

音乐博士学位论文系列

古琴美学思想研究

Series of Doctor Dissertations in Music

苗建华 著

Miao Jian Hua

 上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐博士学位论文系列

SERIES OF DOCTOR DISSERTATIONS IN MUSIC

古琴美学思想研究

苗建华 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

古琴美学思想研究/苗建华著. —上海:上海音乐学院出版社,
2006. 8

(音乐博士学位论文系列)

ISBN 7-80692-224-5

I. 古… II. 苗… III. 古琴-美学思想-研究-中国-古代

IV. J632.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第083283号

丛 书 名 音乐博士学位论文系列

出 品 人 洛 秦

书 名 古琴美学思想研究

著 者 苗建华

责任编辑 洛 秦

特约编辑 朱 霞

封面设计 陈 岫

责任校对 李吉颖

电脑制作 钱 慧

出版发行 上海音乐学院出版社

社 址 上海市汾阳路20号

邮 编 200031

电 话 021-64315769 64319166

传 真 021-64710490

经 销 全国新华书店

印 刷 江苏省通州市印刷总厂有限公司

字 数 160千

开 本 850×1168 1/32

印 张 7

版 次 2006年8月第1版 第1次印刷

印 数 1—2100

书 号 ISBN 7-80692-224-5/J.217

定 价 22.00元

目 录

01	目 录
1	论文提要
3	英文提要
5	前 言
7	上 篇 古琴美学与古琴命运的历史考察
8	第一章 古琴美学思想概观
9	第一节 古琴美学思想先秦至明清的发展轨迹
20	第二节 古琴美学思想与儒道佛思想的关系
40	第二章 古琴美学思想与古琴音乐实践的关系
40	第一节 古琴美学思想对古琴音乐实践的影响
44	第二节 古琴美学思想与古琴音乐实践的矛盾
48	第三节 古琴美学思想与文人琴、艺术琴问题

55	第三章 琴与士的关系
56	第一节 从市井到士林——琴人身份的变迁
61	第二节 琴论与修身
66	第三节 琴曲与退隐
70	第四节 琴的盛衰与士的兴亡
76	第四章 古琴美学与古琴音乐的前途
76	第一节 古琴音乐未来发展所面临的问题
84	第二节 对古琴发展前景的展望
90	下 篇 先秦至明清古琴美学文献研究
91	第五章 先秦两汉时期的古琴美学思想
92	第一节 先秦时期的古琴美学思想
100	第二节 两汉时期的古琴美学思想
118	第六章 魏晋至隋唐时期的古琴美学思想

119	第一节	魏晋时期的古琴美学思想
134	第二节	南北朝时期的古琴美学思想
137	第三节	隋唐时期的古琴美学思想
145	第七章	宋元时期的古琴美学思想
146	第一节	朱长文《琴史》中的古琴美学思想
153	第二节	成玉磬《琴论》中的古琴美学思想
158	第三节	刘籍《琴议》中的古琴美学思想
160	第四节	陈敏子《琴律发微》中的古琴美学思想
161	第五节	文人著作中的古琴美学思想
174	第八章	明清时期的古琴美学思想
175	第一节	《焚书》等文献中的古琴美学思想
182	第二节	《溪山琴况》中的古琴美学思想
188	第三节	琴谱集中的古琴美学思想

- 202 | 附录一 主要参考文献
- 209 | 附录二 主要参考书目
- 211 | 后 记

博士学位论文提要

古琴美学思想研究

学位申请人姓名：苗建华

导师姓名：蔡仲德 教授

本文以文献和史实为据，对古琴美学思想和古琴命运进行了历时考察。全文在纵览传统古琴美学文献的基础上，总结了古琴美学思想自先秦至明清的发展轨迹，阐释了古琴美学思想与儒、道、佛思想的关系，古琴美学理论与音乐实践的关系，琴与士的关系，并根据音乐文化与时俱进的普遍规律展望了古琴的发展前途。

本文认为，古琴美学思想先秦至明清的发展有两个显著特征：研究对象从外部关系的论述转到内部规律的探索；美学思想从前期的相对自由变为后期的绝对禁锢。古琴美学理论和儒、道、佛思想联系紧密。其中，儒家礼乐思想是古琴美学思想的主体，道、佛思想则在其局部体现。与之相反，在古琴实践中，道家思想占据主导地位。这就使古琴美学思想与其音乐实践形成了既统一又矛盾的关系。随着历史的演进，古琴逐渐成为文人的专用乐器，琴的盛衰与士的兴亡不可分离。

本文进而认为，古琴的前途与美学思想的革新息息相关。古琴美学思想必须对传统美学思想进行扬弃，吸收现代化思想，抛弃以礼为本，坚持以人为本，舍弃文人琴中的不合理成分，发展

艺术琴,还艺术于古琴,还古琴于人民,才会使古琴的命运出现根本转机。

[关键词] 古琴 音乐美学

Abstract

Author: Miao jian-hua

Supervisor: Professor Cai zhong-de

From The Musicology Department, Central Conservatory of Music. Beijing. China.

This article studies the aesthetic thoughts on guqin and the fate of this musical instrument based on documentations and historical facts. It summarizes the development of the thoughts from pre-Qin period (before 221 B.C.) to Ming and Qing (1368-1911) dynasties, elaborate on their relationship with Confucianism, Taoism, and Buddhism, their relationship with musical practice, and their relationship with shi (scholars). The author predicts the future of guqin on the universal assumption that the music culture develops with the times.

The author finds that development of the thoughts in this period had two characteristics: First, the target of study shifted from description of external relationship to exploration of internal rules; second, the aesthetic thoughts turned from relatively liberal at the beginning to

absolute conservative in the end. The thoughts were closely related to Confucianism, Taoism and Buddhism. The Confucians thoughts on li (rites) and yue (music) were dominant, and Taoism and Buddhism were reflected locally. In guqin practice, however, the Taoist thoughts were dominant. This led to a contradiction in guqin thoughts and practice. With the evolution of history, guqin gradually became a musical instrument used only by scholars. So the rise and fall of guqin was inseparable from fate of shi.

The author goes on to state that future of guqin will depend on the reform of the aesthetic thoughts. Guqin will not reverse its fate of decline unless we replace the traditional thoughts based on li with modern thoughts based on humanities, unless we transform the scholarly instrument into an artistic instrument, and unless we take away guqin from shi and return it to the people.

[Key words] guqin, music aesthetics

前 言

古琴作为我国最早的弦乐器之一,已经有了至少三千年的历史。在长期的发展中,古琴成为我国古代最具代表意义的乐器,经历了从民间普通乐器到文人专用乐器的转移过程,并最终在清代趋于衰落。古琴的兴衰有诸多复杂的社会、历史原因,但毫无疑问古琴美学思想对其有着举足轻重的影响,所以从古琴美学思想入手对古琴的历史命运进行考察就显然有其必要。“古琴美学思想研究”,是力图以美学为切入点,在全面梳理琴论文献的基础上,勾勒出我国先秦至明清古琴美学思想的发展轨迹,阐明古琴美学的特征与意义,揭示促其发展变化的深层动因,分析古琴美学思想和传统音乐美学思想及传统哲学思想的关系、古琴美学思想与古琴音乐实践的关系以及古琴美学思想和文人的关系等,并以此为据,考察古琴的历史命运,展望古琴的发展前景。

当前学术界对古琴美学思想的研究主要涉及如下六个方面:古琴艺术和传统音乐及传统文化的关系;古琴的审美特征及表演美学;古琴音乐和文人音乐;《溪山琴况》的音乐美学思想;古琴谱

式的科学性与改革问题;对古琴发展现状的分析及未来前景的展望等。研究状况表明,众多专家学者已经充分认识到对古琴美学思想研究的必要性和迫切性。他们从不同的角度和侧面对此进行了较为深入细致的探索和考察,在某些方面的成就也可圈可点(如对《溪山琴况》的研究)。但目前关于古琴美学思想的研究尚有一些需要进一步探讨的课题,总结古琴美学思想的演变轨迹,并进而全面考察古琴美学和古琴的命运就属个中之一。这也是本文的选题目的和意义所在。

上 篇

古琴美学与古琴命运的历史考察

第一章

古琴美学思想概观

我国古琴美学思想的萌芽可上溯到先秦时期。当时的《诗经》、《左传》及诸子百家有关著作中有不少言论涉及古琴，其中《左传》中提出的“君子之近琴瑟，以仪节也，非以愒心也”、“若琴瑟之专壹，谁能听之”等美学命题被后人所继承发展，对传统古琴美学思想产生了巨大影响。汉代以后，古琴理论的研究逐步走向专业化，汉蔡邕《琴操》、唐薛易简《琴诀》、宋朱长文《琴史》、元陈敏子《琴律发微》等古琴专著的出现就是明证。这些著作从不同角度对古琴进行了全面的研究，提出了许多重要的美学命题、范畴，促使古琴美学思想逐渐走向成熟，直至在集大成之作《溪山琴况》中达到顶点。本文首先从古琴美学思想先秦至明清的发展轨迹、古琴美学思想与儒、道、佛三家思想的关系两方面对传统古琴美学思想的发展概况加以总结论述。

第一节

古琴美学思想先秦至明清的发展轨迹

古琴在长期的发展过程中不仅有众多的作品传世,更有丰富的琴论文献留存。从先秦的《诗经》、《左传》到明清的《溪山琴况》、《琴学粹言》,它们勾勒出了我国古琴美学思想的发展脉络和轨迹。沿着这些轨迹探寻,可发现我国古琴美学思想的发展有两个显著的特征:研究对象从注重古琴与外部的关系逐渐发展到关注其内部的规律;美学思想从前期的相对自由演变为后期的绝对禁锢。

一、从外部关系的论述到内部规律的探索

古琴美学早期关注的对象主要是古琴与外部社会等的关系。先秦两汉时的古琴文献对此有突出的反映,《左传》、《新语》、《淮南子》、《史记》、《礼记》、《琴录》、《新论·琴道》、《白虎通》、《琴操》、《风俗通义》等著作均论及古琴和礼、政治的关系,古琴和自然的关系等。关于前者,琴论中有“君子之近琴瑟,以仪节也,非以悖心也”(《左传·昭公元年》)、“卿大夫听琴瑟之音未尝离于前,所以养行义而防淫佚也”(《史记·乐书》)、“琴音调而天下治”(《史记·田敬仲完世家》)、“下征七弦,总会枢要,足以通万物而考治乱也”(《新论·琴道》)、“琴之言禁也,君子守以自禁也”(同前)、“琴者,禁也,所以禁止淫邪,正人心也”(《白虎通》)、“琴……前广后狭,象尊卑也。上圆下方,法天地也。五弦宫也,象五行也。……文王武王加二弦,合君臣恩也”(《琴操·序》)等美学命题。它们认为音乐应以礼为本,要为政治服务,对以后的古琴美学思想产生重大影响。关于后者,琴论中有“昔神农氏继宓戏而王天下,上观法于天,下取法于地,近取诸身,远取诸物,于是始削桐为琴,绳丝为

弦,以通神明之德,合天地之和焉”(《新论·琴道》)、“琴长三尺六寸六分,象三百六十日也;广六寸,象六合也”(《琴操》)以及“反其天心”(《淮南子·泰族训》)、“反其天真”(《琴操》)等命题。它们认为古琴法天地而成,所以应返璞归真,体现自然的天性。

关于古琴音乐本身的探讨,《左传》曾论及音乐美的构成,提出了“若琴瑟之专壹,谁能听之”(《左传·昭公二十年》)的美学命题,明确音乐的美在于多而不在于一,在于和而不在于同,音乐的审美准则也应该是“和”,而不是“同”。《吕氏春秋》、《韩诗外传》、《淮南子》、《说苑》、《琴清英》等著作则开始涉及音乐审美中主客体之间的关系。这些论述大都在某种程度上肯定了纯器乐曲的表现力,注意到了音乐和审美主体之间相互制约、相互影响的关系。但它们或是片言只语、浮光掠影式的记载,或是用故事的形式表现出来,尚无具体而深入的研究,而且各篇琴论大多以强调音乐的功能为轴心,从国之兴亡、德操之修养的角度论琴之审美。这说明对音乐本身规律的探索还未成为古琴美学早期的主要研究对象^[1],当时的古琴美学主要以古琴的功能为核心,重视探讨古琴和政治、礼仪、自然等的关系,强调音乐对它们的从属、适应,对古琴本身艺术价值的论述也在这一框架内进行。

魏晋时期,老、庄之道得到推崇,儒家思想受到挑战。士挣脱了名教的束缚,开始思索个人存在的意义、探索各门艺术的特性。这种人性的解放、艺术的自觉,导致文化领域出现了“为艺术而艺术”的潮流,嵇康成为其中的代表人物。他在音乐上提倡“越名教而任自然”,批驳了儒家把音乐作为名教工具的有关思想,提出“躁静者,声之功也”,对音乐的“自然之理”,即音乐表现手段的特征、音乐的特殊性进行深入研究,使传统音乐美学思想受到强烈冲击。在此背景下,魏晋至唐的琴论较少涉及音乐和礼、政治等的关系,而是越来越多地讨论古琴的自然之美、音声之美,古琴音、意之关系,古琴的演奏风格与技巧等。嵇康在《琴赋》中突出强调