵呗》三契

支昙籥 — 传“六言梵呗”于世

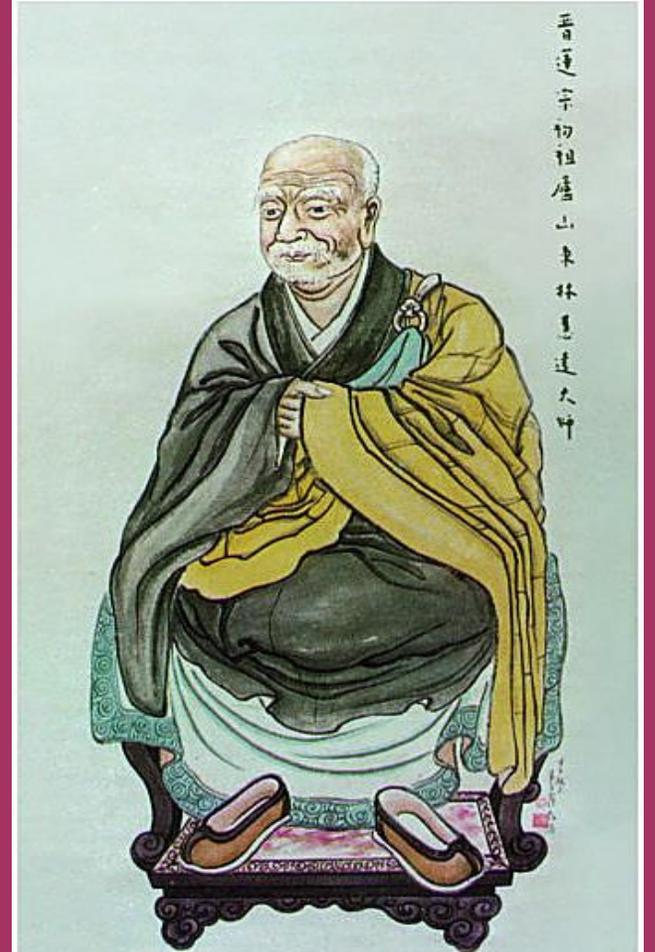
(二)

东晋至齐梁的华化及多样化阶段

东晋时确立的唱导制度，为后世佛教音乐的目的、内容、形式、场合的规范奠定了基础。庐山慧远（334—416）开创了以音乐为舟楫、弘扬佛法，广播教义的途径。他“道业贞华，风才秀发，每至斋集，辄自升高座，躬为导首。广明三世因果、却辩一斋大意。后代传受，遂成永则。”（慧皎《高僧传·唱导篇》）

晋蓮宗初祖廬山東林慧遠大師

永明七年（490），竟陵文宣王萧子良“集京师善声沙门”于一处专门创作、研讨佛教音乐。参加者有龙光、普知、新安、道兴、多宝、慧忍、天宝、超胜、僧辩等。其中被称为“独步齐初”的僧辩所传“古维摩一契，瑞应七言偈一契，最是命家之作”。这次集会，对以“哀婉”为主要特征的南方梵呗风格的确立，无疑起了重要的作用。

梁武帝肖衍也曾利用裁定梁朝雅乐的机会亲制“《善哉》《大乐》《大欢》《天道》《仙道》《神王》《龙王》《灭过恶》《除爱水》《断菩萨》等十篇，名为正乐，皆述佛法”。他所亲定的、含有大量佛教内容的梁朝雅乐，在隋代曾被视为“华夏正声”，并“以此为本，微更损益”，制定隋乐，给后世中国的清商乐和宫廷音乐以深远的影响。他还创设“无遮大会”“盂兰盆会”“梁皇宝忏”等佛教典仪，为佛曲提供了新的形式范例和演出场合。梁武帝佛曲的清乐化，是佛教音乐开始与中国传统音乐融合的标志。

(三)

唐代的繁盛及定型化阶段

西凉者，起于苻氏之末，吕光、沮渠蒙逊等据有凉州，变龟兹声为之，号秦汉伎……舞曲有《于阗佛曲》。

龟兹者，起于吕光灭龟兹，因得其声。

——《隋书·卷十五·音乐志下》

唐代，佛曲大盛，俗讲风行。在寺院、宫廷、民间，佛教音乐都达到了鼎盛时期。在寺院内，净土宗的流行为佛曲的传播与宗教活动中佛曲的大量使用创造了前所未有的好条件。

寺院：

🍃 初唐善导，传“净土法门”，提倡专心念佛，曾著《法事赞》《往生赞》《般舟赞》等歌赞三卷，其中有赞曰：“咸然奏天乐，畅发和雅音，歌叹最胜尊，供养弥陀佛。”

🍃 中唐法照，制定“五会念佛”法规，并作有《散花乐》等曲，影响甚远，后世礼佛赞佛之仪以及所用赞呗，大抵出于此。

🍃 晚唐少康，更面向民间，善于在民间音乐的基础上创作新佛曲。赞宁《高僧传》曰：“康所述偈赞，皆附会郑卫之声，变体而作。非哀非乐，不怨不怒，得处中曲韵。”

宫廷：

隋七部乐、九部乐及唐九部乐、十部乐中，都有大量佛曲，佛教音乐与燕乐大曲中龟兹乐、天竺乐的关系，尤为密切。在《隋书·音乐志》《羯鼓录》《唐会要》及陈旸《乐书》中，均载有大量唐代佛曲名。由梁乐演化而成的“法曲”，经隋而至唐，成为宫廷音乐中极富特色的部分。

隋朝九部乐

国伎 (后改为西凉)

清商伎

高丽伎

天竺伎

安国伎

龟兹伎

文康伎

康国伎

疏勒伎

唐朝十部乐

燕乐

清商乐

西凉乐

天竺乐

高丽乐

龟兹乐

安国乐

疏勒乐

康国乐

高昌乐

民间：

佛教音乐成为社会音乐生活中重要的内容。姚合“仍闻开讲日，湖上少渔船”“远近持斋来谛听，酒坊鱼市尽无人”，以及韩愈“东街西讲佛经，撞钟吹螺闹宫廷”等诗句，生动地描绘了当时佛教俗讲僧们对社会各阶层的巨大影响。他们不但在岁时节日举行俗讲，并由寺院发起组织社邑，定期斋会诵经，且有化俗法师不殫劳苦，游行村落，以最通俗的音乐形式劝善化恶。甚至约集庙会、赏花唱戏，使唐代的众多寺院，实际上成了社会的主要娱乐场所。

(四)

宋元至明清的通俗化及衰微阶段

宋元之后，佛教音乐因市民阶层的出现而日趋通俗化并多方面影响了中国说唱音乐及器乐演奏的发展。从现存宋词、元曲的词、曲牌中，均可看到佛教影响的重大遗痕，如词牌《菩萨蛮》、曲牌《双调五供养》等，甚至在文人士大夫的古琴音乐中也出现了《普庵咒》这样的曲目。

明清之际，佛曲日益通俗化并日益深入民间，许多佛曲用民间曲调演唱，明成祖朱棣于永乐十五年（1418）颁布御制《诸佛世尊如来菩萨尊者名称歌曲》五十卷，通令全国佛教徒习唱，其中大部分曲调为当时流行之南北曲。从明清至近代，佛教音乐与唐宋时相比，从整体上看是日趋衰微了，但同时，由于佛教音乐的影响，民间音乐（尤其是民间器乐）却日趋繁荣。因此，佛教音乐衰微的过程，也可以视为其与民间音乐进一步融合的过程。

《诸佛世尊如来菩萨
尊者名称歌曲》书影

佛教音乐的分类

1. 法事音乐（庙堂音乐）：主要是给佛、菩萨、饿鬼等非现实对象听。包括佛教仪典（如佛诞、传戒仪等）、朝暮课诵、道场忏法（如水陆法会、瑜伽施食焰口等）中所用的音乐。有赞、偈、咒、诵等多种形式。乐器仅用敲击乐器，以钟、鼓、引磬、木鱼为主，配以铃、铛子等，取其清彻静穆的效果。

佛教音乐的分类

2. 民间佛乐（民间佛曲）：给现实对象“俗人”听的。与各地民间音乐融为一体，具有浓郁的地方特色，呈现“地分郑卫、声亦参差”，“神州一境，声类既各不同”的状态。乐器多以管乐器、击乐器为主。

佛教音乐与民间音乐的融合形式

1. 引古乐、时乐进入寺庙，利用宗教的保守性和封闭性，演化为一种不专为宗教服务的“世俗性”宗教音乐，如北京智化寺京音乐，潮汕庙堂音乐；

2. 播佛教曲目、技法于民间，逐渐形成一种直接为民众生活服务的“宗教性”的民间音乐，如山西八大套及西安鼓乐中的僧派音乐。

当代佛乐弘法利生

近代以来，国力的衰败和列强的欺侮，促成了中华民族的集体反思。当时，中国绝大多数的精英们认为中国的衰败是中国传统文化之罪，不但要“砸烂孔家店”，把儒家文化视为“大酱缸”，而且把佛教、道教也视为中国落后挨打的罪魁祸首。从宣统元年满清皇帝以诏书的形式颁布“废庙兴学令”开始，一直到“文革”狂潮，佛教在中国始终是“腐朽”“落后”的代名词。

几十年来，我走访了大陆200多所寺庙，有缘结识了许多高僧大德，对中国佛教音乐从无知到略有所知，在1984年完成了我的硕士论文《佛教音乐的华化》之后，我陆续发表了近百万字有关佛教音乐研究的文章，出版了《中国佛乐选萃》《中国汉传佛教常用唱诵规范谱本》《中国宗教音乐》《净土天音》《禅与乐》等多部著作，尤其是从20世纪80年代开始，用了十多年的时间，于2000年录制完成出版了《中国佛乐宝典》，将当时还能找到的大陆现存的佛教音乐做了抢救性保存。

部分佛教音乐著作

《中国佛乐宝典》书影

本人主编的佛教音乐声像资料

序号	名称	数量	出版社
1	《津沽梵音》	2盒	上海音像公司1989年出版
2	《五台山佛乐》	5盒	上海音像公司1989年出版
3	《天宁寺唱诵》	2盒	上海音像公司1989年出版
4	《重庆罗汉寺焰口》	4盒	上海音像公司1989年出版
5	《潮州佛乐	4盒	上海音像公司1989年出版
6	《九华山水陆	4盒	上海音像公司1989年出版
7	《云南佛乐》	3盒	上海音像公司1989年出版
8	《北京佛乐》	1盒	上海音像公司1989年出版
9	《天津大乐》	1盒	上海音像公司1989年出版
10	《三湘佛乐》	3盒	上海音像公司1989年出版
11	《三归依》	1盒	上海音像公司1989年出版
12	《西藏天籁》	1盒	上海音像公司1989年出版
13	FAN BAE	CD 1盘	Radio France 1996年出版
14	《中国民乐百科全书·佛教音乐篇》	CD 4盘	台湾国伦公司1996年出版
15	《佛教音乐漫谈》	3盒（1995年2月中央人民广播电台广播，共6讲）	杭州大自然音像制作有限公司1995年出版
16	AMDO Monastere tibetain de Labrang	CD 1盘	Radio France 1996年出版
17	《清凉梵音》	CD1盘	中国文采声像公司1998年出版

我应邀在英国伦敦大学、里兹大学、约克大学、牛津大学、剑桥大学、爱丁堡大学，荷兰莱顿大学，德国巴伐利亚音乐学院、海德堡大学，捷克查理斯大学，美国贝兹大学、密执根大学等学府以“中国的佛教音乐”为题讲座，并以此为契机，先后带领五台山佛乐团、北京佛乐团、天津佛乐团、甘肃拉卜楞寺佛乐团等出访英国、法国、德国、比利时、捷克等国，将中国佛教音乐带上了国际舞台。

本人参加的佛教音乐国际会议及演出

序号	时间	会议名称/地点	带领的佛乐团
1	1989年3月	香港浸会学院、香港佛教法住学会，“香港第一届中国佛教音乐国际研讨会”	五台山佛乐团
2	1993年9—10月	英国伦敦大学亚非学院、里兹大学、约克大学、牛津大学、剑桥大学、爱丁堡大学、英中友好协会	天津佛乐团
3	1995年9—10月	荷兰莱顿大学，欧洲《CHIME》学会，欧洲民族音乐学会1995年年会	
4	1996年5—6月	德国巴伐利亚音乐学院、海德堡大学	北京佛乐团
5	1996年6月	捷克查理斯大学	
6	1997年6月—7月	法国“圣·佛罗朗艺术节”	拉卜楞寺佛乐团
7	1998年	台湾“中国佛教音乐研讨会”	五台山小沙弥乐团
8	1999年8月	韩国国立音乐院“东洋佛教声乐研讨会”	
9	1999年9月	捷克布拉格音乐学院“《CHIME》东亚音乐研讨会”	
10	2000年2月	台湾第二届“中国佛教音乐研讨会”	
11	2004年1月	美国贝兹大学、密执根大学、威斯理大学	
12	2004年2-3月	任艺术总监，组织“中华佛教音乐展演团”于高雄、台北、香港、澳门、洛杉矶、旧金山、温哥华巡回演出	厦门南普陀寺、广东云门寺、汕头安寿寺、河南少林寺、甘肃拉卜楞寺、北京雍和宫、云南西双版纳总佛寺、台湾佛光山等八大寺庙的150多位僧人组成的“中华佛教音乐展演团”

北京佛乐团在捷克演出现场

德国巴伐利亚“马克欧伯道
国际宗教音乐节”演出现场

1998年2月，我受邀赴台参加“佛教音乐学术研讨会”，并带领五台山小沙弥乐团赴台演出。这批来自大陆的小沙弥们的青春气息、精湛技艺与五台山古老佛乐的奇妙结合，让台湾的众多出家人和佛教信众在赞叹的同时看到了大陆佛教复兴的希望。

在五台山考察小沙弥乐团

赵朴老致星云云大师信

星云大师座下久盼

感佩敬想

起居安乐少病少恼为无量顶屢承
惠赐 尊若星造 上座诸贤枉临受
教良多 无任欢喜讚歎

座上廣施化雨 聲教所被迨及同
浮 佛身丈中罕見 至匹尚祈

久住度世 为法珍重

横初 病住留院

已逾兩月 頓覺 疲憊宜 亟 經 恢復良
好 田青先生 致力 佛教 音 亦 之 願

究也及揚今受友人通請訪台特託
其代為奉候尚祈

慈悲攝受為幸 頌祝

新春百福

趙樸初作禮

二月十六日

赵朴老给笔者题词

梵音海潮音

彼世间音

赵朴初

星云大师给笔者题词

法音宣流

田青教授

星云

星云
一九九二年

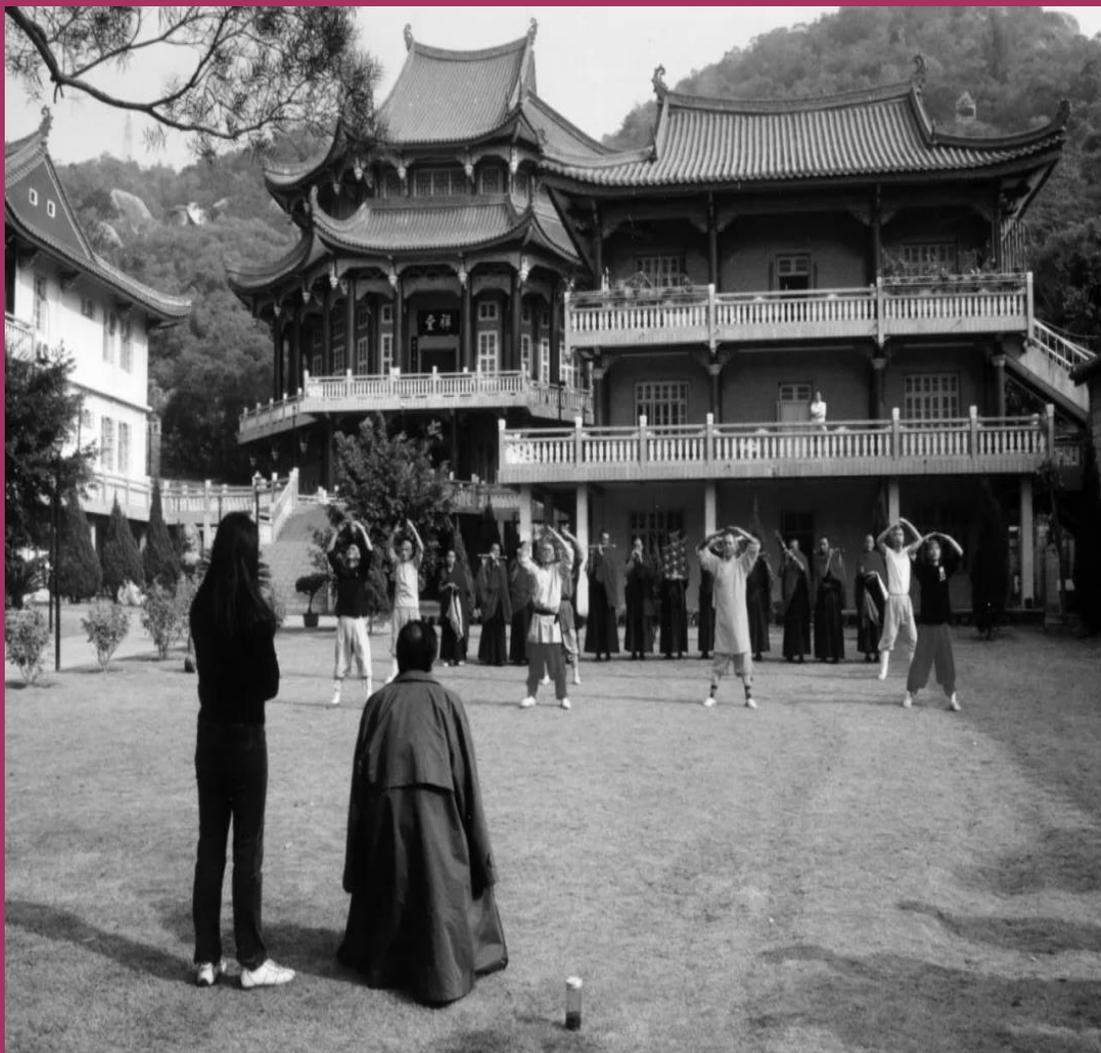
2003年，中国艺术研究院宗教艺术研究中心，联络中国佛教协会、中国道教协会、中国国际文化交流中心共同主办了“中国佛乐道乐精粹展演”，除了大陆的北京佛乐团、拉卜楞寺佛乐团、北京白云观道乐团、苏州玄妙观道乐团等大陆最好的佛乐、道乐团参加外，特别邀请佛光山梵呗赞颂团来北京、上海同台演出。上海演出结束后，星云大师上台为观众开示：“海峡两岸尽管相隔遥远，但阻挡不了‘法音宣流’；台湾与大陆之间虽然海洋辽阔，但中国人血浓于水的感情交流，也是阻隔不了的……这是佛教音乐交流的一小步，但是两岸佛教共同发展的一大步。”

2004年春，由海峡两岸三大语系八大丛林组成的“中华佛教音乐展演团”开启了为期一个月的世界巡演，先后在台湾、香港、澳门等地以及美国、加拿大等国演出。这是中华佛教两千年来规模最庞大、阵容最豪华、节目最丰富精彩、巡演时间最长、演出地域最广大、演员最多、观众最多、影响也最深远的演出。

大陆佛乐团赴台前在厦门南普陀寺排练

海峡两岸佛教音乐展演（台北）

中华佛教音乐展演团在美国科达剧院演出

星云大师赞誉两岸佛乐团演出：把传统的佛教梵呗和现代的乐器融合在一起，把汉传、藏传、南传佛教融合在一起，把静态的禅和动态的武功融合在一起，把海峡两岸佛教徒的心也融合在一起。我们“以音声做佛事”，用过去只在殿堂里唱诵、而今唱给“现前的诸佛菩萨”听的佛教音乐，来促进世界的和平与进步。

结 语

佛教是中华优秀传统文化的组成部分，佛教音乐是弘法之舟楫，充分发挥佛教音乐净化人心，和谐社会的作用，是我们共同的责任和努力的方向。

感谢大家

