

新世纪高等院校艺术专业系列教材

诸子论音乐

——中国音乐美学名著导读

刘蓝 编著

梳理中国音乐美学发展的历史脉络，从中国传统文化的经史典籍、文哲思圣的言论著述出发去探究中国音乐美学思想的情状轨迹，用民族审美心理的视角和传统文化价值取向的尺度，思考和解决中国音乐美学的诸多问题。梳理中国音乐美学发展的历史脉络，从中国传统文化的经史典籍、文哲思圣的言论著述出发去探究中国音乐美学思想的情状轨迹，用民族审美心理的视角和传统文化价值取向的尺度，思考和解决中国音乐美学的诸多问题。梳理中国音乐美学发展的历史脉络，从中国传统文化的经史典籍、文哲思圣的言论著述出发去探究中国音乐美学思想的情状轨迹，用民族审美心理的视角和传统文化价值取向的尺度，思考和解决中国音乐美学的诸多问题。梳理中国音乐发展

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

新世纪高等院校艺术专业系列教材

诸子论音乐

——中国音乐美学名著导读

刘蓝 编著

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

诸子论音乐: 中国音乐美学名著导读/刘蓝编著. —昆明: 云南大学出版社, 2006
ISBN 7-81112-069-0

I. 诸... II. 刘... III. 音乐美学—著作—简介—中国—古代 IV. J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 094558 号

诸子论音乐——中国音乐美学名著导读

刘 蓝 编著

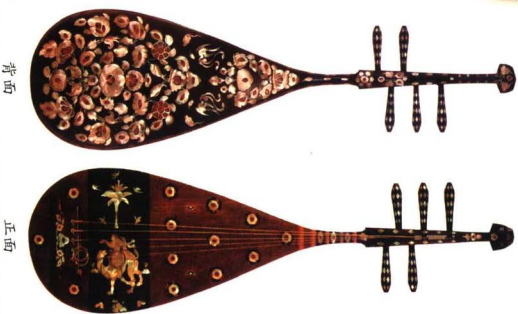
项目编辑: 柴 伟
责任编辑: 龙宝珍
责任校对: 何传玉 汤树华
装帧设计: 刘 雨

出版发行: 云南大学出版社
地 址: 昆明市一二·一大街云南大学英华园内 邮编: 650091
电 话: 0871-5031071 5033244
E-mail: market@ynup.com 网址: <http://www.ynup.com>

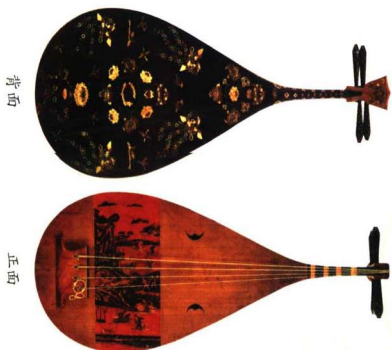
印 装: 云南福保东陆印刷股份有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
字 数: 440 千
印 张: 25.625
版/印次: 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-81112-069-0/J·56
定 价: 38.00 元

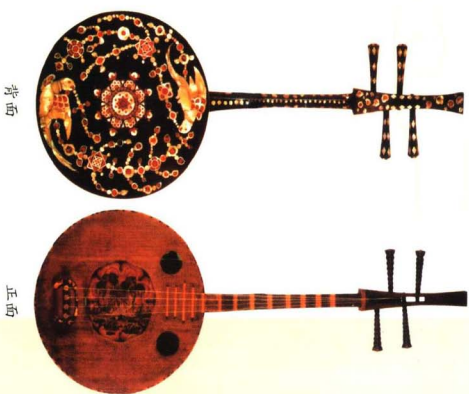
【五弦琵琶】

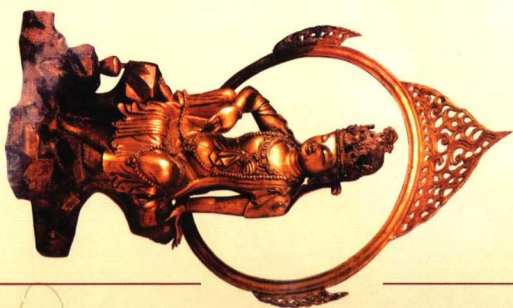
【唐代琵琶】

【阮咸】

【鎏金铜观音造像】

总 序

近几年来，艺术学科的建设，特别是艺术专业基础理论教育越来越引起人们的关注和重视。在国务院学位委员会刚刚审核通过的第九批博士学位授权学科、专业中，终于第一次有了艺术学一级学科，而我工作的中国艺术研究院很荣幸地成为我们国家第一个也是唯一的艺术学一级学科博士学位授权单位。这不仅对中国艺术研究院的学科建设有着重要的意义，而且对全国的艺术教育和艺术学科建设也必将产生重要影响。

对于艺术教育和艺术科研领域来说，有了艺术学一级学科固然可喜可贺，但在国务院学位委员会审核通过了九批博士学位授权学科、专业中，至今才有了“第一个”艺术学一级学科博士学位授权单位，而且还是“唯一”的，这本身就反映出艺术学科发展的现状及其在我国人文科学中所处的位置。严峻的事实表明，比起其他许多人文学科来说，艺术学科建设和艺术理论教育落后了。

这里所说的落后，主要是指艺术基础理论教育和艺术学综合研究而言。我国古代艺术教育的特点是师徒相传，自清末民初以来，新型的艺术教育突破了师徒相传的教育模式，逐渐走向了专业化和规范化，有了专门的艺术学校。新中国成立后，艺术教育受到国家的高度重视，艺术教育事业发展很快，音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈、电影等专业艺术院校相继建立，为国家培养了大批专业艺术人才，极大地推动了我国艺术事业的发展。但长期以来，我们的艺术院校的教育存在重视技巧而轻视理论、重视技术素质而轻视人文素质的现象。这种失衡现象已经成为艺术人才培养中的严重缺陷，

阻碍了艺术教育向高层次发展。我们的艺术院校为什么硕士点、博士点那么少，原因就在于艺术理论建设的落后及理论成果的缺乏。而就整体艺术学科建设来说，则存在着重视分类研究而忽略整体、综合的理论研究，特别是艺术基础理论研究的现象。我国在艺术分类的理论研究中其实并不落后，新中国成立五十多年来，我国在中国戏曲、中国美术、中国音乐、中国电影、中国舞蹈等领域的史论研究方面取得了非常丰硕的成果，仅中国艺术研究院的学者就在许多艺术科研领域完成了一批奠基性的著作，诸如《中国戏曲通史》《中国戏曲通论》《中国美术史》《中国民间美术史》《中国话剧通史》《中国古代音乐史稿》《中国电影发展史》《中国建筑艺术史》《民族音乐概论》《新舞蹈艺术概论》《中国古代舞蹈发展史》等等，在艺术学科领域产生了重大影响，为中国的艺术学科建设作出了重要贡献。但同样不可否认的是我们对艺术原理、艺术现象、艺术规律等等方面的整体、综合、系统的理论研究和教育，仍是一个薄弱环节。这无疑是目前艺术教育和艺术学科建设需要高度重视和亟待解决的问题。

加强艺术基础理论的研究和教育，完善艺术学科建设，是新世纪艺术发展的需要，是培养全面型艺术人才的需要，是坚持先进文化前进方向的必然要求，这对提高全民族的文化艺术素质，建设社会主义精神文明都具有十分重要的意义。

加强艺术基础理论的研究和教育，关键在于要有高水平的理论人才和系统、科学的教材，而这正是我国艺术教育中所欠缺的。从上个世纪 90 年代以来，为了适应艺术基础理论教育的需要，有不少专家学者为艺术基础理论教材的编撰做出了很大的努力，取得了十分突出的成果。但还是不能满足日益发展的艺术教育的需要。不要说综合性的艺术基础理论教材，就是在理论研究方面达到很高程度的中国美术、中国音乐、中国戏剧戏曲、中国舞蹈、中国电影等艺术门类，仍缺少系统科学教材体系。这不能不说是我国艺术教育中的重大缺憾。新世纪艺术教育发展，对中国的艺术理论教材提出了更高的要求，我们只有更加努力和勇于探索、勇于创新，才能适应

时代和社会发展的需求。云南艺术学院和云南大学出版社联手推出的这套“新世纪高等院校艺术专业基础教材”，正是适应了这种需求。

“新世纪高等院校艺术专业基础教材”，即将推出《艺术美学导论》《民族艺术学》《艺术概论》《设计艺术概论》《美术概论》《中学美术教材教法》《艺术心理学》《艺术管理学》，还有综合云南民族民间艺术的《云南民族民间美术史》《云南民族民间舞蹈史》等。这套系列教材既吸收了数十年我国艺术理论的成果，又融会了写书者丰富的教学经验，并十分注重切合艺术类学生的特点来编写，因此有很强的教学针对性，这在艺术基础理论教材的编撰上，无疑是一种大胆的创新和可贵的探索。

21世纪必将是艺术空前发展的时代，相信我们的艺术教育和艺术理论工作者，一定无愧于时代的召唤，为我国的艺术教育和艺术理论建设，为我国的艺术繁荣与发展作出更大的贡献。

是为总序。

中国艺术研究院副院长、研究员 张庆善

2003年8月4日于北京

阅读霜叶·代序

吴 戈

二月花红，红得娇艳，喷薄的春光尽在其中。层林尽染，艳得耐看，晨风暮雨，金风玉露，悉陈其上。阅读 76 岁高龄的刘蓝先生的人生履历和厚厚一摞书稿《诸子论音乐——中国音乐美学名著导读》时，便有在蓝天白云下、于碧水黄沙畔阅读醒目提神的茂林霜叶的感觉。

刘蓝先生 20 世纪 50 年代毕业于天津音乐学院，现在是云南艺术学院音乐学院教授，硕士生导师。自 20 世纪 80 年代以来，他在知天命后焕发学术生命力，陆续出版了承载他一生研究心得、点滴积累和音乐史话的专著《白居易与音乐》、《音乐欣赏教程》、《音乐漫话》、《中国音乐史》、《西方音乐史》和《中外音乐欣赏》。现在，又在年过古稀之后殚精竭虑，向社会捧献出对中国音乐美学的“国故”整理的专著《诸子论音乐——中国音乐美学名著导读》，洋洋 50 万言，可谓筚路蓝缕，历尽艰辛。

该书有这样几个特点给我留下了深刻印象：

首先，刘蓝先生的书，写得文笔轻松，表述随意，通俗易懂，浅化学理，常常是碎玉之拾掇，每每呈涓流之汇融。也只有像他这样的有心人，才能够长年坚持，日积月累，笔耕不辍，终于圆通畅达，大有可观。在这本面向音乐专业学生、广大音乐爱好者、音乐教学工作者也可以作为参考的专著里展示了他对音乐的理解，对中国音乐美学的思考。在难点注释、原作译文和简明导读当中，体现着他的知识储备和学养内容，以及他的审美理想和价值取向，我想，明眼人一望而知。

其次，刘蓝先生的这本书，立足点是中国典籍中关于音乐审美言论的脉络疏通和线索贯穿，希望为音乐学习者、研究者提供一种“全貌全景”的资料背景，这种意图和努力是难能可贵的。出于谨慎，刘蓝先生将书取名为《诸子论音乐——中国音乐美学名著导读》，为的是方便依据“教程”目的而进行材料取舍，避免了以“史”为观察对象的“挂一漏万”之虞。显示了刘蓝先生做学问方法上的机智，态度上的务实，学术上的谨

慎。在学术泡沫化、浮躁之风日盛的今天，这是值得提倡的。

再次，刘蓝先生是一个兴趣广泛、视野开阔、思维活跃的教师，这保证了他在课堂上讲课的生动性。尤其是在中国的艺术教育走到今天，开始意识到我们对民族文化、传统艺术缺乏深刻的理性认识正确的价值定位的时候，他讲完西方音乐、中国音乐和中外音乐欣赏之后，回过头来再讲中国音乐美学发展的脉络和价值，就具有一定的说服力，有胸怀上的包容感和眼光上的比较性。不必担心有人诋毁他有狭隘民族主义心态或西南夜郎意识，因为他关注的问题和讲授的课程内容，原本就具有开放兼容性。特别是从中国传统文化的经史典籍、文哲思圣的言论著述出发去探究中国音乐美学思想的情状轨迹，思考问题时，所取的是民族审美心理的视角和传统文化价值取向的尺度，对思考 and 解决中国音乐美学的问题，具有更大的针对性、启发性和可靠性。

这样的学问，在一个心浮气躁的社会氛围里很难做出来。但放在刘蓝这么个经历坎坷、命运曲折的老先生身上，就不难理解了。因为他知道自己想要什么，能要什么。

刘蓝先生其实不老，我指的是他的心理年龄。与他交往，会发现他个性里的不屈、不服、不认命的执拗和倔强，发现他兴致勃勃的生活热情。他似乎想方设法地要证明：生活打不垮他。他的书，他的文章，便是他的个性、激情和生活态度的一次次宣言，那是他学而不厌的点滴聚合，是他生命履痕的回顾，是他年轻心脏的搏动，是他顽强生命力的延续。

霜叶在脸上，绿叶在心中，于是，生意盎然，这便是充满活力的刘蓝先生了。

2005年10月31日

于云南艺术学院

前 言

先父青年时期就学于北京大学，有幸成为蔡元培先生的高足。由于出身书香门第，我自幼受到国学的熏陶。接受正规的高等音乐教育之后，很自然地倾向于古代诸子的音乐美学论著，先是孔子、墨子，接着是孟子、荀子……断断续续写成本小册子，叫做《春秋战国的音乐论争》。

中间由于众所周知的原因——“反右”、“大跃进”、饥饿，接着是毁灭文化的“大革命”。动乱没完没了，生命能够存活已是大幸，怎敢奢望出版著作！数十年来七弯八拐、摸索前进。俗话说：“苦难是最好的老师。”在那连鬼都不敢理睬我的日子里，正好让我拼命读书、战胜孤独、苦中寻乐、以苦为乐。天不亡我，喜逢邓小平领导的改革开放，压在箱底的论文及著作《论孔子的音乐教育与音乐美学思想》、《白居易与音乐》、《唐太宗的音乐美学思想》……相继发表。如今年逾“古稀”而精力犹盛。每周二十多课时的教学之余，尚能完成本书，实乃人生一大快事！

“美学”一词，源于希腊文 *aisthetikos*，这是一门科学，它研究现实中的美好事物，研究人对世界的审美认识和按照美的规律进行创作的一般规律。简言之，“美学”就是艺术的哲学。具体说到“音乐美学”，这门学问所包含的内容很广泛，包括音乐的起源，音乐的美与丑，音乐对人的思想感情的作用，音乐与心灵的审美状态，音乐的教育价值，音乐的社会功能，音乐欣赏的客体与主体的关系，以及人们对音乐审美的评价等等。这是音乐学习者、音乐工作者必修的课程，也是音乐爱好者应该注意的问题。自古以来关注音乐美学并作出贡献的人，多为思想家或大学者。我们一起来探讨历史上大智大慧的诸子如何看待音乐艺术，岂非一大快事乎！

目前已有不少《中国音乐美学史》之类的出版物，水平固然很高，但文中对于古代美学原著只是在论述需要的时候摘取只言片语，“各取所需”、“断章取义”，此之谓也。这样的著作多是专家写给专家看的，适于音乐学院系的青年学生入门、或作为教程的中国音乐美学出版物，几乎一本也没有。学生们很难读到完整的、详加解说的《非乐》、《乐论》、《乐记》、《声无哀乐论》等等音乐美学名著，致使有志于此的学子不得其门

而入。当前，音乐院校的研究生急需这方面的教材，再考虑到大量在职的音乐工作者能够通过自学而迅速提高音乐理论修养。有鉴于此，本人献上这本《诸子论音乐——中国音乐美学名著导读》。

其实，我早年写的《春秋战国的音乐论争》就是名为《诸子论乐》；后来有一天，我的小女儿刘依娜（当时她在四川外语学院学习）看见原稿，这个性格内向的孩子突然说了一句：“为什么不叫《诸子论音乐》？”一句话提醒了我，这个书名把古典和现代结合起来了，我立即采用这个建议。所谓“诸子”，狭义地说，孔子、墨子、老子、荀子者流是也；广义地说，历代著书立说之文人学者是也。但作为引导高校青年学子学习音乐美学的教材，又不得不加上“中国音乐美学名著导读”等语作为副标题。

为了让青年学子尽可能读到完整的、解说明晰的音乐美学名著，凡属专门的音乐论著，全文照录，如：墨子《非乐》、荀子《乐论》、《吕氏春秋》论乐、《乐记》、阮籍《乐论》、嵇康《声无哀乐论》、蔡元培《以美育代宗教》等章，皆呈示完整的文本；凡没有专门音乐论著的，如孔子、老子、庄子、《淮南子》、白居易、欧阳修、王阳明等等，则只有从他们浩瀚的著作里精选有关音乐的文字。

窃以为青年学生学习音乐美学史的首要问题是把古代音乐文献读懂。因此，本书的编写体例如下：（1）古代美学著作原文；（2）难点注释；（3）现代汉语译文（宋代以后文章不甚难，免去译文）；（4）对该论著的内容要点作出简明扼要的导读——只是起到提示作用，其中议论只代表本书作者观点，希望学子深入思考，做出自己的结论。

我国数千年文化博大精深，在下学识浅陋，谬误在所难免，望海内外学者不吝赐教。

此书的写作与出版受到云南艺术学院院长吴为民，副院长陈勇及音乐学院书记朱发刚，院长刘晓耕等等领导的关怀与支持，在此表示衷心的感谢！

当然，还必须感谢云南大学出版社，尤其是柴伟和龙宝珍女士的关怀与编校，岂一个谢字了得。

特别要感谢吴为民院长，在百忙之中抽出宝贵时间为本书作序，使本书作者受到鼓舞。

本著作受到云南艺术学院教务处的资助。在此表示衷心的感谢！

刘 蓝

2005 年中秋 于中国昆明 麻园

目 录

总 序	张庆善 (1)
阅读霜叶·代序	吴 戈 (1)
前 言	(1)
第一章 音乐教育与音乐美学宗师——孔子	(1)
引 言	(1)
第一节 孔子简介	(1)
第二节 开创音乐教育的先河	(5)
第三节 唱歌教学的实用性	(7)
第四节 谈“兴、观、群、怨”	(12)
第五节 “礼”、“乐”与“仁”	(14)
第六节 季札的“美”和孔子的“美”与“善”	(15)
第七节 “文质彬彬”与“中和之美”	(20)
第八节 孔子删诗辨	(21)
第九节 “放郑声”辨	(26)
第十节 才思敏捷的作曲家：孔子	(27)
结 语 学校音乐教育与音乐美学的开创者	(29)
第二章 “非乐”大师——墨子	(31)
第一节 墨子简介	(31)
第二节 反对音乐的檄文：《非乐》	(33)
第三节 《非乐》：狭隘的功利主义思想	(43)
第四节 《非乐》的闪光点：人与动物的差别	(44)
第五节 可笑的公式：有 = 无	(47)
第六节 “非乐”的多次辩论	(50)
结 语 悲观主义和苦行主义的人生观	(53)

第三章 老子、庄子论音乐	(55)
第一节 老子论音乐	(55)
第二节 庄子论音乐	(63)
结 语 没落贵族的厌世情绪	(67)
第四章 孟子论音乐	(69)
第一节 孟子简介	(69)
第二节 “今乐犹古乐”和“与民同乐”	(69)
结 语 仁义学说表现于音乐思想	(74)
第五章 荀子论音乐	(76)
第一节 荀子简介	(76)
第二节 杰出的《乐论》	(77)
第三节 荀子论音乐的其他章句	(88)
第四节 光辉灿烂的世界观	(92)
第五节 “先治国，后逐乐”	(96)
结 语 集先秦诸子音乐思想之精英	(99)
第六章 《吕氏春秋》的音乐思想	(102)
第一节 吕不韦与《吕氏春秋》	(102)
第二节 独树一帜的音乐起源论：“大一”	(103)
第三节 音乐起源学说的源与流	(107)
第四节 音乐美与自然美	(109)
第五节 音乐与心理	(114)
第六节 音乐美的至高境界：“适音”	(119)
第七节 反对“侈乐”	(123)
第八节 音乐的社会功能	(128)
结 语 先秦音乐思想的殿军之作	(129)
第七章 《淮南子》论音乐	(131)
第一节 刘安与《淮南子》其人其书	(131)
第二节 以道为主 融会各家	(132)
第三节 音乐美的灵魂：“和”	(138)

第四节	论音乐的社会功能	(143)
第五节	论音乐的美与丑	(148)
第六节	音乐之悲与乐	(157)
结 语	后期道家精辟独到的美学思想	(166)
第八章	《乐记》的美学思想	(167)
第一节	《乐记》其书	(167)
第二节	乐本篇	(169)
第三节	乐论篇	(174)
第四节	乐礼篇	(177)
第五节	乐施篇	(180)
第六节	乐言篇	(182)
第七节	乐象篇	(184)
第八节	乐情篇	(187)
第九节	乐化篇	(189)
第十节	魏文侯篇	(192)
第十一节	宾牟贾篇	(195)
第十二节	师乙篇	(196)
结 语	集儒家礼乐学说之大成	(199)
第九章	阮籍论音乐	(205)
第一节	阮籍其人	(205)
第二节	阮籍的《乐论》	(206)
结 语	维护正乐 贬斥淫声	(222)
第十章	嵇康论音乐	(227)
第一节	嵇康其人	(227)
第二节	独树一帜的《声无哀乐论》	(228)
结 语	杰出而矛盾的音乐论文	(263)
第十一章	唐太宗论音乐	(267)
第一节	李世民其人	(267)
第二节	礼乐之作 缘物设教	(268)

第三节	悲欢之情 在于人心	(269)
第四节	治之隆替 非乐之由	(270)
第五节	以武功兴 以文德治	(272)
第六节	繁花似锦 盛况空前	(273)
结 语	旷世罕有的卓识远见	(277)
第十二章	音乐诗人——白居易论音乐	(279)
第一节	白居易其人	(279)
第二节	本性好丝桐：与音乐结下不解之缘	(280)
第三节	一曲万重情：描写音乐的能工巨匠	(283)
第四节	玉管朱弦可要听：展开艺术想象的翅膀	(286)
第五节	千姿万状分明见：对舞蹈的生动描绘	(288)
第六节	听取新翻《杨柳枝》：对民间音乐无比热爱	(293)
第七节	同是天涯沦落人：不朽的《琵琶行》	(298)
第八节	观舞听歌知乐意：与政治相关的音乐思想	(303)
结 语	出类拔萃的音乐诗人	(306)
第十三章	欧阳修论音乐	(308)
第一节	欧阳修其人	(308)
第二节	论音乐的特性	(308)
第三节	“声之至者能和其心”	(311)
第四节	“数小调弄 足以自娱”	(313)
第十四章	沈括、郑樵论音乐	(315)
第一节	沈括论乐律	(315)
第二节	郑樵论“乐之本在诗”	(319)
第十五章	王阳明、顾炎武、江永论音乐	(322)
第一节	王阳明论乐	(322)
第二节	顾炎武论文、诗、乐	(327)
第三节	江永论“俗乐可求雅乐”	(329)

第十六章 李渔论古典歌剧	(334)
第一节 李渔其人	(334)
第二节 《闲情偶寄》之《词曲部》	(336)
第三节 《闲情偶寄》之《演习部》	(339)
第四节 《闲情偶寄》之《声容部》	(358)
结 语 杰出的古典歌剧美学家	(360)
第十七章 王船山论音乐	(361)
第一节 王船山其人	(361)
第二节 论诗与乐	(362)
第三节 论《乐记》	(364)
第四节 论俗乐	(366)
第五节 论音乐的“超民族性”	(367)
第十八章 梁启超、王国维、蔡元培论美	(370)
第一节 梁启超的美学思想	(370)
第二节 王国维论美	(377)
第三节 蔡元培的“以美育代宗教”说	(387)
后 记	(394)

第一章 音乐教育与音乐美学宗师 ——孔子

引 言

春秋战国是我国历史上百家争鸣最为繁盛的时期，涌现出许多不同学派的思想家，他们一个个畅抒己见，相互之间展开论战，有如春天里的百花争相艳放。

在音乐领域里，一些主要学派的代表人物纷纷提出了自家的观点，相互间进行论争。这一场音乐大论战自春秋时代的孔子至战国时期的荀子，前后延绵两百多年之久。他们争论的焦点主要是：音乐这种艺术，是有利的呢，还是有害的？有什么利？有什么害？应该提倡呢，还是应该禁止？各人所持态度皆是营垒清楚、旗帜鲜明。

孔子倡导音乐，是正面文章；墨子、老子、庄子反对音乐，是反面文章；孟子、荀子维护音乐，又回到正面文章。这恰是“A—B—A”（正—反—合），十分典型又十分生动的三部曲。

如果没有春秋战国的百家争鸣，中华民族的历史文化就一定没有现在的辉煌成就，在音乐美学方面，也一定没有现在的绚丽多姿。因此，我们一定要特别重视这一时期的音乐论争。

第一节 孔子简介

孔子名丘，字仲尼，春秋时鲁国曲阜人。生于公元前551年，卒于公元前479年，享年73岁。孔子的祖先是宋国贵族，但在孔子前几代就失去了贵族地位，是一个由贵族没落为平民的知识分子。他自己就说：“吾少也贱，故多能鄙事。”（《论语》）由于出身比较低贱，所以从小时就学会了許多被人们看不起的事情，例如当人家祭祀祖先时，他在乐队里充