

【學術報導】

繼往與開來

——佛道音樂學術研討會實錄

陳慧珊

倫敦大學亞非學院蔣經國基金會博士後研究員

「中國佛樂道樂精粹展演」在中國藝術研究院宗教藝術研究中心的精心安排下，在北京中山音樂堂作出精采的表演，首先是十一月十九日，由北京佛樂團、五台山佛樂團、甘肅拉卜楞寺佛樂團、蘇州玄妙觀道樂團、北京白雲觀道樂團等開演，首開佛樂、道樂團體同台演出之先河；次日則由佛光山梵唄讚頌團專演，創下台灣佛教團體將音樂藝術首次在中國大陸展現之紀錄。

十一月二十一日，海內外音樂學者專家約二十名齊集於北京乾門飯店召開「佛道音樂學術研討會」。在會議中，大家一致就兩天來佛教與道教團體在北京中山音樂堂演出的實際成果，展開出精闢熱絡的討論，對於未來佛、道音樂藝術的走向誠然是深具意義的。

在會議開始，會議的召開者，也是此次演出的主要策畫者——田青教授，首先請學者就這兩天的佛、道團體的音樂演出，圍繞著佛教音樂的現狀與發展，發表意見。

袁靜芳：在國際上弘揚佛教音樂，應作一點藝術加工。

首先發表的是中央音樂學院教授袁靜芳。袁老師覺得這幾天的活動，十分充實。她從這次的活動中得到了不少體會。

第一點，她覺得這兩場音樂會辦得非常成功，整個活動很規整，嚴謹。她認為這次的成功不是僥倖，也不是偶然的，而是田青十幾年來對佛教、道教音樂一種求實、精進的精神。田青對佛教、道教音樂的研究，一直非常專注，這種精神令人佩服，也值得學人學習。這個活動也讓她體會到，這許多年來，音樂學術界對傳統音樂的研究在各方面都獲得了很大的成就。但真正宗教音樂方面的成果還是比較薄弱、片面的，要真正認識它的確是比較難。她深感如果對宗教音樂不瞭解，實際上對傳統音樂的介紹或研究是不全面的。

例如智化寺京音樂的樂曲，規格嚴謹，保留得最完整，認識它，對器樂，樂種，樂譜的研究都有很大的幫助。對於古代音樂史，隋唐時代西域音樂，佛教音樂對中國傳統音樂有很

大的影響。佛教音樂是傳統音樂不能缺的一個環節，對宗教音樂更深的認識，是必要的。值得欣慰的是，近年來逐漸有一批質量相當的宗教音樂博、碩士論文，是在比較深的理念上，認識到宗教音樂和傳統音樂的一體系。袁教授呼籲學者，藉著現在比較好的氣候，更多的學者應來關注，並對宗教音樂作深沈的挖掘和學習研究。

第二點，她非常高興佛光山梵唄讚頌團這次能來到北京演出。她一九九九年參加佛光山主辦的佛教音樂研討會時，就曾經在台灣看過佛光山梵唄讚頌團的演出，覺得很有新意。這次在北京的演出，從觀眾熱烈的反應，可以看出台灣和大陸人民是同宗同族的一家人，是一個傳統文化的根。在田青的努力下，促成這一件事，確實是對兩岸同胞的交流友誼，將來更多的合作，貢獻是非常大的。

她看到佛光山這次在北京的演出，首先有種十分親切的感覺。智化寺一九九九年也到過台灣表演，由佛光山熱情接待，團員們對這印象特別深刻。佛光山這次能來，與大陸別的團體同台演出，意義太重大了，確實，在近一、二十年以來，兩岸的交流是非常重要的。佛光山的演出給她的印象特別好，演出者非常規矩而又嚴謹，看似受過非常仔細的訓練。而此次的編曲配器，增加了樂曲現代化的感覺，也是一種很好的作法。

第三點，袁靜芳認為，現在各界人士對佛教音樂開始關注，是非常好的事情。但對於學者來說，有好幾個層次還是應該分清楚。佛教音樂肯定是有兩種不同人的層次。其一，她本身就是信仰及皈依的佛教徒，這種聽者對佛教音樂有兩種感覺，一個是覺得音樂就像佛事，應該是為宗教情操的意境來服務的。另外，作為傳教的工具，佛教音樂也需要面向普通大眾；為迎合大眾，就必須要求藝術化。另外的層次，是以學術的角度來研究佛教或道教音樂，這個層次是不一樣的。這兩者當中是利有弊。從學者的角度來講，它有某些地方是絕對的從宗教意念出發，它有它自己嚴厲的角度，從學術和中國傳統文化的框架來看佛教，它有很多層次。在這種不同的層次下，對音樂會就有不同的要求。因為既然不是在法事裡作音樂，而是在音樂會上作音樂，在某種意識來講，是應該有所區別的。在現實中，我們要知道它最原始的面貌，但作為一種藝術品，這裡存在了一個藝術加工的問題。最早影響到中國文化的宗教音樂就是佛教音樂，我們怎麼去看當時佛教文化對中國文化的影響，從那時的文化到現在的文化實際上是發展了很多。作為一種藝術來看待時，就要有進步、創新的觀點，有一點藝術加工是應該的。但最重要的還是要發揚傳統的佛樂，即將失傳的內涵固然必須予以挖掘、保存，但同時裡面有些精髓，要把它拿到世界上，做一些藝術加工。這並不表示把傳統捨去。例如這次五台山的演出特別樸實，以後有機會到國外演出，可能還有藝術加工的需要。當然這件事情怎麼做，是沒有一個模式的，是「仁者見仁，智者見智」，可以有許多方法的。

韓軍：弘揚佛教音樂本質，以體現對社會的貢獻。

接著是山西省音樂舞蹈研究所，也是五台山佛教音樂的專家——韓軍教授發言。韓教授表示，這次的活動是音樂界的一個盛典，因為這是第一次結合了佛教、道教的音樂藝術，在

國家會堂上作公開的演出。它的歷史價值是長遠的，它的意義以後會逐漸顯現出來。這次活動的意義，他認為田青在主持兩場音樂會時講得很好，這個活動內容本身也帶給韓軍許多省思，例如，這個活動將來對佛教音樂有什麼影響？

首先他認為我們要闡揚佛教音樂的本質。尤其是在大陸，需要讓更多人瞭解佛教音樂是中華民族傳統音樂的重要組成部分，我們要集中更多的經歷，要告訴學生佛教音樂在現代的音樂中，有多大的比重，讓他們知道這是一條歷史的長河，瞭解我們繼承了什麼東西。但學者們自己首先要認識佛教音樂，必須加強研究基礎，才能加以宣揚。

佛光山梵唄讚頌團的演出，韓軍在台灣曾經觀賞過，他覺得那個時候震撼力更大；這次在北京的演出由於場地條件有限，尚未能淋漓盡致地表現形式。有那種壯觀的場面與形式，確實能發揮淨化人心的效果。所以除了佛教音樂的本質，我們還可以知道佛教音樂的功能——它可以淨化心靈，教育青年，可以提高精神文明建設。佛教音樂能起什麼作用？對人們有什麼啓示？怎樣體現對社會的貢獻？這都是應該研究的課題，這些是很現實、很需要做的事情。

在會上，田青與韓軍兩位教授共同表示十一月十九日五台山的演出還不是很滿意的。韓軍希望日後能做一些改進。會議主持人田青則說，這次佛光山的演出令在場的很多觀眾感動落淚，就是讓人們的心靈為之觸動了。這是一個很好的開始，但要透過佛教音樂演出來淨化心靈還是長期的。佛光山這次的演出，也讓國內的宗教界，乃至領導階層看到了整個世界佛教音樂的發展趨向。這次佛光山的演出藝術形式，雖然由於種種局限而沒有全部展現出來，但能大大地感動觀眾，的確是令人深思的。例如，大陸的宗教團體如五台山等，日後的演出怎樣能更好的展現出來？田青又指出，五台山佛教音樂歷史悠久，是北方佛教音樂的一個重要發源地，北京佛樂受到它的影響，拉卜楞寺的一些音樂也受到它的影響。但近年它的佛教音樂如此衰敗，是很可惜的事。韓軍認為，這次的活動，給了五台山的團體的莫大的鼓舞與至深的影響力，對將來的發展而言是好的。首先還是要把過去傳統的，繼承下來，要恢復，然後才可以發展。

劉建昌：應重視佛、道音樂傳統，搶救即將丟失的部分。

這次特被邀請來參加會議的五台山佛教音樂資深學者劉建昌表示，看到五台山這次的演出，他覺得又高興，又不滿意。劉教授在一九五八年就開始研究五台山的音樂。那個時候，文化局委託他辦個全省的民間音樂會，他藉這個機會把五台山佛樂隊請來演出，當時來了十八個人，他們的唱奏，轟動一時，演出後掌聲熱烈，而且電台也錄音了。當時的曲目比現在的還要多，他雖有意將這些音樂整理出來，但由於工作忙碌，沒有時間，後來歷經文化大革命時期，這些資料全都毀了。一九七八年，他著手恢復五台山音樂的研究，但工作進展還是困難。過後雖然搶救了不少東西，但也有很多已經丟失了。八〇年代時期，還有一批老樂僧，但慢慢的，這些老藝僧也逐漸去世。現在看到有年輕的僧人能演出五台山的音樂，他很高興

五台山的音樂不會失傳；但是比起五〇年代的僧人，現的水平還差了一大截，而且不只是佛樂，山西的道樂也有衰微的現象。劉建昌呼籲學者要重視這些傳統，要不然不只是技術不行，傳統曲目也會丟失。他覺得這次的演出組織得相當好，能演到這個水平，達到這樣的效果，是他意想不到的。令他看了之後很興奮，覺得宗教音樂有希望了。

崔正森：佛光山梵唄讚頌團到北京演出，兼具學術與宗教意義。

山西五台山研究中心主任崔正森先生發表意見時，談到了佛教文化裡面應該包含佛教音樂。五台山佛教音樂源遠流長，最近幾年五台山的佛教文化有較大的發展，山西的經濟基礎也好些了，五台山佛教音樂的發展，基本上是因緣具足了。明年計畫要舉辦一個五台山佛教文化節，佛教音樂也會是主要的成分之一。崔先生提出，和佛光山的佛教梵唄音樂比起來，五台山的音樂實在太薄勢了，他覺得他們應該向佛光山學習。崔先生並代表五台山區政府，邀請佛光山梵唄讚頌團明年到五台山演出，參加五台山的佛教文化節。他表示，佛光山梵唄讚頌團能到北京來演出，意義非常重大，這不僅有學術意義，而且有宗教的意義。他感覺到辦這個活動，確實不容易，能組織起來，這是一個很大的功德。對於兩岸關係來說，意義更重大了。

景衛港：宗教音樂的傳承機制十分重要。

龍虎山道教學者景衛港教授覺得這次活動最大的意義，就是為佛教、道教音樂共同證明了這次活動得到政府的重視，這是個非常好的開端。不可否認，民間道樂班與寺廟的佛樂團，現在是後期乏人。這個現象是很普遍的。現在佛門、道門裡，還缺乏人在作這種基礎工作，而宗教文化一旦離開了音樂，就會變得不完整。可是，只靠門外的善士、學者來呼籲、建議，還是不足的。關鍵是應該怎麼落實到門裡面來。門裡的人是否有傳承的機制，還是最重要的。這次的活動已經證明了佛、道音樂的文化藝術價值，它們的身分也因此開始明朗化。

張鴻毅：應將佛、道音樂作對比研究。

中央音樂學院教授及道教音樂專家張鴻毅發表時說，第一場音樂會的各團體，她是比較熟悉的。不過把五個佛道樂團放在一起，聽起來感覺確實不一樣。大家都覺得這些音樂好不容易搶救下來了，還能在舞台上呈現，聽起來也感覺各有特色。第二場的演出，張教授之前已經聽說過佛光山的演出很別開生面，跟一般傳統的不一樣，當時她想可能就是比較現代化罷了。可是當十一月二十日觀賞完佛光山梵唄讚頌團的演出之後，她的感受十分震撼，像是受到了佛教音樂文化洗禮，確實心動，覺得它不光是一種藝術形式，而是直指人心。張教授謙稱以前對佛教的研究及佛教音樂的認識甚少，她沒想到一場音樂會就能對人有一種深深感悟的觸動。聽完了音樂會之後，她的心久久不能平息，深感佛教音樂能起到觸心的作用，給了她很大的啟發。她覺得這樣的演出，讓佛教音樂跟今天二十一世紀的老百姓更貼近。

她認為這次活動中把佛、道音樂放在一起，正給學者指出了一條路。她一直從事道教音樂方面的研究，但她現在覺得道教音樂，是中國純粹的民族宗教，但它發展的過程跟佛教已

經密不可分，佛教、道教在儀軌與音樂方面都有相似的地方，但它們之間又有不同之處。研究學者應該把佛、道音樂作個比較，釐清兩者的分別，及兩者是怎麼結合的，最終它們又如何共同匯成中國傳統文化的一個洪流。這樣的對比研究是我們下一步應該走的路。她認為田青這次辦這個活動，給學者創造了很好的條件。

她表示，從音樂心理治療來說，宗教是人類不可或缺的現象，宗教是一種依托，缺少了它，人類的生命及精神都會很脆弱。所以宗教文化既是人類不可少的，做這方面的研究，意義便十分重大了。我們應該保存宗教文化的精華。我們研究它的音樂文化，不但要弘揚宗教文化，更應該在課堂裡，把傳統的宗教文化傳給學生。張教授希望能擁有一套佛光山梵唄讚頌團演出的光碟，拿來播放給她的學生看；並且希望能和田青的宗教藝術研究中心合作，請他到中央音樂學院、中國音樂學院等開設宗教音樂課程。

田聯韜：思想內容飽滿與藝術技巧成功，是佛光山梵唄讚頌團成功之處。

中央音樂學院教授田聯韜指出，兩岸宗教音樂的同台演出，這麼大規模的精彩音樂會，有史以來是第一次。這個活動的歷史意義，對將來音樂史有一定的貢獻。這次大陸團體的演出，確實是比以前有進步，但是大陸宗教音樂的展示和研究工作，還是在起步的階段，中間波折太多，停頓太長。佛光山的演出，不光是宗教界的人士感到震撼，音樂界的同行們也有同樣的感覺。田教授帶去看演出的學生都表示震撼。佛光山的演出給國內各界展示了新型的佛教音樂。

田教授說，佛光山的表演已是處在發展中的階段。它的佛教音樂，已不僅是停留在繼承的階段。它的演出，看得出是建立在很堅實的繼承基礎上。大陸宗教音樂的研究，例如少數民族的佛教音樂，像雲南的小乘佛教音樂、藏傳佛教音樂的研究等，還是少人問津。漢傳佛教音樂的研究，雖然有像田青、袁靜芳教授等有識之士努力的帶動，成績不錯，但還是不夠。這次佛光山在大陸的演出，應該激起國內的學者、宗教界人士向他們學習。

田教授認為，佛光山梵唄讚頌團演出成功的地方，第一，它表現的思想內容，是非常飽滿、虔誠、有信仰的來表現宗教的內涵教義。並不是一般審美性質的音樂會，而是透過藝術審美來宣揚教義，來感動及教育觀眾，演出者內心的感情也很自然地流露出來。第二點，從藝術和技巧方面，演出非常成功、專業。女聲和男聲的音色統一，演唱的節奏，音準非常好。它的音樂風格還是保存了很濃厚的民族音樂風格，而不是一般的洋不洋、中不中的創作風格，它不是單純的將儀式音樂直接搬上舞台，而是經過精心的藝術加工。它在節目的安排上，也有藝術對比的考慮，例如〈梵文大悲咒〉，由女聲先唱，男聲後來再加入等等。

田教授聽說，佛光山梵唄讚頌團在日本演出時，曾經用過交響樂團來伴奏；而這次在北京的演出，是請民族樂團來伴奏，他建議佛光山要將這些不同的樂譜總譜保留下來，不能讓它們丟了，然後把樂譜中的缺點予以修改，將它的優點善加保留。田教授最後認為，佛光山今後應該多到大陸來演出，讓國內的音樂界，宗教界認識到佛教音樂發展的可能性。

楊民康：未來佛教音樂必須融古匯今，音樂學者負有重大使命。

楊民康教授很多年前就已經期待佛光山的演出能來大陸，覺得一定會有所啟發，這一次終於實現了。他認為佛光山的音樂發展，跟著現代化、國際化的腳步前進，是一個都市化發展的趨勢。國內宗教音樂的演出，還處在剛起步的階段，但隨著國內文化經濟發達，各地區的宗教音樂，總有一天也會走到像台灣佛教的這個地步。這次的匯演，能讓國內各界作個比較及省思，讓後起的地區在考量將來如何走法時，作個參照。

佛光山的成敗得失有很多不同的觀點。台灣的一些宗教音樂學者認為佛教傳統宗教音樂裡面不宜有太多變異的藝術。這些觀點也是大陸學者可以參照的。他指出，另一些學者們則注意到，佛光山在發展時，還是很注重傳統的保留，例如在梵唄音樂演出時，就將寺院生活的作息展現出來。他還指出台灣佛教的傳統是一直延續的，但大陸佛教是中斷了之後再接續起來。一些人主張大陸的宗教音樂馬上就要現代化，他認為：在各種條件還不足夠的情況下草率進行，是行不通的。大陸宗教音樂應該怎麼走，還需要摸索，而且在這過程中，學者還要起到積極的作用。

蕭梅：傳承與發展是未來佛教音樂的課題，宗教音樂表演的內涵十分重要。

中國藝術研究院音樂研究所副所長蕭梅指出，田青教授二十多年來對宗教音樂研究的積累，是不懈怠、不退縮的，所以才有今天海峽兩岸佛、道音樂同台演出的成果。蕭梅本身自一九九四年開始研究宗教音樂，一九九六年後與音樂研究所的同事一起對蒙古族的宗教音樂作了有系統的錄音採訪。在此當中，也看到蒙古族宗教音樂面臨失傳的現象。這令她想到有關傳承與發展的問題，當前學者最重要的工作還是儘快把即將失傳的傳統宗教音樂保留下來。

她也呼應楊民康所說，大陸的佛教歷史傳承跟台灣還是不一樣，首先還是應該挖掘和保留，不能急著發展。在此田青也同意發展前要先具備基礎。蕭梅提出這樣的觀點，認為表演形式上的變或不變，還是次要，像佛光山的發展，是形式的變化，還只是外在的，最重要的是它本身的宗教內涵，信仰是沒有變的。她也覺得，在大陸宗教音樂接下來的發展趨勢，學者要勇於介入以及批判。

陳慧珊：五十年來，星雲大師對佛教音樂的發展具有相當大的影響力。

倫敦大學亞非學院博士陳慧珊表示，對於這次能有機會參加這一個具有歷史性的活動感到興奮與榮幸。她研究佛教音樂，尤其是福建地區的佛教音樂，已有一段時間，目前更是把研究擴展到福建與台灣的對比，對這兩地息息相關的佛教音樂作出更深的認識。自從一九九五年認識佛光山以來，她對佛光山音樂的發展及星雲大師提倡佛教音樂的過程比較有瞭解和認識，也趁這次的機會和與會的學者分享。

星雲大師於一九四九年隨著僧侶救護隊來到台灣以後，在五〇年代初就已經成立青年歌詠隊，並且在一九五七年發行了佛教音樂史上的第一套唱片。領唱的包括了常州天寧寺的浩

霖法師、慈靄法師等。這一套具有歷史性的唱片資料，目前已收藏在名聞中外的大英國家圖書館音響資料室中。而高瞻遠矚的星雲大師，早在五十年前，就覺得應該以音樂來淨化社會人心，當時他特地邀請當地作曲家編寫佛教歌曲，由大師親自填詞。在那個年代，台灣作曲家楊詠溥就寫了不少佛教歌曲，至今這些歌曲還廣為流傳。

對於佛教法事裡的唱誦，陳慧珊一直持著一個觀點：佛教殿堂儀式中的音樂直到現在二十一世紀，還是保留了明清以來流傳下來的音樂，雖然從二十世紀初從弘一大師開始就有新創作的佛教歌曲，但這些音樂始終沒有匯入佛教音樂的主流。令人振奮的是，她最近在台灣南部作田野調查時，就發現一些在大師領導下創作的一些佛歌，已漸漸被吸收入佛教法事中，像楊詠溥作曲的《讚僧歌》就是一個例子，在台灣南部的一些寺廟，我們聽到這首曲調被套入拜懺裡的佛號；甚至於一些七句偈，也用這個調子來唱。雖然說佛光山本身的法事音樂中，沒有摻雜現代創作的佛曲，但外面的寺廟卻把一些佛曲吸收入法事道場音樂中。這說明了歷史的變化可以在短短的五十年裡發生，也說明了星雲大師對佛教音樂在台灣的發展與轉變，具有相當大的影響力。大師一方面堅守了叢林梵唄的傳統，另一方面也提倡佛教歌曲的創作來接引大眾。所以她認為，要編寫現代佛教音樂史時，星雲大師對佛教音樂所作的貢獻以及他的影響力是不可忽略的。

宗教音樂的研究中，近年來道教儀軌音樂已開始有比較規範的研究出現。由香港中文大學曹本治帶領，中國大陸不同地區及香港等地的道教音樂的研究成果已陸續地出版。反過來看，佛教音樂的研究不算少，但像這麼有規範地將研究成果一系列的出版，還是欠缺的。陳慧珊建議佛教音樂學術界應該探討如何能在這方面提出一些計畫案。並且她也呼應張鴻毅老師的建議，佛教、道教音樂雖然有區別，但在許多方面它們是有共同互借的地方的，所以在未來宗教音樂的研究方向，佛道音樂學者是有可以結合兩者之間的研究，以增加我們對佛道教音樂的認識。

永本：把佛門修持的音樂帶上舞台，最終目的是把佛教文化推向現代化。

佛光山永本法師最後發言表示，這次佛光山梵唄讚頌團能來北京演出，承蒙各單位同仁的協助和幫忙，才能成就。他代表佛光山感謝各位。他覺得這次研討會的形式很好，雖然時間短，但在會議裡聆聽各位學者專家表達自己研究的精華、對音樂各方面的觀點看法，以及對音樂會的指教、建議，使她受益匪淺。對於在座老師提出的建議、擔憂等，她也作了一個簡單的回應，表示佛光山一向推動人間佛教；星雲大師曾說：佛教徒要除了信佛、求佛、拜佛、學佛之外，更要「行佛」——最重要的是把佛陀的智慧與慈悲實踐在生活上。又說：有人曾問大師晚年最大的理想是什麼，大師坦言他最大的理想就是推動兩岸佛教的現代化。

來自台灣佛光大學藝術研究所的碩士生林金環小姐在會中，對於傳統佛樂帶到舞台是否會失去它本身的宗教意義，表示憂心。永本法師答道，在推動佛教梵唄音樂的角度來說，把佛門修持的音樂帶上舞台，最終的目的是如何把佛教的文化推向現代化。她認為，這次的演

出背後還有一個更重大的歷史意義，經過這次的演出，兩岸佛教的交流已經邁向一大步；對於這次在座學者提出的批評指教，她也致上謝忱，並表示今後佛光山梵唄讚頌團演出會再努力學習。

※

※

※

此次「佛道音樂學術研討會」的實質意義在於：其一，它是學者專家們實地觀摩海峽兩岸著名佛、道音樂表演之後，所作出來的研討，非僅紙上作業，憑空設論，故對於各項宗教音樂課題的建立，具有極大的啟發作用；其二，在研討會之前所舉行的兩場佛、道音樂會，既有傳統的闡發，也有現代的表現；既展示了道教的科儀，也呈現了佛教的內涵，凡此在在引發學者專家們的關注，這次會議提供了一個很好的機會，讓大家彼此互相切磋，預期對於未來中國傳統音樂在國際間的傳揚與推動，必能起到積極的影響作用。