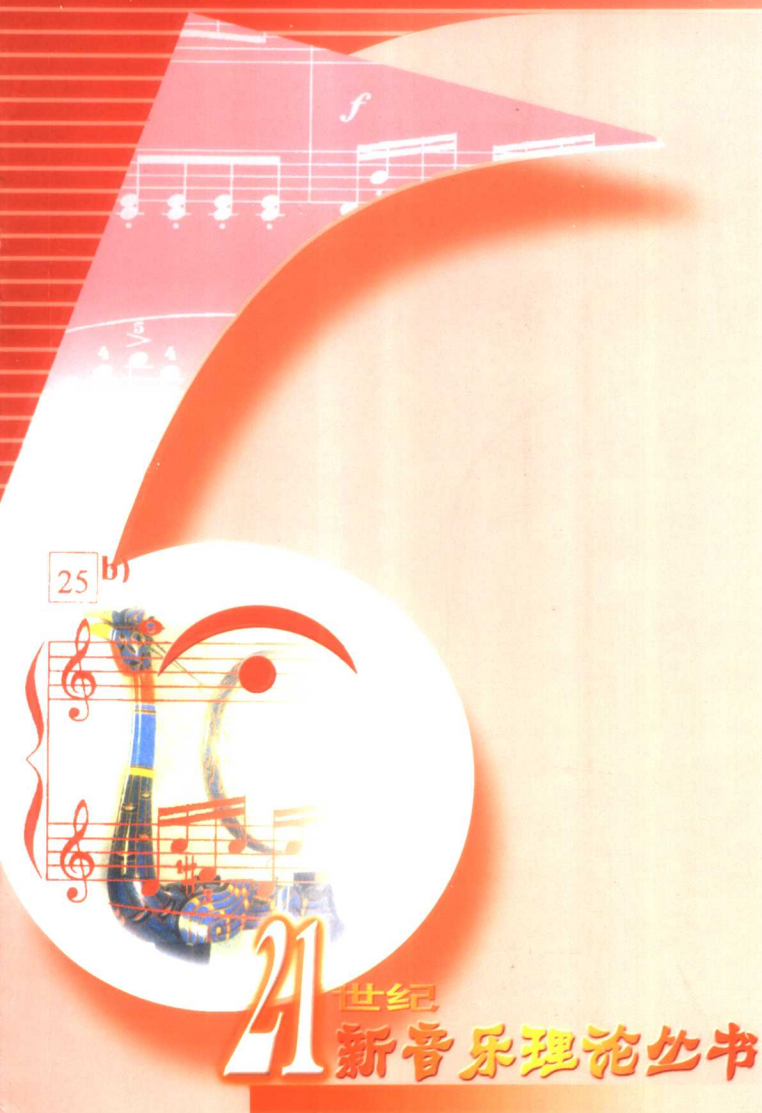

21世纪
新音乐理论丛书

中国古代音乐美学简论

胡郁青 编著

西南师范大学出版社

教育部《义务教育品德与社会课程标准》

思想品德 八年级 下册

教师教学用书

教育部课程教材研究所 编
人民教育出版社 出版

人民教育出版社 北京

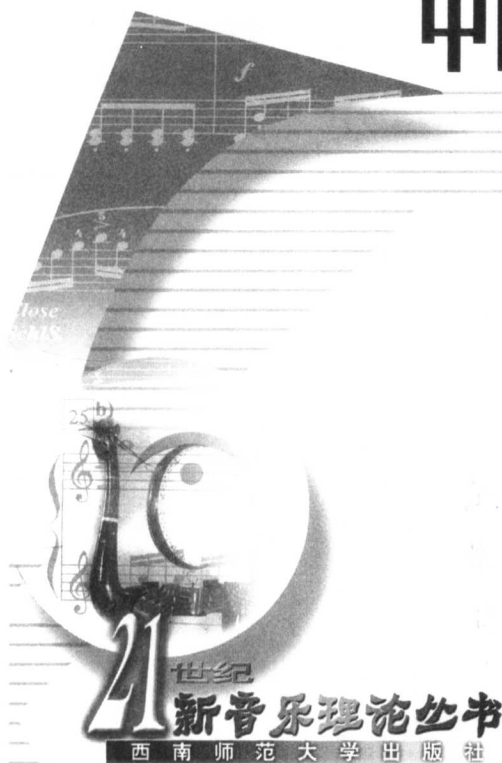
《21世纪新音乐理论丛书》

胡郁青

西华师范大学哲学社会科学重点项目

中国古代音乐美学简论

胡郁青 编著

图书在版编目(CIP)数据

中国古代音乐美学简论/胡郁青编著. —重庆:西南师范大学出版社,2006.5

ISBN 7-5621-3604-1

I. 中... II. 胡... III. 音乐美学-美学史-中国-古代-高等学校-教学参考资料 IV. J601-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 049294 号

21 世纪新音乐理论丛书

中国古代音乐美学简论

胡郁青 编著

特邀编辑: 李再兴

责任编辑: 贾 晖 王 菱

封面设计: 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

(网址: www.xscbs.com)

(重庆·北碚 邮编 400715)

经 销 者: 新华书店

印 刷 者: 重庆科情印务有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

印 张: 13

版 次: 2006 年 6 月 第 1 版

印 次: 2006 年 6 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5621-3604-1/J·374

定价: 19.80 元

(无激光防伪标志系盗版书)

《21 世纪新音乐理论丛书》

编 委 会

主 任:王安国

编 委:徐昌俊 杜晓十 周世斌

刘正维 陈秉义 方智诺

于学友 李诗原 李 虻

冯光钰

在西方,音乐美学作为一种学术概念,最早出现在18世纪末叶德国音乐学者的著作中;而作为美学和音乐学中的一门独立的分支领先学科,则是在19世纪后半叶在欧洲逐渐发展起来的,迄今不过一个多世纪。但在中国,古代音乐美学思想,却早在史前时期就已萌芽发源。在公元前11世纪的西周时代,当时的统治阶级便体察到音乐可以起到为巩固政权服务的功能,从音乐审美角度,提倡制礼作乐,以振兴国家。到春秋战国时期,先秦诸子纷纷提出了自己的礼乐观,在孔子、孟子、荀子、老子、庄子等儒、道思想家的音乐美学思想中,已广泛涉及音乐与自然,音乐与政治的关系以及音乐的社会功能等方面。中国古代儒、道两家音乐美学思想对后代产生了深远的影响。在此后的两汉、魏晋、隋唐、宋元、明清等时代,都有一些音乐美学家著书立说,阐释他们的音乐美学思想,特别是对我国传统音乐中的古琴、戏曲、歌唱及表演艺术等特殊音乐美学规律进行的研究更为深入。

中国历经几千年的音乐美学理论有着丰富的积累,是一座取之不尽的富矿。当中国音乐历史进入现代以来,许多音乐学者都潜心研究中国古代音乐美学思想,希冀从中吸取宝贵的养料,推动现代音乐美学的发展。在从事古代音乐美学研究的队伍中,不仅有音乐美学、音乐史学、民族音乐学等史论学者,也有表演艺术家的热心参与。《中国古代音乐美学简论》就是其作者胡郁青教授,在担任声乐教学的同时,将敏锐的思维触角伸向更为广阔的音乐美学研究领域,积极参与我国古代音乐美学探讨的成果。

《中国古代音乐美学简论》我读后觉得其内容丰富,作者视野开阔,思考独到。作者从个案入手,选择了历代具有代表性的28位音乐美学思想家及音乐美学名著与流派7种共计35个典型事例,用新的评价视角进行研究,在书稿中注重用史料说话,彰显古代音乐美学本性。本书凝聚了作者扎实的个案研究功夫。在梳理、分析每个时代思想家的音乐美学思想时,各个章节都以大量的文献资料作为佐证支撑,饱含历史和

音乐哲理的思辩。且行文朴素、生动、好像讲述故事一样，娓娓而谈，读来有一种亲切感。

研究中国古代音乐美学的难度很大。因为古代音乐美学发展史的时间跨度长，音乐美学资料搜寻查找的工作量相当大。找到了资料，仅是第一步，还要对材料进行分析判断、取舍选择和组织结构。值得称赞的是，《中国古代音乐美学简论》在论述中，作者不是停留在被动地复述材料上，而是充分地调动材料，将对象置于古代音乐美学发展的具体语境中加以考察，显示出优良的学术研究思路。

本书所列音乐美学思想代表人物，并非单纯的职业音乐家，而多是一些建树卓著的思想家、政治家、哲学家或文学家。如孔子、孟子、荀子、老子、庄子、墨子、王弼、李贽是思想家；韩非子、商鞅、吕不韦（《吕氏春秋》编纂者）、管子、沈括是政治家；李世民、刘安（《淮南子》编纂者）是帝王；董仲舒、周敦颐、朱熹、王守仁是哲学家；阮籍、嵇康、刘勰、白居易、苏轼、欧阳修、李渔、徐大椿、汤显祖、袁宏道（公安派代表）是文学家；而作为音乐家论述音乐美学的只有姜夔、陈旸、徐上瀛三人。作者将音乐美学评析与历史评析和谐统一的研究方法，对古代音乐的探讨是非常重要和恰当的方法。

《中国古代音乐美学简论》对历代思想家、政治家、哲学家、文学家等的礼乐观从音乐美学思想加以阐释，使音乐审美理论充满了理性与韵律。在对古代音乐美学理论建构的研究上，作者较充分地突出一个“论”字，在全书的“引言”和各章的绪论部分以及个案的专论中，都力求做到材料与评析的统一，音乐历史演变与逻辑思辨的统一，音乐文化特征与审美情趣的统一。

还应提及的是，对于主要从事声乐教学和担任音乐系主任致力于教学行政管理的胡郁青教授来说，这部《中国古代音乐美学简论》可以说是她的“无心插柳”之作。这些音乐美学理论探讨的收获与她全面的艺术修养、深厚的文化底蕴是分不开的。当然，这也是她长期教学生涯的赐予，是学术积累的喷发。令人钦佩！

《中国古代音乐美学简论》是一部富有学术价值的著作。我先睹为快，不敢专擅，愿意供之同好。

与其说这是一篇序言，还不如说是一篇推荐书。

（此序作者为中国音乐家协会原书记处常务书记）

目 录

引 言	(1)
-----------	-----

中国古代音乐美学简论

第一章 远古至春秋	(7)
-----------------	-----

第二章 先秦时期	(11)
----------------	------

一、孔子的音乐美学思想	(13)
二、孟子的音乐美学思想	(14)
三、荀子的音乐美学思想	(16)
四、老子的音乐美学思想	(17)
五、庄子的音乐美学思想	(20)
六、墨子的音乐美学思想	(21)
七、韩非子的音乐美学思想	(22)
八、商鞅的音乐美学思想	(23)
九、《吕氏春秋》中的音乐美学思想	(24)
十、《管子》中的音乐美学思想	(25)

第三章 两汉时期	(27)
----------------	------

一、《淮南子》中的音乐美学思想	(29)
二、《乐记》中的音乐美学思想	(34)
三、董仲舒的音乐美学思想	(38)

第四章 魏晋时期	(40)
----------------	------

一、阮籍的音乐美学思想	(41)
二、嵇康的音乐美学思想	(49)
三、王弼的音乐美学思想	(57)

四、刘勰的音乐美学思想	(62)
第五章 隋唐时期	(64)
一、唐太宗李世民的音樂美学思想	(66)
二、白居易的音乐美学思想	(69)
三、唐代其他音乐美学思想	(74)
第六章 宋元时期	(78)
一、苏轼的音乐美学思想	(81)
二、欧阳修的音乐美学思想	(83)
三、周敦颐的音乐美学思想	(85)
四、沈括的音乐美学思想	(86)
五、朱熹的音乐美学思想	(88)
六、姜夔《大乐议》中的音乐美学思想	(91)
七、陈旸的音乐美学思想	(94)
八、《通志·乐略》中的音乐美学思想	(95)
第七章 明清时期	(97)
一、王守仁的音乐美学思想	(100)
二、李贽的音乐美学思想	(104)
三、李渔的音乐美学思想	(108)
四、徐大椿的音乐美学思想	(111)
五、徐上瀛的音乐美学思想	(116)
六、汤显祖的“唯情说”	(125)
七、公安派的“性灵说”	(126)

中国古代乐论文选

先秦部分

春秋左传(辑录)	(131)
乐以知军	师 旷(131)
乐以知政	季 札(131)
乐节百事	匡 和(132)
和与同异	晏 婴(132)

史记·乐书(辑录)	司马迁(151)
子贡问乐	(155)
说苑(辑录)	刘 向(156)
附:琴说	(158)
法言(辑录)	扬 雄(158)
白虎通德论·礼乐(节录)	班 固(158)
论衡(辑录)	王 充(161)
毛诗·序(节录)	(161)

魏晋南北朝部分

乐论(节录)	阮 籍(162)
琴赋(节录)	嵇 康(163)
文心雕龙(辑录)	刘 勰(163)
声律第三十三	(163)
列子(辑录)	张 湛(164)
长孙稚、祖莹论乐(节录)	(164)

隋唐部分

郑译论乐(辑录)	(167)
何妥论乐(辑录)	(167)
论礼乐(节录)	李世民(169)
乐书要录(节录)	(169)
通典·乐序(节录)	杜 佑(170)
白氏长庆集(辑录)	白居易(170)
六十二:议礼乐	(170)
六十三:沿革礼乐	(171)
六十九:采诗以补察时政	(172)
问杨琼	(172)

宋元部分

欧阳修论乐(辑录)	(173)
国朝试策第三道第二道	(173)
论礼乐	(174)
乐论(节录)	苏 洵(174)

周子通书(辑录)	周敦颐(175)
乐上第十七	(175)
乐中第十八	(175)
乐下第十九	(175)
张载论乐(辑录)	(176)
礼乐(节录)	(176)
礼乐论(节录)	王安石(177)
梦溪笔谈(辑录)	沈括(177)
乐律一(节录)	(177)
补笔谈·乐律(节录)	(178)
琴史(辑录)	朱长文(178)
钟子期	(178)
蔡邕	(178)
论音(节录)	(178)
公是先生七经小传(辑录)	刘敞(179)
尚书(节录)	(179)
礼记	(179)
后山集(辑录)	陈师道(179)
《乐书》序(节录)	陈旸(180)
琴论(节录)	成玉磬(180)
碧鸡漫志(辑录)	王灼(180)
陈亮集(辑录)	陈亮(181)
姜夔论乐(节录)	(182)
真西山文集(辑录)	真德秀(182)
问礼乐	(182)
问兴立成	(183)
礼乐	契嵩(184)
唱论(辑录)	芝庵(185)
 明清部分	
乐声说(节录)	黄佐(186)
王廷相论乐	(187)
弹琴杂说	杨表正(187)
唐音癸籤(辑录)	胡震亨(188)

乐通四	(188)
听琴赋	杨 抡(188)
方诸馆曲律(辑录)	王骥德(189)
论腔调	(189)
尚书引义(辑录)	王夫之(190)
顾命(节录)	(190)
律吕臆说(辑录)	徐养沅(190)
雅乐论一	(190)
雅乐论二	(191)
俗乐论一	(192)
乐本说	(192)
顾误录(辑录)	王德晖、徐沅澈(193)
度曲八法之二	(193)
主要参考文献	(194)
后 记	(195)

引 言

博大精深的中国音乐文化,是人类文化的一个重要组成部分。回望华夏民族源远流长的音乐历史,其丰富的思想内涵和独特的审美情趣,为世界音乐留下了厚重的文化积淀和丰富的精神财富。

音乐美学,是音乐文化中的一朵奇葩,是音乐历史天空的一缕光芒。这门古老而又年轻的学科,历经数千载,而真正形成发展仅有几百年。论及古老,西方可追溯至古希腊时期,中国可追溯至远古时期先民们的音乐活动;论及年轻,则是因为它作为一门独立的学科,是在19世纪才逐渐建立的。它是美学的一个分支,从哲学派生而来,是一门从音乐艺术总体的高度研究音乐的本质和内在规律的基础理论学科。在西方音乐美学中,“音乐美学”的名称最早见于德国诗人、音乐家舒巴尔特(Ch. F. D. Schubart, 1739~1791年)逝世后出版的《论音乐美学思想》(1806年出版)一书,此后,“音乐美学”这个术语被后学们作为学科名称沿用至今。19世纪后半期,音乐美学作为一门独立的学科在欧洲逐渐建立发展。时至今日,音乐美学理论体系已包括了哲学、社会学、心理学以及人类学、艺术学、教育学等方面的内容,并在体系的构成上呈现出学科发展中的多元化格局,形成了一种丰富而复杂的学科系统。

中国音乐美学思想的发展,可追溯至远古时期。尽管那时的音乐文化零散而不系统,但先民们在产生审美意识的同时,也产生了对音乐的起源及其功能的感性思维。在原始的歌舞中,人们模仿劳动、祭祀的动作或过程,用以表达情感和意志,并将音乐作为帮助人类征服自然、战胜敌人的武器。至周代,统治阶级制礼作乐,他们认识到音乐有“合天地之化,百物之产”,“事鬼神、皆万民、致百物”等多种功能,其音乐对于周代

的政治、教育等发挥了重要的作用。春秋战国时期更是我国古代音乐史上“百家争鸣，百花齐放”的文化繁荣时期，是我国古代音乐发展的一个标志性时代。这一时期为我国古代哲学家、政治家、思想家探索艺术的源流提供了广阔自由的舞台，为中国音乐文化历史书写了厚重而光辉的篇章。孔子、荀子、墨子、老子、庄子等先秦诸子有关音乐的论述和见解，不仅是对艺术实践的总结归纳，也影响到艺术实践者的观念。特别是儒家的音乐理论，对后世中国音乐历史的发展产生了极其深远的影响。

儒家学派的创始人孔子，给音乐注入了“仁”的道德内涵。而“仁”既有伦理的意义，又有着政治的含义，提出要做到“仁”，必须用“礼”来约束自己，必须做到“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”。孔子提出的“尽善尽美”说，第一次把音乐的内容美和形式美区分开来，把音乐审美标准提高到美善统一的高度。当然，音乐也成为他教育思想体系中的重要组成部分。

儒家思想的另一重要代表人物荀子，继承和发扬了孔子的思想。其代表作《乐记》，成为中国历史上第一部关于音乐美学的论著。荀子从音乐和表演形式着手，要求在乐的审美过程中，对人的情感予以疏导和规范，建立了儒家音乐思想的一种模式。

《乐记》是我国古代音乐史中一部极具美学价值的著作。其音乐美学思想集中反映在有关音乐审美中的“心”“物(声)”关系的认识上。“感于物而动，故形成于声”等著名论点对后世中国音乐和美学产生了巨大的影响。它倡导的感性和理性、感情和理智、表明与再现的辩证关系，所强调的音乐的社会作用，深刻地影响着整个中国古代音乐思想的发展。《乐记》是对先秦诸子音乐思想一次全面的总结：它站在儒家思想的立场批判了其他学派的音乐思想，又对道、墨、阴阳家的思想进行总结，并不断完善儒家音乐思想，将儒家音乐美学发展到了极致。

《非乐》是墨家音乐思想的代表人物——墨子的代表著作。墨子承认音乐的美感，但他否定其社会功能。认为从事音乐会“废人之听治，贱人之从事”，会“亏夺民衣食之财”。他从小生产者的狭隘利益出发，认为音乐会浪费人力财力，会妨碍生产，是奢侈的表现，因而极力反对学习享用音乐。

以老子和庄子为代表的道家从形而上学的观点来探讨礼乐。他们一方面认为“礼乐编行，则天下乱矣”，以这样的理论来贬低礼乐，否定礼乐对社会的教化作用；而另一方面又认为礼乐并不是真正的音乐。在他们看来，真正的音乐是虚无的，是形而上学的，是“大音希声”和“圣乐无乐”。道家音乐思想要求音乐摆脱“礼”的束缚，其中包含对儒家音乐思想的批判。他们提倡的“齐物我、齐是非、齐贵贱、齐生死、安时处顺、逍遥自得”的相对主义，追求精神解放与自由的思想，与儒、墨两家形成鼎足之势，但其音

乐美学思想对后世也具有极其深远的影响。

汉魏以来,随着佛教的传入,董仲舒等人大力提倡并独尊的传统儒家思想受到佛教教义和道家思想的冲击。魏晋以后五代统治者大兴佛教,以致被人们顶礼膜拜的儒学逐渐衰退。加之那时政治混乱,社会动荡,部分文人雅士采取了一种逃避现实的态度,寄情于山水弦歌,这一时期尤以嵇康为代表的“竹林七贤”最为典型。嵇康是魏晋时期著名的文学家、思想家、书画家、音乐家,其思想受老庄的影响,他崇尚天道自然无为,提出“越名教而任自然”。嵇康否定音乐的情感内容,在理论上与儒家背道而驰,成为秦汉以后古代音乐美学思想史一个至关重要的人物,是中国音乐美学“自律论”的一个代表。

魏晋以后,随着音乐的更加文人化,音乐美学思想的发展重心逐渐转入对古琴、声乐、戏曲等方面的研究。古琴是我国古代文化生活中十分重要的乐器之一,也是最具中华民族特色的一种乐器。在我国古代,古琴在音乐生活中已得到相当广泛的运用,在社交、祭祀等场合起着重要的作用。琴歌则是指有歌词的琴曲,它是在古琴艺术的发展过程中,与声乐艺术相结合而产生的一种音乐体裁。唐代薛易简所著《琴诀》是一部古琴音乐美学专著。书中提出:“琴之为乐,可以观风教,可以摄心魄,可以辨喜怒,可以说情思,可以静神虑,可以壮胆勇,可以绝尘俗,可以格鬼神,此琴之善者也。”强调琴的独特功用,并提出了“七病”之说和“简静”的原则,还强调“弹琴之法必须简静,非谓人静,乃手静也。”这些理论对后世我国古琴音乐美学思想具有一定的影响。宋代朱长文所著《琴史》提出“琴有四美:一曰良质,二曰善所,三曰妙指,四曰正心,”认为“四美皆备,则为天下之善琴。”这是对古琴音乐美学思想的一种总结,其实质是强调“心诚”的作用,也反映了宋明理学对其音乐思想的影响。

《唱论》是元代燕南芝庵的一部关于声乐演唱理论的专著。它主要论述了宋元时期戏曲的歌唱方法,书中提到“字真、句笃、依腔、贴调”,“声要圆熟,腔要彻满”。从歌唱的声音,歌唱的姿态,歌唱的风格把握等诸方面均提出了精辟独到的见解。《唱论》的出现,及时地总结了戏曲歌唱的方法技巧,其中不少论断包含着较新的美学原理,是我国古代戏曲歌唱艺术的一部较为全面的理论著述。

明代徐上瀛所著《溪山琴况》提出琴的二十四“况”,从指与弦、音与意、形与神、德与艺等众多方面深入探讨,提出了“深于气候,至臻至美;深于游神,得于弦外,以气为中介”,“此皆以音之精义,而应乎意之深微也”等一整套演奏思想。文章集儒、道两家思想之大成,将其音乐思想融会于对琴艺的理解上,是明代音乐美学思想的集中体现。

如果说秦汉以前主要是哲学家、思想家、政治家们就音乐的起源、本质、特性、功能

等从音乐整体上作出一般性的考察,那么魏晋至明清则主要是文人知识分子对音乐美更深层次的考察。他们通过古琴艺术、戏曲声乐艺术等对音乐的形式、内容,特别是音乐的韵味和意境作出了细致精辟的论述,对中国古代音乐美学的发展作出了重大贡献。

中国民间故事