

湖湘民间音乐的数字化保护与传承探析——以平江道教科仪音乐为例

彭琳琳, 唐筠皓

湖南师范大学音乐学院, 湖南长沙

摘要: 湖湘民间音乐是湖湘文化中的重要组成部分, 其承载着丰富的历史、文化内涵与民族情感, 是链接民族共同体意识的重要纽带。湖湘道教音乐汇聚了多个民族的音乐元素, 至今仍活跃于湖湘各民间仪式中, 道教音乐中反映出的各民族在信仰和生活方式上的交融, 正是中华民族文化多样性的生动体现。笔者通过深入多地区田野调查, 意识到当代道教科仪音乐的发展仍存在较大困境, 而运用数字化技术提升其研究范围与互动深度, 以实现保护性传承与创新型发展的有机统一。在坚持以“道”为本, 以“术”为用的基础上, 以尊重和平衡的眼光, 以原真和求准的态度, 有效地行保护与传承之路径。

关键词: 湖湘民间音乐; 道教科仪音乐; 数字化技术; 保护与传承

An Exploration of the Digital Preservation and Inheritance of Huxiang Folk Music—Taking the Taoist Ceremonial Music of Pingjiang as an Example

Linlin Peng, Yunhao Tang

School of Music, Hunan Normal University, Changsha, Hunan

Abstract: Huxiang folk music constitutes a vital component of Huxiang culture. It embodies rich historical and cultural connotations as well as ethnic sentiments, serving as a crucial bond linking the consciousness of the ethnic community. Huxiang Taoist music, which integrates musical elements from multiple ethnic groups, remains vibrant in various folk rituals across the Huxiang region. The integration of beliefs and lifestyles among different ethnic groups, as reflected in Taoist music, stands as a vivid manifestation of the cultural diversity of the Chinese nation. Through in-depth fieldwork conducted across multiple regions, the author has recognized that the development of contemporary Taoist ceremonial music still faces significant challenges. Utilizing digital technologies to expand the scope of research and deepen interactive engagement thus becomes essential, aiming to achieve an organic unity of protective inheritance and innovative development. On the basis of adhering to the principle of taking “Dao” (the fundamental essence) as the root and “shu” (techniques) as the means, we shall effectively advance the path of preservation and inheritance with a perspective of respect and balance, and an attitude of pursuing authenticity and accuracy.

Keywords: Huxiang Folk Music; Taoist Ceremonial Music; Digital Technologies; Preservation and Inheritance

作者简介: 彭琳琳, 博士, 湖南师范大学音乐学院副教授; 唐筠皓, 湖南师范大学音乐学院在读硕士。

1 湖湘民间音乐的现状

2025年，国家数据局综合司印发了《数字中国建设2025年行动方案》（以下简称《行动方案》），《行动方案》中强调：“加快推进城市全域数字化转型，着力提升数字政务智能化水平，一体化推进数字基础设施扩容提质，持续深挖人工智能等数字技术应用新场景，以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革，加快推动数字领域国际合作，全面提升数字中国建设水平。”眼下，国内各行各业都聚焦于数字化改革的进程中，不仅仅由于其生产效率方面带来的显著提升能力和数据服务的便捷发展治理能力，更由于其所具有辽阔的、可适配于各行各业所融合扎根的土地。民间音乐作为我国音乐文化体量较大的一部分，拥有着不可轻视的价值；而道教作为传入我国古老的三大可溯源宗教之一，曾在唐代大放异彩，并为当时的统治者所青睐，也因此创作并流传出了大量使用词牌名命名的民间科仪音乐。而道教科仪音乐是道教文化的一个组成部分，是道徒通过听觉形象参与道教科仪活动的艺术媒介，因此，它一直伴随着道教文化的兴盛而兴盛，伴随着道教、道教文化的发展而发展[1]。

湖南省简称“湘”，位于中国中部、长江中游，总面积21.18万平方千米，东临江西，西连贵州，南邻广东、广西，北接壤湖北、重庆，地势起伏大，地形崎岖。湖南道教历史悠久，道教思想渊源可追溯到远古及春秋战国秦汉间的方仙黄老之道。初为正一道，民间亦称天师教，相传由江西龙虎山张天师之徒来湘开教。宋代皇帝推崇道教，宫观建造甚多，且向湘西、湘南发展。明清之际，张三丰云驻南岳、长沙等地，全真教传入。适逢清廷抑道兴佛，倡导儒、释、道三教合流，因全真教主张与之相近，乃全真道遂盛。湖南各地宫、观纷纷为全真道士所据，正一道便渐渐散居到民间（仅部分宫、观为正一所属，如南岳的铨德观）。据2009年底数据统计，湖南省有道教信众110万，已经认定的道教教职人员3306人，正式登记开放的道教活动场所（含固定处所）913处，其中省级重点道观18处。随后近十几年来，湖湘道教组织建设固本强基，4000余人的教职人员队伍日趋规范，各地宫观

建设精彩纷呈。而道教中的科仪通谓仪式，亦称斋醮、法事，是道教宗教实践的主要形式，其以综合性程式性的外在表演系统，集中而又艺术化地体现了道教仪式音乐因兼具浓厚的宗教性和音乐性而代表着道教音乐的内核和本质[2]。

2 湖湘道教音乐的困境

与现实需求所相悖的是，湖湘民间道教的传承现状令人堪忧。从20世纪80年代初期的数十年间，道教完全失去国家政权的保护和资助，进入停滞衰微状态。道教音乐自然也无任何新发展可言[3]。自1984年《中国民族民间器乐曲集成》编委会明确将寺院宗教音乐列入集成收集范围以后，全国各省市便陆续投入了人力、物力展开了其中的道教科仪音乐调查、采访工作。通过短短三年时间，各地分别收集、整理出一批道教科仪音乐音、谱、图、像资料，同时还撰写出一部分有价值的道教科仪音乐调查报告及专著[4]。但即便是在这种环境下，笔者近两年来深入多地区田野调查却得知，湖湘民间道教虽深受民众热爱且运用深远，但很多地区都面临着缺少传承人、缺乏中年道士等失传的困境。处于这样的现实之下，其传承工作与传承环境皆变得愈发艰难。而如今的道教科仪音乐虽不再需求旧时那般应用场景，但也仍蕴含着不可被轻视的历史底蕴和人文价值。因此，笔者以平江道教科仪音乐的保护与传承为例，将其问题归总为以下几点：

2.1 传承人选数量稀

如今的平江道教发展规模虽不算小，但确实也存在诸如较少新鲜血液流入、感兴趣民众较少等影响传承的问题。笔者通过实地访问，与当地高功所谈后得知，平江道教的传承人不仅仅是可选数量稀少，更是在本就数量稀少的情况下还需要对传承人在品性、心术等其他方面有所考察——“心术不正者不传；不良用途者皆不传”。且若受选传承人缺乏乐感，或是有着想将其不良想法，将其运用到其他用途者也难得传承。

2.2 传承内容门槛高

作为拥有较为古老历史渊源的平江道教，在传

承内容的难度上也是相当苛刻。对于传承人而言，被选为传承者固然重要，但在习得道教仪式与音乐等内容上更是难上加难。当下，派内传承的载体为工尺谱记载的书卷，其本就具有一定门槛，而师傅教弟子的传承方式仍依赖于句句传唱，且先不论传唱这一教学本身的准确性系列问题，光是在效率方面就极尽费时费力。当下虽能借助一定的多媒体手段如光盘刻录、手机录音等进行传承，但普及范围不广，深度不够，仍处于较大的困境。

2.3 传承文化易相左

对于平江道教派内而言，对于传承的方向和人选也是一个极易引发争论的讨论点；由于道教本身的特殊性，派内有时对于传承者的选择容易发生分歧及“意见相左”而导致多年未能寻得合适的人选；次者，道教等宗教文化本身注重“正统性”，对于版权、用途等话题较为敏感且不便对外流传。因此，对于平江道教乃至是广大宗教及其民俗音乐而言，能顺利的被流传下来绝非易事，绝大多数时候其实是被遗失在了历史的变迁中，尽数被淡忘。

2.4 传承手段仍受限

此外，政府部门未能引起高度的重视也是传承困难中无法忽视的一环。平江“东隐观音堂”虽地处深山，但幸得胡建军高功个人筹资千万，才得以重新修缮建设而不至于倒塌在战乱之中。而这并非普例，“东隐观音堂”虽可作为幸运的案例但不具备作为当下其他地方道观缩影的依据，事实上，更多的地方道观由于历史变迁问题或者人文运营问题等倒在了发展的路上。而缺乏实际的地方道观场所导致道士等宗教人士颠沛流离或是还俗回世的情况，只会使得所谓宗教文化与民俗音乐的传播受限或停滞。

3 道教民间音乐的保护与传承路径

而运用数字化赋能岌岌可危的道教传承，则是一个极具现实意义与文化价值的可探讨手段；以数字化的方式赋能道教传承，并非是要以取代传统

方式或触及核心教义的方式，而是在尊重宗教与民俗文化的基础上，利用与时俱进的新技术保存、传播以提升其研究范围与互动深度，在新时代的背景中吸引更多受众、深化文化理解来扩展更为广袤的影响力，以实现保护性传承与创新型发展的有机统一。在坚持以“道”为本，以“术”为用的基础上，以尊重和平衡的眼光，以原真和求准的态度，行保护与传承之路径。

3.1 数字化赋能文献保存与共享

运用先进科学技术，赋能道教文化与文献的数字化保存与共享；建立国家级权威性“道教图书馆”或“道教典籍库”，利用高精度扫描、OCR文字识别等技术，对道教专著、古籍、符篆等开发专业识别技术进行系统性的知识数据的保存，如数字化保存各地道藏与地方道长手稿、珍藏和碑刻拓片等；优先以抢救濒危文献与孤本为工作前提；以尊重传统为主，可对核心秘传文献设置合理的访问权限；以提供强大的检索分类与关联功能为辅，以期建立一个全面、系统、可溯源有保障的国家级文献道教知识库。

3.2 数字化赋能科仪记录与再现

其一可录制高清影音档案，系统性的录制整理不同流派（如全真教与正一教）、不同地域的重要斋醮科仪、红白法事、道教音乐与舞蹈（科仪、经韵、器乐声乐）、武术（如太极拳、八卦掌等），形成较为标准化的档案。其二可建立AR虚拟现实体验模块，让年轻或感兴趣的体验者们“沉浸式”体验参与到重要仪式的过程当中，亦或是参拜各种著名的洞天福地、了解宫观建筑结构与风水布局文化等；其三，可设立3D建模与数字化博物馆，对道教造像、法器、服饰、壁画等进行高精度3D扫描建模，建立线上数字博物馆，实现全方位无损展示与储存，如近期在社媒网络上获得大量关注的《黑神话：悟空》的团队，便是实地考察采风并扫描建模取景了各地佛道教文化建筑与壁画遗址并与游戏这一“第七艺术”融合，广受央媒与大量群众好评。而在科仪数据等信息被系统化的记录并研究的过程

中,研究者便可以收集和整理各民族、各地区所失传和未记谱的口传唱本,并进行数字化管理。这一过程不仅能记录和保存湖湘道教音乐的乐谱唱本,还能为其传承与保护提供坚实的基础。通过数字化手段,便可以确保这些宝贵的传统音乐资源不会因时间的流逝而消失,同时也能更方便地进行后续学术研究和文化交流。

3.3 数字化赋能知识传播与阐释

开发专门的门户网站与APP,建立权威、全面、系统的道教知识平台,系统性的介绍道教的历史、流派、神仙谱系与基本教义等,对哲学思想、养生功法等广受瞩目的版块做重点开发,同时注重其相关的伦理规范等。也可设立在线课程与讲座,邀请高道大德与知名学者开设线上讲座与MOOC系列课程,进行深度教义阐释与经典解读,如《道德经》、《庄子》等的系列解读或是养生功法教学等喜闻乐见和门槛较低的板块。也可插入多媒体内容的形式,制作高质量的记录片、或是具有育儿和文化隐喻属性的动画片等,以当代人更加易于接受的方式传播道教教义与文化精髓。

3.4 数字化赋能平台管理与智能

建立完备、完善的数字化管理平台,使得道教内容在数据库中严谨、准确、权威;设立层级机制,分层级传播,如入门级的大众普及性内容,中级的教义阐释和高级的典籍研究等深度内容。利用社交媒体矩阵,开发多语言版本,让道教与音乐在国际范围中精准传播与互动;建立健全数字化智能宫观系统与线上服务平台,以数字化工具之手行日常事务、客流统计、安全监控、线上咨询登记、义工招募之便,以使线下的道观充满清静氛围。

道教音乐是体现在道教信仰行为之中的仪式音乐[5],其作为我国民族音乐的一个组成部分,长期以来并不是孤立的,它与我国的民间音乐有着千丝万缕的联系[6]。习近平总书记强调“铸牢中华民族共同体意识”,这一理念深刻揭示了各民族间相互依存、共同发展的本质。平江的道教音乐文化其实深层中汇聚了多个民族的音乐元素,在其音乐活动

中反映出的各民族在信仰和生活方式上的交融,正是中华民族文化多样性的生动体现。道教文化在形成与发展过程中,与其他中华传统文化紧密交融,而湖湘地区的少数民族文化与道教之间更是呈现出双向渗透、互相影响的深刻关系。它们共同塑造了具有中华特色的道教与湖湘少数民族宗教文化景观。例如,湘西地区的苗传道教、安化县与新化县的瑶传道教,以及苗族自治州盛行的梅山教,都是这一交融过程中的典范。

而上述数字化方案,则为古老的平江道教音乐与其他湖湘民俗音乐在二十一世纪的传承与发展中开辟出了前所未有的全新路径与可行方案。但我们所仍不可忽视的是,当下无论是数字化方式的普及工作,亦或是道教及各式各类民俗音乐的保存工作,目前也仍旧伴随着挑战与困难。正如当下面对新时代变迁的各种宗教民俗文化及其民俗音乐一般,对于人们而言,如今时代下民众对宗教与民俗文化的兴趣与否,评判标准很大程度上皆是依赖于其是否能与时代相融合,并适应当下时代的发展需求与实际所需,而对于宗教与民俗文化而言,这正是当下其所需要思考并迫切解决的问题。同时,政府也需要引起重视并帮扶投资,以引导、推动当地宗教民俗文化与数字化相结合。当然对于相关工作与从业者而言,也需要正视时代洪流所带来的各种挑战本身,在面对宗教民俗文化与音乐等问题上秉持着“守正创新”的关键原则,于坚持核心价值观的前提下,善用科技赋能,让道教科仪音乐与民俗音乐的智慧更好地泽及当代,启迪人心,在华夏大地上以中国智慧焕发其全新的生机。

致谢

本文系2025年湖南省社会科学基金项目“湖湘民间道教科仪音乐研究”(项目编号:24YBA266)阶段性成果。

参考文献

- [1] 毛继增. 敬神娱人——试论道教科仪音乐的功能[J]. 黄钟. 武汉音乐学院学报, 1991, (04): 48-52. DOI:10.19706/j.cnki.cn42-1062/j.1991.04.008.

- [2] 蒲亨强. 道教科仪音乐历史考察[J]. 中国道教, 1996, (04): 24-29. DOI: 10.19420/j.cnki.10069593.1996.04.011.
- [3] 蒲亨强. 当代道教科仪音乐现状考略[J]. 音乐艺术(上海音乐学院学报), 1998, (02): 14-20. DOI: 10.19359/j.cn31-1004/j.1998.02.003.
- [4] 甘绍成. 道教科仪音乐研究的回顾与存在的问题——兼谈仪式音乐的研究范围及方法[J]. 宗教学研究, 1998, (02): 53-56. DOI: CNKI: SUN: ZJYJ. 0. 1998-02-010.
- [5] 刘红. 仪式环境中的道教音乐[J]. 中央音乐学院学报, 2003, (01): 19-27. DOI: 10.16504/j.cnki.cn11-1183/j.2003.01.005.
- [6] 甘绍成. 略述道教音乐与民间音乐的关系[J]. 宗教学研究, 1988, (Z1): 104-106.

