

郭
杰
著

益
齋
漫
錄

壬午題

清華大
出版社

杰 著

益齋漫錄

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

益斋漫录/郭杰著. —北京：清华大学出版社，2013

ISBN 978-7-302-33015-8

I. ①益… II. ①郭… III. ①中国文学—古典文学研究 IV. ①I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 142735 号

责任编辑：马庆洲

封面设计：曲晓华

责任校对：刘玉霞

责任印制：刘海龙

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 **邮 编：**100084

社 总 机：010-62770175 **邮 购：**010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：清华大学印刷厂

经 销：全国新华书店

开 本：125mm×205mm **印 张：**7 **字 数：**135 千字

版 次：2013 年 7 月第 1 版 **印 次：**2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价：36.00 元

产品编号：054057-01

少年志气浮萍落宝剑
金戈铁马碧血有谁知
停的大诗无诗归故雨林
移移山壁土墨公屏卧暖
擦擦秋窗雨春行百
花林得月千雷震雨走
飞虹飞虹泛彩桥西
东踏青青草恒一
间嘴甜舌本洽它才读
嗟南华谁道之不差
犯犯身直入深山而有
底底格格依鹰扑日影不
漏漏与奔泉声
奔泉泉柳奔声有无相混
复相混经年转沟
石石冲化者从风冲女峰
风风碧波碧色碧水碧
天一色空空空空空色
色碧南此地有物有见
这龙

古物珍此集可以留
郭太同志斯人未竟
心在国运为念已垂危
展前竹叶脚以待其时
挥手中河共海行
每秒都是永诀御风
与你老同步一瞬
息都将长驻

公木
丁巳冬月

著名诗人和学者、《中国人民解放军军歌》词作者公木先生
给他的学术助手、本书作者郭杰博士题写的诗作（1997）

自序

这本小册子，汇集了我多年来谈论中国文学与文化的一些文字，名曰《益斋漫录》。

所谓“益斋”，盖由东坡先生“益斋铭”而起，其云“为学务日益，此言当自程。为道贵日损，此理在既盈”^①，至理名言，深得我心。不禁忆及少年时，常常登上家乡古彭南郊的云龙山，观茫茫云天，诵《放鹤亭记》。因不揣谫陋，以此命名自己那间小小书房。谈不上“为学日益”，权且是“开卷有益”，聊表向学的理想吧。

所谓“漫录”，乃因其中涉及范围较广，文体亦不拘一格，如与友人相对，月下品茗，随兴漫谈，交流心得体会而已，也就不求绵密、不计工拙了。约略可分三类：

① 苏轼(1037—1101)《张寺丞益斋》诗云：“张子作斋舍，而以益为名。吾闻诸夫子，求益非速成。譬如远游客，日夜事征行。今年适燕蓟，明年走蛮荆。东观尽沧海，西涉渭与泾。归来闭户坐，八方在轩庭。又如学医人，识病由饱更。风雨晦明淫，跛躄暗聋盲。虚实在其脉，静躁在其情。荣枯在其色，寿夭在其形。苟能阅千人，望见知死生。为学务日益，此言当自程。为道贵日损，此理在既盈。愿君书此诗，以为益斋铭。”苏轼之弟苏辙(1039—1112)亦有《张恕寺丞益斋》诗云：“人生不读书，空洞一无有。羡君常斋居，散帙满前后。开编试寻绎，阅岁行自富。纵横画图出，次第宫商奏。汪洋畜江河，眇莽包林薮。兴亡数千岁，络绎皆在口。”

一是篇幅较长的文章，二是篇幅较短的札记，三是古典诗词的鉴赏。最后，以一组学术访谈作为附录。虽不足以言著述，敝帚自珍，亦请尊敬的读者不吝赐教。

老友崔仁辉（子嵒）先生惠为题签，马庆洲先生精心编辑，并此致谢！

郭 杰

二〇一三年五月一日

目 录

礼乐传统下的孔子音乐美学	1
屈原：民族文化中的不朽歌魂	17
军歌永远嘹亮	
——纪念著名诗人公木	31
公木的诗学世界	45
杨公骥的学术风范	49
一部不该被遗忘的著作	
——重读杨公骥《西藏古史考》	64
独创性与超越性：莫言的启示	72
世纪之交的回顾与展望	
——古典文学研究片论	84
地域特征 民族本质 世界背景	
——岭南文化研究的三个维度	92
中国古典诗学的抒情理论	104
《中国文学史话》总序	109
“不学诗，无以言”	
——漫谈《诗经》	114
说“采采”	116

人格的力量是不可战胜的

——“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”解	… 122
陶渊明印象	… 126
唐诗拾零	… 129
读诗札记	… 137
关于故乡	… 142
关于幸福	… 146
母校的回忆(老师篇)	… 151

中国诗歌中渔父意象的发轫之作

——读楚辞《渔父》	… 164
眼观风波浩荡,胸怀日月运行	
——读曹操的《观沧海》	… 169
睹新春之景,咏乡思之情	

——读王湾的《次北固山下》	… 173
“诗中有画”的典型范例	

——读王维的《山居秋暝》	… 178
仰望泰山,志在高远	

——读杜甫的《望岳》	… 182
青春溪水里的一朵浪花	

——读李清照的《如梦令》	… 186
夏夜的图景,丰年的欢乐	

——读辛弃疾的《西江月》	… 189
--------------	-------

国学是对民族的反思,对未来的使命

…	谢湘南 192
---	---------

目 录

深圳人文教育与需求要相称	王光明	201
文学史是一条流动的河	刘莎莎	206

礼乐传统下的孔子音乐美学

孔子所开创的儒家思想学派，继承了中国上古时代（特别是西周以来）悠久的文化传统，并加以发扬光大，对后来中国文化的发展，起到了极为重要的凝聚和定型的作用，成为千百年来居于统治地位的主流意识形态，也就是中国思想文化的核心。从这个意义上，可以说孔子对于中国古代文化艺术的贡献和影响，是无与伦比的。

作为中国文化的伟大代表，孔子具有多重的历史身份。第一，他作为杰出的政治家，参与了当时许多重要的政治活动，发挥了积极的社会影响；第二，他作为杰出的思想家，开创了具有深远影响的儒家学派，产生了深远的历史影响；第三，他作为杰出的伦理学家，按照古代以来“君子”的标准，提出并实践了“仁”的道德范畴；第四，他作为杰出的教育家，培养了一大批学业有成的弟子。所有这些都表明，孔子不是囿于一技一艺的单纯的书斋型的学者，而是做出了多方面的杰出贡献的哲人，是一位伟大的历史人物。

不仅如此，孔子还是一位具有深厚艺术修养的哲人。要了解中国古代的文艺思想，也必须要深入分析孔子与中国古代文化艺术的关系，具体揭示孔子的精

湛的艺术素养、深刻的美学思想，及其对于后世广泛的意义和影响。

一、礼乐传统与孔子的君子人格理想

自从商代和周代之际的政权更替，周武王伐商，推翻了商纣王的暴虐统治，建立起周朝的天下，中国历史出现了新的面貌。西周初年，周公“制礼作乐”，因而周代形成了不同于商代的思想文化传统，其特征就是讲人伦、重德行，也就是根据人的血缘关系的远近来确定社会地位的尊卑，根据道德水平的高下来衡量政治状况的善恶。这样就形成了一个和谐、稳定的宗法等级社会，也就是“天子—诸侯—大夫—士”的金字塔形的政治结构。这一社会制度，被后人称为“礼乐制度”。但是，到了孔子生活的春秋时代，由于社会动荡的加剧，周王朝作为天下共主的地位实际上已经名存实亡，当时出现了“礼崩乐坏”的政治局面，礼乐制度开始崩溃了。孔子以恢复周礼为己任，他梦寐以求的，就是恢复到西周早期的那种和谐、稳定的鼎盛局面。他认为，要想恢复周代的礼乐制度，首先人们就必须克制自己的私人欲望，遵循社会的共同规范，从而在自觉的道德追求中达到“仁”的理想境界，即所谓“克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉”（《论语·颜渊》）。可以说，“仁”的范畴的提出，是孔子在中国伦理学说史上的一个非常重要的贡献，是在周代礼乐文化基础上所进行的质的飞跃，因为它把伦理观念的重心，从外在的社会规范转向了内在的心理追求，更加强调道德主体的

自觉意识和能动作用，这与春秋时期蓬勃兴起的理性思潮相一致，也是对人的价值的充分肯定。

春秋时代，官学衰微，私学兴起。孔子就是在民间普及学术文化的引导者。他开设私学，教授“六艺”课程：礼（礼仪）、乐（音乐）、射（射箭）、御（驾车）、书（语文）、数（数学）。在他的教育体系中，强调德、智、体齐头并进、全面发展。他采用的教材是“六经”（包括《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》、《春秋》），这是对古代典籍进行整理编订，对传统文化进行继承弘扬，并结合时代需要加以阐释发展，形成了儒家学派的重要经典，也成为中国文化的重要经典。在这些教材和课程里，都有“乐”这项内容。由此可见，在孔子一生，音乐艺术与他结下了不解之缘。

孔子的音乐思想，是其整个思想体系中重要的组成部分。人们知道，孔子所憧憬的社会理想，就是恢复西周以来所建立的礼乐制度（简称“周礼”）。孔子认为，只有每个人都能够克制自己的私欲，顺应社会的共同规范，每个人就能够达到“仁”的道德境界，社会才能够达到“礼”的理想境界。因此，孔子认为，“仁”是最高尚的、最完美的道德境界。

那么，什么样的人才能够达到“仁”的境界呢？孔子认为，只有“君子”才能够达到“仁”的理想境界，当然，这也要经过不断努力超越自我的过程。如《论语·宪问》所谓：“子曰：‘君子而不仁者有矣夫，未有小人而仁者也。’”上古时代，“君子”这个词，一般有两种含义，一种是指地位高、有权势的人，另一种是指品质高、有德行的人。孔子所说的君子，主要是指后一种人。

因此，成为品德高尚的“君子”，就成了孔子的人生理想。孔子对于“君子”，有一个很好的定义，那就是“文质彬彬”。他说：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”（《论语·雍也》）所谓“质”，是指人的质朴天性，这是先天就有、与生俱来的；所谓“文”，是指人的文雅气质，这是后天养成、学习得来的。如果过于质朴，直通通的，一点儿也不讲文化，人就会显得粗野；如果过分文绉绉的，客套太多，毫无真情流露，人就会显得虚伪。只有“文质彬彬”，两者完美结合，才称得上是一个“君子”。

在孔子看来，君子不仅要有纯朴的天性，还要有文雅的气质。两者要有机结合起来。那么，文雅的气质从哪里来呢？音乐的修养是一个很重要的来源。在儒家的思想中，是否懂得音乐，能不能够理解音乐的丰富内涵和深厚底蕴，是一个人是否称得上“君子”的重要标志。因为只有“君子”才能够真正懂得音乐，理解其真谛，以此来提高自己的人格境界。后来《礼记·乐记》阐发了孔子的思想：“乐者，通伦理也。是故知声而不知音者，禽兽是也。知音而不知乐者，众庶是也。惟君子为能知乐。”这段话，把音乐在人格培养方面的重要意义，讲得非常透彻。

二、孔子主张美与善相统一的美学观点

与世界各民族的情况一样，中国上古时代的艺术，基本上也是诗、乐、舞三位一体的形态。因此，当时人们的艺术修养，主要体现为对诗、乐、舞艺术的理解和

领悟。而孔子在诗、乐、舞方面的感受能力,可以说是达到了很高的境界,他对音乐艺术是有着极为深厚的修养、精湛的鉴赏能力的。

公元前517年,孔子在三十五岁的时候来到齐国,有机会观赏了古代著名的《韶》乐。相传这是帝舜时代流传下来的一部大型乐舞,规模恢宏,气势磅礴,表演起来,定非易事。而齐国是一个大国,实力雄厚,资源丰富,所以才有条件来表演《韶》乐。这次观赏,不仅给孔子以精美的艺术享受,也使他受到强烈的心灵震撼,他当时发出这样的感叹:“不图为乐之至于斯也!”甚至因此而“三月不知肉味”(《论语·述而》)。我们知道,《韶》是艺术性的乐舞,它诉诸人们的听觉;肉是日常生活中的美食,它诉诸人们的味觉。两者在给人提供感官刺激的方面是相似的,因而具有一定程度的可比性;但它们毕竟处于不同的层次,肉食只是让人吃饱,带来单纯的生理快感;而音乐却可以让人陶醉,带来高级的审美愉悦,所以又存在着很大的差异。孔子欣赏《韶》乐,居然“三月不知肉味”,说明他在欣赏中是把感性体验和理性思考结合起来了,把单纯的生理快感和高级的审美愉悦结合起来了,从而达到音乐欣赏的最高境界。

在上古时代,流传下来许多不同的大型乐舞。后来孔子对这些不同的乐舞,曾有所比较和评价。孔子不仅直接抒发过欣赏《韶》乐的感受,还曾把《韶》乐和周武王时代流传下来的《大武》乐章,做过一个意味深长的比较。据《论语·八佾》记载:“子谓《韶》,尽美矣,又尽善也。谓《武》,尽美矣,未尽善也。”关于这段文

字，何晏在注中引述了孔安国的解释：“《韶》，舜乐名，谓以圣德受禅，故尽善。”“《武》，武王乐也。以征伐取天下，故未尽善。”孔子认为，《韶》乐是尽美的，又是尽善的。所谓“尽美”，是说它在艺术形态上达到了美的极致；所谓“尽善”，是说它在思想内涵上达到了善的极致。但是《大武》乐章就有所不同了。虽然它在艺术形态上同样达到了美的极致，但是在思想内涵上却没有达到善的极致。为什么呢？因为尧舜实行的是禅让，舜靠着高尚的品德受到尧的信任，因而得到天下，所以歌颂舜的乐舞《韶》乐充满了祥和欢乐之气，是尽善尽美的。周武王实行的是征伐，是依靠武力推翻了商纣王，完成了朝代更迭，所以《大武》乐章里不免会流露出某种杀伐之气，虽然它在艺术形态上已经炉火纯青，达到了美的极致，但在思想内涵上却略有欠憾，没有达到善的极致。虽然孔子对于周文王、周武王是非常敬仰的，但在比较《韶》乐和《武》乐的时候，他还是实事求是讲出了自己的看法和感受，强调禅让比征伐更好，品德高比武力强更重要。

在中国上古文化观念中，“善”与“美”原本是字义相通的。许慎《说文解字》解释“美”字时说：“美，与善同意。”解释“善”字时又说：“此与义、美同意。”可见“美”、“善”二字，原本是意蕴相通、可以互训的。但到了春秋时代，人们实际上已经朦胧地意识到艺术审美之“美”与道德伦理之“善”的分途。据《国语·楚语上》记载，楚灵王在筑成章华之台后，登而叹曰：“台美夫！”大夫伍举则劝谏说：“臣闻国君服宠（韦昭注：“服宠，谓以贤受宠爱。”）以为美，……不闻其以土木之崇高、

形镂为美。……夫美也者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。若于目观则美，缩于财用则匱，是聚民利以自封而瘠民也，胡美之为？”在我们看来，楚灵王面对雄伟高大的章华之台而发出“台美夫”的感叹，实际上陈述了外物经由感官（视觉）达于内心所唤起的审美体验，并不算错；只是这种审美体验过于纯粹，未能与一定的道德观念结合起来，缺乏必要的社会功利目的，所以才引起了坚守传统意识、反对玩物丧志、主张以社会功利为指归（亦即“美”、“善”统一）的正直大夫伍举的不满和非议。

比较而言，孔子的美学观点显然是与伍举更为接近的。一方面，孔子已经意识到，“善”属于道德伦理领域，“美”属于艺术审美领域，在人类精神生活中，两者各有不同的特性，不能完全划上等号；另一方面，孔子又特别强调，艺术审美不能够脱离道德伦理的引导，因为单纯的“美”还不是艺术的最高标准，只有达到“尽善尽美”的境界，也就是至高无上的道德理想和完美无缺的艺术形态的和谐统一，才算臻于审美意义上的极致。“尽善尽美”这个口号的提出，可以说，是孔子对中国古代文化艺术理论的一个极为重要的奠基性的贡献，对后世的影响是非常深远的。而这一切，孔子都是通过对于音乐艺术的批评和阐发来完成的。

三、孔子对音乐的社会规范性的高度标举

在周代，礼和乐交互为用，构成一个和谐稳定的宗法等级制度，这就是孔子所向往的礼乐制度。要实行

礼的社会秩序，需要乐的熏陶教育，所以礼乐是一体的。在孔子看来，礼乐最重要的不在于形式，而在于内容；不在于外在的仪式和形态，更在于内在的思想和精神。所以，孔子非常重视音乐艺术的社会规范性。

孔子说：“礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？”（《论语·阳货》）礼并不仅仅是向神灵献上玉帛祭品那么简单，乐也并不仅仅是给人们演奏钟鼓音乐那么简单。孔子认为，乐的精神实质，就是“仁”的境界，也就是君子的境界。所以他说：“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”（《论语·八佾》）可见，礼乐的目的，是要培养人达到“仁”的境界，也就是君子的境界。因为乐是用来配合礼的社会规范的，所以如果有人在乐的表演上违反周礼的规范，孔子就会坚决反对。例如，在周代礼乐制度中，乐舞艺术的社会等级是非常明确的。按照传统规范，只有天子才配享受“八佾”（八人排成一行，八行共同起舞来表演）的乐舞规模。诸侯只能够享受“六佾”的乐舞规模，大夫只能够享受“四佾”的乐舞规模。可是在鲁国执政的贵族大夫季氏，却在自己家里“八佾舞于庭”，公然僭越了周礼。所以，当孔子听说此事，不禁发出“是可忍也，孰不可忍也”的激愤之语（《论语·八佾》）。可见，孔子对音乐舞蹈的社会功能是非常重视的，是与礼乐制度的规范要求和精神实质紧紧联系在一起的。

因为有了这样的规范要求，所以孔子的音乐思想，相对来说又是很传统、很正统的。对于那些他认为是内容轻薄浮靡的音乐，孔子是非常反感的。他说过：“恶紫之夺朱也，恶郑声之乱雅也，恶利口之覆邦也。”