

1

世界音乐 文丛

世界音乐

卷一

The title is surrounded by various musical symbols. Above the title are four vertical oval shapes with diagonal hatching, followed by three small circles. To the left of the title is a single vertical oval shape with diagonal hatching. Below the title are two vertical oval shapes with diagonal hatching, followed by two small circles. The entire title is enclosed in a large, stylized, hand-drawn frame.

世界 音乐 文丛

1

人民音乐出版社编辑部编

世界音乐（文丛）

（1）

人民音乐出版社编辑部编

*

人民音乐出版社出版

（北京翠微路2号）

新华书店北京发行所经销

北京计量印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 160千字 6.25印张

1993年8月北京第1版 1993年8月北京第1次印刷

印数：1—1,925册

ISBN 7-103-01101-x/J·1102 定价：4.25元

目 录

- 1 美善说与整一说 —— 中国先秦与
古代希腊音乐美学思想比较 孙星群
- 26 中国民歌研究百年 (荷)施聂姐 徐康荣译
-
- 45 音乐的魅力 (美)格拉夫 叶琼芳译
- 57 从文学名作到钢琴名作 王少华
-
- 72 西方民族音乐学近十年研究倾向
—— 系统分类与定量分析 汤亚汀
- 86 民族音乐的采谱 (日)小泉文夫 王耀华译
-
- 93 音乐作品及其演奏 (波)茵加尔登 杨沈译
- 106 钢琴家的素质 赵晓生
-
- 118 我国少年小提琴家
在世界比赛中大显身手 张世祥
-
- 130 俄罗斯音乐界的“第三流派” 汪启璋
- 136 “后系列”音乐 (德)达尔豪斯 姜丹译
-
- 纪念柴科夫斯基逝世一百周年
- 139 论俄国和俄国文化 (俄)柴科夫斯基 逸文译
-
- 192 萨迪《早期浪漫主义时期》一书介绍 陆民德

美善说与整一说^{*}

——中国先秦与古代希腊音乐美学思想比较

孙 星 群

中国先秦与古代希腊都是世界文明古国，它们的音乐美学思想存在着差异性，但由于人类活动的历史阶段基本相同，因此，二者又存在着一致性。今天我们比较二者之异同，就是要破中外之见，从各执一端转为全面沟通，从“附益”到以我为主的结合，达到“师而法之，比而齐之，驾而上之”的最终目标。

在比较中，两方的历史、政治、经济、地理、社会、民俗诸方面的异同本文作者已另有文章述之，在此就不赘述。

孔儒及《乐记》的美善说

一、善，“乐”的内容

在先秦，善常常作为美解，因此善与丑相对而成立，它与良、佳、祥等等文字相通。在古代文献上，它包含着好的、好地、美好的、美好地、优秀、贤惠、巧妙、高明、精巧、调和、亲和、亲睦、嘉、褒、赞美、珍惜……等等的蕴义。在《尔雅·释诂》和郝氏义疏《广雅·释诂》里，这些又大部分都被训为“美”。善与美又常常被当作同义词来理解，如《淮南子·脩务训》云：

• 本文系作者1989年10月完成的《中国先秦与古代希腊音乐美学思想之比较》书稿的第六章。上海音乐学院《音乐艺术》1992年第二、三期刊发了第五章《礼乐中和与中道和谐》。

“君子脩美……”，高注“美，善也。”《荀子·非相》云：“故长短大小善₁恶形相……，长短大小美₂恶形相……”，荀子把善、美互训。尽管善可以等于美，但善与美也有深浅程度与字义的区别，乃至不同义，如《荀子·哀公》云：“虽不能遍美₃者，必有处也。”郝懿行曰：“美，善义同而有浅深”。再如《墨子·非儒上》的“务善则美”句，善与美是不同义的。

在孔子儒家及《乐记》中，善、美有相通之处，其涵义也多有不同，这里就取其善——内容、美——形式这个角度析之。

善，美之实也，是美之形式的充盈内实。

对于内容与形式，孔子说过：

“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”①

文，犹质也；质，犹文也。虎豹之鞞，犹犬羊之鞞。”②

这说明内容与形式孰者过度都不好，只有文与质相杂、适均，损其有余，补之不足为好。质胜于文，就好比甘之可以为和，白可以受采；文胜于质，如果到了掩盖质的程度，那么本也就亡了，所以，文与质、形式与内容是同等重要的，二者只有完美的结合，方是尽善又尽美的追求，才是美善的谐和、统一。孔子认识并提出尽善尽美，这在当时美学史，思想史的发展上，是一大进步。

孔子认为《韶》与《武》都是美的，他说：“《韶》，尽美矣”“《武》，尽美矣”③。它们美在哪里呢？《孔子集语·子观》篇载子曰：“《箫韶》者，舜之遗音也，湿润以和，似南风之至。其为音如寒暑风雨之动物，……是以圣人务其本，乐动声仪。”乐舞《韶》，是用若干管子编成的箫作伴奏的，因此，又称作《箫韶》，它的舞蹈有九次变化，因此又称做《九辩》；它

① 《论语·雍也》

② 《论语·颜渊》

③ 《论语·八佾》

的歌唱有九段唱词，因此又称做《九歌》，形式严整而完美，单纯而有变化，才使得孔子在“齐闻《韶》，三月不知肉味”，还说：“不图为乐之至于斯也！”乐舞《武》的结构有六成，它描写了武王伐纣的整个军事过程，从击鼓召集众人、到出击、灭商，进兵南方袭击淮夷、到周公召公之治、再到六成复缀，及结束的以崇天子，结构严谨，音乐的起伏，舞蹈的热烈、变化，表现出非常高的艺术性和现实性，才为孔子所赞誉。在《论语》的记述中孔子更推崇《韶》，是因为乐舞《韶》“又尽善也”，而乐舞《武》“未尽善也”。“善”何解？孔子认为虞舜继尧致治，武王伐纣救民，这是他们的功劳。然而，虞舜又揖逊天下予夏禹，而武王征诛而得天下，不若揖让而受，其德有异，故乐舞《韶》善，乐舞《武》未尽善。由此看来，孔子虽然提倡“文质彬彬”，要文质二者相互损其有余，补之不足，达到内容与形式的完美结合，然而实际上孔子更注重内容，更注重善，把内容、把善放在第一位。

《乐记》中关于内容“善”的论述是具体的，大致可以分为这样几个方面。

一是“乐”使民和亲，使人立志。有“直以廉”“和以柔”“同民心”（《乐本》）、“善民心”“感人深”①“感动人之善心”②“敦和”③“和乐”④“和正以广”⑤的“正声”⑥；有使“民康乐”使“民刚毅”使“民肃敬”使“民慈爱”⑦、使人“志意广焉”“容貌庄焉”“进退齐焉”⑧之雅颂之声；有使“君臣上下”和敬、使“长幼”和顺、使“父子兄弟”和亲、“合和父

① 《乐记·乐施篇》

②③⑧《乐化篇》

④⑥《乐象篇》

⑤《魏文侯篇》

⑦《乐官》

子君臣、附亲万民”使那些“阳而不散、阴而不密、刚气不怒、柔气不慑”的人“皆安其位而不相夺”^①深入人心的乐；苟使君子“思武臣”“思忠义之臣”让人“廉以立志”的钟、磬、丝、琴、瑟、竹、竿、笙、箫、管、鼓、鼙的乐（《魏文侯》）。

二是“乐”治道、治世、治天下。有“同民心而出治道”“治世之音”“礼乐刑政，四达而不悖”之“王道备矣”^②之乐，有“揖让而治天下”之乐，有能使“暴民不作，诸侯宾服，兵革不试，五刑不用，百姓无患，天子不怒”^③之乐，有“奋至德之光、动四气之和，以著万物之理”^④之乐，有可以使“民乡方”“天下皆宁”^⑤可以“修身及家平均天下”，可以明“贵贱各得其宜”示“尊卑长幼之序”^⑥的“乐”。

三是天地同和之乐。有“天地同和”“万物不失”“百物皆化”^⑦之乐；

四是“功成”之乐（《乐礼》）；

五是得道、观德之“乐”。有“乐得其道”可以“观德”之乐，有“正六律，和五声，弦歌诗颂”之德音。

六是“著其教”之“乐”。有古代学校教育内容“六艺”中的“乐”，有“春夏学干戈（武舞），秋冬学习箫（文舞）”的“乐”，有“春诵夏弦”的“乐”，有以“乐德”“乐语”“乐舞”“乐礼”教国子的“乐”，有鼓励弟子掌握八音之器，学习鼓瑟、弹琴、吹笙、击磬的“乐”，有让弟子诵可箫、可管、可箫、可歌、可舞之《诗》以立言，同时，还教诲学生辨别正音与淫乐。

① 《乐言》

② 《乐本篇》

③ 《乐论篇》

④⑤ 《乐象篇》

⑥ 《魏文侯篇》

⑦ 《乐论篇》

七是移风易俗之“乐”。有提倡《韶》《武》《关雎》那样“乐而不淫，哀而不伤”的正声、德音、和乐，有使“伦清、耳目聪明、血气和平”^①。有“教民平好恶，而反人道之正”^②。“顺正以行其义”^③，乐道制欲的净化之乐，有贬斥郑、卫、宋、齐那样的淫、溺、烦、僇之乱世之音、亡国之者、淫逸之世的主张。

八是娱乐之乐。有“乐者乐也”、“乐，乐其所自生”、“人情之所不能免也”（《乐化篇》）的娱乐之乐。

儒家在《乐记》中关于“善”的论述是全面的。“天地同和”之“乐”，反映了以孔孟为代表的儒家之宇宙观，他们从可见可知的自然现象去推究宇宙本体，《庄子·知北游》中说：“冉有问于仲尼曰：‘未有天地可知耶？’仲尼曰：‘可！古犹今也’”。因为往者来者生生不息，续之不断，即“古犹今”，今可知古，可从现实生活与具体现象中知天地，知宇宙，所以孔子把天看作是一种可知可感、流动不息的“理”，这样，“乐”才可使天地同和，如果是老庄从精神中以不可知不可见的“道”为宇宙观，那么，“乐”就无法使不可知不可感的天地同和了。（顺便说一句，孔子的“古犹今”《孟子·梁惠王下》所说：“今之乐由古之乐也”。都是一种逆向认识法。）其他七个内容也是儒家思想的反映。不赘述。

二、美，“乐”的结构

美，声容之盛，是善之完美载体。

美，在我国先秦有内容与形式两种内涵。

就内容而言，它有这样的过程：味觉——嗅觉——视觉与触觉——听觉。

①③ 《乐象篇》

② 《乐本篇》

1.《说文》云：“美，从羊从大”，“甘也”。甘，《说文》“甘部”云：“美也，从口含——”，“甘，美也”。因此，美有甘、甘、芳、苾之义。这是美与味、味觉美的关系。

2.芳，《说文》“香部”云：“香，芳也”；“艸部”云：“芳，香草也。”芳=美。这是美与嗅觉美的关系。

3.《孟子·告子上》云：“食、色，性也”。《礼记·礼运》云：“饮食、男女，人之大欲存焉。”饮食，就是上述之味觉。男女之色，简单的说是美与视觉美、触觉美的关系。

上述之味觉美、嗅觉美、触觉美，亦即“食”“色”的渐进发展，它体现了人的本能欲求，是满足人生的官能性需要，因此，是低位的美的内涵。再进一步就是听觉，对美声、歌乐的欲求这就是《孟子·尽心下》所言：“口之于味也，目之于色也，耳之于声也，鼻之于臭也。”因此，听觉，视觉的审美是高位的美的内容。

就形式而言，美是善之完美载体，但又不一定作为善。

现仅就结构这一点来看一下孔子的“美”。我国早在远古原始社会的末期，“乐舞”就有了比较庞大、复杂的结构，如葛天氏之乐是《八阕》；四千多年前虞舜的乐舞《韶》，是有九次变化的《九辩》，也是九段歌辞的《九歌》；皋陶为夏禹所作的《夏籥》也是九成结构。《乐化篇》说“乐不耐无形”，就是对在它之前我们祖先关于“乐”的形式、“乐”的结构的总结和智慧的结晶。

《论语》和《乐记》中有这样三条论述：

《论语·八佾》载：“子语鲁大师乐。曰：‘乐，其可知也。始作，翕如也！从之，纯如也！嘒如也！绎如也！以成。’”在孔子时代，周的乐制废缺，乐官散佚，所以孔子才和鲁国的乐官讲音乐，这段话说了音乐结构的“始作”、“从之”（发展）、

“以成”三个部分。

“始作”是乐曲的开头。“从”读“纵”，作为放纵解，《礼记·曲礼上》曰：“欲不可从”，动情之欲不可放纵。本文取吉联抗诸先生“纵”作“发展”的见解。“成”，唐代经学家孔颖达疏曰：“成，犹终也。每一曲终，必变更奏”。^①朱子注为古代乐曲一终为一曲。《书·益稷》曾说：“《箫韶》九成”^②孔子在《八佾》的这段话是说：开头，五音统一而协调；中间，五音清浊高下和谐、清晰、鲜明、主题突出、音调响亮，续而不断，一直到乐曲之一终，收音落调，情韵不匮，余音绕梁，意味隽永，“成”也。这种“始——从——成”的三段结构正如清代刘熙载所归纳、总结的我国“曲一宫之内，无论牌名几何，其篇法不出始、中、终三停”，也就是说，周代乐曲“始”、“从”、“成”三停之结构，一以贯之于我国的整个古代历史，成为我国音乐的主要结构（不说唯一的结构）^③。其次，“和”，作为灵魂，一以贯之于全曲，使得整个曲子统一、协调、和谐、鲜明，连续不断。

*《论语·泰伯》载：子曰：“师挚之始，《关雎》之‘乱’，洋洋乎，盈耳哉。”

孔子自卫返鲁而正乐，当时太师挚初任鲁国之乐官，这段话说了两个问题。一是记述了乐的结构，由“始”至“乱”。古代奏乐，开始叫做“升歌”，由太师演奏。“乱”，“乐之卒章也”。^④卒，终也^⑤。吉联抗引周谷城《古史零记·乱为乐之结》说：乱即𪛗字，即𪛗字就形、音、义三方面讲，都只好解为

① 《宋书乐志校注》卷一，齐鲁书社1982年版。

② 《辞海》第1652页。

③ 刘熙载《艺概》卷四。上海古籍出版社1978年版。

④ 朱子《论语集注》卷四上海古籍出版社1987年版。

⑤ 卒，终。《诗·邶风·日月》：“畜我不卒”；《史记·周本纪》：“管仲卒受下卿之礼而还”。

结，是结散丝之义，而不是理乱丝之义。上面是手，下面是手，中间是丝，像两手相向把一根一根的散丝搓拢去，决不是把一团乱丝来分开。还说：《关雎》之终结，与师挚之始恰恰对偶成文。二是此言没说中间段“从”的部分，是否就没有结构的中间部分呢？上面说过，“成”是“乐之一终”，可以理解为一段，一终为一成；“乱”乃“乐之卒章”，可以理解为终结的末章，亦即终结的末成、末乐段。那么，在终结的末乐段之前，“始”段之后，当然会有中间部分的二成、三成、四成、五成了，这可以从《乐记·宾牟贾》篇关于《武》结构的描述中得到进一步的分析与论证。孔子与宾牟贾谈论《武》乐时，孔子说：

“且夫，《武》始而北出；再成而灭商；三成而南；四成而南国是疆；五成而分，周公左，召公右；六成复缀，以崇天子。夹振之而驷伐，盛威于中国也。”①

现引孔子的解释：舞之武也，初自南第一位而北至第二位，故云始而北出也，此是一成。再成，舞者从第二位至第三位，象征灭商矣。三成，舞者从第三位至第四位，极于北而反乎南，象征克殷而南还也。四成，舞者从北头第一位却至第二位，象征伐纣之后，疆理南方之国也。五成，舞者从第二位至第三位乃分为左右，象征周公居左，召公居右。缀，谓南头之初位也。六成，舞者从第三位而复于南之初位，乐至六成而复初位，象征武功而归镐京。四海皆崇武王为天子矣。二人夹舞者而振铎以为节，舞者以戈矛四次击刺，象征伐纣也，象征武王之兵所以盛威于中国也。这里描述了《武》乐和《武》舞的六成结构。第六成《武》舞“复缀”初位，音乐上也应当是复还于“始”，构成了“始成”——二、三、四、五成的“从之”部分——再现始成的“乱”部分，也就是现今所说再现的三段体结构。

① 《礼记·乐记》

《乐记·乐象篇》也说到“小大相成，终始相生”，是说中间段落“成”有小大的结合，整首曲子有“始”、“终”的呼应。

概言之，“始”——“从”——“成”，“始”——“成”——“乱”，都是乐曲的三段结构，只是说法不同而已，也说明我国早自《乐记》前，音乐就有三段结构，并有论述与总结。

可籥、可管、可箫、可歌、可舞并由孔子亲自删订的《诗经》在音乐上的结构，一段体占三分之二，说明人们重视内容，把丰富的内容融在多段的诗歌中，用一个曲调重复地把它表叙出来，应当说这是符合历史文化发展的背景的。今天甘肃莲花山的“花儿会”和闽东的畲歌会，都还是用一、二个曲调重复演唱不同内容的诗词。把注意力集中在赛歌时的唱词即兴创作上，这是先秦的遗风的保留。

《颂》的一段体不重复，是因为《颂》是宗庙之乐歌，用于祭祀，庄严、肃穆，演唱的速度慢，所以不能太长，不然使人厌倦。《风》是男女言情之歌，可以有多段的、反复的感情交流。大小《雅》是会朝之乐，是朝廷燕飧之乐，宴席时间长，适于畅怀舒唱。

二段体结构的有六十二首，三段体结构的有十三首，多段体结构的有六首，都不如一段体结构的多，但其结构形式丰富多样。首先说明多样、复杂的社会生活和丰富、洋溢的情感，需要有多种曲体结构的“乐”来表现，不然单一的形式无法承受这丰富的感情。其次，说明人们的艺术思维已达到多层次、多角度、多变化的高度，他们有能力创造出对称、均衡、完美、整体的曲体结构，来表达思想内容，与内容达到谐和的统一。

《诗学》的整一说

一、毕达哥拉斯的结构设想

毕达哥拉斯对宇宙的和谐结构、整一结构曾经说过这样的话：“星球的旋转产生了和谐的声音”，为什么“太阳、月亮、许多这样大的星球非常迅速地旋转时，会产生非凡力量的声音？”^①除了见诸毕达哥拉斯的解释外，其实还因为宇宙是一个行之有序、和谐的结构、整一的结构所至。这里已涉及结构的和谐、结构的整一的基本原则。

二、苏格拉底的结构观

柏拉图的老师苏格拉底认为美与善是一致的，和谐与秩序也是与美、与善、与有益一致的，苏格拉底的弟子色诺芬在《经济论》中记述了苏格拉底说的话：“有规则有秩序的动作和歌唱”就是美，“无论什么东西，只要安放整齐，都能有一种美。”^②他还说：“艺术家给当地安排万物，驱使事物的这一部分与其它部分和谐一致，直到他创造出一个规则有序的整体。”^③这个“规则有序的整体”就是结构美。

三、柏拉图的结构说

1. 追求整一是人的本性

柏拉图在《文艺对话集》中借喜剧家阿里斯托芬的口对整一说作了论述，尽管那是一个虚构的传说，实际是古希腊社会和哲学界对整一说原则的普遍认识。阿里斯托芬说宙斯“象截青果做果脯和用头发截鸡蛋一样”“把人截成两半”^④人就到处“寻求配偶”，以“恢复原始的整一性”，“对于那种完整的希冀和追求”^⑤，实际上就是人的本性，从婚姻与生活，从一切事与物的形式与结构，从国家与社会的制度，乃至整个的宇宙，人们都希

① 何乾三编《西方哲学家、文学家、音乐家论音乐》第8页。

② 色诺芬《经济论》商务印书馆1961年版第27页、30页。

③ 柏拉图《高尔吉亚》见〔美〕莫蒂默·艾德勒、查尔斯·范多伦编《西方思想宝库》吉林人民出版社1988年版第1197页。

④⑤ 柏拉图《文艺对话集》人民文学出版社1963年版，第239—240页。

望是“完整一体”①。

2. 乐思必须体现在合法的固定的形式中

这种“完整一体”的结构，在文艺中，在“神圣的歌和舞”中是一种什么样的状态呢？柏拉图认为：“音乐所给的教益和娱乐，……诗人们在舞蹈里，无论在节奏，曲调或歌词哪一方面”，只要“能以任何方法找到一些自然的曲调，他就可以满怀信心地把它们体现在一种固定的合法的形式里。”②

3. 结构的原则

柏拉图在《斐德若篇》中借苏格拉底与斐德若的交谈说：文章的结构有两个法则，一是“统观全体，把和题目有关的纷纭散乱的事项统摄在一个普遍概念下面，得到一个精确的定义”③。这是从文章的立意全局而言的，也是以综合的方法来认识的，二是“顺自然的关节，把全体剖析成各个部分，”④也就是“每篇文章的结构应该象一个有生命的东西，有它所特有的那种身体，有头尾，有中段，有四肢，部分和部分，部分和全体，都要各得其所，完全调和。”⑤这是从细节、部分而言的，也是以分析的方法来认识的。这样就把结构从全体到部分、从立意到细节，都做了剖析，以综合和分析的方法来认识结构问题。有分有合，有居高俯瞰全局，有低首细察局部，对结构的基本原则做了阐述。

“合于艺术的文章既不能太长，也不能太短，要长短适中”。⑥在文章结构中，柏拉图要求文章在收尾时应该有一段‘复述’，不过名称有时不同。”⑦这种“在文章收尾时把全文所说的提

① 柏拉图《文艺对话集》，人民文学出版社1963年版，第210页。

② 同上，第305—306页。

③ 同上，第152页。

④ 同上，第153页。

⑤ 同上，第150页。

⑥ 同上，第155页。

⑦ 同上，第156页。

要再说一次来提醒听众。”①的“复述”“总结”，也就是上面所说的“尾”了。柏拉图上面说的虽然是文章，但柏拉图是把文章作为音乐的一部分，所以整个的观点也可以把它与音乐联系起来理解，也看作是音乐的结构观。

四、亚里斯多德的结构说

“整一”的观点贯穿于亚里斯多德的整个哲学观之中，亚里斯多德自身就是一个名符其实的百科学者，对哲学、数学、史学都有精深的研究，著有逻辑学的《工具论》，论述万物运动变化一般规律的《物理学》，重要的科学史和哲学史的《论生灭》，研究认识论和心理学发展史的《论灵魂》，研究人类生活哲学的《尼各马可伦理学》、《政治学》、《形而上学》等，对自然科学的动物学、植物学、生理学和医学，皆有极精湛的见解和丰硕的著述，这说明亚里斯多德从整一观点来探究世界，把自然界的一切现象，社会生活与个人生活的现象，都看作有机的过程，形成的过程，整一的过程。因此，亚里斯多德的结构整一说是他“整一”哲学观的一个部分。

1. 整一说的基本思想

在探索亚里斯多德的整一说之前，我们要看到他关于整一说的基本思想是：一、生命就是物质倾向于定形的努力，万有的生命，都在为具备蕴藏于其中的一定形式而努力，比如，花为具备花的极度完美的形式而努力，树为树的形式，人为人的形式，这个形式要匀称，有秩序并具明确性，正如亚里斯多德在他的《形而上学》一书里所说的：“美的形式是秩序、匀称和明确性”。二、形式与物质是彼此分不开的，二者不是抽象的概念，而是同

① 《西方思想宝库》〔美〕莫蒂默·艾德勒、查尔斯·范多伦编，吉林人民出版社1988年版第1275页。