

當代美學

22

中西

音樂美學的對話

——一個音樂哲學的研究

黃淑基◎著

洪葉文化事業有限公司 印行

當代美學叢書 22

中西音樂美學的對話

——一個音樂哲學的研究

黃淑基◎著

洪葉文化事業有限公司

姜允明 教授序

〈樂記〉中說：「凡音者，生人心者也，情動於中，故形於聲。樂者音之所由生也，在其人心之感於物。」古希臘哲人柏拉圖更認為音樂中微妙的節拍音響，象徵著大自然的莊嚴玄秘，悠美和諧。音樂的功能，小者可以陶冶心情，充實生命內涵，以達到美化人生的目的。大者可以藉提升群體生活的品質，以達到德化淑世的目的。中國古籍更斷言音樂與政治社會，天文氣象等等，具有極為密切的關係。

音樂在所有藝術領域中，最為淬勵感人，因為它最容易激盪出人的歡笑喜悅與愛恨悲愁。音響不是音樂，音樂中利用音響傾吐而出的感情才是音樂。所以明儒陳白沙的詩云：「曲中若有千年調，還要先生會入神」，而先天的才性與後天的修鍊都是能否進入音樂殿堂的兩大關鍵門檻。音樂中蘊涵豐富的想像力，不論是作曲家，演奏者或聆賞聽眾，三者都需要高度複合藝術的創造力，運用由節拍韻律組合而成的音樂語言，去追求一種能夠發揮到淋漓盡致的美的生命境界。只有在這種熱力萬鈞，無可抗拒的情境中，才能

把真我的花果展露出來。就如德哲尼采所說我們在藝術創造與鑑賞中撿回了自己。用〈月記〉視音樂爲心物交感、物我一融的現象來說。便是主體客觀化與客體主觀化的交合作用完成實現的一刻。在世俗功利主義盛行的今日社會，這種純音樂價值早已被淹沒殆盡，而這種音樂精神卻能不時在這本書中捕捉到豐富的靈感。

本書廣泛蒐集了兩岸有關中西方「音樂學」的豐富資料，以暢順的運思，清爽的筆力，嚴謹的結構，系統性的整理回顧與探討中西音樂美學理論。尤其對中國音樂史的起源發展，演變脈絡，性質特色，與西方音樂的理論作了宏觀式的對比。並提出個人的哲學分析，因此增添了幾分廣度與深度，彌足珍貴。顯而易見，本書作者黃淑基小姐，專研音樂哲理儼然有成。如今以中西對話方式探討音樂美學，爲國內樂壇學術提供了耳目一新的貢獻，誠可賀也。黃小姐是一位年輕新秀，前程未可限量，僅以短序爲之祝福。

姜允明 教授

二〇〇二年三月二十四日

黃慶明 教授序

筆者雖是哲學家，但自幼就對音樂有濃厚的興趣。無奈處於那個物資缺乏的時代，學琴簡直是妄想。不過，爲了滿足對音樂的愛好，筆者還是盡量利用最少的資源去學音樂。

簫、笛、口琴以及吉他等樂器是我的最愛。後來雖然讀了哲學，但發現原來音樂還是有哲學的部份，例如，我們如果愈有意或愈有心要完美地演奏一首曲子，那麼我們就會發現愈不能夠完美地做到。通常我們反而是在愈無心或愈不執著的情況下，愈能夠做到完美的演奏。這不就是佛家所講求的無心、無執，或道家所強調的無爲、自然嗎？至於哲學中的美學，其中有不少部份更是音樂所預設的，比如，美學中的距離說認爲我們對於藝術作品需要保持距離纔會有美感。就以樂曲爲例來說吧！我們不可能用鋼琴或小提琴奏出跟人聲完全一樣的哭聲。如果要一模一樣，那叫一個人來當場哭一場不就得了！可見得音樂之美確實是在於這種像與不像之間。

前述有關中西美學的理論及其運用都在本書中得到完全的發揮。本書第一篇是有關民族音樂的哲學省思，第二篇是有關先秦的音樂哲學，其主要的著眼點是發揮中國音樂的哲學或美學的部份，而第三篇則一方面闡述西方的音樂哲學，另一方面比較中西的音樂哲學，甚有卓見。

作者不只專於音樂，對於中西的美學也有深厚的造詣，所以，全書的內容豐富，文筆清楚，很值得一讀。筆者對於第一篇的民族音樂特別有興趣，作者對於這一方面的哲學省思，讓我獲益良多。

文大 哲學系副教授 黃慶明 撰

自序

黃淑基

本書雖只有十餘萬字，然而在藝術的領域裡卻是對自己的一種期許，因為音樂的從事過程中並不像其他的學科有著複雜的語句可以反複描寫，音樂的討論幾乎是要在自己生活經驗裡磨鍊出來的，並且也還得時時參考一些其他人文學科的書籍，對於這方面自己實在覺得很缺乏，希望博學雅正能給自己一些指導，當然也藉著這些小文章的提出，給自己一些推動的力量，希望由這本書作爲一個基礎，要求自己多加在這個領域裡面努力。

對於音樂學和哲學自己所學十分有限，在這幾篇文章裡面的討論雖然是學術性質地研究，但也不能不說是限於個人一己之見而已。有許多意見和觀念在書出版成冊以前也不十分滿意，但一時之間可能也沒有更好的方式來修改，只能期望在未來的日子裡面，能把音樂史的資料多多熟悉。本書中所討論的音樂資料大多是自己和許多愛好音樂的朋友相互討論才能有更深的看法的，應該說沒有許多朋友的相互切磋是不可能有一些粗淺

的見識的。

對於一個學習音樂的人而言，古代中國音樂資料並不容易懂，在這方面自己並沒有很好的基礎，見解自然是不夠或熟的，希望未來能多加努力。當然在音樂學尚是一片等待開發的情況下，中國音樂史的研究和中國音樂理論的研究是必須由這一代的學者用心從事的。

音樂教學常常是千篇一律的，學生的反應有時候也常常令老師感到十分的無力感，在從事音樂教學的過程裡，有志於此的老師很可能努力地在前幾個剛開始的年頭裡儘量的充實自己和改進教學方式，然而往往所得到的回應是毫無效用，學生大多數只把學習音樂當作一種可有可無的才藝活動，而家長也少有把音樂學習當作一門重要課題來看待的。

或許音樂學是因為這種環境和背景才難以成長的。音樂的學習者大多數是爲了技術上和現實上的需求，而未能正視這門學科，和藝術本身的精神。在教學時若面對青少年以上的學生則常常會發現學習者的目的是爲考試，或者是爲職業在加以打算。那麼，原先對於音樂的期許又會再一度地因爲學生的心態而受到衝擊，當然也常常受到學生家長的衝擊。如果有機會再遇到成年的學習者時，則會發現另一種屬於生活寄託的需求會出

現在其中，教授者面對這樣的情境，也常常會以為音樂原來就只是為了令人寄情於其中。然而真的是這樣嗎？音樂的精神在我們生活領域，在世界中就只是如此嗎？如果真的只是如此，那麼許多大思想家對於音樂的期許和讚美又為什麼如此不同呢？

我們相信音樂必然是不僅於此的，音樂當然和民族的精神有著高度密切的關係。不管古典的、或者是藝術的、還是通俗的，音樂都有其一定的社會性作用。作為一個音樂教學者所扮演的是一個社會分工的角色，而作為一個音樂的從業人員就不僅是如此，而應說是提升音樂的內涵於我們的生活世界中。音樂精神的提升，就是文化精神的提升，其地位和重要性是不容懷疑的，對於現實生活上的無可奈何也許只能寄予理想在幾篇小文章中吧！期望未來的學習者能一代比一代更好。

目錄

姜允明 教授序	1
黃慶明 教授序	3
自序 黃淑基	5
第一篇：民族音樂美學的招學省思／	15
第一：《中國的音樂美學和音樂教育》	17
第二：《從高大宜教學法看中國民族音樂教育》	28
第三：《音樂的理念》	35

第四：《中國的民族音樂和美學》

38

第五：《民族音樂的根源》

45

第二篇：先秦的音樂哲學

53

〈前言〉

55

第一：《左傳》《國語》《墨子》的音樂哲學

70

(一)：《左傳》中所記載的音樂哲學分析

70

(一) 師曠論樂

71

(二) 季札論樂

75

(三) 醫和論樂

79

(四) 晏子論樂

82

(五) 州鳩論樂

85

(六) 子產論樂

87

(二)：《國語》中所記載的音樂哲學觀念

89

(一)	單穆公論樂	90
(二)	州鳩論樂	94
(三)	師曠論樂	96
(四)	史伯論樂	98
(三)	《墨子》中非樂哲學的探討	100
第二：	《荀子·樂論》與《禮記·樂記》音樂哲學之探討	116
(一)	《荀子·樂論》的音樂哲學	116
(二)	《禮記·樂記》的音樂哲學	124
(一)	音樂起源論	126
(二)	禮、樂的關係	127
(三)	樂與「王者」、「治世」之儒家音樂哲學	129
(四)	樂教的功能	132
(五)	小結	133
第三：	《呂氏春秋》之音樂哲學研究	136
(一)	《仲夏紀》的音樂哲學	136
(一)	大樂	137

(二)	侈樂	139
(三)	適音	142
(四)	古樂	144
(五)	小結	145
(二)：	〈季夏紀〉的音樂哲學	146
(一)	音律	146
(二)	音初	148
(三)	制樂	150
(四)	明理	151
(五)	小結	152
(三)：	結論	154
第三篇：中西音樂美學的對話／		161

第一、〈從音樂社會學理論看《禮記·樂記》篇〉	163
〈緒論〉	163

(一)：〈樂記〉中的音樂哲學與社會階層關係的分析	166
(二)：〈樂記〉中的音樂藝術性（美學觀）與社會習俗之關係	169
(三)：〈樂記〉中的音樂哲學與其時代性的社會經濟之關係分析	172
(四)：〈樂記〉中的音樂哲學及其時代社會心理	174
〈結論〉	176
第二：〈中西音樂哲學異同探討——《禮記·樂記》與叔本華音樂哲學的對話〉	178
〈緒論〉：音樂哲學理論認知與思想背景之差異	178
(一)：二種音樂哲學在「樂本論」上的認知差異	181
(二)：二種音樂哲學在社會教化功能上的差異	182
(三)：二種音樂哲學與政治之相關性	184
(四)：二種音樂型式與思維情感進行方式的相互關連性	186
(五)：文字使用認知上的差異	188
〈結論〉	190
第三：〈叔本華音樂美學基本架構〉	192
〈緒論〉	192
(一)：音樂與意志的本質	194

(二)：音樂型式在意志表象的呈現	196
(三)：叔本華的音樂美學觀	201
〈結論〉	204
第四：〈保羅·克利與音樂美學〉	208
〈緒論〉	208
(一)：克利的美學理論與其一生主要繪畫風格及作品	212
(二)：克利的繪畫與音樂	219
〈結論〉	223
參考書目	227

第一篇：民族音樂美學的哲學省思