

基于文旅融合视域下的普庵咒文化传承路径新思考

封亚玲

(豫章师范学院 333001)

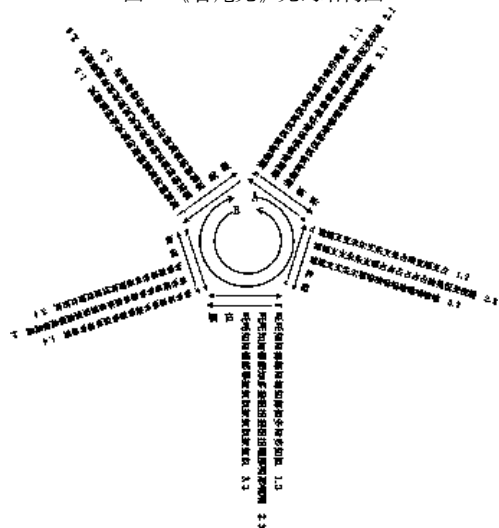
摘要:《普庵咒》是由宋代普庵禅师所作,是佛教思想中国化的成果。佛教从汉代与儒道家思想相左,到明代时期儒、佛、道文化三足鼎立,在普庵禅师的作品中就能体现。《普庵咒》是民族文化交流的代表作之一,此后根据地域特色衍生出众多《普庵咒》的曲目,这足以体现了随着历史的变迁,《普庵咒》文化的传承和发展。

一、《普庵咒》的咒词及结构

《普庵咒》是佛教咒语,因创造曲调与结构与音乐有类似之处,经历了许多历史变迁仍然存在于世。南宋禅师普庵所创作的《普庵咒》,其音乐结构复杂,曾有不少学者对《普庵咒》进行过深入研究,如杨春薇对古琴曲《普庵咒》流变历史做了梳理,韩军则在《五台山佛教音乐》中也做了简要论述,虽然论述点不同,但有点认识是一致的,即《普庵咒》音乐结构复杂、循环往复、生生不息。

根据明代《明嘉兴大藏经》中关于《普庵咒》咒词的记载,它的排列顺序具有特殊性,经文排列横竖交错,走向极为复杂,像是禅师在冥冥之中摆了一个阵法,而此阵法通过咒词表现出来后“威力”巨大。《普庵咒》的结构及排序高深莫测,很难用现代化的语言总结概括,或许用图看起来更直观。

图1《普庵咒》咒词结构图

二、琴曲《普庵咒》形成的历史背景

(一)夷夏之辨:琴曲《普庵咒》形成的最初历史背景

据说东汉时期,明帝梦见神明来于殿前,然后就向众大臣询问“神”的来历,大臣言到是从西方来的“佛”,明帝为此造白马寺,并邀请高僧访华。佛教以翩翩起舞之势进入我国,但它所输出的文化显然带有印度色彩,与中国本土的华夏文化之间略微格格不入。佛教具有神话色彩,而中国传统却以道家、儒家文化为主,如何将佛教屹立于中国儒道家文化经典中确实是一道难题,佛教音乐与中国古琴音乐更是产生了“夷夏之辨”,佛教讲究自身清白,守戒律,不抚琴,不歌舞,但儒家君子却懂乐,以乐为乐!

中国文化从根本上与佛教相左,因此《普庵咒》作为佛教音乐它在开始时与中国的古琴音乐是相互排斥的,因此它们两种音乐的试用场合是不同的,《普庵咒》就是出家人嘴里经常念的咒语,每天在敲钟打坐时都会吟诵的咒词,生生不息的咒语像是一种力量,带给出家人更多地执念。中国的古代文人雅士起初以吟诗作画为骄傲,在佛教进入中国的过程中,一些儒者与僧人之间有了音乐上的接触,同时越来越多的僧人也开始接受儒家的文化和音乐,随后“夷夏之辨”也开始慢慢被打破,宋代禅师普庵创作的《普庵咒》受到当时皇帝的赏识,并为其作序。

佛家所倡导的是与人为善、造福人类,所以佛教在灾害救济方面具有重大影响。《普庵咒》作为佛家的主流音乐形式,对佛教在中国本土的发展具有重要意义,从印度传入中国,起初是与中国本土文化背道而驰,但随着各种文化的融合,佛教在中国的进程加快了,佛教、儒家、道教文化一度成为中国古代三足鼎立的场面。在之后的岁月变迁中,《普庵咒》的演变与本土文化的融合,出现了不一样的韵味。

(二)华梵合流:琴曲《普庵咒》的形成与中印文化交流

华是指中华大地,梵则特指印度这个区域,众所周知佛教输出地主要是印度,从东汉时期由高僧向我国传教。《普庵咒》虽是宋朝时代的作品,但此经典佳作却体现了特定的历史时期,中印民族文化之间的交流。中国的古琴丝弦之乐清脆婉转、余音绕梁,将古琴之音色移植到佛教音乐中,融合佛法、咒词、声色之美,《普庵咒》就是经咒与音乐的完美结合,既有古琴音乐的形式,又有印度佛教和音乐的内容,可谓是中印民族文化交流的成果。

在历史的长河中,佛教与中国传统的儒家、道家思想一样具有重要的地位,历朝历代的皇帝兴修寺庙,烧香拜佛,祈求国泰民安。如今中国南方一些地区仍完整的保留了古代寺庙,每逢到重要的节日,还是有很多人上山拜佛,请一炷香,愿佛祖保佑家庭平安、前程似锦、桃花连连!每一处寺庙成为人们旅游、许愿、参观的场所,大家都希望在繁华的世界中找到一丝安宁,而千百年来的寺庙既是如此,佛祖像是一个大家长,威震四方,僧人们每天严守戒律,旅客们每天磕头膜拜,它是一种由古至今沿袭的文化,也逐渐形成了人们的信仰。

佛家讲“空即是色,色即是空”,人生空空如也本是底色,盲目的追求和赶路并不会让你财富剧增,只会使你身心疲惫。佛家很多思想大道至简,但众人却无法领悟其中的奥秘,如《普庵咒》咒词结构虽然复杂,但咒语仅仅是鲜有的几个字,然后周而复始、生生不息的吟诵或念经。许多在凡尘世界苦恼的人,它们喜欢听《普庵咒》这种简单的音乐,配上一本书,可以闲庭若步,感受到一草一木的美好,使心中无比宁静祥和。

《普庵咒》之曲源于印度,但研究和发展集中在中国境内,许多文人学者希望通过历史材料,如《伯牙心法》解释禅师普庵的经典之作,古琴韵律、琴瑟合鸣、心法合一,都体现了《普庵咒》在佛教古琴之乐中的地位。中印民族文化的交流仅是以佛教为纽带,体现了不同地域民族之间的文化融合、发展与研究,体现了华夏民族有容乃大的胸襟。

(三)三教同声:琴曲《普庵咒》的形成与儒佛道文化影响

许多地方政府为发展旅游业,保护民族文化为契机,对各地寺庙整修,从房顶破瓦到林间走道,从请香位置到走路路线,每一个实施步骤都是在为游客提供便利。人们在导游的带领下,领略佛家文化的大气恢宏,膜拜佛祖的庄严伟大,同时听导游介绍佛教的由来,及与中国传统儒家、道家思想的不断融合。这是一段三教相互磨合的历史,也是佛教文化深入中国的历史,听着庙中循环不断的《普庵咒》,你一定会感受到文化的厚重,历史长河中你我均为一叶扁舟。

《普庵咒》在音乐上融入了古代琴弦之乐,在咒词上体现了佛学思想,而在作用上却与中国传统儒家思想,治国安邦、修身齐家治国平天下的主旨有异曲同工之妙。佛教主张与人为善,儒家主张

仁者爱人，道家主张无为而治，我们细品其中的奥秘，虽然它们在理论方面有所差异，但在治理国家方面都强调益于百姓，百姓乃治国之首位，百姓兴则国兴。

普庵禅师具有菩萨心肠，他所创造的《普庵咒》曲目在往复循环中不仅不会让人厌烦，还会给人心宁神静的效果，许多人听到《普庵咒》后自觉摒弃了尘世间的繁杂，闭上眼睛让自己与音乐融为一体，享受片刻的安静。利用佛教是否真能除魔有待斟酌，但常听《普庵咒》能去除心魔和疾病是真的，人在尘世间有太多不同满足的欲望，人们熙熙攘攘皆为利往，各种勾心斗角、虚心假意充斥着内心，怎会不生毛病呢？

明代时期三教同声，说明佛教进入中国后，主动与中国传统儒家、道家文化融合，并取得不错的成果。佛教发展到此阶段，《普庵咒》得以流行并得到官方的认可，每年有不同的学者研究《普庵咒》的溯源，足以说明《普庵咒》集佛教、古琴、经咒之精髓，具有考察研究和意义。中国文虎的传承不应该是片面的，不应该是排外的，《普庵咒》虽不是典型是儒家思想的体现，但在佛教中国进程化中起到了尤为重要作用。我们去学佛法，去参悟道，去体会僧人心中的祥和，我们要尝试着懂《普庵咒》。

(四)民族交响: 琴曲《普庵咒》的演变与民族文化传播

据不完全统计，琴曲《普庵咒》现有 49 个版本，这是《普庵咒》经历着多个朝代演变的结果。如今咱们寺庙中所唱的《普庵咒》与普庵禅师所创作的不同，南北差异还是蛮大的，北方以山西的五台山为代表，南方以江苏常州天宁寺为代表，二者曲调大相径庭。所以大家到山西五台山和江苏常州天宁寺旅游时，若感受到琴曲《普庵咒》节奏不同，并不要诧异，这是佛教文化和古琴音乐发展演变的结果。如同普庵禅师经典之作《普庵咒》传入印度，印成音调极为相似的梵文，也融入了当地的文化特色，变成印度佛教文化的组成部分。

琴曲《普庵咒》在新时代的演变和发展中，继续延续了三教交涉的特点，在中国的民族民间乐曲中分别收录了五台山版本的《普庵咒》、阳高县道教正一道曲目《普庵咒》、道教鼓吹乐《普庵咒》，各种研究表明，《普庵咒》不仅被视为民族音乐纳入中国文化系统中，还带有明显的宗教色彩，在宗教领域得到传承和发展。中华古典之精髓乃文化之魁宝，应该以旅游、宣传、文字、演唱、表演等多种形式的演变和传承下去，不能让咱们的文化出现断层，进而遗忘在大众视野中。

《普庵咒》的演变还体现了多民族文化音乐的交流，如琵琶独奏曲《普庵咒》，琵琶、扬琴、箫合奏曲《普庵咒》，笙管乐器演奏《普庵咒》，内蒙地区的科尔沁丝竹乐曲《普庵咒》等，不同乐器独奏和合奏的效果不同，因此在各地区所唱的《普庵咒》版本也都具有地方特色。《普庵咒》的流变，它是时代发展的必然现象，也是后人对经典文化的另一种方式的传承方式。《普庵咒》的音乐业态形式仍处于不断变化中，但万变精髓仍在，它完整的保留了普庵禅师的佛教经咒，只是赋予了各个地域的音乐特色。

三、《普庵咒》传承的文化解释

(一)信仰的动力

信仰是佛、法、僧的根本，信仰是种无形的力量，它能够超脱于自然，使人克服一切困难达到现实利益。《普庵咒》经历了数千年的流变，至今能在全中国范围内流传，是被所谓的信仰推动着一步步前进。《普庵咒》文化与其他传统的文化不同，它是佛教文化以音乐的形式呈现出来，被佛、法、僧领域的人士改编和传唱，这种民间的宗教信仰支撑了琴曲《普庵咒》的流变。

中国是个兼容并蓄的国家，明代时期实现了三教同声，使儒家、道家思想与佛教文化有序融合，时至今日中国更加开放，我们尊重一切益于百姓的宗教信仰，如西藏地区因信仰和地域环境特殊，国家一直坚持是藏人治藏的方针。文旅融合视域下，普通百姓对《普庵咒》文化有了更高层次的理解，它是祖国文化传承的一部分，以信仰原动力推动着《普庵咒》的演变和发展。

(二)传播的路径

《普庵咒》在“流”与“变”中有了更广阔的天地，这就是文化传承过程的传播作用。从古至今，《普庵咒》的传播路径主要有以下四种：一是文献印刷记载。历代文献中记载了普庵禅师的《普庵咒》的相关内容，最初应该是以民间艺人或僧人手抄谱为主，到后期《普庵咒》流传开来后，普庵禅师特定的佛家思想，印刷成《普庵印肃禅师语录》得以传播。二是社会背景下的组织传播。这主要体现在社会组织或机构内部之间的传播，如大家都相信善恶终有报，所以在特定的社会背景下，组织者会利用佛法稳定人心，巩固某种已形成的局面。三是特殊人群的传播。道士、僧人或有这种宗教信仰的人士，在民间祭祀中会传播这种思想和文化，他们以驱疫求吉为理由，宣扬佛教思想。四是人际传播。《普庵咒》的流变带有古代琴曲色彩，人在群居生活中会传唱一些经典的曲目，《普庵咒》在此过程中发生衍变和升华，从音乐的角度进一步提升了《普庵咒》的艺术价值。

(三)音乐的思维

中国传统音乐一直让学者们孜孜不倦的研究，古代乐器主要以琵琶、竹、笙箫、二胡之类的为主，音乐清新飞扬，是愉悦欢快之情，是田园绿色之感，节奏缓慢，有特定的曲牌和结构，使听众能放松能解闷。《普庵咒》与古代传统音乐有异曲同工之妙，它现有的多个版本都是结合了中国传统乐器的精髓，各有各的特色。文化传承最简单的方式就是传唱，《普庵咒》文化是佛家思想和音乐的结合，它的呈现方式易于民众传播。

特别是现如今“饭圈”文化盛行之际，好听的音乐越来越少，歌手不再重视创作，而是一味的改编再改编，把原有经典的音乐都改变味了。《普庵咒》作为传统的音乐作品，它的流变之所以引起关注是它完整的保留了普庵禅师的经咒，愿我们的传统文化在一代代传承中能继续保留它的精华部分，为后代积累更多的精神财富。

四、结语

《普庵咒》的形成和演变体现了民族文化的产生、发展和流变的过程。

《普庵咒》作为佛教思想用古琴音乐呈现于大众，起初是与中国传统的儒家、道家文化思想相左，佛教在中国进程化过程中，注重与儒家思想的融合，到明代时期出现三教同声的局面。《普庵咒》在三教交涉文化发展中起到尤为重要的作用，随着《普庵咒》的演变与发展，各地民族文化之间的出现交融，在中国大地上形成了新的乐态形式，这是文化传承的成果。

参考文献:

- [1] 杨本华. 夷夏之辨的人文精神与中国儒道佛文化格局的形成[D]. 广西民族研究. 2018, 3(2): 45-46.
- [2] 宋新. 论琴曲《普庵咒》及其传承[J]. 中国音乐学. 2019, 3(7): 25-26.
- [3] 司冰琳. 中国古代琴僧及其琴学贡献[J]. 音乐探索. 2018, 4(9): 35-36.
- [4] 刘欣. 清代古谱《弦索备考》中箏曲《普庵咒》之研究[D]. 音乐艺术. 2020, 6(3): 18-19.
- [5] 吴晓萍. 《弦索备考》与传统琵琶谱同族曲目之比较研究[D]. 现代交际. 2019, 6(8): 15-16.
- [6] 刘东兴. 南高洛音乐会乐曲《普庵咒》曲体结构分析[D]. 福建艺术. 2019, 3(4): 30-32.
- [7] 柴瑞. 两个《普庵咒》经典传谱演奏比较分析[D]. 中国音乐. 2018, 5(7): 20-21.

作者简介：封亚玲，（1969年6月）性别：女，民族：汉族，籍贯：江西，南城。职称：副教授，学历：本科，研究方向：音乐教育

江西省高校人文社会科学研究课题 中西地区“普庵咒”音乐文化研究 编号：YS19141