

YIN XIN DUI YING LUN DEBATES AND STUDIES

音心对映论 争鸣与研究

主编 韩锺恩 李槐子

 上海音乐学院出版社

主编
韩锺恩 李槐子

音心对映论争鸣与研究

西北民族大学音乐舞蹈学院
上海音乐学院音乐学系
中国音乐美学学会 合编

 上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

“音心对映论”争鸣与研究 / 韩锺恩, 李槐子主编.

上海: 上海音乐学院出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 80692 - 394 - 8

I. 音… II. ①韩…②李… III. 音乐美学 - 文集

IV. J601 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 163395 号

书 名: “音心对映论”争鸣与研究

主 编: 韩锺恩

责任编辑: 李 绚

封面设计: 孙春祺

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 江苏省通州市印刷总厂有限公司

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 15.375

字 数: 38 万字

版 次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 1,210 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 394 - 8/J. 381

定 价: 45.00 元

序 言

李槐子

公孙尼子《乐记》问世凡两千余年，注疏论评者不绝如缕，于今盛焉。然以论评立说，且影响深广者，本人孤陋寡闻，似仅见《声无哀乐论》、《音心对映论》。

《声》文三国曹魏竹林七贤之一嵇康所作。其文直指《乐记》“治世之音安以乐，亡国之音哀以思”之“音”有哀乐观，莫名其妙地提出“声”无哀乐论。斯时，声、音异意，单独之声，其犹单丝之不成线，独木之不成林，妇孺皆知之理，何劳之论哉？然其文循此力陈其说，既有“音声之作，其犹臭味在于天地之间”、“声音当以善恶为主，则无关于哀乐；哀乐自当以情感而后发，则无系于声音”等奇谈怪论；亦有源自《乐记》的“乐之为体，以心为主”、“和心足于内，和气见于外”之大义微言。个中真意，太费思量。

《音》文今西北民族大学教授李曙明所作。斯文以《乐记》开篇“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变；变成方，谓之音。比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐”五十二言立其论。其中“比音而乐之”句，孔颖

达疏：“以乐器次比音之歌曲而乐器播之”。李氏疏之为“比照有组织有规律的、由人和乐器而发出的‘音’而同时进行的‘乐(lè)’的精神运动”。一字音读之悟，令其如获明镜，遂以之观今古，鉴中西，豁然开朗，遂针对西方“自律”、“他律”乐论，撰《音心对映论——〈乐记〉“和律论”音乐美学初探》文，于1984年发表。一时，争论之波轩然；其此起彼伏，不已绵延至今，凡廿余载，成中国乐坛跨世纪之佳话。彼时情景，阅本书“历史文献”当览无余。

2006年末，李氏论友牛龙菲君晤中国音协音乐美学学会韩钟恩会长于沪，建议以“音心对映论”争鸣话题发起召开专题笔会，韩氏大许。由是，中国音乐美学学会发起，西北民族大学音乐舞蹈学院、上海音乐学院音乐学系合作筹备，2008年5月18日，“‘音心对映论’争鸣专题笔会”于金城兰州举行。

呜呼！是时也，“5.12”大地震余震赫然，最难忘会间，适逢国丧：户外汽笛鸣悲，室内哀乐伤神。正是：

未开言，竟默哀，哭川西陇南地裂山摧，万千同胞齐罹难；

曾对垒，忽聚首，思道上器下礼崩乐坏，吾侨绝学当治心。

余感慨而思：民居霎时而作瓦砾，吾侪乐坛其何异乎？

古人云“一切万法，本因人兴”，今人言“以人为本”。乐之以人为本，其“本”当言律吕旋宫，调式调性者也。

调式音阶宫商律吕之声，乃人身特殊管状构造因呼吸气流震动之本能鸣发，是谓天籁。其自然中和，陶冶本心。离开调式调性宫商律吕，无异离开人格、人性、人情、人伦，天理灭矣。有聪明绝顶之“现代派”者，抛弃调式调性律吕旋宫，以其采撷、制造之离奇怪异音响与技法，成功表现人类灵魂扭曲及社会之灾难、之邪恶、之无人道。然而，其“音乐”本身焉道乎、乐乎？

何谓乐？《记》曰“变成方，谓之音。……比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐”。何谓“方”？《医宗金鉴》：“方者，一定之法”。夫音之方，无异药之方。繁体音乐之乐为“樂”、药方之药为“藥”。

治心治身,其司明焉。若问:方之为音,何以度之?曰:“比音而乐之”也。

《记》曰“致乐以治心,则易直子谅之心油然而生矣。易直子谅之心生则乐(lè)。乐则安。……致礼以治躬,……礼得其报则乐(lè)。乐(yuè)得其反则安。礼之报,乐之反,其义一也,夫乐者乐也,人情之所本能免也”。

由是观之,“比音而乐之”之“乐”者,“致乐以治心,则易直子谅之心油然而生矣”之谓也。“礼得其报”之谓也。知此,焉知廿余年比音而“乐”乎(lè)“乐”乎(yuè)之争,可休矣乎?

得诸灼见之开悟,余与前引《乐记》五十二言之后接续之曰:“乐生心,谓之化”。夫乐生心者,感于“乐(yuè)”而动也!

吾人审乐,“感于乐而动”而美感生。美感者,音乐作品之“方”因“比音”表演而对欣赏者发生喜乐之“疗效”是也。喜乐则善生,善生则心生,心生则心治,是谓“乐化”。

“音心对映论”之堂奥,其“致乐以治心”者欤?

《记》乃吾国乐经,今音乐美学至早至精至要至尊之法典,然全文竟无“美”字出。何也?窃以为古之“乐”今之“美”,一也。只是“乐”字两种读音有先后之别:先有lè,尔后有yuè。作品付诸表演让人感动而生喜乐之心,方可以“乐(yuè)”谓之。

“比音”是否“而乐之”,乃音乐审美试金之石也。

嗟夫!“乐者乐也”。质而言之:“乐(lè)者乐(yuè)也”耳。今群贤毕至,少长咸集,理当各抒己见。

吾人乐此不疲之“音乐美学”者,斯“音乐善学”、“音乐乐(lè)学”乎?

2008年6月于兰州

“音心对映论争鸣专题笔会”开幕式致辞一

西北民族大学党委书记 谢玉杰教授

尊敬的韩锺恩先生：

尊敬的各位学者、专家、教授，各位来宾，各位朋友：

老师和同学们：

“音心对映论”争鸣专题笔会开始了。

我代表西北民族大学党委和校行政，对中国音协音乐美学学会发起的这次笔会，选定在西北民大召开，对各位专家不辞辛苦远道而来表示衷心的感谢、热烈的欢迎！

大家都知道，一个星期以前，西部地区发生了罕见的强烈地震，这里也包括在内，而且影响很大。直到昨天夜里还有很多人误信谣传，露宿在外。在人心浮动之时，各位专家来到这里，是需要一番勇气的。各位依然如约，义无反顾，让我们肃然起敬！

这些天里，举国举世，人类的恻隐之心都被突如其来的灾难所牵动。大家以各自的方式向不幸的人们献上一份爱心。我们从来没有像今天这样真切地感到大灾有大爱。

孔子说：“德不孤，必有邻”。正当我们的心在这场生死考验

中接受洗礼的时候,一个与心有关,或者说是完全关于“心”的学术会议——“音心对映论”争鸣专题笔会,在这里庄重地举行。

“音心对映论”,是我校音乐舞蹈学院院长李曙明教授在20多年前,通过对《乐记》的研读提出的一种观点。论文所引起的学术争论,据说一直延续到现在。这次“各路神仙”汇聚这里,好像是要对这场旷日持久的学术争鸣进行评估,并把它引向深入。当然这是各位专家、学者的事了。

我只是觉得,音乐水平,即人类心灵和音乐产生共鸣的程度,也就是大家所说的“音心对映”的程度,体现着社会的道德水平。

社会上的许多东西,包括人们的所思、所想都有弄虚作假的可能。但是,有一样东西,就是音乐和人心的共鸣,音乐的和谐之美和人类良知所发生的天然沟通和沟通的程度不可弄虚作假。中国的古人早就得出了确定无疑的结论:惟乐不可以为伪。

正是因为不能弄虚作假,优秀的、蕴含真善美的艺术品、音乐作品总是寥若晨星。一旦问世,便不胫而走,不翼而飞。对美的追求,对良知的呼唤,是人类的天然需求。

中国乃礼仪之邦、道德大国。但是,曾几何时,我们开始了“对不起、没关系”等基本礼仪用语的重新训练;曾几何时,我们开始了荣辱观的启蒙式教育;曾几何时,一个产生了《乐记》的国家,人们感到需要重新弄清“音心”关系,从而明确自己的使命!

这些天,自然灾害让人痛心,但是面对灾难人们显现的善心、良知、奉献、博爱让人感动不已。真有一种久违了的感觉。

所以说,我们今天开始的研讨不仅是一个学术问题,它同时是一个道德问题、社会问题。不仅具有学科建设的必要性,还有社会主义精神文明建设的现实性和紧迫性。时代需要善的、陶冶人性的、以人为本的作品。

是故,君子务本,本立而道生。各位的事业任重道远,大有前程!愿大家在这里活动得愉快,预祝笔会圆满成功!

“音心对映论争鸣专题笔会”开幕式致辞一

“音心对映论争鸣专题笔会”开幕式致辞二

中国音乐美学学会会长、上海音乐学院
音乐学系系主任 韩锺恩教授

尊敬的西北民族大学谢玉杰书记、金雅声校长、赵德安副书记：
尊敬的西北民族大学音乐舞蹈学院李曙明院长、李槐子副院长：
尊敬的全体与会代表：

早上好！

由中国音乐美学学会发起，西北民族大学音乐舞蹈学院、上海音乐学院音乐学系共同主办的“音心对映论争鸣专题笔会”，经过主办各方的精心策划，尤其在承办单位众多师生员工的周密安排下，如期召开。在此，我仅代表中国音乐美学学会向会议表示祝贺，向所有与会代表表示欢迎，向东道主表示感谢！同时，也代表因故不能出席会议的学会理事、上海音乐学院副院长、上海市第二期重点学科“音乐文化史”特色学科带头人杨燕迪教授和上海音乐学院音乐研究所所长、上海音乐学院出版社社长洛秦教授向大家表示问候。

20多年前，贵院李曙明教授发表《音心对映论——〈乐记〉“和律论”音乐美学初探》，通过对中国古典音乐文献的理论发掘，对诸多关联音乐美学基本问题的理论范畴进行了卓有成效的研

究,并由此引发长达多年的争论,参与者达数十人次之多(包括在座的许多同人),形成了20世纪八九十年代中国音乐美学研究中的一大热点。在此,我们对李曙明教授、牛龙菲先生等积极参与的所有同人表示敬意,也对已经离开我们的蔡仲德教授表示深深的怀念。尽管这场旷日持久的争论没有达成终极性的结论,但它在推进中国音乐美学学科建设与活跃中国音乐美学学会工作方面发挥的重要作用,在当代中国音乐美学学科发展历程中具有里程碑意义,是不可不辑录的一段重要历史。各位同人在这场争论中表现出的学术精神,永远值得我们记取,尤其应该成为青年学子学习的楷模。今天,我们以此命题再度研讨,并将辑集出版文集:《“音心对映论”争鸣与研究》,其意义,除了回望之外,更多还有一种前瞻。我相信,通过接下去的讨论,不仅能够发扬光大已有的学术精神,而且还一定会继往开来启动新的研究进程。

本次会议列入上海市第二期重点学科“音乐文化史”特色学科建设项目,从一定意义上可以说,是当今高校通过学科建设赋予我们的一个结构依托,也是传统教学与科研在新的历史条件下获得的一种体制机制保障。

我在今年《人民音乐》3月号上发表的文章《由当代问题引发的学科建设》中提出六个方面的设想,即学理、学院、学会、学刊、学派、学统。尽管此六学之间本无直接关联,但如果我们真的以学科建设统领,进一步通过学科建设整合其原有资源,应该说,是可以形成环扣联动的结构,并实现可持续的驱动。有关这个问题,同样期待在明天的自由论坛中得到与会学者的回应。

最后,再次预祝会议圆满成功!

谢谢大家!

2008.5.16

写在汾阳路上音教学楼311办公室

目 录

- 1 李槐子：序言
- 1 谢玉杰：“音心对映论争鸣专题笔会”开幕式致辞一
- 3 韩锺恩：“音心对映论争鸣专题笔会”开幕式致辞二

历史文献

- 3 李曙明：音心对映论——《乐记》“和律论”音乐美学初探
- 17 牛龙菲：“音心对映论”评析
- 22 蔡仲德：《音心对映论》质疑
- 32 李曙明：再论“音心对映”——兼析牛龙菲君的“乐心对映”
- 36 李曙明：《老子》与《声无哀乐论》音乐观新探
- 42 李曙明：漫议李斯特的音乐理论
- 50 李曙明：中国古代音乐观念的异国现代知音
- 55 蔡仲德：从“音声相和”说起

	——再论《老子》音乐美学思想兼与李曙明君商榷
62	李曙明：嵇康的“和声”观念
66	蔡仲德：“躁静者，声之功也”——再论“声无哀乐”论的美学意义 兼与李曙明君商榷
74	蔡仲德：“和律论”质疑——兼论《乐记》
84	修海林：谈“音心对映论”之争
92	梁厚意：浅释“比音而乐之”的“音”与“乐”——《乐记》存疑探讨 之一
95	李曙明：中西音乐比较研究
99	李曙明：东西方音乐美学之比较研究——兼答蒋一民与蔡仲德等 诸君
115	蔡仲德：“和律论”再质疑——兼评李曙明君之东西方音乐美学比 较研究及其方法
136	李曙明：“和律论”再研究——《“和律论”再质疑》读后

- 150 牛龙菲：新的音乐艺术模型——“自同态转换群集”概说
- 164 蔡仲德：致牛龙菲
- 168 牛龙菲：致蔡仲德
- 179 牛龙菲：致王宁一
- 182 王宁一：致牛龙菲
- 185 李曙明、王宁一：关于“音心对映论”与“内容形式同一说”的通信
- 196 李曙明：“对映”之再界说——答蔡仲德君和牛龙菲君
- 202 李曙明：天人心音论——音乐存在方式观
- 206 李曙明：“和律论”之辩答——对蔡、牛二君之相关“文本”
- 221 牛龙菲：“音声相和”还是“意声相和”？
- 227 黄汉华：《抽象与原型》导论（节选）
- 238 中国音乐学网：赵宋光教授音乐美学讲座之三综述（节录）
- 242 陇 菲：回应赵宋光

专题笔会提交论文

- 247 叶明春：20 世纪末“音心对映论”及“和律论”论辩(节选)
- 250 茅 原：“音心对映”是如何可能的？——在“音心对映论”研讨会上的书面发言
- 268 杨 赛：乐者，乐也
- 287 陈楠楠：也谈“音心对映论”
- 304 李英霞、袁 艳：关于“音心”如何对映问题的思考
- 311 武文华：审美中的立美——以接受美学角度谈论对音乐作品的观照问题
- 317 宋 瑾：“音心对映”之我思
- 322 韩锺恩：李曙明：《音心对映论——〈乐记〉“和律论”音乐美学初探》导读
- 325 贾纪文：“音心对映论”随感
- 327 范晓峰：音乐理解现象中的“音心对映”关系

- 卜锡文：“音心对映论”散议
- 354 贺 颖：浅评“音心对映论”
- 360 彭根发：回眸“音心对映论”学术争鸣
- 363 听 禅：音心不二论——仿僧肇笔意
- 372 冯效刚：音乐表演中“理解”的“音心对映”关系
- 386 宋祥瑞：“音心对映论”争论的意义及其问题
- 401 黄腾鹏：开拓深化，思辨求证——对当前“音心对映论”研究的期望
- 403 刘 研：从“音心对映”想到当代大众音乐活动中的主客体关系
- 410 黄汉华：“音心对映论”争鸣的学术意义及相关的符号学思考
- 414 陇 菲：“当”与“不当”“胜”与“不胜”以及“公是”与“移是”“音心对映论争鸣”反思
- 422 冯长春：中国传统音乐美学研究断想——回顾“音心对映论”之争所引发的几点思考

430	邢万里：“音心对映论”之思
437	王宇一：此中有真意，欲辨已忘言——再答茅原先生
450	钟力整理：“音心对映论”争鸣专题笔会讨论（节录）
467	陇菲：“音心对映论争鸣”专题笔会印象
472	韩鍾恩：后记

历史文献
