

台灣本土漢傳佛教音樂文化 (一)

● 余永湧

系民間文學研究所
東華大學中國語文學

九十九年度大學院校佛學論文徵文——紀念周宣德居士獎學金

編按：民國四十七年，慧炬創辦人周宣德老師發心刊印《佛說八大人覺經》，普贈大專青年，徵求心得報告，其後並集結付梓、資印千冊，彙編為《大專學生佛學論文集》。在大環境更迭的五十年後，慧炬仍持續沿溯大學院校佛學論文徵文的歷史淵源，只為能鼓勵青年學子勇於伸展初萌的學佛枝芽，涵泳佛法的深妙大海，提昇生命意義，讓佛法得以成為年輕生命的指引磁針，在每一次困挫磨練的纏縛中破繭重生。初啼之聲或許生澀，但學佛的青年總是別具慧眼，且讓我們獻上最誠摯的祝福與欣慰，並說聲「加油！佛陀的孩子們！」

摘要

梵唄由於僧侶、教徒們每天的課誦產生巨大的影響力，逐漸演變成佛教文化，而擔負起部分教義傳承、修行，和宗教情操的陶養，以及供養諸佛菩薩的功能與使命。梵唄也因為服膺於佛教思想而產生了其獨特的音樂文化。不過，這樣的音樂文化卻隨著時代、環境、傳播科技的變遷，無可避免地發生流行和汰換，這也意味著佛教本身面臨現代化社會的衝擊與調整。本文是筆者親身體驗到的佛教音樂並結合相關文獻所作的論述，文中的內容將先略談漢傳佛教音樂文化的發展歷史，再論述漢傳佛教音樂文化的基本型式，漢傳佛教音樂文化對民間傳統音樂的影響，台灣漢傳佛教音樂文化的主要模式等四大內容。

一、前言

佛教是外來的宗教，但是長期的在我國流傳下來，至今的佛教在我國已經完全本土化，至於佛教音

樂也廣深的融入我國傳統的國樂之中，喜愛國樂的人在演奏或欣賞時都會不知不覺的使用佛教相關音樂。筆者認為台灣漢傳佛教本土音樂文化，所帶來的佛教信仰及安定社會的重要性是值得肯定的，音樂結構與音樂精神已與目前梵唄所呈現的狀況緊密結合，進而發現台灣本土漢傳佛教所有禮儀儀節的發展，與各個儀式的精神之圓滿都必須仰賴著梵唄的互相配合。然而，在不同於一般世俗所認定的佛教音樂觀念中，梵唄在台灣本土目前的表現發展上，大部分已經傾斜於通俗化的音樂演奏及唱法。筆者針對台灣目前漢傳佛教音樂本土化的現象，發現漢傳佛教禮儀儀式的操作，已經隨時代而做改變，讓筆者對於漢傳佛教傳統儀式精神認知已改變，此改變將形成台灣本土化的佛教音樂。

佛教音樂古時稱為梵唄或梵音，原始的佛教音樂，是指三寶弟子們歌頌佛陀功德的清淨音聲或曲調。在釋迦牟尼佛時代，出家人對於歌舞的態度頗為謹慎，佛陀涅槃後，為了佛教的弘傳與教團的維持，遂有經典朗誦的產生，而逐漸發展成為音樂，至於梵唄主要以儀式用的「歌詠法言」為其發展重點。佛教音樂原稱為梵唄，主要作用於下列三方面：第一、講經儀式。一般行於講經前後。第二、六時行道。即後世之朝暮課誦。第三、道場懺法。旨在化導俗眾，此為所謂法集三科。這三科法事，創始於晉代道安，至今已有一千五百餘年的歷史。其佛教禮儀儀式尤重歌詠讚歎，如此讓佛教的梵唄，在佛教的儀軌中佔有相當重要的地位，於讚、偈、懺或經文等的唱誦，其音韻之優美莊嚴，動人至深。

漢傳佛教常用的音樂，經典中的讚、偈、咒、文等文字，以及法會常唱誦的佛號、寶懺、寶卷、佛歌等型式為主，並以儀軌及所搭配的法器與樂器做為探討，其音調無法在此展現，只能以文字做為研究內容。研究發現台灣各自佛教團體會以經文為基準，而在音調上會各自做調整，是為本文的主要限制。另在台灣其他相關新興佛教團體

所編的音樂型式，並不包括在本研究範圍之內。目前台灣本土化的佛教，也把佛教音樂視為宏揚佛法的舟楫，宣揚佛法教理的利器。筆者認為目前本土化的佛教，以音樂來宣教的目的主要有下列三點：第一為唱誦稱讚宏揚佛法的功德力量、第二為唱誦教理，開導信眾的迷失心、第三為娛佛及娛人，安定信眾信仰基礎。

二、略談漢傳佛教音樂文化的發展史

在這一本神聖的《大乘妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》中有一句經文云：「梵音海潮音，勝彼世間音。」這是後人讚歎佛教梵唄時的常用話語。「梵唄」就是一種清淨的聲音，具有讚歎佛德、宣唱佛法及收攝身口意三業的功用。至於佛教音樂傳入我國後，經過歷代的變遷，在僧團及教徒和信眾們有組織的經營下，把梵唄所融入的音樂藝術形象，表達出佛與人之間的濃厚感情思想，為往後帶來具有一股強大的佛教音樂藝術的支柱力量。

梵唄傳入我國的起源有多種說法，其中最著名的是：相傳始於曹魏時代，陳思王曹植嘗遊魚山（一作漁山，在今山東東阿縣境），聞空中有一種梵響，清揚哀婉，獨聽良久，深有體會，乃摹其音節，寫為梵唄，撰文制音，傳為後式。相傳這天上傳來的音聲，落實到人間，成為中國佛教梵唱曲樂的特色，而後僧人更將梵唄的功能，落實到內修與外弘兩大部分。

現在來略談漢傳佛教音樂文化的發展歷史，在我國漢傳佛教音樂史上，大致可以區分為下列五個階段：

- 第一階段、佛教初弘時期的「西域化」階段；
- 第二階段、自東晉時期至齊梁時期的華化及多樣化階段；
- 第三階段、唐代時期的繁盛及定型化的階段；

第四階段、宋元以後直至明清時期的通俗化及衰微的階段；

第五階段、民國時期直至今日心靈安定的漢傳佛教音樂文化追求階段。

今日的佛教認為教育是百年大業，今日培育出僧眾幼苗，在百年以後可以成為庇蔭眾生的大樹，但是這一過程需要耐心的灌溉與照顧，而佛法又說「一佛出世、千佛護持」，這一句話更不斷勉勵自己要寫好這一篇文章。在培育僧團的苗圃佛學院裡的作息來做說明，我們可以從早到晚一天的僧侶工作看出他們，自從早晨的起板板響、法華晨鐘偈、日常早課、過堂用齋、日常晚課、蒙山施食，到晚上安板的法華暮鐘偈，等等課程都可以看到梵唄儀軌貫串其中。至於各大佛學院中，他們有專門的教授群，為院內的僧侶教唱梵唄的種種課程，並納入正規的課程裡面。

另在傳統的佛教寺院中，梵唄的學習主要是以老一輩口耳相傳的方式來教導，基本上是由老一輩的師父一次又一次反覆的示範，後學跟著演練熏習。然而，在這些佛教儀軌中的唱誦與法器的拍打方法，是有詳細的規範說明，無論僧人與信眾對於梵唄的領域，在由入眾到領眾的學習過程當中，需要學習的例如：了解法器板眼原則、背誦經讚、起腔唱法、執法器的威儀等等，各有其學習的次第，必須有漸次引導及提供演練的機會，這樣才能夠促使佛教的梵唄音樂很莊嚴的呈現在諸佛菩薩及信眾的面前。

現代化的年輕僧人與信眾們所接觸的知識層面，比過去廣闊，在學習方面的需求，也比過去來得高，因此在教學與學習的課程中，除了對學術的傳遞之外，例如指導法器的拍打、唱誦的方式等等之外，另需要在唱誦的情意方面，做一莊嚴面的表達，這時則需藉由祖師及大德們的開示，或教授者自身體驗的分享，來加強梵唄優良觀念的傳承，以提昇佛教音樂文化的情操。

除此之外，在今日心靈安定的漢傳佛教音樂文化時期裡，擁有大量的愛好佛教音樂的音樂家及歌手們，融入了這一文化圈裡，讓漢傳佛教音樂帶來更多元化的世界，有人將傳統的經讚唱調做一莊嚴的改變，也有人把從前未有的唱法及音調鋪上五線譜，唱起現代化的佛教音樂。

甚至近年來出現了有舞曲的〈大悲咒〉音樂，讓信眾們大大的嘆為觀止，但是堅持傳統的僧人或信眾都大大的反對，這畢竟是一種時代文化的變遷，如果不違反佛教的教義與倫理文化，反而以另一層面讓世俗人來接觸佛教，這也不失為一種由《大乘妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》中所說的，經云：

佛告無盡意菩薩，善男子，若有國土眾生，應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法，……

應以執金剛神得度者，即現金剛杵而為說法。

所以說，佛教的諸佛菩薩要度化人間的芸芸眾生，是有很多種類的度化方式，諸如上述所說的有舞曲的〈大悲咒〉音樂，因為佛教文化的變遷，但願此一音樂應該也是觀世音菩薩要度化我們的一種度法。如果以文化的角度來看，此音樂型式的出現可說是佛教音樂的一種現代化，也正是為往後寫下這一段佛教音樂的歷史文化。

三、漢傳佛教音樂文化的基本型式

梵唄的佛教音樂主要形式，包括「讚」、「偈」、「咒」、「文」等四大形式。我們現在依據目前台灣佛教常用的《佛門必備課誦本》、《佛門常用儀式軌範》、《佛門日課》、《禪門日誦》、

《禮讚課誦本》等科儀書籍，來加以探討漢傳佛教所衍生的音樂文化及其基本形式內容。

（一）讚

是讚頌佛菩薩功德力量所構成的一個儀式單元，可以看出來讚是一種有長短句所組成的結構內容，可以把它們區分為：五句讚、六句讚、八句讚、十句讚等等形式的結構。

1. 五句讚

在《佛門常用儀式軌範·教主聖誕祝聖儀》中的〈寶鼎香讚〉裡，可以看出它是一個屬於五句讚的讚文。〈寶鼎香讚〉云：

寶鼎爇名香，普遍十方，虔誠奉獻法中王，端為如來祝聖壽，地久天長。

由上述五句讚所組成的〈寶鼎香讚〉中，其讚中的每一句字數結構，依序為：五、四、七、七、四，等數字所組成，總計一組是由五句二十七個字的讚句。這一讚句，基本上是在一個很神聖的諸佛菩薩聖誕的佳節中才會使用，例如：慶祝佛教教主釋迦牟尼佛聖誕所舉行的浴佛法會，第一個香讚是由此讚做為開始。

2. 六句讚

在日常課誦時所唱誦的經讚，基本上為六句讚，或是各個經典的起頭及結尾的經讚，幾乎都是用此類型的讚句來做搭配，或是科儀儀式的開始與圓滿，也都是使用六句讚者較多。在各個經典的起頭及結尾的經讚中，例如：〈金剛經讚〉、〈藥師經讚〉、〈彌陀經

讚〉、〈地藏經讚〉……等等皆是。又以《消災延壽藥師懺法》所做的懺法儀式中，是以〈爐香讚〉為起頭，並以〈藥師海會讚〉做為圓滿結束的讚句。〈爐香讚〉讚云：

爐香乍熱，法界蒙熏，藥師海會悉遙聞，隨處結祥雲，誠意方殷，諸佛現金身。

下列介紹《消災延壽藥師懺法》圓滿結束時，所唱誦〈藥師海會讚〉的經讚文，這也是一段為六句讚所組成的科儀儀式，其讚云：

藥師海會，熾盛光王，八大菩薩降吉祥，七佛助宣揚，日月回光，福壽永康。

由上述這兩段六句讚所組成的〈寶鼎香讚〉及〈藥師海會讚〉，其讚中的每一句字數結構，依序是：四、四、七、五、四、五，等數字所組成的，總計一組是由六句二十九個字的讚句。前一個讚句，基本上是在很神聖的，恭請藥師海會諸佛菩薩光降的讚語，並在每一個法會中幾乎都會使用，此讚句中的「藥師海會悉遙聞」一句話，會因法會的種類而做改變，基本上是以「諸佛海會悉遙聞」為基準。至於後面這一個讚句，是在做一場消災延壽藥師法會將要圓滿時，在做回向前的一個吉祥讚句。

3. 八句讚

在八句讚語裡頭，諸如：〈佛寶讚〉、〈法寶讚〉、〈僧寶讚〉、〈三寶讚〉…等等皆是。其讚句中以字數的搭配，區分為三種類型，又以第一種〈戒定真香讚〉為其討論的重心，此讚句幾乎都在重要的科儀裡頭，排序為第一的唱誦讚語，如：大殿供儀的「午

供」，以及瑜伽焰口參禮的「啟法儀式」。其讚語云：

戒定真香，焚起衝天上；弟子虔誠，蕪在金鑪放，頃刻紛紜，即遍滿十方；昔日耶輸，免難消災障。

由上述這一個八句讚所組成的〈戒定真香〉讚，其讚中的每一句字數結構，依序為：四、五；四、五；四、五；四、五；等數字所組成的，總計這一組八句讚是三十六個字所組成。在大殿供儀裡的「午供」中，是強調讚句中的「弟子虔誠」這一句話，供養諸佛菩薩需要有一顆虔誠的心，才能夠與諸佛菩薩相溝通。又在瑜伽焰口參禮的「啟法儀式」，是注重於「即遍滿十方」這一句話，因為啟建普渡施食道場，第一需灑淨道場，恭請十方諸佛菩薩降臨證明功德。第二是召請十方一切虔誠的佛子、有情、孤魂等眾，來臨普渡道場，接受甘露法味等等施食供品，第三勸導來臨普渡道場的有情眾生們，皈依佛教。上述諸儀式都需要音樂來配合完成。

第二種的八句讚，其讚句是以：五、七；七、五；七、七；九、五等數字句組成；合計是五十二字。此類型的讚句，我們以供養諸佛菩薩的〈供養讚〉所組成的讚句來做說明。讚云：

虔誠獻香花，智慧燈紅焰交加；淨瓶楊柳灑堪誇，橄欖共枇杷；蒙山雀舌茶奉獻，酥酪普供養釋迦；百寶明珠奉獻佛菩薩、衣獻法王家。

此一〈供養讚〉裡，已全部包含了佛教教徒對諸佛菩薩，獻上「香、花、燈、塗、果、茶、食、寶、珠、衣」等最大十獻供養禮儀的唱誦讚句。

第三種的八句讚，其讚句中是以：六（或五）、六；七、五（或

六）；七、六；七、五；合計是四十八、四十九、五十等數字所組成的。我們以〈藥師讚〉所組成的讚句來做說明，總計這一組八句讚是由四十九個字所組成的讚句。讚云：

藥師佛延壽王，光臨水月壇場；悲心救苦降吉祥，免難消災障；懺悔眾等三世罪、願祈福壽綿長；吉星高照沐恩光，如意保安康。

上述這一個〈藥師讚〉，是佛教在啟建消災延壽法會，或是日常消災禮讚，常唱誦的讚句，此為三寶弟子向消災延壽藥師佛懺悔三世罪，祈求福壽綿長的唱誦法。

4. 十句讚

在十句讚語裡頭，以〈禮讚西方〉一讚做為探討，此讚在佛教度死儀式裡是一個重要唱誦讚語。啟建超度法會，在誦完經懺之時，法師們會帶領著孝眷恭念「南無阿彌陀佛」佛號，到亡者靈前做回向科儀儀式，也就是要向亡靈稱讚西方極樂世界的美好，來安慰亡靈，促使誦經功德回向給亡靈，早日參隨佛道，其讚語云：

禮讚西方，極樂清涼；蓮池九品華香，寶樹成行；常聞天樂鏗鏘，阿彌陀佛大放慈光；化導眾生無量、降吉祥；現前眾等歌揚，願生安養。

分析上述這一個十句讚所組成的〈禮讚西方〉，其讚中的每一句字數結構依序為：四、四；六、四；六、八；六、三；六、四；等數字所組成的，總計這一組八句讚是由三十六個字所組成的。綜和上述所說明的五句讚、六句讚、八句讚、十句讚等讚語，在現今台灣本土

的佛教文化中，除了大部分會遵從古老的傳承音樂唱法，然而這些年來，筆者發現台灣本土佛教音樂，作風將慢慢的出現很大的改變，也因為音樂家對佛教音樂有興趣者，將投入新創作的行列。

（二）偈

「偈」的運用是在誦經與唱誦儀式的段落連接，在現今佛教的經懺本、課誦本、科儀本中，偈通常在誦經前有〈開經偈〉、誦經圓滿或中途休息時有〈回向偈〉，以上可以區分為：四言、五言、六言、七言等方式，此一方式皆是以四句而形成的偈比較多，也有好幾段組合而成。

1. 四言偈

談到四言偈，佛教大殿上每日晚課時所需唱誦，是警惕我們大眾的〈普賢菩薩警眾偈〉，就以此做說明。這一完整的偈可區分為兩段，偈云：

是日已過，命亦隨滅；如少水魚，斯有何樂？（第一段）[大眾]

當勤精進，如救頭然；但念無常，慎勿放逸！（第二段）

偈中第一段與第二段相接的[大眾]一句，在唱誦時僅由維那師一人唱誦，總說這個偈，是在說明人的生命無常、危險得很，一口氣喘不過來、就會死了，所以要格外盡力的用功，以求上進。

2. 五言偈

至於五言偈中的〈回向偈〉，可以區分為短偈與長偈。基本上是以五言四句，總共二十字；或者再加一段演變成五言八句，總共四十字；甚至還有出現更多段的組合。如偈云：

願以此功德，莊嚴佛淨土；上報四重恩，下濟三途苦。（第一段）
若有見聞者，悉發菩提心；盡此一報身，同生極樂國！（第二段）

上述是第一段加上第二段所組成的淨土回向偈，依據經書得知此回向偈，是恭誦《佛說阿彌陀經》或者是《地藏菩薩本願經》在圓滿結束前，所做的一個圓滿準備唱誦儀式。

3. 六言偈

至於六言偈中的〈回向偈〉，和五言偈一樣，可以區分為短偈與長偈。基本上是以六言四句，總共二十四字；或者再加一段，演變成六言八句，總共四十八字；甚至還會出現更多段的組合。如偈云：

以此經咒功德，迴向護法龍天；三界嶽瀆靈聰，守護道場真宰。（第一段）
祈福保安平善，莊嚴無上菩提；普願法界有情，共入毘盧性海。（第二段）

上述這一組六言偈是由第一段加上第二段所組成的回向偈，此一回向偈是從《消災延壽藥師懺法》的嚴淨壇場中所用的唱誦讚偈，這一個讚偈是要做為淨壇儀式將轉入主要儀軌之準備唱誦的儀式。此一個六言偈通常是與十小咒裡的〈聖無量壽決定光明王陀羅尼〉所組成的〈大祝筵〉來做唱誦的結尾，此結尾音樂唱誦的儀式非常的有力，且節奏也非常的快，另外鐘鼓也需要齊鳴，這一個場面非常的莊嚴熱鬧。

4. 七言偈

在此七言偈中，我們不得不介紹本國歷史上唯一的女皇帝武則天，她所寫的〈開經偈〉來做說明，確實這一首開經偈能夠精簡的表達出，後學喜獲佛教法寶的心境。它是出現在唱誦經典前，所念誦的四句偈，偈曰：

無上甚深微妙法；百千萬劫難遭遇；
我今見聞得受持；願解如來真實義。

上述這一首開經偈，在佛教裡的每一部經典中，無論它的內容或多或少，在唱誦香讚或其他讚語完後，一定會恭誦這開經偈。此偈的文筆暢順精簡，且能代表佛法意義深奧之話語。千多年來，雖然有後人欲將此偈做修改，但是還無法取代它的真意。

論述完上述四言、五言、六言、七言等偈語，以目前的佛教音樂之唱誦法，得知這些偈語已從古早只用鐘、鼓、大磬、引磬、大小木魚…等等法器的搭配念誦方式，改變為有各種樂器搭配的唱誦，這一個改變將是傳統漢傳佛教對台灣本土佛教音樂文化的一大突破。

（三）咒

所謂咒：就是濟世渡人修道成佛的重要口訣，又稱為真言、咒語，梵文稱為「陀羅尼」。咒語在任何一場佛教儀軌中，它的運用可以說是非常廣泛，例如：〈大悲神咒〉……等等。其咒語曰：

南無喝囉怛那哆囉夜耶；南無阿唎耶；娑盧羯帝爍鉢囉耶；菩提薩埵婆耶；摩訶薩埵婆耶；摩訶迦盧尼迦耶；唵；薩皤囉罰曳；數怛那怛寫；……；南無喝囉怛那哆囉夜耶；南無阿唎耶；娑盧吉帝；爍皤囉夜；娑婆訶；唵；悉殿都；漫哆囉；跋馱耶；娑婆訶。

上述這一篇〈大悲神咒〉，是南無觀世音菩薩大慈悲心所說的，出自藏經裡頭，本咒是觀世音菩薩《大悲心陀羅尼經》中的主要部分，共計有八十四句咒文。這一篇神聖的〈大悲神咒〉，是南無觀世音菩薩大慈悲心、無上菩提心以及濟世渡人，修道成佛的重要口訣。

咒文中的每一字每一句，都包含著正等正覺的真實工夫，沒有一絲一毫的虛偽。談完〈大悲神咒〉的出處後，將談現今台灣的佛教音樂之做法，此咒文是每一場法會在灑淨儀式的時候，所必須諷誦的。法會的時候唱誦法大部分還是會依照傳統的諷誦法，一般是以木魚做為押韻的搭配，以一字一木魚的方式來做樂聲的唸誦。

（四）文

以經文來談本土佛教音樂文化，目前以唐代三藏法師玄奘翻譯的《般若波羅蜜多心經》，最能表達出佛教音樂風味，大約在民國七十年代，此經文被佛教音樂界，配上五線譜，開始以唱誦的方式來唱，其唱法也是非常有韻味的。經云：

觀自在菩薩；行深般若波羅密多時；照見五蘊皆空；度一切苦厄；……；故知般若波羅密多；是大神咒、是大明咒、是無上咒、是無等等咒；能除一切苦；真實不虛；故說般若波羅密多咒；即說咒曰：「揭諦揭諦、波羅揭諦、波羅僧揭諦、菩提薩婆訶」。摩訶般若波羅蜜多。（三稱）

《般若波羅蜜多心經》是應其問而應機說法，充滿了釋迦牟尼佛的證量精華以及慈悲為懷的諄諄教誨方式。故知般若多麼的珍貴、多麼的重要，所以全經的主旨，正是字字句句都是在重覆這一個「般若波羅蜜多」，就是說要到彼岸的大智慧。經文最後的「摩訶般若波羅蜜多」一句，如果佛殿裡的儀式是以傳統的諷誦法來誦心經，在最後這一句需以鼓、磬、木魚來搭配唱誦，以莊嚴的唱誦方式來做該《般若波羅蜜多心經》經文的圓滿結束。🕉（待續）