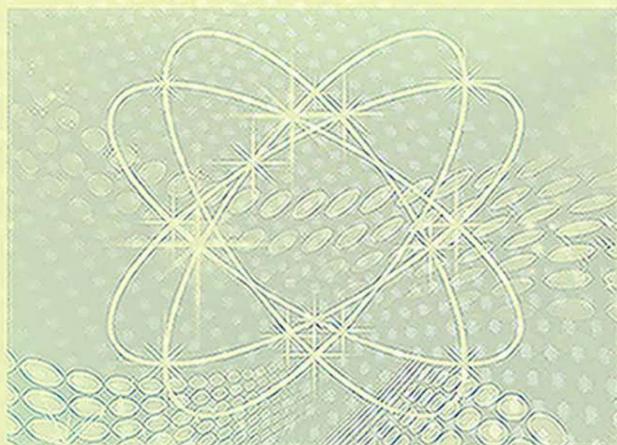

刘蓝音乐文选

刘蓝 著

云南大学出版社

刘 蓝
著

LIULAN YINYUE WENXUAN

刘蓝音乐文选

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

刘蓝音乐文选 / 刘蓝著. — 昆明 : 云南大学出版社, 2018
ISBN 978-7-5482-3128-8

I. ①刘… II. ①刘… III. ①音乐—文集 IV.
①J6-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第235166号

责任编辑：隋佳佳

策划编辑：段然

装帧设计：庄海萌

LIULAN YINYUE WENXUAN

刘蓝音乐文选

刘 蓝 著

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明市五华区理煋教育印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：18.5

字 数：320千

版 次：2018年8月第1版

印 次：2018年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5482-3128-8

定 价：88.00元

社 址：昆明市一二一大街182号（云南大学东陆校区英华园内）

邮 编：650091

电 话：(0871) 65031070 65033307 65033244

网 址：<http://www.ynup.com>

E-mail：market@ynup.com

若发现本书有印装质量问题，请与印厂联系调换，联系电话：0871-64167045。

目 录

论音乐起源于“太一”	(1)
和谐论	(10)
边寨情歌	(20)
艺海明珠——黄虹	(42)
《小河淌水》和《月牙钩钩》诞生记	
——怀念大哥刘岩、华明邦及黄虹同志	(45)
音乐是人民创作的	
——谈《小河淌水》兼忆黄虹	(52)
《白沙细乐考辩》	(57)
中国的天才 玉溪的天才	(72)
撒尼人的《阿诗玛》	(77)
乌鸦为什么是黑的	
——佤族木鼓的传说	(81)
最古老的讽刺歌曲——《新台》	(83)
对牛弹琴 大大的好	(86)
中国古代三大音乐才女	(88)
玉管清弦声旖旎	
——中央乐团演出观后	(92)
管妙弦清歌入云	
——中央民族乐团在昆演出观后	(94)
《一窝雀》飞向全国	(96)
三评“歌手大奖赛”	(102)
莫扎特究竟有几部歌剧	(105)

论音乐创作的民族性	(107)
“云南民族乐派”已经崛起	(116)
三 辩	(123)
音乐、智慧与大脑	(131)
茶话三则	(133)
我行我素 矢志不渝	
——与民族艺术工作者共勉	(137)
释《老子》的“大音希声”	(143)
音乐教育之祖——孔子	(152)
《非乐》浅释	(178)
孟子主张“与民同乐”	(194)
荀子的《乐论》	
——中国第一篇音乐美学论文	(200)
音乐奇才——嵇康	(216)
唐太宗的音乐美学思想	(223)
音乐诗人白居易	(233)
千古第一音乐诗	
——白居易的《琵琶行》	(240)
千姿万状分明见	
——白居易诗中的《柘枝》与《霓裳》舞	(245)
自作新词韵最娇	
——评介宋代歌曲作家姜白石	(252)
十二平均律之祖——朱载堉	(260)
Do Re Mi 的由来	(267)
壮丽的《英雄交响乐》	(268)
《摇篮曲》的价格	
——一盘土豆与四十万法郎	(274)
钢琴诗人情场被俘	(276)
当代经典 千古流芳	(279)
艰苦卓杰 再创经典	(286)
我辑著《二十五史音乐志》之缘由	(291)

论音乐起源于“太一”

数千年来，诸多学者对音乐的起源进行了探讨，仁者见仁，智者见智，各执其论，众说纷纭，致使学习者坠入云里雾中，莫衷一是。本文之主旨在于：A. 概覽以往各种起源说；B. 对以往各种起源说加以考究；C. 建立正确的起源说——音乐起源于“太一”。

一、中外各种起源说概覽

1. 模仿说

音乐起源于模仿，是希腊人最为流行的观点，古希腊唯物主义哲学家德谟克利特（Demokritos，约前 460—前 370）最早提出：人由于模仿鸟鸣而学会歌唱，还说在许多重要事情上，我们是模仿禽兽，做禽兽的小学生。

史称“希腊三圣”之一的哲学家亚里士多德（Aristoteles，前 384—前 322），在《诗学》一书中谈到音乐是模仿。他说：“史诗和悲歌，喜剧和酒神颂，以及大部分的双管箫乐和竖琴乐，这一切实际上是模仿。”在其著作《政治学》一书中，他又认为音乐是模仿人的感情。

我国古代也有认为音乐起源于模仿的学说。《吕氏春秋·仲夏纪》：“帝尧立，乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌，乃以麋鼌置缶而鼓，乃拊石击石，以象上帝玉磬之音，以致舞百兽。”这里讲的是模仿大自然的音响和模仿兽类的姿态。

《管子》一书则把宫、商、角、徵、羽各音所模仿的事物都具体化了。该书说：“凡听徵，如负猪觉而骇；凡听羽，如鸟在树；凡听宫，如牛鸣窖中；凡听商，如离群羊；凡听角，如雉登木以鸣。”

近代的英国出版家克罗威斯特（Frederick Crowest，1850—1922）的论点则更加明确，他认为自然界有许多声音，如鸟鸣、风声、动物的吼声——人类从这些音响中得到灵感，因而创造出音乐。

2. 语言说

大名鼎鼎的法国启蒙思想家、教育学家、文学家兼音乐家卢梭（Jean - Jac-

ques Rousseau, 1712—1778) 认为, 人类在感情兴奋和激动时所产生的昂扬语调, 即是歌曲。德国作曲家华格纳 (Richard Wagner, 1813—1883) 亦赞同此说。

德国著名童话家格林 (J. Grimm, 1785—1863) 说: “由于着重于词的背诵——歌唱、韵文和曲调才出现。韵文一旦被反复颂唱, 就带来了诗歌的形式。而曲调的高度抽象, 就产生了一切的音乐。”

我国学者闻一多也认为歌唱开始于“啊”。

张世彬在其《中国音乐史论述稿》一书中说: “人类在未有语言之前, 已能呼叫——原始的人类在用高低不同的声音来呼叫时, 偶然产生的两个合律的音——比较悦耳动听, 这就是音乐的萌芽。”

3. 性爱说

以“进化论”闻名于世的英国生物学家和关于物种起源与发展学说的创始人达尔文 (C. R. Darwin, 1809—1882), 在观察了动物大都在繁殖期以鸣叫作为吸引异性的手段后, 由此推演出人类获得音乐能力的出发点, 尤其是鸟类往往争相发出优美的鸣叫, 以博取异性的爱慕, 他由此而联想到音乐的起源。此学说在当年曾轰动一时。

4. 巫术说

法国音乐学家孔百流 (Jules Leon Jean Conbariou, 1859—1916) 主张音乐产生于原始民族的巫术。

我国近代学者王国维 (1877—1927) 在《宋元戏曲考》中说: “歌舞之兴, 其始于古之巫乎!”

5. 感情说

我国古老的音乐典籍《乐记·乐本篇》开宗明义就说: “凡音之起, 由人心主也。人心之动, 物使之然也。感于物而动, 故形于声。声相应, 故生变, 变成方, 谓之音。比音而乐之, 及于干戚羽旄, 谓之乐。”即是说, 音乐产生于“心”, 人心之所以产生各种感情则是受到客观事物的影响, 由于客观事物的刺激而使感情激动, 于是, 就发出声来, 把声加以协调使之具有一定规律, 就叫作音; 再度完善音的组成并与舞蹈相结合, 就是“乐”。《乐记》在多处将“声”“音”“乐”区别而言, 很有见地。为了巩固上段所论, 紧接着又反过来阐述: “乐者, 音之所由生也。其本在人心之感于物也。”又在《乐化篇》中不厌其烦地说: “夫乐者乐也, 人情之所不能免也。”前一“乐”字当然读 yue, 后一“乐”字读 le, 不单指快乐, 乃泛指各种感情。战国时代的大师荀子解释得简明扼要: “人之喜、怒、哀、乐谓之情。”《乐记》在篇末将感情的表达通过语言形成音乐之过程阐述得相当精彩: “说 (悦, 激动) 之, 故言之; 言之

不足，故长言之；长言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故不知手之舞之，足之蹈之也。”这里指的是诗歌、音乐、舞蹈，三位一体的综合艺术，皆产生于感情的激动。

6. 游戏说

德国诗人席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller, 1759—1805）主张音乐产生于游戏。

7. 劳动说

此说在我国可谓根深蒂固。中华人民共和国成立伊始开设的《社会发展史》第一课，便是“从猿到人”，“劳动创造世界”。由于，在音乐界非常自然地形成了唯一的“音乐起源于劳动”的观点。理论依据各书大致相同，主要有以下几点：

其一，恩格斯说：“劳动创造了人类本身。”“由于劳动，——人的手才达到这样高度的完善，在这个基础上它才能凭着魔力似的产生了拉菲尔的绘画，托尔瓦森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”持此论者阐述：由于劳动，发展了人的双手、喉部等器官，语言的产生，人脑的发达，为音乐的产生准备了条件。

其二，《吕氏春秋·淫辞》：“今举大木者，前呼舆曳，后亦应之，此其于举大木者善矣。”这是我国古籍中最早有关劳动号子的记载。又《淮南子·道应》：“今夫举大木者，前呼邪许（ya wu），后亦应之，此举重动力之歌也。”此段文字显然源于《吕氏春秋》。

其三，鲁迅在《门外文谈》中说：“我们的祖先原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，都想不到发表，其中有一个叫道：‘杭育杭育’，那么这就是创作。”

8. “太一”说

持此说者，唯有《吕氏春秋·仲夏纪》，其中第二节《大乐》曰：“音乐之所由来者，远矣。生于度量，本于太一”。此乃本篇文字所欲论述之主题，为避免重复，将在后文详述。

二、各种起源说之得失

上文概述音乐起源之各种学说，读者浏览之后可能越发陷入迷惘之中。这正是本人的意图——先把您引入迷魂阵中（乃是客观存在），再把您解救出来。使您感到“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。最后拥有获得真理的喜悦与满足。

前面每一种学说皆有一定的论据和道理，孰是孰非，难以认定。然而真理

只有一个，重要的是我们只要抓住问题的根本，便不难窥见其中得失矣。

尽人皆知，音乐是声音的艺术。就以欧洲人所下的定义来看：其一，把悦耳的声音组织起来；其二，音乐是美声的连续。我们自古以来把音乐与人的思想感情相联系，认为音乐是通过乐音来表达人的思想感情和社会生活的艺术。可见，音乐的最基本的特性就是声音。因此，探讨音乐起源的要领有三：第一，声音；第二，声音；第三，声音。任何音乐起源学说，不谈声音之由来，而侈谈音乐如何，这无异于隔靴搔痒，乃是舍本求末、见流不见源之论，皆不可取。

第一，让我们审视模仿说。模仿大自然，那么，大自然的风声、流水声怎样产生？模仿鸟类，那么，鸟类为什么能够鸣叫？其声音又为何悦耳动听？再问：人们是用歌声来模仿呢？还是用乐器来模仿？人们怎样发出歌声？乐器又怎样发出乐声？……总而言之，该说未曾触及根本的声音问题。

第二，审视语言说。呼声如何发出？语言如何产生？也许有人回答得十分简单：“人们开口便能说话。”这种回答正如我问：“钢琴为什么会发出悦耳的声音？”你回答：“因为有人在演奏。”——也未曾触及根本的声音的问题。

第三，我们来审视性爱说。具有极高智慧的达尔文，令人闻其名便产生崇敬之情。是的，禽鸟最善于运用动听的鸣叫来吸引异性以博取爱情，鸣叫乃是寻求伴侣的最佳方式，比起羊群里公羊们以拼死角斗来争夺母羊，实在是最文明不过了。就说人吧，对爱情歌曲更是情有独钟。数十年前我在边疆民族地区收集民歌，短短几天便记下四百多首，几乎全是爱情歌曲。我国许多民族用对歌来选择对象，千百年来已相沿成习，我以为这是最文明、最纯情的，比起城市里凭金钱和地位择偶，简直不能同日而语。是的，人们确实在利用善于抒情的音乐来表达爱情。然而，爱情歌曲毕竟产生于人们已能发声歌唱之后。所以说，性爱说也未接触根本的声音产生的问题。

第四，让我们来审视音乐起源于宗教巫术的学说。

我坚信“巫”字本身就是载歌载舞。其字形之演变如下：

卜辞

小篆

巫

楷书

卜辞的写法明显地表示一个人两腿分开两手执牛尾而舞的姿态。《说文解字》说：“巫，祝也，女能事无形以舞降神者也。象人两褒舞形。”这里值得注意者有二：其一，远古之巫必是女性，那要推至一万年前女性当家做主决定部落大事的母系社会；其二，她非为娱乐而舞，乃为降神而舞。对了，巫就是舞，

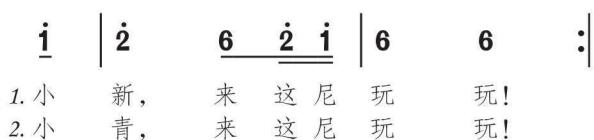
作为名词读 wū，专指以舞降神者；作为动词读 wǔ，指以舞降神者在司职时的形体动作。（曾有人著文怀疑卜辞“巫”字根本不存在，请查阅徐中舒主编《甲骨文大字典》）若问：“既然巫即是舞，为何又有舞字？”问得好，应知先秦之舞有“文舞”与“武舞”之分。手执羽旄而舞，文舞也，多用于祭祀和礼仪，即古之巫字；手执干戚而舞，武舞也，用于表演，更多用于战斗操练。请看舞字上面是人，下面左边“夕”明明是防御性武器盾；下面右边“牛”明明是进攻性武器“戚”（有枪尖可刺，又有刀锋可杀）。古代成语“闻鸡起舞”是说拂晓鸡鸣起来操练武功。由此可见，巫（wū）与巫（wǔ）相关，舞与武相关。弄清楚这点很有必要，因为古之歌舞本来就是综合艺术。远古之巫与舞都离不开音乐，后来的宗教在利用音乐的同时则大大地丰富和创造了辉煌灿烂的音乐文化。要是没有基督教音乐，如今不仅没有五线谱，甚至连 do、re、mi 都不存在，更不用说罕德尔的崇高的《哈利路亚》以及巴赫、莫扎特等人杰出的宗教音乐了；中国的佛教音乐和道教音乐也自成体系，并且保存了宝贵的古代和民间的音乐遗产。所有这一切，都是人类音乐宝库中的瑰宝，应予以充分肯定。

然而，无论宗教巫术在利用音乐的过程中做出多么杰出的贡献，仍不能说明音乐的起源，理由还是没有触及根本的产生声音的问题。

第五，我们再看看“感情说”的得失。

《乐记》所阐述的由于感情激动便“言之”，“长言之”，顺理成章地“嗟叹之”（唱）而后手舞足蹈，的确是一篇妙文。另外几段文字也都洋洋洒洒，读来令人信服，关于“声”“音”“乐”三者的界说也十分精彩。曾有人批评“凡音之起，由人心生也”是唯心主义，此人若非断章取义，便是别有用心，君不见，后文紧接着就说“人心之动，物使之然也”。总之，从感情到音乐，从音乐到感情，所言极是。可是，若将其作为音乐之起源论，则失之甚远，还是没有触及根本。

第六，关于游戏说，我亦有体会，人们从幼儿牙牙学语开始，每当身心舒适之际，便会唱出短小的音调。半个世纪前，我途经某个穷乡僻壤，看见路边有两个幼儿蹲在地上玩泥土，其中一个唱道：“小新，来这尼玩玩！”另一个回唱道：“小青，来这尼玩玩！”云南红河州的语言，配上羽调式的音调，节奏安排得强弱有序，恰到好处。当时我念中学，粗识音乐，听见如此佳作竟然出自全身污垢的幼儿之口，我断言：此乃天性。

当然，游戏说的要害仍然未能触及声音的产生，游戏时的歌唱乃是在语言的基础上“长言之”“嗟叹之”而已。

第七，起源于劳动的学说是我国传播最广也是最深入人心的，本人在课堂教学中讲了数十年，尽管不能自圆其说，也还是硬着头皮讲下去。结果只能是：由于劳动，猴子变人，人又创造音乐。说来好笑，一说劳动就是抬木头，可是在那些众所周知的年代里，谁还敢稍加怀疑？谢天谢地，改革开放以后，为寻求真理，我读了不少书，思想活跃了，眼界开阔了，我认识到劳动创造精神财富和物质财富的确是伟大的，世界上所有的音乐也都是人民和音乐家的劳动成果。但是，音乐并非起源于劳动。因为，声音不是劳动创造的。

以上各种起源论逐一成立又逐一被否定了。但我决非否定一切。我反对音乐起源的多元论，坚信真理只有一个。这个唯一的真理何在？远在天边，近在眼前。请看下文便知分晓。

第八，音乐起源于“太一”的学说。这正是我所孜孜以求的真理。可惜这一学说曾被批判为“神秘主义”而打在阴山背后。自从中国音乐史“巨擘”杨荫浏先生在他的《中国古代音乐史稿》中断然责难，批为“唯心主义、神秘主义”之后直到现在，我国大凡有关音乐史论著中再也见不到“太一”二字。圣哉圣哉，杨老之巨笔！

托邓小平理论之福，我才敢冒天下之大不韪，以十几年寒窗之苦，研习《易》理，探究“太一”真谛。怎奈学海无涯，难以贯通。有如“双鬟小妓薄能讴”（白居易诗），拾得三两句，在此献丑。深望海内外学者赐教。

三、音乐起源于“太一”

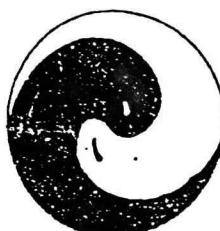
《吕氏春秋·仲夏纪》：“音乐之所由来者远矣。生于度量，本于太一。太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，一上一下，合而成章。——先王定乐，由此而生。”前文论及先秦时期声、音、乐三字之界说，在我国历史上“音乐”一词盖出于此。

有关“太一”的理论，源于《易经》（也称《易》）。《易经》是我国最古老的经典，乃是群经之首，大道之源。其间蕴藏着丰富深奥的哲理，是中华传统文化之基础，诸子百家思想的重要渊源与发端。因此，要了解中国数千年的文化传统，不研究《易经》就无法探其门径。“易”有变易（穷究事物变化），不易（基本法则永恒不变），简易（执简驭繁，有规律可循）三层意思。又，《说文解字》释，“易”由日月两字组成，日代表阳，月代表阴，以象征阴阳论的哲学。《易》认为阴阳两种势力的相互作用是产生万物的根源，提出“刚柔相推，变在其中矣”等具有朴素辩证法思想的观点。由于《易经》运用隐语

(乃是继承殷墟卜辞的传统),《系辞》所说“书不尽言,言不尽意”,读者必须言外求意,所以学《易》必须有高度的悟性。古代大学者如孔子、朱熹,近代郭沫若、闻一多等皆对《易》颇有贡献。

那么,什么是“太一”呢?《辞海》有很好的解释:“太是至高至极,一是绝对唯一的意思,——太一又和太极意义相近。”这是从字面上讲。从词义上讲,“太一”就是“道”,“道”指法则。规律,亦指宇宙万物的本源。《吕氏春秋·大乐》解释得相当明白:“道也者,视之不见,听之不闻,不可为状。有如不见之见,不闻之闻,无状之状者则几于知之矣。道也者,至精也,不可为形,不可为名,强为之,谓之太一。”所谓“道”是看不到、听不见、没有形态的,如果有人理解这看不到、听不见和没有形态者,那他就差不多明白“道”啦,“道”是至高无上的,无法表白其仪态,无法为其命名,一定要这么做,那就称之为“太一”吧。我认为“太一”就是“太极”。《易·系辞上》:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”这里的“太极”在《辞海》的解释也和“太一”同为“派生万物的本源”。好啦,现在我们终于把“玄之又玄”的“太一”和“道”弄明白了,简要地归结为一句话:“太一”即“太极”,是至高无上的派生万物的本源。

“太一出两仪,两仪出阴阳。”此说源于《易·系辞上》:“是故易有太极,是生两仪。”请看太极图便十分明确,太一分为两体容仪,两仪为何?一为阴,一为阳。古代思想家看到一切现象都有正反两个方面,就用阴阳这个概念来解释自然界两种对立和相互消长的物质势力。《易传》作者进一步提出“一阴一阳之谓道”的学说,把阴阳交替看作宇宙的根本规律。

太极图

这个看似简单的图形,蕴含着极为深奥的科学道理。它是整个宇宙的缩图,反映着宇宙中万事万物生成运动的规律。外面的圆球体代表原始宇宙的面貌,象征着太一说。黑白两部分的对称构成,叫作“阴阳鱼”(好比一对游动的鱼),代表阴阳学说,象征着万物由对立的两部分构成统一的整体。它一分为二,合二为一,反映着阴阳消长的运行规律。阴阳鱼的动态,反映宇宙万物的

本质是运动的和发展变化的。阴阳鱼的“鱼眼”含义有二：其一，阴中有阳，阳中有阴，反映矛盾的普遍性；其二，可以把鱼眼看作又一个太极图，反映事物的无限发展和无限可分割性。——这都是“易”的本质。认识了太极图，我们就可以进入讨论音乐的起源问题环节而顺理成章了。

怎么解释“阴阳变化，一上一下，合而成章？”由于阴阳两种物体的运动，两种对立的物质势力“一上一下”——相互作用，便发出声音（这与今天物理学所云“凡是物体振动便发声”如出一辙），例如，皮面为阴，木槌为阳，使其激荡，便发出鼓声；又如一根紧张的弦为阴，手指为阳，手指拨动弦线，即发出弦声（注意：静者为阴，动者为阳）；再如声带为阴，气息为阳，气息振动声带，人们发出歌声；等等。把这些音加以组合，就成为乐章了。还有一个重要问题千万不能忽略，即“生于度量”。就是说组合成乐章的音，必须是合乎一定的数理要求的乐音。亦即物体的振动必须有一定的规则，振动的次数（频率）必须符合律的要求。“度量”者，尺度之长短及数量之多寡也。假如一根紧张的弦，它的全长为1尺2寸，以指拨动发出声音的频率（每秒钟的振动次数）为440，此乃小字一组a；那么，在该弦长6寸（即全弦的二分之一）处拨动它，这个音的频率则为880，乃小字二组a。如果我们以一根管子来做试验，道理亦然。这就是说，音的高低，取决于发声体的度量。换言之，一定的乐音，产生于一定的度量。

关于“先王定乐，由此而生”，并不难解释。先秦诸子无论主张什么或者反对什么，都喜欢依托“先王”之名，以古代圣王来威慑读者，让你不能不信。正如郭沫若说的：人人都有自己的先王。我们不妨将此句理解为：这就是音乐的起源。

经过逐字逐句的解释与详尽的探究之后，《吕氏春秋》关于音乐起源的这段文字的含义弄清楚了，却原来如此而已。我们何不把它整段连贯起来这么讲：“音乐的由来是非常久远的啦。它产生于一定的度量，从根本来说起源于太一。太一分为两体容仪，这两体容仪分别是阴和阳，阴阳的运动与相互作用便发出声音，将这些声音经过选取并加以组合，就成为乐章了。——这就是音乐的起源。”

这就是刘蓝所主张的音乐起源太一的学说。把看来神秘的问题弄清，就不神秘了，“本于太一”的学说，言简意赅，单刀直入，不须旁征博引，更不须列举“小鸟鸣叫”或“抬木头”之类，它直截了当地讲物体振动便发声以及选取乐音组合成乐章。它涉及根本，触及灵魂，一语道破，深入骨髓。读者朋友请将原文再次诵读，定会产生“听君一席话，胜读十年书”的感慨。难怪有的学者认为春秋战国时代是中华民族青春焕发的时期，我国历史上具有大智大慧

者多出于彼时，我颇有同感。

古往今来，全世界其他所有的音乐起源说，都是见流而不见源的，没有涉及根本，而人们却津津乐道，奉为真理。全世界最为彻底，唯一正确的音乐起源于“太一”的学说，却被人们嗤之以鼻、不屑一顾，就这样，把千年瑰宝弃之淤泥，更有甚者还对其踏上一脚……惜哉惜哉！细心思量，这倒也符合社会规律。司马迁的《史记》曾遭焚毁，伽利略因在物理学和天文学方面的重大成果而被罗马教廷判罪管制，马寅初提出控制人口的理论而被批判并撤除北大校长职务……真怪，聪明的人们为什么常把真理当谬误而把谬误当真理？人啊，人！

和谐论

一、“和”字考源

“和谐”一词之由来远矣。早在四千年前，“龢”（hé）字就可见于殷商时代的甲骨文：“龢”。 “龢”的左边是“龠”，音yuè，甲骨文作“龠”，“龠”象征乐器的吹口，“龠”象征乐器的管子；非常明显，这是一种多管编制的吹奏乐器。《说文》曰：“龠，乐之竹管，三孔以和众声也。”^① “龢”的右边是“禾”字，以示声；请看甲骨文“禾”，表示禾苗茁壮，谷穗成熟，充满生机，多么美好！《说文》又曰：“龢，调(tiáo)也，从龠，禾声。”《甲骨文字典》^②解释说：“龠之声须相谐和，故能引申为调(tiáo)义。”可见，“龠”字本身的含义在远古就已经超越了乐器之名为该乐器发声谐和之意，为了达到和谐的目的必须协调，从而引申为协调身体、社会、人事及天地日月，诸如“调和”“调节”“调解”“调整”“调控”“调理”“调剂”等。

回到“和”字的写法来看：古代“龢”字在漫长的历史长河中已经简化为“咼”（“口”在左），而今之“和”字则把“口”写在右边（正如“秋”字可以写为“秌”一样）。

总之，“龢”就是和谐。“和谐”一词源于音乐。我国古代诸子从音乐的和谐，顺理成章地引申为个人自身的和谐、人与人之间的和谐、人类社会的和谐、人与大自然的和谐，以至于天地宇宙万物的和谐。——这是中国古代音乐美学的精髓，也即是本篇《和谐论》的基础与出发点。

二、《易经》言“和”

我国最古老的经典《易经》，乃是中华民族文化的源头，发端于伏羲、隆

① (汉)许慎撰：《说文解字》。

② 徐中舒主编：《甲骨文字典》，四川辞书出版社1989年版。

盛于西周。从《周易》中，能追溯到中华学术思想的渊薮（sǒu），在我国悠久的文化历史长河的研究中形成了《易》学，后称《易经》，被奉为“六经之首”（《易》《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》）。易理推源于“太一”（也叫“太极”），乃是宇宙万物之源。“易”的基本符号只有两个，那就是“—”（阴）“—”（阳）。这两个符号喻示两个相反相成的事物，也就是两个互相矛盾的事物存在一个统一体中。《易经》所谓的“太和”直接解释了这个意思。《易经》曰：“保合太和，乃利贞。”^① 北宋张载以此来形容阴阳二气既矛盾又统一的状态，触及了根本。以现代通俗的语言来解释：“太和”就是“大和”，即高度的和谐；“保合太和，乃利贞”的意思是：高度的和谐必然导致大吉大利的结果。由此概念出发，民间即引申为“和为贵”“和气生财”“和则兴，不和则衰”“家和万事兴”“人和政通”以及“天时、地利、人和”等。

三、音律之和

无论古代或现代，一般的音乐思想及音乐学著作都不涉及或很少涉及“声学”与“音响学”，也就不懂得将音乐与数学、物理学相联系。实际上，音的产生及音乐最根本的问题就是声音的物理与数学关系。古希腊数学家、哲学家毕达哥拉斯认为：“数是万物的原型，也构成宇宙的秩序。”^② 这种观点对于我们研究声、音、律、调、音阶、音程、和声、共振、泛音等问题是完全必需的。毕达哥拉斯用独弦琴来测定弦的长度和音程比例，确定完全协和的八度音程（如中音 do—高音 do）比例为 2:1；不完全协和的大三度（如 do—mi）为 5:3 等^③（注：此数字根据纯律）。现列表说明：

完全协和音程比例	八度音程 2:1	纯五度音程 3:2	纯四度音程 4:3	—
不完全协和音程比例	大三度 5:4	小三度 6:5	大六度 5:3	小六度 8:5
不协和音程比例	大二度 9:8 小二度 10:9	大七度 15:8 小七度 9:5	一切增音程 (更复杂)	一切减音程 (更复杂)

由此可见：两音之间的比例越简单，音程越和谐；比例越复杂，音程越不

① 《易·乾·象辞》。

② 毕达哥拉斯（Pythagoras），约公元前 580—约前 500，古希腊数学家、哲学家。

③ 此比例数字根据纯律。

和谐。（这种数学计算的结果与人类社会的关系完全一致，妙哉！）我发现：我们的远祖认识音的和谐，是凭耳朵“听”出来的；西方人的祖先认识音的和谐，是凭数学“算”出来的。但，殊途同归，结果都一样。我们如果既能听出来，又能算出来（我国汉代也能算出），二者兼备，当然更全面了！窃以为如果不从最基本的数字来阐述和谐的原理，是不可能具有充分说服力的。构成乐曲的这些音聚集在一起，实质上是天然的“音群”组合，这些“音群”无不存在一定的“音关系”，受自然法则所支配；它们不是散乱无序的，而是凭着高度的谐和精神构成的“亲和力”有规则地将它们融合在一起而成体系。我们不妨把这个体系叫作“音族”（Family of Tones）。

前面我们将具有亲和力之“音族”关系的自然法则揭示出来，以便让大家认识到“和”是音乐的灵魂与本质，它乃是生之所以然，并非任何音乐家或任何思想家所创造的。

以此原理推广至人类社会和谐共处的认识是大有裨益的。人类社会就像“音族”那样，家庭、家族、族群、村寨、地区、城市、民族、国家乃至全人类，都必须凭借高度的谐和精神构成的“亲和力”，有序地融合在一起，才能成为和谐社会。

四、“和”与“同”异

由上述可知，“和谐”乃是指两个或许多不同的事物存在于一个共同体。而同一事物相合则是“同”，非“和”也。早在春秋时代，齐国的晏子与齐侯就讨论过这个问题，而且晏子把“和”与“同”相异的道理讲得十分透彻，值得吾辈一读，现摘要介绍之。原文说：

公曰：“惟据与我和夫！”晏子对曰：“据亦同也，焉得为和？”公曰：“和与同异乎？”对曰：“异。和如羹焉，水火醯醢盐梅以烹鱼肉，燁之以薪。宰夫和之，齐之以味，济其不及，以泄其过。君子食之，以平其心。君臣亦然。君所谓可而有否焉，臣献其否以成其可。君所谓否而有可焉，臣献其可以去其否。是以政平而不乱，民无争心。……先王之济五味，和五声也，以平其心，成其政也。……今据不然。君所谓可，据亦曰可；君所谓否，据亦曰否。若以水济水，谁能食之？若琴瑟之专一，谁能听之？同之不可也如是。”^①

^① 《左传·昭公二十年》。齐侯身边的佞臣，名叫据，是一个典型的误国误民的“马屁精”，他对齐侯的一切骄奢淫逸都全心全意地投其所好、满足其享受。燁：音 yáng，溶化。这里指加入各种调料一起煮。若琴瑟之专一，谁能听之：春秋时代这两种乐器相和相伴、相辅相成，所以说“琴瑟友之”，如果这两件乐器只弹奏同一个音，则不可听也。