

在各门艺术当中，

我国古代的音乐特别发达，

而且有关音乐的论述又特别多，

因此，探讨我国古代的音乐美学思想，

应当是研究我国古代美学思想的一个重要环节。

我们甚至可以这样说，

我国古代最早的文艺理论，

主要是乐论，

我国古代最早的美学思想，

主要是音乐美学思想。

先秦音乐美学 思想论稿

蒋孔阳 著

人民文学出版社

先秦音乐美学 思想论稿

蒋孔阳 著

③ 人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

先秦音乐美学思想论稿/蒋孔阳 著. - 北京:人民
文学出版社, 2006

ISBN 7-02-005759-4

I. 先… II. 蒋… III. 音乐美学-思想史-研
究-中国-先秦时代 IV. J601-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 062892 号

责任编辑:林东海 宋 红

责任校对:刘晓强 朱美凤

责任印制:周小滨

先秦音乐美学思想论稿

Xian Qin Yin Yue Mei Xue Si Xiang Lun Gao

蒋孔阳 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

字数 185 千字 开本 880×1230 毫米 1/32 印张 8 插页 2

1986 年 8 月北京第 1 版 2006 年 12 月第 2 次印刷

印数 1-2000

ISBN 7-02-005759-4

定价 16.00 元

前 言

人对现实的关系,除了政治、经济、道德、宗教等等关系之外,还存在着审美的关系。新石器时代,人类还处在原始的阶段,制作非常简单,可是从他们遗留下来的用具和陶器中,我们却已经看到了磨光、着色、穿孔等装饰性的活动,看到了编织纹、鱼鸟纹、蛙形纹等满足审美要求的图案。至于音乐、歌唱和舞蹈,更是原始人类生活中的一个重要组成部分。原始人类,差不多没有不喜欢音乐舞蹈的。到了殷周奴隶社会,我们从甲骨文和金文中,发见了大量乐器的名字^①,当时人们生活的各个方面,差不多都和音乐舞蹈发生密切的联系。春秋战国时期,由于有了比较丰富的文字记载,当时音乐繁荣的情况,更是大量地保存下来。诸子的著作中,记载了当时许多的音乐故事。《周礼》和《仪礼》,记载了当时相当周密的音乐组织和音乐制度,以及当时音乐演奏的情况。不仅官方的音乐很发达,民间的音乐也很发达。例如《战国策·齐策》,谈到当时的山东临淄,说:“甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴。”《诗经》和《楚辞》,是古代文学的总集,但因为当时诗歌与音乐不分,诗歌多要合乐;因此,从音乐方面来看,《诗经》和《楚辞》也可以在某种意义上说是古代音乐的总集。

^① 参看容庚《商周彝器通考》上册,第485页,哈佛燕京学社1941年版。

近年来,大量出土的文物也证明了古代音乐的发达和繁荣。旁的的不说,仅就在湖北随县出土的曾侯乙大墓而论,它不过是战国初的一个小国,但乐器规模之大和完整,实在叫人惊叹。不仅这样,而且就曾侯乙钟铭来看,它保存了当时曾国和各国各种律名、阶名、变化音名之间的对照情况,说明当时对音乐已有相当的研究。正因为这样,所以诸子百家兴起、各种专门著作出现之后,讨论音乐的文章和论述,就所在多有了。《左传》、《国语》、《诗》、《书》、《易》、《周礼》、《仪礼》以至诸子百家的著作,无不谈到音乐。像《管子》中的《地员篇》、《墨子》中的《非乐》、荀子的《乐论》、《礼记》中的《乐记》、《吕氏春秋》中的《音律》和《制乐》等篇,更是专门讨论音乐或者主要讨论音乐的文章。嗣后,我国的历史著作,从《史记》的《乐书》、《汉书》的《礼乐志》开始,大多有关于音乐的专门篇章。至于专门论述音乐的著作,也是历代多有的。这一方面说明了我国古代音乐的繁荣,另方面也说明了音乐在我国古代社会生活与政治生活中的重要地位。因此,它才引起那样的重视。

我国古代并没有美学这样一门专门的学科。但由于人对现实的审美关系,是随着人类的文化一同诞生的。我国文化起源很早,因此,我国古代早已有了审美意识和大量的美学思想的存在。由于审美意识和美学思想主要反映在艺术中,并且通过艺术和有关艺术的论述保存下来;因此,要研究我国古代审美意识和美学思想的发展,除了有关的文物和哲学著作等等之外,现存的艺术作品和有关艺术的论著,应当是最为可靠和最为重要的依据。在各门艺术当中,我国古代的音乐特别发达,而且有关音乐的论述又特别多,因此,探讨我国古代的音乐美学思想,应当是研究我国古代美学思想的一个重要环节。我们甚至可以这样说,我国古代最早的文艺理论,主要是乐论;我国古代最早的美

学思想,主要是音乐美学思想。就是基于这样的认识,所以笔者不揣谫陋,多年以前,就开始收集有关古代音乐方面的资料,陆陆续续写下了这么一本《先秦音乐美学思想论稿》。

由于我不懂音乐,更不懂古代的音乐,因此,我不是从音律方面或者音乐的“器数”方面来论;我主要是从我国古代有关音乐的哲学理论方面来谈。因此,探讨我国古代音乐美学思想的哲学基础,以及探讨我国古代对于音乐的本质和作用的看法,是我努力的主要目的。诸子百家兴起后,“礼乐”问题成了当时音乐美学思想中争论的一个主要问题,因此,我所探讨的主要也是这个问题。

限于资料,特别是限于水平,我的探讨只能是极其初步的、尝试性的。不当的地方,至希得到同志们的指正。

目 次

前 言	(1)
-----------	-------

音乐在我国上古时期社会生活中的

地位和作用	(1)
阴阳五行与春秋时的音乐美学思想	(24)
私家讲学和诸子百家的兴起	(62)
先秦时代的“礼乐”制度	(70)
评孔丘的“正乐”思想	(79)
评墨翟的“非乐”思想	(104)
评老子“大音希声”和庄周“至乐无乐”的 音乐美学思想	(116)
评孟轲“与民同乐”的音乐美学思想	(147)
评荀况的《乐论》及其音乐美学思想	(163)
评商鞅、韩非的音乐美学思想	(188)
评《礼记·乐记》的音乐美学思想	(207)
后 记	(241)

音乐在我国上古时期社会 生活中的地位和作用

音乐的起源是很早的。刘勰《文心雕龙·明诗篇》说：“民生而志，咏歌所含。”沈约《宋书·谢灵运传论》也说：“然则歌谣所兴，宜自生民始也。”这都是说，自从有了人类社会以后，就有了音乐。由于音乐在我国上古时期即已大量存在，占据着重要的地位，起着重要的作用，所以我国古代的思想家，差不多都是联系音乐来探讨整个文艺现象的规律。他们把乐论当成整个的文艺理论，他们的美学思想也集中地表现在有关音乐的美学思想上。因此，探讨音乐在我国上古时期社会生活中的地位和作用，事实上就是在探讨整个文艺在当时的地位和作用。

人类思维发展的规律，都是从简单到复杂，从具体到抽象。我们翻阅卜辞，很少有抽象的概念，差不多都是一些具体的关于时间、空间（地点）、数量等方面的词汇。^①同样，关于音乐，也不是先有关于音乐的抽象理论，然后才有音乐的实践，而是相反的，是先有大量的关于音乐舞蹈等的实践活动，然后才逐渐形成了一些关于音乐的感想和意见，关于音乐的神话和传说，最后才形成了某些音乐的理论。“乐”这个字，在甲骨文和金文中，都作𪛗。罗振玉在《殷虚书契前编》中说：

① 参考侯补庐等编《中国思想通史》第1卷，第23页。

从丝埴土上，琴瑟之象也。或增△以象调弦之器，犹今弹琵琶阮咸者之有拨矣。

这就是说，“乐”字最初不过是乐器的象形，并不含有任何抽象的理论意义。《诗》三百篇中，很多地方都描写到音乐，但它所描写的都只是乐器或乐事，也就是音乐的具体活动，而很少描写到音乐的作用或意义，更没有发表有关音乐的理论。但是，既然有了音乐的实践，就必然会产生一些对于音乐的看法，从而形成有关音乐的理论。由于我国上古时期的艺术实践，是音乐、舞蹈、诗歌等结合在一起的，它们都被称为“乐”，因此当时谈音乐的理论，并不像我们今天这样，只把音乐当成各门艺术中的一种，而是包括了各门艺术在内的。《尚书·舜典》谈乐，就是指各种艺术而言的：

夔！命汝典乐，教胄子。直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永言，声依永，律和声，八音克谐，无相夺伦，神人以和。

这里，诗、歌、声、律、八音等都包括在“乐”里面。而且不仅这样，甚至社会生活以及自然现象中与人类有关的一些学问，古人都把它们包括在“乐”里面。古代希腊，曾把音乐和体育相提并论，认为体育培养人的身体，音乐培养人的心灵，因此，凡是与培养人的心灵有关的学问，如文学、艺术、数学、天文学等，他们都归到音乐的范围之内。^① 我国古代对于音乐，也有类似的讲法。例如《乐记·乐化篇》说：

乐者，天地之命，中和之纪，人情之所不能免也。

^① 柏拉图：《文艺对话集》第21页，朱光潜译，人民文学出版社1980年版。

这是从天、地、人三个方面来谈音乐的。《史记正义》讲得更明确了：

天有日月星辰，地有山陵河海，岁有万物成熟，国有贤圣官观周域官僚，人有言语衣服体貌端修，咸谓之乐。

《史记正义》是唐人张守节著的，他的这一讲法，实际上概括了春秋战国以来，我国古代人对于“乐”的看法。庄周盛赞“天乐”，就是把整个宇宙都看成一种自然的音乐。以孔丘为代表的儒家，更把“乐”和“礼”并称，用“礼乐”来概括人类社会的一切典章制度和文化教养的活动。马端临在《文献通考·经籍考》里，就特别强调：“乐者国家之大典，古人以与礼并称。”因此，乐“非止于技艺之末而已”。那就是说，“乐”决不止是单纯的歌唱钟鼓之类，它的作用和意义，也决不仅仅限于音乐活动的本身。它是人类文化活动的总称，关系到政治的隆替，国家的兴衰，以至个人的祸福等。为什么呢？这就因为在古人看来：

凡如政事之兴废，人身之祸福，雷风之震飒，云雨之施行，山水之巍峨洋溢，草木之幽芳荣谢，以及鸟兽昆虫之飞鸣翔舞，一切情况，皆可宣之于乐，以传其神而会其意者焉。^①

这就是说，因为一切社会现象和自然现象，都可以通过音乐来反映，所以都可以称之为“乐”。但这样广泛意义的音乐，毕竟只是就音乐的作用而言。至于具体地言“乐”，则主要是指音乐、诗歌、舞蹈三者而言。《乐记·乐象篇》说：

诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也；三者本于

^① 祝凤喈：《制琴曲要略》，《与古斋琴谱》卷3。转引自牟世金《中国古代文学艺术的形神问题》，《文学评论》1980年第1期。

心,然后乐器从之。

《师乙篇》又说:

故歌之为言也,长言之也。说之,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。

这都是把诗、歌、舞三者结合在一道,当成“乐”。古时没有离开歌与舞而单独存在的“乐”,也没有离开乐与舞而单独存在的徒诗。现今所存的《诗》三百余篇,古时都是合乐的。顾炎武在《日知录》中即说:

歌者为诗,击者拊者吹者为器,合而言之谓之乐……
《诗》三百篇,皆可以被之音而为乐。

《墨子·公孟篇》批评儒家:“诵诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百。”《史记·孔子世家》说:“三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合韶、武、雅、颂之音。”凡此都说明了《诗》三百余篇,都是和歌、舞结合在一起的。《风》、《雅》、《颂》三部分,照朱熹在《诗集传》中的解释,都是不同的乐歌:

风者,民俗歌谣之诗也……诸侯采之而贡于天子,天子受之而列于乐官。

雅者,正也,正乐之歌也……正小雅,燕飧之乐也;正大雅,会朝之乐,受厘陈戒之辞也。

颂者,宗庙之乐歌。

《乐记·乐化篇》中所说的“武舞”,经王国维的考证,证明其中所说的六成,每一成都有《周颂》中的一篇诗与之相应。^① 所

^① 王国维:《观堂集林·周大武乐章考》。

谓“成”，就是指舞的一段。舞有六段，诗也就有六篇，那便是《武宿夜》、《武》、《酌》、《桓》、《赍》、《般》。因此，在古代，诗是乐的一个组成部分。我们今天所说的文学，就包括在音乐之中。这一点，希腊人的看法也差不多。柏拉图在《理想国》中就说：“我看音乐包含文学在内。”^① 这样，古人对于音乐的概念，要比我们今天广泛得多。就其作用说，“乐者，天地之和也”，“生民之道，乐为大焉”，整个宇宙人生社会，都受到音乐的影响。就其具体的内容和范围来说，它又包括了诗歌、舞蹈、音乐在里面，事实上概括了古代人类主要的文化活动。正因为这样，所以比较起其他各门艺术来，音乐在古代的社会生活中占有最为重要的地位，起着最为重要的作用，也就很自然了。

人类的审美活动，虽然离不开思维，但主要却是通过感觉器官来进行的。就在通过感觉器官掌握现实的过程中，相应于不同的感觉器官，产生了不同的艺术。人类的文字，顶多不过五千年的历史，现在所发现的洞窟壁画，却已有两万多年的历史了。^② 比较起来，音乐还要更早一些。照理说，人在掌握现实的过程中，视觉比起听觉来，要更为广阔，更为包罗万象，更为明确和清晰，因而也给我们的审美活动提供了更多的机会，如绘画、雕刻、建筑、文艺作品等都是。古代希腊的赫拉克利特，就曾向我们说明：“眼睛是比耳朵更可靠的见证。”^③ 然而，为什么以听觉来和外界建立审美关系的音乐，却比通过视觉的形象所形成的其他各门艺术，更为上古时期的人类所重视，并在上古时期的人类社会生活中占有特别重要的地位呢？

① 柏拉图：《文艺对话集》第21页，人民文学出版社1980年版。

② 参看李化吉《中国壁画的兴衰与瞻望》，《工艺美术学报》1981年第1期，第55页。

③ 《古希腊罗马哲学》第28页，三联书店1957年版。

我们说,任何一种意识形态,包括各门艺术在内,都不是由它们自身来决定自己的地位和作用,而是由当时人类社会生活的实践需要来决定的。音乐之所以在我国上古时期的社会生活中,比起其他的艺术占有更为重要的地位,起着更为重要的作用,这是由于音乐的性质和特征,比起其他艺术来,更为适应上古时期人类社会生活实践的需要。这一点,我们可以从几个方面来谈。

首先,音乐比较简单,容易为上古时期的人类所掌握。人天生有嗓子,有声音,他们不需要假借任何外物或工具,就可以呼喊出来。人有手,拿起棍子或石头,就可以敲击出有节奏的声音来。德国学者华拉歇克认为原始的野蛮民族所唱的歌调毫无意义,他们只是因为音调和谐,就喜欢唱,喜欢听。在相互唱、相互听的当中,或者说在相互呼喊的当中,就诞生了人类最早的音乐。它一诞生,立刻适应了人类社会生活相互交际的实际需要,直接成为人们交流思想感情的重要工具。西方近代的人类学家施通普夫就曾谈到:“声乐和器乐,可能更多地是从远距离上向人打信号的动作中产生出来的。”^① 不仅这样,音乐还直接成为上古时期社会生活的组织者。它与舞蹈结合在一道,人们在载歌载舞的当中,共同劳动,共同生活,共同战斗,共同娱乐。这样,比起其他的艺术来说,音乐就更为适应上古时期人类集体生活以及还不甚发达的古代人类审美能力的需要了。

关于音乐的起源,中外的学者,都曾作过许多研究,有过许多讲法。此地不想一一批评和介绍,我们只想说明一个事实,那就是音乐差不多是和人类社会一道产生的。闻一多在《歌与诗》一文中说:

^① 《近代美学史评述》第197页,上海译文出版社版。

想象原始人最初因情感的激荡而发出有如“啊”“哦”“唉”或“呜呼”“噫嘻”一类的声音，那便是音乐的萌芽，也是孕而未化的语言。声音可以拉得很长，在声调上也有相当的变化，所以是音乐的萌芽。那不是个词句，甚至不是一个字，然而代表一种颇复杂的涵义，所以是孕而未化的语言。这样界乎音乐与语言之间的一声“啊……”便是歌的起源。^①

郭沫若在《释和言》一文中，考证出“和”与“言”二字，在古代都是乐器。和是小笙，言是大箫。言与音二字，在古代是同类字，“如许书音从口辛声，音从言合一。字于古金中每相通用。”于是，他得出了下面的论断：

原始人之音乐即原始人之言语，于远方传令每藉乐器之音以藏事，故大箫之言亦可转为言语之言。^②

按照闻、郭二人的讲法，如果音乐不比语言更早，至少也是和语言一道产生的。恩格斯说：“劳动创造了人本身。”又说：“语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的。”^③ 这样，音乐也应当是从劳动中并和劳动一起产生出来的。劳动使人类脱离了动物状态，音乐是人脱离了动物状态之后，最初在意识形态中的反映。前面所引《乐记》中的“故歌之为言也，长言之也”。“长言”，就是一种充满了感情的、音乐腔调的语言。

“需要产生了自己的器官”。^④ 音乐的器官也就是在适应上

① 闻一多：《神话与诗》第181页，古籍出版社版。

② 郭沫若：《甲骨文字研究》第96页，科学出版社版。

③ 恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第508、511页。

④ 同上书，第511页。

古时期人类社会生活实践的需要中,最初产生出来的。从最早的生产劳动、战争,到以后的燕会聘飨,以至私人间的谈情说爱、交往娱乐等,凡有人群的地方,几乎无不有音乐的活动。这就因为凡有人群的地方,几乎都需要有音乐作为相互交际的工具。上古时代的乐曲以及伴随着乐曲的歌舞等,我们今天除了在少数民族的生活中还可以略微看到一些痕迹之外,再也看不到了。但从古代留传下来的一些文献,如《易经》、《诗经》等中,我们还可以依稀地想象到古代的人类生活,是怎样密切地和音乐结合在一起。《诗经》三百零五篇,不但本身都是合乐的,而且它所反映的各个方面的生活内容,几乎无不处处伴随着歌乐和舞乐。就在乐舞交融的当中,人们相互交流了思想和感情。因此,我们说,与歌、舞相结合的音乐,最初是为了适应人们交际的实际需要产生出来的。它的实用性,是非常明显的。

其次,古代人类的社会生活,是与生产劳动分不开的。音乐不仅是他们相互交际的工具,而且直接参加到生产劳动中去,成为生产劳动的一个组成部分。这样,直接为生产劳动服务,适应生产劳动的需要,就成为古代音乐另一个重要的基本特点。音乐起源于劳动,于此又得到一个有力的证明。

按照马克思主义经典作家的讲法,人类的劳动,一开始就带有社会性。那时,人类的知识是那样幼稚,工具是那样简陋而又缺乏,而周围的自然环境又是那样艰难和险恶,因此,古人生存的条件是很不容易的。集体劳动成了他们解决困难、谋求生存的唯一方法。他们那时既没有什么剩余劳动,也没有脑力劳动和体力劳动的差别;既没有不劳而获的统治阶级,也没有不事生产的思想家、宗教家和艺术家。在上古时期,每个人都参加劳动,就在集体的劳动中,他们克服了自然所加予他们的种种困难。而音乐舞蹈,则成为他们集体劳动的组织者和鼓动者。正

因为音乐舞蹈直接参加到生产劳动中去,具有提高生产力的实用目的,所以它不仅在上古时期的人类社会生活中占有特别重要的地位,而且是不可分割的一个组成部分。

关于古代人类是怎样通过音乐舞蹈来提高生产力的直接资料,今天是很少留存的了。但通过春秋战国以后人们的记载,以及考古学当中的某些发掘,我们还仿佛可以想象到当时的一些情形。例如《吕氏春秋·古乐篇》就记载了不少这方面的传说和故事:

昔古朱襄氏之治天下也,多风而阳气蓄积,万物散解,果实不成。故士达作为五弦瑟,以采阴气,以定群生。

昔葛天氏之乐,三人操牛尾投足以歌八阕。一曰《载民》;二曰《玄鸟》;三曰《遂草木》;四曰《奋五谷》;五曰《敬天常》;六曰《达帝功》;七曰《依地德》;八曰《总禽兽之极》。

昔陶唐氏之始,阴多滞伏而湛积,水道壅塞,不行其原,民气郁阏而滞著,筋骨瑟缩不达,故作为舞以宣导之。

这里所讲的三个故事,朱襄氏、葛天氏、陶唐氏,都应当是上古时期原始社会的氏族。他们都通过音乐和舞蹈,来达到提高生产的目的。朱襄氏是通过音乐来促进果物的生长,陶唐氏是通过乐舞来治水,这都是明显地和生产有关的。至于葛天氏,“操牛尾投足以歌”,更说明了他们是把音乐与生产结合在一道的。所谓“八阕”,高亨先生说:

《载民》二字难得确解,当是歌唱从事劳动的人民(《小尔雅·广诂》:“载,事也。”);《玄鸟》是歌唱春天燕子来;《遂草木》歌唱草木畅茂;《奋五谷》歌唱五谷生长;《敬天常》歌唱遵循自然规律;《达帝功》歌唱天地的功德;《依地德》歌唱

地神的恩惠；《总禽兽之极》歌唱狩猎。^①

杨荫浏先生对“八阕”另有一种解释，他说：

八首歌曲的第一首《载民》是歌颂负载人民的地面；第二首《玄鸟》是歌颂黑色的鸟——黑色的鸟是一种作为氏族标志的“图腾”；第三首《遂草木》是祝草木顺利地生长；第四首《奋五谷》是祝五种谷物繁盛地生长；第五首《敬天常》是述说他们尊重自然规律的心愿；第六首《达帝功》是述说他们有充分发挥天帝的功能的愿望；第七首《依地德》是述说他们要依照地面气候变化的情形进行工作；第八首《总禽兽之极》是说明他们的总的目的是要使鸟兽繁殖，达到最高限度。^②

尽管高亨先生和杨荫浏先生他们对“八阕”的解释各有不同，但却共同说明了一个事实：那便是“八阕”的名称就说明了当时的音乐舞蹈是直接与生产劳动有关的。

其他如《古今图书集成》所引的《辨乐论》说：“昔伏羲氏因时兴利，教民佃渔，天下归之，时则有网罟之歌”；“神农……教民食谷，时则有丰收之咏”等等，都说明了上古时期的音乐舞蹈是与生产劳动密切相关的。由于劳动的内容不同，音乐舞蹈的内容也就不同。

普列汉诺夫说：“在原始部落那里，每种劳动有自己的歌，歌的拍子总是十分精确地适应于这种劳动所特有的生产动作的节

① 高亨：《上古乐曲的探索》，《文史哲》1961年第2期。诸子集成本《吕氏春秋》，“达帝功”作“建帝功”。高亨和下引杨荫浏先生，均根据古本作“达帝功”。

② 杨荫浏：《中国古代音乐史稿》上册，第5—6页，人民音乐出版社1981年版。