

Current Research of Daoist Ritual Music in China

Tsao Penyeh

Chinese University of Hong Kong

Ritual traditions are important identity markers of the Chinese culture. As a major indigenous religio-philosophical tradition of China, Daoism has played an important role in the life of people of China for well over 1,800 years.

In this paper, I shall first outline development of religious Daoism in the history of China, followed by a review of current research of Daoist ritual music.

Introduction

From the Zhou dynasty (1066-256 B.C.) to the end of second century, numerous accounts were made in historical writings, describing ritual activities of *wushi* (shaman and spirit-medium) and *fangshi* (man of magical techniques) in the courts and among the common people. They performed rituals in honor of ancestors and in pursuit of immortality. These are generally viewed as predecessors of religious Daoism. The magical techniques used by the *wushi* and *fangshi* were amalgamated into the cosmology of *yinyang wuxing* by Zou Yan (circa 350-270 B.C.). Coupled with the philosophical concept of *tian ren he yi* (human in harmony with universe or human as the universe), this cosmological *yinyang wuxing*, with subsequent expansions and reinterpretations, became the basis of traditional Chinese cosmology in explaining the formation of universe and the inter-relationships of things within it. From this cosmic view, Daoist rituals were to take shape.

By the time of the Warring States (403-221 B.C.), the *yinyang wuxing* cosmic principle was well imbedded in Daoism. Daoists advocated the idea

of *wuwei*, allowing things to be in their natural state or to develop according to their natural course. Laozi and Zhuangzi (circa 369-285 B.C.) both attributed the origin of heaven, earth and human to the *Dao*, the most original source of the universe and all things in it. *Dao* existed eternally and provided harmony and balance in the universe, transcending the boundaries of time and space. Laozi thus says in his *Daode jing* (circa 300 B.C.): “*Dao* [nothingness] produces the One [the *qi*, primordial energy]; One produces the Two [the *yin* and *yang*]; Two yields the Three [as a result of unity of the *yin* and *yang*, the process of *he*]; and the Three make millions of things.”

Between 140 and 185 A.D., as the Han dynasty came towards its end, there appeared two religious movements that forecasted the development of organized religious Daoism: the short-lived *Taiping Dao* (The Way of Great Peace) and *Tianshi Dao* (The Way of the Heavenly Masters). The latter of the two, organized by Daoist Zhang Ling (later referred to as the *Zhengyi Dao*), continued to develop to become one of the two major Daoist sects until the present day. In the 12th century, Daoist Wang Chongyang founded the *Quanzhen Dao* (Perfect Realization), which has since been the second major Daoist sect to the present day. These two Daoist sects of *Zhenyi* and *Quanzhen* co-existed for centuries, and have exerted their influences at two social levels: in the courts, and among the common people, with regional and trans-regional denominational networks and styles.

In the twentieth century, the rapid and drastic social, political and economic changes brought about new, sometimes hostile environment for religions in China, particularly during the first 30 years of the People's Republic of China. At the end of the Cultural Revolution (1966-1976), when China reinstated its policy on religious freedom, many Daoist traditions were already on the verge of disappearing. However, some Daoist traditions are better-preserved than others, such as those in Zhejiang, Jiangsu, Sichuan, Hubei, Shanghai, and Beijing. Presently, there are approximately 200 government approved Daoist temples where religious activities are performed (about 20 of these temples are regarded as important historical monuments). There are over 10,000 *Quanzhen* Daoists and 50,000 *Zhenyi* Daoists in mainland China. Daoist institutions have established in Shanghai and Beijing to teach Daoist doctrines and ritual know-hows to the Daoist disciples.

Present-day Daoist rituals are modeled largely after the traditions established during the Ming dynasty, with regional variance in details. These rituals can be grouped under three categories: *xiudao fashi* (meditative rituals aiming to cleanse the body and mind), *jinian fashi* (rituals celebrating

the birthdays of gods, deities, and Daoist masters), and *zaijiao fashi* (rituals providing salvation to the dead). Although a number of notation systems are in existence, oral transmission has been essential in the propagation of Daoist ritual music.

The Daoist ritual field is the microcosm of universe. Rituals serve to renew and revitalize the balance between elements in the universe, and the unification between human and universe. The sequence of ritual performance consists of a tripartite structure: "preparatory", "objective-achieving", and "thanksgiving". Integral to ritual performance are a wide range of vocal utterance (dramatized verbalizations, reciting, and chanting) and instrumental music. This ritual soundscape encloses the whole of performance of ritual and completes its meaning and efficacy.

Repertoires of Daoist ritual music preserves not only the history and tradition of China's sacred music, but were also sources of much of China's secular music. Historically, the development of Daoist rituals in traditional Chinese society can be viewed from three inter-related, sometimes overlapping levels: rituals in court, rituals in temple, and rituals of popular cults. For a long time, mainland scholars tended to ignore ritual music, because it was politically taboo until fairly recently. With government's more liberal attitude towards religions since the 1980s, research interests in ritual music among native scholars is growing.

The study of ritual music in the court has been mainly conducted by historians. Of primary importance is the multi-volumed *Daozang* (Daoist canon), a massive work compiled over a period of fifteen centuries.¹ The Daoist canon contains two collections of notated chants: the *Yuyin fashi* (Jade sounds of [Daoist] rituals) and *Daming yuzhi xuanjiao yuezhang* (The great Ming imperial Daoist ritual music), respectively contained in Volumes 333 and 616 in the Daoist canon.² Study of Daoist rituals in temples and of popular cults had been important research topics among historians, sociologists, anthropologists and scholars of religious study. However, their studies tend to look at ritual without paying attention to music, as if ritual

¹Two versions of *Daozang* exist, both compiled during the Ming dynasty (1368-1644): the *Zhengtong Daozang* (The orthodox Daoist canon) by Shao Yizheng, containing 5,305 chapters (completed in 1445) and the *Wanli xu Daozang* (Supplement to the Daoist canon) by Zhang Guoxiang (completed in 1607), containing 5,485 chapters.

²The former collection, dated about the Northern Song time (960 - 1127), is the earliest existing document of notated Daoist ritual music. 50 chants dating from the Tang to Northern Song are recorded in the first two of the three chapters of this document in contour-notation. Attempts were made to decipher this notational system with, however, inconclusive results (Chen Guofu 1989 and Boltz 1989). The latter collection, containing 14 pieces notated in the *gongchi* notation, was compiled during the reign of Ming Emperor Chengzu (1402-1424).

performance was a silent event.

Native musicologists' interest in Daoist ritual music is a relatively recent phenomenon. The following discussion outlines progress made in this area of study.

Research of Daoist Ritual Music in the 20th Century

Studies of the music of Daoist rituals began in the mid-1950s. Between 1950s and the first half of the 1960s, a number of preliminary surveys of Daoist ritual music were conducted in Hunan, Suzhou, and Yangzhou. Under the political climate of that era, these surveys were tentative and low-key in their approach, and were published in mimeographs for "internal" circulation only. In 1963, Chen Guofu, in his *Daozang yuanliukao* (Verification of the origins of Daoist canon), included an article citing references to Daoist ritual music as found in the Daoist canon. Research of Daoist ritual music abruptly came to a halt during the Cultural Revolution.

After the Cultural Revolution, the late 1970s saw a more lenient approach towards religions in government policies. Religious activities have since been restored in temples, and research interests in ritual music were renewed and have been growing. Academic activities in Hong Kong have functioned as catalysts to the growing research interests.

As many Daoist traditions are lost or on the verge of disappearance with over thirty years' inactivity, the most urgent concern has therefore been the preservation of existing Daoist ritual traditions. The collecting and compilation of region or temple specific ritual music traditions have been important aspects in studies since the late 1970s. For the first time in the history of People's Republic of China, Daoist ritual music is officially recognized and included in the still-on-going government-sponsored nation-wide project *The Collected Edition of Chinese Folk Music*. This is a multi-volume collection of transcriptions of folk song, instrumental music, opera and narrative music from all regions in China. Ritual music (vocal and instrumental) is included in the instrumental volumes. The repertory of ritual music presented is sketchy, containing only small sample-selections, and there is no in-depth study of the music and its contextual aspects. Despite its shortcomings, this project has facilitated, in some regions, a number of more comprehensive studies. Such an off-shoot was a compilation of Daoist chants of the Wudang Mountain, conducted by researchers from the Wuhan Music Conservatory. The chants, in cipher notations along with introductory notes, are published in *Zhongguo Wudangshan Daojiao Yinyue* (Daoist music of the Wudang Mountain) in 1987

and represented a rather complete repertory of Wudang Mountain. Similar region-specific studies of Daoist ritual music were conducted in Beijing, Shenyang, Sichuan, Liaoning, Shandong, and Shanxi.

In 1985, a team of researchers from the Shanghai Music Conservatory led by Chen Dacan and assisted by Tsao Penyeh (CUHK) and partially funded by the Hong Kong Institute for Promotion of Chinese Culture and the Yuen Yuen Institute (HK), began a filming project of Daoist ritual music on video tapes. The filming came to a halt when Chen immigrated to United Kingdom in 1987, managing only to document selected rituals of limited locations in Shanghai, Suzhou and neighboring districts.

Study of Daoist ritual music in Hong Kong began in 1982, with Lu Bingchuan (CUHK) and Tsao Penyeh's preliminary study of Daoist *taiping qingjiao* (ritual of cosmic renewal) in the New Territories. Subsequent works included Tsao's study of Daoist ritual music of Hong Kong's *Quanzhen* temples (1985-91), and between Tsao and John Witzleben's study of *Zhenyi* Daoist rituals in Hong Kong (1989-91).

In 1985, an *International Symposium on Studies of Taoist Ritual and Music of Today* was organized by Chinese University of Hong Kong and Hong Kong Institute for Promotion of Chinese Culture. This was the first occasion where Daoist ritual music was a theme of an academic conference. Two more symposiums on Daoist ritual music were subsequently held in Hong Kong (1989 and 1991). Fieldwork experiences of participants of these symposiums included Daoist traditions of the Wudang Mountain (Hubei), Baiyun Temple (Beijing), Taiqing Temple (Shenyang), Qingcheng Mountain and Qingyang temple (Sichuan), and in cities, provinces and regions such as Kunming, Jiangxi, Heilongjiang, Dongbei, Xi'an, Hong Kong and Taiwan. Issues of concern discussed at these symposiums centered on the history, repertory and style of Daoist ritual music in various regions. These conferences facilitated a better understanding of the present state of living Daoist ritual music and helped to lay the foundation for further regional and cross-regional studies.

In 1993, a *Ritual Music in China Research Programme* was set up in the Music Department of the Chinese University of Hong Kong. This is a long-term research programme devoted to the study of Daoist and Buddhist ritual music of the temples, of popular cults, and in the courts among the Chinese Han and ethnic nationalities. The first stage of this programme is the 4-year research project "Comparative Study of Regional and Trans-regional Daoist Ritual Music Traditions of Major Temples in China" (1994-98), funded by Hong Kong *Research Grant Council's Earmarked Grant* and *Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange*. This is a

team-research project aiming to study major living Daoist ritual music traditions of China in its ritual contexts. Its general objectives are: (1) to document and compile regional profiles of well-preserved and historically important Daoist temple music traditions; and (2) to study and analyze Daoist ritual music in its ritual and wider cultural contexts, and to identify their regional, as well as trans-regional elements so that the regionals can be understood from the perspective of the whole of China's Daoist ritual tradition. Particular attention is paid to the following fundamental dimensions prominent to the identification of regional and trans-regional styles:

- (1) local history of ritual traditions (Daoist and other);
- (2) social and religious organization of the ritual specialists (temple history, history of regional Daoist tradition, sect and genealogy of ritual specialists, selection, propagation, and musical training, private preservation of scriptures and other ritual artifacts);
- (3) temple typology (*shifang* or hereditary, *Quanzhen* or *Zhenyi*), temple history, existing historically significant architecture, history and present state of affiliated Daoists;
- (4) type and historical evolution of rituals observed, organization of ritual performance (participants, procedure of preparation and execution), social control and meaning (insider's and lay society's views about ritual performed), ritual structure (field, structure of altar, musical and non-musical ritual objects, division of labor in ritual performance), ritual sequence (with complete audio and video recording), and performance practices;
- (5) repertoires (in oral and written forms), structure of music (e.g., mode, structural motives, cadential patterns, form, textual structure, ensemble type, etc.) and their manipulation, maintenance, usage, and function, as well as ownership;
- (6) relationship with other sacred (e.g., Daoist, Buddhist) and secular musical genres (e.g., folk song, instrumental, opera, narrative);
- (7) other contextual factors (social, political, and geographical) affecting the preference and access of esoteric knowledge in ritual and ritual performance; and
- (8) comparison between regional styles in order to inter-relate the regional with the super-regional.

The project team is composed of 20 researchers from academic institutions in mainland China and Hong Kong. 23 research topics were assigned, covering regional Daoist traditions of Laoshan Mountain (Shandong), Hebei, Longhu Mountain (Jiangxi), Wudang Mountain (Hubei), Mao Mountain (Jiangsu), Qingcheng Mountain (Sichuan), Baiyun Temple

(Beijing, Shanghai, Jiaxian of Shanxi), Putong (rural Shanghai), Xianmiao Temple (Suzhou), Baopu Temple (Hangzhou), Dongyu Temple (Wenzhou of Zhejiang), Wuxi (Jiangsu); as well as ritual music traditions of the Uyger (Xinjiang), Tujia (Gueizhou), Bai and Yao (Yunnan) ethnic nationalities. Results of the studies are published in the *Series Publications of Ritual Music in China Research Programme* by Xin Wenfeng Publishing Company in Taipei. Up to date, 21 monographs have been completed.

From earlier described studies, we can see that, since the late 1970s, there have been 4 major areas of interest in the research of Daoist ritual music.

The Music System (the repertory, style, and formal structure of ritual music) in a particular region and their interrelationships with other musical aspects within that region.

The majority of the studies fall within this category, producing data relating to the repertory, style, and formal structure of region-specific Daoist musical traditions. Since a large part of the Daoist rituals are communally oriented, relationship between the sacred and secular has been a major interest among scholars. Studies in this area have revealed that there is a close inter-relationship between Daoist ritual music and secular music such as folk song, narrative music, and opera. Daoist ritual music not only shared part of its repertory with folk music, but some regional secular genres may have their origins in Daoist ritual music. Mutual borrowing between Daoist and Buddhist musical repertoires in their ritual performances is also found.

Relationship to Chinese Music of the Distant Past

The long line of patronage from the courts and the close relationship between courts and major Daoist temples throughout successions of dynasties lead to the belief that Daoist ritual music may contain remnants of court music from the past. As most of the ancient court music is lost, some scholars believe that the study of existing Daoist ritual music may help to fill a number of these lacunae.

Typology of Daoist Ritual Music

Daoist traditions develop under the teachings of influential Daoist masters. In order to fully understand the history of a particular Daoist musical tradition in a certain region or between regions, biographical study of Daoist masters and routes of transmission shed light on the development of regional or cross-regional styles of Daoist music traditions. Some researchers thus group styles of Daoist ritual music into "temple-confined" (music styles showing less regional variants and affinity with secular folk

music as compared to other types of ritual music, such as the *Quanzhen zhengyun* [Orthodox *Quanzhen* chants] of the *Quanzhen* sect); “music partially confined to the temple and yet closely related to local secular folk music” (e.g., temple-*Zhengyi* Daoists); and “folk based” (ritual music of the *Huoju* (fire-dwelling) Daoists).

Trans-Regional Study of Daoist Ritual Music

Trans-regional comparative studies of Daoist ritual music have mainly been conducted by the research team of *Ritual Music in China Research Programme*. Findings of their studies can be summarized as follows.

(i) There exist both elements of fixity and variability within and among regional traditions. This co-existence of fixity and variability is the key to the overall identity of Daoist ritual music of different sects, temple, and regions as a whole. Taking chant repertory as a case example, one of the fundamental compositional principles is found to be the stringing-together of melo-rhythmic “germ-patterns” from relatively fixed “germ pool”. While germ-patterns in germ pools seem to be largely region-specific, some germ-patterns are cross-regionally important. The selecting and stringing-together of germ-patterns provide variable alternatives to the formation of chants. Preferences in manipulating germ-patterns are both regional and trans-regional; the latter is found mostly in germ-patterns used in the opening and cadential musical phrases, as well as for padding syllables.

(ii) Co-existence of fixity and variability is also at work in the use of chants in rituals. Designated chant tune for specific ritual text or ritual is referred to as *yiqu zuanyong*. More prevalent is the multiple use of a chant tune in various rituals and for different ritual texts (with similar formal textual structure), referred to as *yiqu duoyong*. These two methods in manipulating chants are found to be trans-regional phenomena, though the choices of chants, particularly in the case of *Yiqu duoyong*, are more regionally oriented.

(iii) The repertory of Daoist ritual music is multi-layered, with a tripartite concentric structure of core, medial, and exterior. Core repertory is mainly used in esoteric rituals for Daoists themselves, such as the meditative morning and evening prayers and rituals of repent. Music used at this layer shows more trans-regional elements and bears the farthest relationship to secular folk music. Music repertory of the medial layer is largely found in public rituals, such as the rituals of salvation for the dead, where some portions or elements of the ritual are esoteric while others showing some affinity to secular folk music. Music repertory of the exterior layer can be found in parts of public rituals that are more vernacular in intent, such as

the passages in the ritual of salvation describing suffering of various types of hungry ghosts in hell. The music is basically no different to secular folk music (in the case of chants, religious texts rather than secular texts are used). This tripartite structure therefore gives Daoist ritual music its sacred identity and yet is able to blend well into secular music, thereby spreading the ritual roots deeply in the lay society.

Conclusion

Region-specific studies represent the ground-breaking stage of research in this subject area. Coverage of regional Daoist musical traditions continues to be important in future research. At the same time, trans-regional comparative studies show the existence of larger musical systems of Daoist traditions at work. Ritual music being inseparable from the ritual and ritual being the outward expression of the religion, the understanding of Daoist ritual music needs to take full account of the wider meaning of Daoism as a whole. Trans-regional comparative studies should therefore be the main thrust in research ahead. The vast domain of Daoist ritual music, particularly its wide geographical spread and variety of styles, demand interdisciplinary approach and collaborated teamwork.

Selected Bibliography of Daoist Ritual Music

Boltz, Judith Magee

- 1989 "Neumatic notation in the Taoist canon and performance practice today." In *Studies of Taoist Rituals and Music of Today*, edited by Tsao Penyeh and Daniel Law, 88-109. Hong Kong: The Chinese Music Archive and Society of Ethnomusicological Research in Hong Kong.

Cai Jizhou

- 1990 "Con gongguapai dao minzupai" (From temple style to folk style). *Huangzhong* 1: 9-18.

Chen Dacan

- 1989 "Tongyi daoqu zai gede liuchuangzhongde bianhua" (Regional variation of a Taoist tune). In *Studies of Taoist Rituals and Music of Today*, edited by Tsao Penyeh and Daniel Law, 166-180. Hong Kong: The Chinese Music Archive and Society of Ethnomusicological Research in Hong Kong.

Chen Guofu

- 1963 "Daozang yuanliukao" (Verification of the origin of Daoist canon). Beijing: Zhonghua shuju. 2 volumes.
- 1981 "Ming qing daojiao yinyue gaikao" (Verification of Daoist music of the Ming-Qing period). *Zhonghua wenshi luncong* 18: 1-28.
- 1989 "Beisong yuyinfashi nian(xian)pu kao" (The interpretation of the line score of Yuyinfashi: A preliminary report). In *Studies of Taoist Rituals and Music of*

Today, edited by Tsao Penyeh and Daniel Law, 181-271. Hong Kong: The Chinese Music Archive and Society of Ethnomusicological Research in Hong Kong.

Daozang (Daoist canon)

1923-26 Reprinted edition, containing *Zhengtong Daozang*, compiled by Shao Yizheng (1444-45); and *Wanli xu Daozang*, compiled by Zhang Guoxiang (1607). Shanghai: Shangwu shuju.

Gan Zhaocheng

1989 "Quanzhendao shifangjinyun yinyue de yicun" (Remains of the Daoist Quanzhen shifan tunes). *Yinyue tansuo* 1: 41-46.

1990 "Sichuan daojiao yishi shixingzhe de chuanchen yu chuanbo" (Perpetuation and transmission of Daoist ritual specialists in the Sichuan region). In *Deerjie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of Second Conference of Daoist Ritual Music), edited by Tsao Penyeh, Mao Jizeng, and Wei Huang, 68-81. Beijing: Renmin yinyue chubanshe.

1993 "Chuanxi daojiao yinyue yu difan yinyue de guanxi" (Relationship between Daoist ritual music and local secular music in western Sichuan). In *Deyijie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of First Conference of Daoist Ritual Music), 33-58. Beijing: Renmin yinyue bianjibu.

Gan Zhaocheng and Dong Yang

1989 "Chuanxi daojiao yinyue de leixing jiji tezheng" (Types and characteristics of Daoist music from the Sichuan region). *Yinyue tansuo* 3: 37-47.

Li Yuzhen

1991 "Dandan dongbei daojiao yinyue zai kaiguang kefan yishi zhongde gongyong" (Discussion of the function of music in the Daoist ritual "opening the light" of the Dongbei region). In *Deerjie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of Second Conference of Daoist Ritual Music), edited by Tsao Penyeh, Mao Jizeng, and Wei Huang, 123-130. Beijing: Renmin yinyue chubanshe.

1992 "Dongbei xinyun" (Daoist "new" tunes of the Dongbei region). In *Deyijie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of First Conference of Daoist Ritual Music), 138-152. Beijing: Renmin yinyue bianjibu.

Liu Hong

1993 "Shilun wudangyun" (Discussion of the Wudang style). *Huangzhong* 1: 1-18.

Lu Chuikuan

1989 "Taiwan de daojiao zaiji yu keyi" (Daoist rituals in Taiwan). *Yinyue yishu* 2: 19-26.

Ni Shuren

1994 "Daojiao yinyue yu fujiao yinyue de bijiaoyanjiu" (Comparison between Daoist and Buddhist music). In *Deyijie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of First Conference of Daoist Ritual Music), 96-109. Beijing: Renmin yinyue bianjibu.

Pu Hengqiang

1987 "Wudangshen daojiao yinyue chutan" (Preliminary study of Daoist music of Wudang Mountain). *Yinyue yishu* 3: 17-31.

1988 "Daojiao yinyue yu zhongguo chuantong xiqu yinyue" (Daoist music and traditional Chinese operatic music). *Huangzhong shifan daxue xuebao* 27: 45-

53.

- 1993 "Wudangshan daojiao keyi yinyue de qutijiegou yu fengge chulun" (Preliminary discussion on the formal structure and style of Daoist ritual music of the Wudang Mountain). In *Deyijie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of First Conference of Daoist Ritual Music), 16-32. Beijing: Renmin yinyue bianjibu.
- 1995 "Mingdai wudangshan daojiao yinyue kaolu" (Daoist music of Wudang during the Ming dynasty). In *Deerjie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of Second Conference of Daoist Ritual Music), edited by Tsao Penyeh, Mao Jizeng, and Wei Huang, 42-57. Beijing: Renmin yinyue chubanshe.
- 1996 *Daojiao yu zhongguo chuantong yinyue* (Daoism and traditional Chinese music). Taipei: Wenjing chubanshe.
- Qian Kangning
- 1993 "Weishan dongjing yinyue" (Dongjing ritual music of Wei Mountain). In *Deyijie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of First Conference of Daoist Ritual Music), 66-74. Beijing: Renmin yinyue bianjibu.
- Ritual Music in China Research Programme
- 1995 *Zhongguo chuantong yishi yinyue yanjiu jihua xilie zongshu* (Series publications of Ritual Music in China Research Programme). Taipei: Xinwenfeng Publishing Company. [Detail publications listed at the end of this bibliography]
- Shenyangshi minzu minjian qiyuejicheng bianqibu
- 1989 *Shenyang taiqinggong daojiao yinyue* (Daoist ritual music of the Taiqing temple in Shenyang). Shenyang: Shenyangshi tushuguan.
- Shi Xinmin
- 1987 *Zhongguo wudangshan daojiao yinyue* (Daoist music of the Wudang Mountain). Chief Editor. Beijing: Wenlian chubangongsi.
- 1997 "Quanzhen, yinfu, huoju." *Huangzhong* 1: 18-23.
- 1990 "Wudang daoyue zi tezheng" (Characteristics of Daoist music of Wudang). In *Deerjie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of Second Conference of Daoist Ritual Music), edited by Tsao Penyeh, Mao Jizeng, and Wei Huang, 131-144. Beijing: Renmin yinyue chubanshe.
- Suzhou daojiao yishu ji (Art of Daoist ritual music in Suzhou)
- 1957 Suzhou: Zhongguo wudao yichu yanjiuhui. [Internal mimeograph]
- Tsao Penyeh
- 1986 "Xianggang daojiao jiaoshi yinyue qushi jigou de bianti jiqiao" (Variation technique in the formal structure of the music of Daoist jiaoshi in Hong Kong). *Guangzhou yinyue xueyuan xuebao* 2 and 3: 7-16.
- 1988 "Xianggang quanzhenpai yishi yinyue chushu" (Preliminary discussion of Daoist ritual music of the Quanzhen sect in Hong Kong). *Renmin yinyue* 8: 26-29.
- 1989a *Taoist Ritual Music of the Yulan Penhui* (Feeding the Hungry Ghost Festival) in a Hong Kong Taoist Temple. Hong Kong: Hai Feng Publishing.
- 1989b *Daojiao yiuke yinyuepu* (Daoist chants of ritual for the deceased). Hong Kong: Yuenxue xue yuan.
- 1991a "Xianggang quanzhendao keyi yinyue de zuchengjicu" (Structural basis of

- Daoist ritual music of the Quanzhen sect in Hong Kong). In *Deerjie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of Second Conference of Daoist Ritual Music), edited by Tsao Penyeh, Mao Jizeng, and Wei Huang, 93-103. Beijing: Renmin yinyue chubanshe.
- 1991b "Xianggang daojiao quanzhengpai shengyue yinyue zai yishi yunyong zhongde guding he feiguding xianxiang" (Fixity and variability in the use of chants in Daoist ritual music of the Hong Kong Quanzhen sect). In *Zhongguo yinyue guoji yantao hui lunwenji* (Proceedings of the International Chinese Music Conference), 148-158. Shandong: Jiaoyue chubanshe.
- 1993 "Daojiao yishi zhuchizhe de xunlian: yige xianggang quanzhen daoguan de shilie" (Training of the Daoist ritual specialists: Case study of a Quanzhen Daoist temple in Hong Kong). In *Deyijie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of First Conference of Daoist Ritual Music), 133-137. Beijing: Renmin yinyue bianjibu.
- Tsao Penyeh and Pu Hengjiang
1998 *Wudangshan daojiao keyi yinyue yanjiu* (Study of Daoist ritual music of Wudang Mountain). Taibei: Shangwu yinshuguan.
- Tsao Penyeh and Shi Xinmin
1999 "Current research of Taoist ritual music in mainland China and Hong Kong." *Yearbook for Traditional Music* 24: 118-125.
- Xin Li
1993 "Suqu yu daoqing: Shandong shuochang yinyue tan" (Secular songs and daoqing: a discussion of narrative music in the Shandong region). In *Deyijie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of First Conference of Daoist Ritual Music), 125-132. Beijing: Renmin yinyue bianjibu.
- Wang Xiaodun
1993 "Wei jin nanbei chao qijiande daojiao keyi yinyue" (Daoist ritual music of the Wei-Jin and Nanbei periods). In *Deyijie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of First Conference of Daoist Ritual Music), 187-196. Beijing: Renmin yinyue bianjibu.
- Wu Xueyan
1993 "Kunming daojiao keyi yinyue tanxi" (Analysis of Daoist ritual music in the Kunming region). In *Deyijie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of First Conference of Daoist Ritual Music), 75-95. Beijing: Renmin yinyue bianjibu.
- Yangzhou daojiao yinyue jieshao* (Introduction to Daoist music of Yangzhou)
1958 Yangzhou: Wenlian. [Internal mimeograph]
- Zhan Renzhong
1984 "Jiaodong daoqu de minzu tedian" (Secular characteristics in Daoist ritual music of the Jiaodong region). *Yinyue yishu* 3: 30-34.
1991 "Quanzhendao yu zhongguo xiju" (Quanzhen sect and Chinese theatre). In *Deerjie daojiao keyi yinyue yantaohui lunwenji* (Proceedings of Second Conference of Daoist Ritual Music), edited by Tsao Penyeh, Mao Jizeng, and Wei Huang, 28-41. Beijing: Renmin yinyue chubanshe.
- Zu Jianhua
1989 "Daming yushi xuanjiao yuezhang yu wudangshan daojiao yinyue" (The Great Ming Imperial Daoist Ritual Music and Daoist ritual music of the

- Wudang Mountain). *Huangzhong* 1: 27-32.
- Zongjiao yinyue: Hunan yinyue puchabaogao fulu (Religious music: appendix to survey of music of the Hunan region)
1959 Edited by Yang Yinliu. Beijing: Minzu yinyue yanjiusuo. [Mimeograph].
Republished in 1960. Beijing: Yinyue chubanshe.
- Series Publications of Ritual Music in China Research Program*. Taipei: Xinwenfeng Publishing Company
- 《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》. 台灣(台北): 新文豐出版公司.
- Zhan Renzhong. *Laoshanyun ji Liudong Quanzhen dao qiyue yanjiu* ("Laoshan" chants and instrumental music of the Shangdong Quanzhen sect) [published]
詹仁中著《「嶗山韻」及膠東全真道器樂研究》(已出版)
- Zhang Hongyi. *Beijing Baiyunguan Daojiao keyi yinyue yanjiu* (Study of Daoist ritual music in Baiyun Temple of Beijing) [in press]
張鴻懿著《北京白雲觀道教科儀音樂研究》(排版中)
- Yuan Jingfang. *Juluxian Daojiao fashiyinyue Yanjiu* (Study of Taoist ritual music of Jizhong region) [published]
袁靜芳著《巨鹿縣道教法事科儀音樂研究》(已出版)
- Yuan Jingfang and Li Shibing. *Jiaxian Baiyunguan Dao jiao yinyue yanjiu* (Study of Taoist ritual music of Baiyun Temple in Jiaxian) [in press]
袁靜芳·李世斌著《佳縣白雲觀道教科儀音樂研究》(排版中)
- Tsao Penyeh & Liu Hong. *Longhushan Tianshidao Keyi Yinyue Yanjiu* (Study of Daoist ritual music of Tianshi sect of the Longhu Mountain) [published]
曹本治·劉紅著《龍虎山天師道科儀音樂研究》(已出版)
- Wang Zhongren, Zhou Yun & Liu Hong. *Wudangyun Daojiao Yinyue Yanjiu* (Study of the Daoist "Wudang" chants) [in press]
王忠人·劉紅等著《武當韻道教音樂研究》(排版中)
- Gan Zhaochen. *Qingcheng Shang Daojiao Yinyue Yanjiu* (Study of Daoist ritual music of the Qingzhen Mountain) [in press]
甘紹成著《青城山道教科儀音樂研究》(排版中)
- Deng Guanghua. *Gueizhou Tujiazu Nuotan Yishi Gailung* (Nuo ritual music of the Tujia people in Gueizhou) [published]
鄧光華著《貴州土家族攤壇儀式音樂概論》(已出版)
- Tsao Penyeh & Zhu Jianming. *Shanghai Baiyunguan Shishi Keyi Yinyue Yinyue Yanjiu* (Study of Shishi ritual music at the Baiyun Temple in Shanghai) [published]
曹本治·朱建明著《上海白雲觀施食科儀音樂研究》(已出版)
- Zhu Jianming & others. *Shanghai Jiaoqu Daojiao Keyi Yinyue Yanjiu* (Study of Taoist ritual music of suburban Shanghai) [in press]
朱建明·談敬德等著《上海郊區道教科儀音樂研究》(排版中)
- Tsao Penyeh and Xu Hongtu. *Hangzhou Baopu Daoyuan Daojiao Yiyue Yanjiu* (Study of Daoist ritual music of the Baopu Temple in Hangzhou) [in press]
曹本治·徐宏圖著《杭州抱撲道院道教科儀音樂研究》(排版中)
- Tsao Penyeh and Xu Hongtu. *Wenzhou Pingyang Dongyuguan Daojiao Keyi Yinyue Yanjiu* (Study of Daoist ritual music of Dongyu Temple in Pingyang, Wenzhou) [in press]
曹本治·徐宏圖著《溫州平陽東嶽觀道教科儀音樂研究》(排版中)
- Liu Hong. *Suzhou Xianmiaoguan Tiangong Keyi Yinyue Yanjiu* (Study of the Tiangong

- ritual music at the Xianmiao Temple in Suzhou) [in press]
 劉紅著《蘇州玄妙觀道教天功科儀音樂研究》(排版中)
 Zhang Fengling & Tsao Penyeh. *Suzhou Daojiao Yinyue* (Taoist ritual music of Suzhou) [in press]
 張鳳麟·曹本冶等著《蘇州道教科儀音樂研究》(排版中)
 Qian Tieming. *Wuxi Daojiao Keyi Yinyue Yanjiu* (Study of Daoist ritual music in Wuxi) [in press]
 錢鐵民·馬媛珍著《無錫道教科儀音樂研究》(排版中)
 Yang Mingkang & Yang Xiaoxun. *Yunnan Honghe, Wenshan Yaozu Daojiao Yishi Yinyue Yanjiu* (Study of Taoist ritual music of the Yao people from Honghe and Wenshan in Yunnan) [in press]
 楊民康·楊曉勳著《雲南紅河·文山瑤族道教科儀音樂研究》(排版中)
 Luo Minghue. *Yunnan Dali Jianchuan Baizu Daojiao Keyi Yinyue Yanjiu* (Study of Daoist ritual music of the Bai ethnic nationality in Jianchuan, Yunnan) [in press]
 羅明輝著《雲南大理劍川白族道教科儀音樂研究》(排版中)
 Tsao Penyeh and others. *Daojiao Yinyue Shilui* (History of Daoist ritual music) [published]
 曹本冶·王忠人等著《中國道教音樂史略》(已出版)
 Ming Zhiting. *Daojiao Yifan* (Daoist rituals and ritual practices) [published]
 閔智亭著《道教儀範》(已出版)
 Cai Juncao. *Zhanlin Shanji* (Collection of Buddhist chants) [published]
 蔡俊抄著《禪林讚集》(已出版)
 Zhou Ji. *Xinjiang Weiwuer Islam Chuantong Yishi Yinyue Yanjiu* (Study of traditional Islamic ritual music of the Uyger people in Xinjian) [published]
 周吉著《新疆維爾伊蘭教傳統儀式音樂研究》(排版中)
 Wu Xueyuan. *Naxizu Dongba Yishi Yinyue Yanjiu* (Study of the Dongba ritual of Naxi people) [in progress]
 吳學源著《納西族東巴儀式音樂研究》(書寫中)
 Tsao Penyeh and Liu Hong. *Daojiao Keyi Yinyue de Diyuxing he Kuadiyuxing Yanjiu* (Comparative study of the regionism and trans-regionalism in Daoist ritual music) [in progress]
 曹本冶·劉紅著《道教音樂的地域性和跨地域性研究》(書寫中)

중국 도교 의식음악의 최근 연구

차오 편예(曹本冶)

홍콩 中文대학

의식 전통은 중국 문화의 정체성의 중요한 지표이다. 도가는 중국 고유의 종교·철학적 전통의 큰 흐름의 하나로서 1,800년 이상에 걸쳐 중국인의 삶에서 중요한 역할을 해 왔다.

이 글에서 필자는 먼저 '종교' 도교의 일반 배경으로서 그 역사적 발전과 의식 내용을 개관하고 나서, 도교 의식음악에 관한 최근의 연구현황을 살펴보려 한다.

서론

주(周, 1066-256 BC) 이후 2세기 말까지 궁중과 민간의 무사(巫師: 무당, 영매)와 방사(方士: 술사)의 의식활동에 관한 언급이 사료에 수없이 기록되어 있다. 무사·방사는 조상을 섬기고 불로장생을 불러오는 의식을 수행했다. 일반적으로 이것을 종교 도교의 전신으로 본다. 무사와 방사의 술수는 추연(鄒衍, 350-270경 BC)의 음양오행(陰陽五行)의 우주론에 통합되었다. 음양오행의 우주론은 천인합일(天人合一)의 철학개념과 짝을 이루고 몇 차례 확장과 재해석을 거쳐 우주의 생성과 우주내 만물의 상호관계를 설명하는 중국 전통 우주론의 기초가 되었다. 이 우주론적 관점으로부터 도교 의식의 형태가 배태되고 있었다.

전국시대(403-221 BC)에 이르러 음양오행의 우주원리가 도가사상에 융합되었다. 도가는 만물을 자연 그대로 두거나 자연의 과정에 순응하며 발달하게 두는 무위(無爲)의 사상을 폈다. 노자(老子)와 장자(莊子, 369-285경 BC)는 천·지·인의 근원을 우주의 최고 근원인 도(道)에 두었다. 도는 시공을 초월하여 상존하며 우주에 조화와 균형을 주는 것이었다. 그리하여 노자는 『도덕경(道德經)』(300경 BC)에서 “도(無)는 하나(氣: 시원적 에너지)를, 하나는 둘(陰陽)을, 둘은 셋(음양의 습)을, 셋은 만물을 낳는다”¹고 했다.

한말(漢末)인 140-185년, 조직화된 종교로서의 도가의 발전을 예고하는 두 가지

종교운동이 일어났으니, 단명한 태평도(太平道)와 천사도(天師道)가 그것이다. 이 가운데 도가의 장릉(張陵)에 의해 조직된 천사도(뒤의 정일도正一道)가 오늘날 도교의 양대 종파의 하나로 발전했다. 12세기 도가 왕중양(王重陽)은 새 종파인 전진도(全眞道)를 창건했는데, 이것이 오늘날 도교의 제2종파이다. 정일·전진 두 종파는 수 세기 동안 공존하면서 특정 지역은 물론 지역의 경계를 뛰어넘는 종파 네트워크와 행동양식으로 궁정과 민간이라는 두 사회계층에 영향을 끼쳐 왔다.

20세기, 특히 중화인민공화국 수립 직후 30년 동안의 급격한 사회·정치·경제적 변화는 중국의 종교에 새로운, 때로는 적대적인 환경을 가져왔다. 문화혁명(1966-76) 말기 중국이 종교의 자유를 다시 허용할 때 도교 전통 다수는 이미 소멸의 위기에 있었다. 그러나 도교 전통 일부는 저장(浙江), 장쑤(江蘇), 쓰촨(四川), 후베이(湖北), 상하이 및 베이징 등지에 비교적 잘 보존되고 있다. 현재 정부가 인정하는 도교사원이 약 200개 있어 종교활동이 정기적으로 이루어진다(이들 중 약 20곳이 국가 중요사적으로 지정되었다). 전진도에 1만, 정일도에 5만 명 이상의 도사가 중국 본토에서 활동하고 있다. 상하이와 베이징에는 교육기관도 설립되어 교리와 의식을 제자들에게 가르치고 있다.

오늘날 도교 의식은 대체로 명대(明代) 확립된 전통을 근간으로 하며, 세세한 부분은 지역별로 차이가 있다. 의식은 세 가지 범주로 나누인다. 심신을 정화하는 목상(목상)의식인 수도법사(修道法事), 신령과 도교 대성현의 축일을 기리는 기념법사(紀念法事), 그리고 망자의 천도를 위한 재초법사(齋醮法事)가 그것이다. 기보체계가 다수 있지만 도교 의식음악 전파의 핵심은 역시 구전이다.

도교의 의식이 이루어지는 장(場)은 우주의 축소판이다. 의식은 우주를 이루는 여러 요소들 사이의 균형과, 인간과 우주의 합일을 새롭게 소생시키는 역할을 한다. 의식이 진행되는 순서는 준비와 목적의 성취, 그리고 감사의 세 단계로 구성된다. 의식 진행에는 주문·암송 등 다양한 언어행위와 악기 반주가 반드시 수반된다. 이러한 음향세계가 의식의 공간을 구별짓고 의식의 의미와 영험을 완성시킨다.

도교 의식음악의 레퍼터리는 중국 종교음악의 역사와 전통을 보존하고 있을 뿐 아니라 중국의 여러 가지 세속음악의 원천이기도 했다. 역사적으로 중국 전통사회에서 도교의식의 발전은 세 가지 상호 연관되고 때로 겹치기도 하는 층위, 곧 궁중 의식, 사원의식 그리고 민간신앙 의식의 관점에서 볼 수 있다. 의식음악은 최근까지 정치적으로 금기시되어, 오랫동안 본토 학자들은 이를 무시하는 경향이 있었다. 1980년대 이래 정부가 종교에 대해 한결 자유로운 태도를 보임으로써 중국 학자들 사이에 의식음악 연구에 대한 관심이 커지고 있다.

궁정 의식음악의 연구는 주로 역사학자들에 의해 수행되어 왔다. 가장 중요한 것은 여러 권으로 된 '도장'(道藏: 도교경전)이라는, 15세기도 넘는 기간에 걸쳐

¹(역주) 道生一, 一生二, 二生三, 三生萬物.

축적된 방대한 작업이다.² 도장에는 악보를 포함한 두 권의 가집(歌集)이 있다. 권 333의 「옥음법사(玉音法事)」와, 권616의 「대명어제현교악장(大明御製玄教樂章)」이 그것이다.³ 도교의 사원 전통과 민간신앙의 의식 연구는 한때 역사학·사회학·인류학 및 종교학자들의 중요한 연구과제였다. 그러나 이들의 연구는 의식의 전교(傳敎) 측면에 초점을 맞추는 경향이 있다. 침묵 속에 치러지는 의식은 없는 데도 말이다.

도교 의식음악에 대한 본고장 음악학자들의 관심은 비교적 최근의 현상이다. 다음의 논의는 이 연구영역에서 발전을 정리한 것이다.

20세기 도교 의식음악 연구

도교 의식음악 연구는 1950년 중반에 시작되었다. 1950년대와 1960년대 전반 사이에 도교 의식음악에 대한 수많은 예비조사가 후난(湖南)·쑤저우(蘇州)·양저우(揚州)에서 이루어졌다. 이 시기의 정치분위기에서 이들 조사는 취약했고 접근방법도 저열했으며, 내부 열람용의 등사판으로만 출판되었다. 1963년 천 귀푸(陳國符)의 『도장원류고(道藏源流考)』에는, 도장 가운데 언급된 도교 의식음악에 관한 논문이 한 편 포함되어 있다. 도교 의식음악 연구는 문화혁명 기간 동안 갑자기 중단되었다.

문화혁명 이후 1970년대 후반에 정부의 정책은 종교에 대해 좀더 관대한 접근을 보였다. 종교활동이 사원에서 재개되고, 의식음악 연구에 대한 흥미가 회복되고 증대되어 왔다. 이러한 발전 과정에서 홍콩에서의 학술활동은 연구에 대한 관심을 증진시키는 촉매로서 기능해 왔다.

30년의 침묵을 거치는 동안 많은 도교 전통들이 사라지거나 소멸의 위기에 처해 있으므로, 현존하는 도교 의식전통의 보존이 가장 시급한 현안이 되어 왔다. 지역 또는 사원별로 의식음악 전통을 수집하고 축적하는 일이 1970년대 말 이래 연구의 중요한 측면이었다. 중화인민공화국 사상 최초로 도교 의식음악이 공인되고, 지금도 계속되고 있는 정부지원의 전국 프로젝트인 『중국민속음악전집』에 포함되었다. 『전집』은 중국 전지역의 민요, 기악, 희곡(戲曲: opera), 곡예(曲藝: narrative

²도장에는 두 버전이 있는데, 둘 다 명대(明: 1368-1644)에 편찬되었다. 하나는 소이정(邵以正)의 『정통도장(正統道藏)』(1445: 5,305장), 또 하나는 장국상(張國祥)의 『만력도장(萬曆道藏)』(1607: 5,485장)이다.

³북송(960-1127) 무렵 편찬된 「옥음법사」가 현존 최고의 도교 의식음악 악보이다. 전3장 중 1·2장에 당에서 북송에 이르는 50곡의 악장이 음고와 리듬표시 없는 선율선보로 기보되어 있다. 이 기보체계를 해독하려는 시도는 아직까지 성공하지 못하고 있다(G. Chen 1989와 Boltz 1989를 보라). 공척보로 기보된 14곡이 담긴 「대명어제현교악장」은 명 성조(成祖: 1402-24) 때 편찬되었다.

music)를 채보하는 방대한 사업이다. 의식음악(성악 및 기악)은 기악 편에 포함되어 있다. 여기 수록된 현존 의식음악 레퍼터리는 짚막한 샘플만을 담은 개요에 불과한 것이어서, 음악이나 음악이 연주되는 맥락에 대한 깊이있는 분석적 연구를 결여하고 있다. 이러한 한계에도 불구하고 『전집』 사업을 통해 수많은 지역연구에 한층 포괄적인 접근이 가능해졌다. 그 성과 가운데 하나가, 우한(武漢) 음악학원 조사단의 우당산(武當山)의 도교악장 채보작업이다. 숫자보에 간단한 범례를 둔 이들 악장은 『중국 우당산 도교음악』으로 출판되었다. 비슷하게 지역별로 특화한 도교 의식음악 연구가 베이징, 선양(瀋陽), 쓰촨, 라오닝(遼寧), 산둥(山東), 산시(山西) 등에서 이루어졌다.

1985년 천 다찬(陳大燦)이 이끌고 차오 편예(홍콩 중문대학)가 보조하며 홍콩 중국문화진흥원과 위엔 위엔 연구소(홍콩)가 일부 재정지원하는 상하이 음악학원의 조사단이 도교 의식음악을 비디오 테이프를 촬영하기 시작했다. 천 다찬이 1987년 영국으로 이주함으로써 작업은 중단되어, 상하이와 쑤저우 및 인접지역의 몇몇 의식만을 담는 데 그쳤다.

홍콩에서의 도교 의식음악 연구는 1982년에 뉴 테리토리의 태평청초(太平清醮)에 관한 루 빙촨(홍콩 중문대학)과 차오 편예의 예비조사로 시작되었다. 후속연구로 홍콩 전진교 사원의 도교 의식음악에 관한 차오 편예의 연구(1985-91)와, 홍콩 정일교 의식에 관한 차오 편예와 존 위츨레브의 연구(1989-91) 등이 있다.

1985년, <오늘의 도교 의식·음악 연구 국제 학술대회>가 홍콩 중문대학과 홍콩 중국문화진흥원 주최로 열렸다. 이것이 도교 의식음악이 학술회의의 주요 테마로 등장한 첫 사례이다. 도교 의식음악에 관한 두 차례의 학술회의(1989 및 1991)가 홍콩에서 더 열렸다. 이들 학술회의 참가자들의 현지조사는 우당산(후베이), 백운관(白雲觀, 베이징), 태청궁(太清宮, 선양), 칭청산(靑城山) 및 칭양궁(靑羊宮, 이상 쓰촨), 시·성·지역 단위로는 쿤밍(昆明), 장시(江西), 헤이룽장(黑龍江), 동북지방(東北), 시안(西安), 홍콩, 대만 등의 도교전통에 걸쳐 있다. 학회의 관심사는 다양한 지역의 도교 의식음악의 역사, 레퍼터리 및 양식에 집중되었다. 이들 학술회의는 현존 도교 의식음악에 대한 더 나은 이해를 가능케 하고, 지역내 및 지역간 후속연구의 기초를 놓는 데 일익을 담당했다.

1993년, 차오 편예에 의해 홍콩 중문대학 음악과에 ‘중국 의식음악 연구 프로그램’이 설치되었다. 도교 및 불교 의식음악 뿐 아니라 한족과 다른 민족 민간신앙의 의식음악까지 연구하는 장기 프로그램이다. 첫 단계로 홍콩 학술진흥기금의 별정 기금과 장 징궈(蔣經國) 학술교류재단의 지원을 받아 4년에 걸쳐 ‘중국 주요사원의 지역 및 범지역적 도교 의식음악 전통 비교연구’(1994-98)를 수행했다. 중국의 주요 도교 의식음악 전통을 의식의 맥락 안에서 연구하는 집단연구 프로젝트였다. 그 일반목적은 다음과 같다: (1) 보존상태가 양호하고 역사적으로 중요한 도교사원 음악 전통의 지역적 특색을 기록·편집; (2) 도교 의식음악을 의식 및 더 광범

위한 문화적 맥락 안에서 연구·분석하고, 지역적 및 범지역적 요소를 규명하여 지역적 특색을 전체 중국 도교의식 전통의 조망에서 이해, 지역적 및 범지역적 양식을 규명하는 데 중요한 다음의 기초 차원들에 특별한 주의를 기울였다.

- (1) 의식전통의 지역사(도교 기타)
- (2) 의식 전문가의 사회적 및 종교적 조직(예컨대 사원의 이력, 지역 도교 전통의 역사, 의식 전문가의 종파 및 계보, 선발, 전교, 음악적 훈련, 경전 기타 의식 도구의 사적 보존)
- (3) 사원 유형론(승직僧職과 재산의 세습 여부, 전진교냐 정일교냐), 사원의 이력, 현존하는 역사적으로 중요한 건축물, 소속 신자들의 역사와 현황
- (4) 관찰된 의식의 유형과 역사적 진화, 의식 수행의 조직(참여자, 준비와 실행의 절차), 사회적 통제와 의미(수행되는 의식에 대한 내부자와 일반사회의 시각), 의식의 구조(장소, 제단의 구조, 의식의 음악적 및 비음악적 대상, 의식 수행에서의 역할분담), 의식의 절차(완벽한 오디오와 비디오 레코딩 포함), 의식의 실제
- (5) 레퍼터리(구전 및 문자기록 형식), 음악의 구조(예컨대 선법, 구조 모티프, 종지형, 형식, 텍스처 구조, 합주의 유형 등), 상황에 따른 가감, 유지, 활용, 기능, 소유
- (6) 다른 종교음악(예컨대 도교, 불교) 및 세속음악 장르(예컨대 민요, 기악, 희곡, 곡예)와의 관계
- (7) 의식 및 의식수행에서 비의(秘義)의 선별 및 접근에 영향을 주는 그밖의 맥락 요인들(사회적, 정치적 및 지리적)
- (8) 지역내적인 것들을 초지역적으로 연계하기 위한 지역 양식들간의 비교

조사단은 중국 본토와 홍콩 학술단체의 연구자 20명으로 구성되었다. 연구주체는 23가지를 할당했다. 지역으로는 라오산(嶗山, 산둥), 허베이(河北), 룡후산(龍虎山, 장시), 우당산(후베이), 마오산(茅山, 장쑤), 칭청산(쓰촨), 백운관(베이징, 상하이, 산시성 자셴佳縣), 푸통(상하이 교외), 현묘관(玄妙觀, 쑤저우), 포복도원(抱撲道院, 항저우杭州), 동악관(東嶽觀, 저장성 윈저우溫州), 우시(無錫, 장쑤) 등의 도교전통과, 민족으로 위구르족(신장新疆), 토가족(土家族, 귀저우貴州), 백족(白族)과 요족(瑤族, 이상 윈난雲南)의 의식음악 전통을 포함하는 것이었다. 연구의 성과는 타이베이 신원평(新文豐) 출판사에서 『중국전통의식음악 연구계획 계열총서』로 출판되었다. 현재 21권까지 완성됐거나 출판준비중이다.

위의 연구들로부터, 1970년대 후반 이래 도교 의식음악의 연구에 네 가지 주요 관심영역이 있음을 알 수 있다.

특정 지역의 음악체계(레퍼터리, 양식, 의식음악의 형식구조)와, 이것들이 그 지역내 다른 음악적 측면들과 갖는 관계

연구 대다수가 이 범주에 속하여 지역별 도교 음악전통의 레퍼터리, 양식, 형식 구조 등에 관한 자료를 내놓고 있다. 도교의식 대부분은 지역공동체적 성격을 띠므로, 성(聖)과 속(俗) 사이의 관계가 학자들 사이에 주요 관심사였다. 이 분야 연구는 도교 의식음악과 민요, 곡예, 희곡 등 세속음악 사이에 긴밀한 상호관련이 있음을 보여주었다. 도교 의식음악은 민요와 레퍼터리를 공유할 뿐 아니라, 일부 지역의 속악 장르는 도교 의식음악에 기원을 두고 있는 듯하다. 도교와 불교의 의식 수행 사이에도 레퍼터리의 상호 전이가 발견된다.

상고대 중국음악과의 관계

여러 왕조를 거쳐오면서 오랫동안 궁중의 후원을 받아 왔고, 주요 도교사원은 궁중과 긴밀한 관련을 유지했으므로, 도교 의식음악에는 옛날 궁중음악의 잔재가 남아 있을 가능성이 주목되었다. 고대 궁중음악은 대부분 없어졌으므로, 현존하는 도교 의식음악 연구가 이런 공백을 여럿 채워줄 것이라 믿는 학자들도 있다.

도교 의식음악의 유형론(typology)

도교 전통은 영향력있는 지도자의 가르침 아래 발전한다. 특정 지역내 또는 지역간의 특정 도교 음악전통의 역사를 완전히 이해하는 데에, 지도자의 전기 연구와 교의 계승의 과정은 지역내 또는 지역간 도교 음악전통의 여러 양식의 발전에 시사하는 바 컸다. 그래서 도교 의식음악을 '사원 중심의 것'과 '부분적으로 사원 중심이나, 지역 속악과도 밀접한 관련을 띠는 것', 그리고 '속악에 터잡은 것'으로 분류하는 학자들도 있다. 전진교 악장인 『전진정음(全眞正音)』처럼 지역적 편차나 속악과의 유사성이 다른 의식음악에 비해 적은 음악양식이 사원 중심의 것에 속하며, 정일교의 음악은 지역 속악과도 밀접한 관련을 띠는 것, 화거(火居) 교파의 의식음악은 속악에 터잡은 것에 각각 속한다.

범지역적 도교 의식음악 연구

도교 의식음악의 범지역적 비교연구는 '중국 의식음악 연구 프로그램' 조사단에 의해 주로 이루어졌다. 이들의 연구성과는 다음처럼 정리할 수 있다.

가. 지역전통내 및 지역전통간에는 고정성과 가변성의 요소가 모두 있다. 이러한 고정성과 가변성의 공존은 총체적 차원에서 도교 의식음악이 종파, 사원 및 지역간에 동일함을 규명하는 열쇠가 된다. 악장 레퍼터리의 기본적인 산출원리 하나를 예로 들면, 비교적 고정된 '요소 풀(pool)'에 담긴 선율 및 리듬의 '요소 패턴'을 엮

어나가는 식이다. 요소 풀에 담긴 요소 패턴들은 대체로 지역마다 특유하나, 어떤 요소 패턴들은 여러 지역에서 함께 중요하게 쓰인다. 어떤 요소 패턴을 선택하고 엮어나가느냐에 따라 여러 가지 악장이 형성된다. 선호하는 요소 패턴은 지역마다 다르기도 하고, 범지역적으로 비슷하기도 하다. 범지역적인 경우로 첫머리와 중지 악구가 어디서나 비슷한 것과, 무의미한 음절을 삽입하는 것을 들 수 있다.

나. 고정성과 가변성의 공존은 또, 의식에서의 악장 사용에서도 발견된다. 특정 의식이나 사설에 으레 쓰이는 선율형을 일곡전용(一曲專用)이라 할 수 있다. 더 흔한 경우로 여러 의식, 여러 사설에 동일한 선율형이 중복되어 쓰이는 것을 볼 수 있는데(예컨대 사설의 형식구조가 비슷한 경우), 이것은 일곡다용(一曲多用)이라 할 수 있다. 악장을 산출하는 이 두 가지 방법은 범지역적 현상으로 나타나지만, 특히 일곡다용의 경우 악장의 선택은 지역마다 특유한 경우가 많다.

다. 도교 의식음악의 레퍼터리는 심층, 중층, 표층의 세 개 동심원 구조를 띤 다층구조이다. 심층 레퍼터리는 주로 도교 고유의 내밀한 의식, 예컨대 아침저녁 기도와 참회의식 같은 데에 쓰인다. 이 층위에 쓰이는 음악은 범지역적 요소를 비교적 많이 보이며, 세속 민요와의 연관이 가장 적다. 중층 레퍼터리는 대체로 대중집회나 망자를 위한 의식에서 발견되는데, 이러한 의식의 일부 또는 어떤 요소는 내밀한 것이고 어떤 것은 세속 민요와 어느 정도 연관을 보인다. 표층 레퍼터리는 예컨대 망자 천도의식에 등장하는 갖가지 아귀들의 형용 같은 데서 보듯 내용이 통속적이다. 음악도 기본적으로 세속 민요와 차이가 없다(악장 사설도 종교적 내용보다 세속적 내용을 쓰는 편이다). 이러한 3층구조는 도교 의식음악에 종교적 정체성을 부여하면서도 세속음악과 잘 배합되어, 의식의 뿌리를 일반사회 속에 깊게 내리게 한다.

결 론

지역별 연구는 이 분야 연구의 출발 단계이다. 지역별로 도교 음악전통을 망라하는 것이 후속연구에 중요하다. 동시에, 범지역적 비교연구는 도교 전통에 더 커다란 음악체계가 작용하고 있음을 보여준다. 의식음악은 의식과 뗄 수 없고, 의식은 종교의 외적 표현이므로, 도교 의식음악을 이해하기 위하여는 총체로서의 도교의 더 넓은 의미를 고려할 필요가 있다. 그러므로 범지역적 비교연구가 장차 연구를 이끌어야 한다. 도교 의식음악과 민간신앙 사이의 밀접한 연관은 그러나 의식음악의 연구라는 더 넓은 조망을 요구한다. 방대한 의식음악 영역, 특히 광범위한 지역과 다양한 양식은 학제(學際)적 접근과 팀워크를 요구한다.