

音乐美学之始祖

《乐记》与《诗学》

孙星群 著

人民出版社

孙星群 著

音乐美学之始祖

『乐记』与『诗学』

人
民
出
版
社

责任编辑：曹力红

装帧设计：肖 辉

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐美学之始祖：《乐记》与《诗学》/孙星群著．

—北京：人民出版社，1997.6

ISBN 7-01-002435-9

I. 音…

II. 孙…

III. ①音乐美学—对比研究—中国．西方国家

②《乐记》—研究

③《诗学》—研究

IV. J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 08485 号

音乐美学之始祖

《乐记》与《诗学》

YINYUE MEIXUE ZHI SHIZU

《YUEJI》YU 《SHIXUE》

孙星群 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月北京第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：11

字数：243 千字 印数：1—3000 册

ISBN 7-01-002435-9/B·210 定价：19.20 元

序

于
润
洋

在音乐美学的学科发展中，中西古代音乐美学思想遗产的研究是一个非常重要的课题。这是因为无论在东方还是在西方，古代音乐思想在整个音乐思想发展的历史长河中，在各自地域都有深远的影响。在中国，先秦音乐思想所达到的水平构成了这个领域中的一个异常辉煌的时期，历史影响深远；而在西方，古代希腊在音乐思想领域所获得的成果，则成为近代西方各种不同音乐美学学派的理论思想渊源。

在上述这个研究课题的基础上，将东西方古代音乐思想进行比较性的研究，特别是在中国先秦时期和西方古希腊罗马时期之间做这种比较性研究，无疑是非常有意义的。它使我们能在比较和鉴别中，更深刻地认识我们自己，也更深刻地了解别人，并在历史的反思中，发现各自独特的价值，批判地继承其中珍贵的、有价值的东西。

从20世纪20年代起，我国的一些音乐学者就已经开始在比较中探讨中西音乐文化之间的异同问题。不过，那时的这种探讨基本上还限于或是乐律等技术

方面，或是最一般意义上的特征方面，而真正涉及音乐美学领域较深入、较系统的比较研究尚未真正起步。

令人欣喜的是，这个领域的研究终于有了一个良好的开端，孙星群同志的这部《音乐美学之始祖〈乐记〉与〈诗学〉》的问世就是一个标志。

作者在这部著作中，将中国古代先秦以来以《乐记》为代表的、西方以亚里士多德的《诗学》为代表的一系列重要的有关文献做了系统的比较研究，在相当翔实的材料基础上，做了认真的分析，形成自己的学术见解。应该说，这部著作是在国内外中西音乐美学思想比较研究领域进行系统的专门研究的第一部专著，它的开拓性意义和价值是应该得到充分肯定的。著作本身体现了作者对学术的孜孜以求的追求和严肃、认真的治学态度。在当前社会经济大潮冲击中学术严重贬值的严峻情势下，特别是在病魔的严重威胁面前，作者坚强的意志和甘于寂寞、潜心学术的精神，实在是难能可贵的。

学海无涯。期待作者在未来艰辛的学术道路上，不断取得更大的成果。

1995年夏，于中央音乐学院

目 录

序 言	于润洋 (1)
绪 论	(1)
两座并峙的高峰	
——历史、文化与思想	(7)
“乐”与悲剧之兴盛	
——“乐”的概念、起源、内涵	(28)
唯物论的反映论	
——物动心感说与摹仿说	(56)
人类心灵的善端	
——乐不可为伪说与真实说	(95)
秩序匀称与明确	
——美善说与整一说	(115)
崇尚易简而旨远	
——大乐必易说与不求繁复说	(148)
“乐”有哲理方动人	
——礼乐中和说与中道和谐说	(165)
修身治家均天下	
——治心说与净化说	(199)

一派“乐”观的反映

——“非乐”说与“反对音乐”说…………… (245)

音乐美学的哲学基础

——“一”“不一”说与“一”“杂多”说…………… (283)

结 语…………… (319)

后 记…………… (338)

参考书目…………… (342)

THE PRIMITIVE ANCESTORS OF THE CLASSIC ON AESTHETICS OF MUSIC *RECORD OF MUSIC AND POETICS*

Contents

Preface	By Yu Renyang	(1)
Introduction		(1)
The Two Peaks Towering in the East and the West		
— History, Culture and Ideology		
.....		(7)
The Prosperity of the “YUE” (music) and the Tragedies		
— Conception, Origin and Connotation of the “Yue”		
.....		(28)
The Materialist Theory of Reflection		
— Thoughts and Emotions Are Motivated by the Objective		
World and Arts Originate from Imitation		
.....		(56)
The Original Benevolence in Humanity		
— The Theories that Only “Yue” Can’t Be False and the Artis-		
tic Work Must Be True		
.....		(95)
The Structural Sequence Should Be Proportional and Clear		
— The Theories that “Yue” Should Be Beautiful and Good, and		

Artistic Work Should Be a Entire Whole	(115)
Advocate Simplicity and Profound Intention	
——The Theories that the Great “Yue” Must Be Simple and the Artistic Work Don’t Advocate Complicatedness	(148)
Only With Some Philosophic Significance Can “Yue” Touch One’s Heart	
——The Theories that “LiYue” (Etiquette and Music) Should Be Moderate and Gentle, and Artistic Work Should Follow the Golden Mean and Be Harmonic	(165)
To Cultivate Moral Character’Administer a Family and Make	
All People’s Wealth Even and Equal	
——The Theories of Curing on Heart and Purifying Soul	(199)
A School of Musical Idea	
——Censuring on “Yue” and Opposing Music	(245)
The Philosophic Basic of Music Aesthetics	
——The Theory of “Harmony / Contradition” and Theory of “Mono / Multi”	(233)
Conclusions	(319)
Postscript	(338)
Bibliography	(342)

绪

论

《乐记》与《诗学》是人类文明史上两座并峙的高峰，它们弥纶八荒，亘带九地，2000多年来一直润泽着中国、希腊乃至世界的音乐文化，至今仍闪耀着熠熠光华。

中西音乐文化，长期以来未能交流。只是到了明末，随着海禁的开放，西方的科学思想、平等精神才开始传入我国。1840年，我大清帝国闭关锁国的铁门在西方帝国利炮烟枪的强攻软吹之下被屈辱地轰开，从此，中西方的政治、经济、文化就在不自愿、不平等的状态中交流着。许多有志之士纷纷“求新声于异邦”^①。学堂乐歌进入学校，西方音乐传进中国，由此，过去老死不相关的中西音乐有了民间的交流，中西不同的音乐美学思想也有了初步的沟通。20世纪20年代，出现了一些中西音乐的比较论著，如：杨昭恕《中西音律之比较》^②、王心葵《中西音乐归一说》^③、杨勃《中西音乐之相合》^④、肖友梅《中西音乐的比较研究》^⑤、缪天瑞《调和东西艺术之中国音乐》^⑥、王光祈《中西音乐之异同》等^⑦，

① 鲁迅：《摩罗诗力说》，《鲁迅全集》（一）第65页。

②③④⑤ 北京大学音乐研究会编《音乐杂志》，1920年第1卷第2号、第7号、第7号、第8号。

⑥ 《亚波罗》，1929年第8期。

⑦ 《留德学志》1930年第1期。

这些是最早的中西音乐比较的研究成果。从那以后，西方音乐、西方乐器、西方音乐美学思想、西方音乐的技术理论几乎占据了我国音乐教育的整个阵地。

有交流就有鉴别，有鉴别就有比较。几十年来，不论我们愿意与否，不论中西传统音乐美学思想各有多么顽强的固守性，也不论各种不同的思想多么对立，难以沟通，中西音乐的联系还是愈来愈密切，其交流亦愈来愈活跃，我们已置身于中西音乐、中西音乐美学思想以及各种音乐思潮的大冲击波之中。希腊音乐史学家早就关注希腊音乐与远东地区音乐的关系与比较研究，这就是说世界各国各民族各个文化圈，尽管其文化互相对立乃至抗争，但人类思想交流在人类发展的各个阶段，都已自然地存在，佛教文化对福音书和中世纪基督教的文艺有一定的影响，这是文化史上众所周知的一个事实，只是这种影响的范围和程度多大多深有争议而已。西方的思想影响了中国，中国的思想对西方的启蒙思潮也产生了特别的影响，使法国的伏尔泰和德国的沃尔夫等人深受启发，对中国哲学怀有浓厚兴趣并给予很高评价的德国哲学家莱布尼茨，甚至主张把中国的知识分子请到西方来，传授东方的哲学。其次，人类活动的历史阶段基本相同，都经历过原始社会、奴隶社会、封建社会等，既然社会结构、生产方式都有过共同的阶段，那么，反映它们的意识形态也必定有诸多的相同之处。其三，中西音乐美学研究着大致上相同的音乐美学问题。所以，这三方面都为我们的比较提供了历史的可能。我国早在战国，《庄子·德充符》篇就引述仲尼的一句话：“自其同者视之，万物皆一也。”世间的事物如果从相同处观察、分析它，那么万物皆为“一”也，无不相同之处。

这就为我们的比较提供了哲学的根据，这些都是不可忽视的前提。

中西音乐美学比较为什么以《乐记》和《诗学》为视点呢？这是因为我们面对浩如瀚海的中西音乐美学论著作“竭泽而渔”似的全面的比较，确非易事，也是不可能的，因此只能溯踪其源，举本统末，以中西音乐美学的祖圣哲儒家的《乐记》和亚里斯多德的《诗学》为立足点，才能统领中西。这是第一点。其次，先秦与古希腊在历史上是一个相近的时期，都处于百家争鸣、民主发展的时代，诸子并兴，贤哲辈出，是一个思想辉煌的时代。古希腊音乐、古希腊文化在整个西方音乐、西方文化中都占据着重要的地位，对后世的影响是不可泯灭的，如教会初期的音乐、音乐理论的发展和中世纪音乐的兴起，都离不开古希腊音乐。中国先秦的六代乐舞以及春秋战国的音乐，虽然已不复存在，但它们所体现的音乐美学思想在一些论著中还是可以读到完整或片段的记载。我们说在中国先秦和古代希腊音乐思想的多种观点中差不多都可以找到后世各种思想的胚胎与萌芽。因此，本书就围绕着这两座巍峨的高峰，并兼及同时代诸子百家与各先哲的音乐思想，通过先秦与古希腊的比照，引发读者去思考后世音乐美学思想的发展。

儒家在我国整个封建社会中都处于显学独尊的地位，无可置辩地是中国封建文化的主体，尽管我国古代的文化发展不是单线的、一元的，而是多元并行的，但不可否认要了解中国封建社会的上层建筑，封建社会的意识形态，首先就要研究儒家的经传。儒家的音乐思想流传至今，影响着我国音乐的发展，尤以儒家的《乐记》亘古通今，是“中国音乐

学的始祖”^①，是我国第一部美学专著，正像《律吕正义》所评价的，《乐记》“囊括古今言乐之道，精粗本末，觐（读罗，作从头到尾解）缕无遗。”郭沫若先生也认为：“凡谈音乐的似乎都没有人能跳出他的范围”^②。

西方的哲学、美学源于希腊和希伯来，自古希腊第一个美学家毕达哥拉斯始，至苏格拉底、柏拉图，都在音乐美学上有许多论述，但只有到了希腊古典美学的最后一人——亚里斯多德，才是西方第一个用科学的观点、方法来阐明美学概念，研究文艺问题。他的“《诗学》是第一篇最重要的美学论文，也是迄至前世纪末叶一切美学概念的根据”^③。车尔尼雪夫斯基还赞誉说：“亚里斯多德是第一个以独立体系阐明美学概念的人，他的概念竟雄霸了二千余年”^④。《诗学》“是马克思主义美学产生以前主要美学概念的根据”^⑤。就是马克思也在《资本论》里盛赞亚里斯多德是“伟大的研究家。”恩格斯也把亚里斯多德看作是古希腊哲学家中“最博学的人物”^⑥，认为他的《诗学》是第一篇最重要的美学论文。因此，研究西方古典音乐美学离不开《诗学》，尽管它主要是讨论史诗和悲剧，但当时古希腊人认为抒情诗是属于音乐，“在当时叙事诗、抒情诗和戏剧是互不分离的，它们借助音乐和舞蹈

① 吕骥：《中国音乐学、乐学和有关的几个问题》，《音乐研究》1985年第1期。

② 郭沫若：《公孙尼子与其音乐理论》，《青铜时代》，上海文艺出版社1951年版。

③④ 车尔尼雪夫斯基：《论亚里士多德〈诗学〉》，《美学论文选》人民文学出版社1959年版，第124页。

⑤ 罗念生：《〈诗学〉译后记》，人民文学出版社1962年版。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第59页。

联成一个整体”^①，而且是以音乐为中心^②。《诗学》的概念同样横贯于西方音乐艺术，统御着西方音乐艺术的发展。而且音乐与其他艺术在美学上有诸多的相通之处。

由于年代久远，在进行中国先秦与古代希腊音乐美学思想的比较研究中存在着困难，它除了“音乐”一词在古希腊有多种意义和复杂的概念外，而且与今天的意义不尽相同，除希腊的范围，不论是使用 Greece 或 Hellas 都是指古代使用希腊语民族所占领的地区，与今天的希腊在地理、政治范围上都有一些区别外，最大的困难在于，中国先秦与古代希腊的音乐都缺乏充分可靠的音响与乐谱，都只能凭借完整或残缺的文献资料去认识、去判断。如古希腊音乐残存的曲调不到一千个小节，下图是公元前 2 或 1 世纪时在西塞卢 (Sicilo) 碑文上镌刻的旋律片段。

其中还包括一些带有推测性的补遗——约二十首曲调（或片断），其中许多日期都不确切^③。中国先秦也是这样。因此研

① ② 莫·卡冈：《艺术形态学》，三联书店 1986 年版，第 127、123 页。

③ 《新格罗夫音乐与音乐家辞典》第 17 卷《希腊音乐》。

究它们的音乐美学思想都只能以史料文字记述为主，这与研究古代音乐史的困难是一样的。

今天，我们研究中西音乐美学之异同，是为了在钩深致远地剖析中华民族和古希腊民族音乐抽象思维中，更深地认识它们的最高精神创造，探赜索隐他们亘古如斯地对中西音乐的影响，进而以肯定——否定——否定之否定的辩证思想，来消除对西方古代音乐美学思想的盲目性，无须言必称希腊，同样也消除对我中华民族音乐美学思想的盲目性，也不必像孟子那样“言必称尧舜”。也不能让西方人站在西方传统的思想立场上贬低我们的音乐美学思想。正确认识中西古代音乐美学思想，“扬弃”她们，这是认识一件事物的两个侧面，也是不可分割的两个侧面。我们要破中外之见，从各执一端转为全面沟通，从“附益”到以我为主的结合，以实现“师而法之，比而齐之，驾而上之”的最终目标。现仅就中西古代的历史、文化与思想；音乐的概念、起源、内涵；唯乐不可为伪说与真实说；大乐必易说与不求繁复说；物动心感说与摹仿说；礼乐中和说与中道和谐说；美善说与整一说；治心说与净化说；墨子“非乐”说与斐罗德谟“反对音乐”说；“一”“不一”说与“一”“杂多”说等方面作一个难于尽意的比较，在渊远蕴深的中西音乐美学思想的大海里，尽管难以“旨远”，也力求“言近”而顺理吧。

两座并峙的高峰

——历史、文化与思想

《乐记》与《诗学》是我国先秦封建社会与古希腊奴隶社会高度发达的音乐思想的经典，是先秦与古希腊社会学、艺术学的旷世之作。它们的产生离不开一定的政治体制和国家生活，这正如黑格尔在《历史哲学》中所说：“哲学也必须在有国家生活的地方才能够出现”^①。

作为人类社会历史实践过程中创造的文化，《乐记》具有明确而强烈的封建“礼”序的阶级性，《诗学》具有民主政治与贵族专制政治的矛盾性；《乐记》具有中国先秦注重礼乐结合的民族性，《诗学》具有古代希腊重视史诗、重视悲剧，以音乐为辅的传统性。《乐记》与《诗学》的产生，在先秦与古希腊都有丰厚而坚实的文化基础。

作为音乐美学，《乐记》与《诗学》是在诸子百家并兴、贤哲辈出的时代里，是在高度发达的“思想的思想”^②——哲学的润泽下产生的。因此，《乐记》与《诗学》所蕴涵的音乐美学思想，是人类文明的宝库。

一、《乐记》

作者与成书年代的确定，对研究一部专著是至关重要的，

①② 黑格尔：《历史哲学》，商务印书馆1963年版，第110页。

因为只有这样才能把它提到一定的历史范围内，把握它的一切方面、一切联系、一切中介，对它所蕴涵的诸多思想才能有直接的、客观的、历史的认识。《乐记》的作者与成书年代，目前国内学术界争论的主要有二说。一说是战国初期（公元前475年以后）的圣贤公孙尼子；一说是西汉武帝（公元前140—前87年）时代的刘德及其手下以毛生为首的一批儒生。二说相距300多年。如果是公孙尼子所撰，那么，《乐记》的成书时间比亚里士多德的《诗学》早140年左右；如果是刘德等人所撰，那么，《乐记》的成书时间就比《诗学》晚248至195年之间。拙著是倾向于战国初期的公孙尼子所作，并以此来思考《乐记》的历史、文化与思想。

那么，春秋与战国初期我国的历史、文化与思想情况如何呢？

我国“古者，四海之内分为万国，城虽大，无过三百丈者，人虽众，无过三千家者”^①。“当禹之时，天下万国，至于汤而三千余国，今无存者矣”^②。夏朝，在氏族制度基础上开始划分了阶级。商朝，进入奴隶社会。西周，进入封建社会^③，天子保持着“天下宗主”的威权，周之诸侯千八百国。西周后期，侯国互相兼并，陆续出现大国，打破了诸侯并列、王室独尊的局面。东周，宗族制瓦解，家族制兴起，频繁的兼并战争，产生了地主统治的封建社会，那是一个动荡的时期。战国，七雄争霸，开始从封建领主制向封建地主制

① 《战国策·赵策三》。

② 《吕氏春秋·用民》。

③ 古代史分期是我国史学界长期讨论的问题。二三十年代和五十年代的讨论中众说纷纭，主要有西周封建说、战国封建说、魏晋封建说。