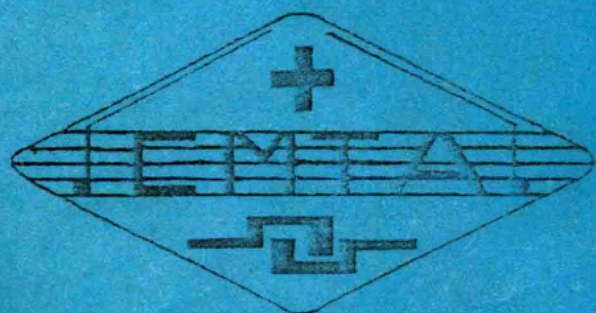

音乐治疗学科信息

NEW INFORMATION
ABOUT MUSTC THERAPY

• 3 •

中国音乐治疗学会
音乐治疗丛书编辑组
CHINESE MUSTC THERAPY SOCIETY

论知音和儒家的音乐思想

在我国古代有着许多关于“知音”的故事和传说。其中最有名的是战国时期俞伯牙和钟子期的故事。流传甚广。影响极大。

伯牙鼓琴。钟子期听之。方鼓琴而志在太山。钟子期曰。

“善哉乎鼓琴。巍巍乎若太山”。少选之间而志在流水。

钟子期又曰：“善哉乎鼓琴。汤汤乎若流水”。钟子期死。伯牙破琴绝弦。终身不复鼓琴。以为世无足为鼓琴者”。《吕氏春秋。孝行览。本味》。

伯牙鼓琴。志在高山。钟子期曰：“峨峨然若泰山”。志在流水。曰：“洋洋然若江河”。伯牙所念。钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴。卒逢暴雨。止于岩下。心悲。乃援琴而鼓之。初为《霖雨》之操。更造《崩山》之音。曲每奏。钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰：“善哉。子之听夫！志想象犹吾心也。吾于何逃声哉”！《列子。汤问》。

俞伯牙是古代有名的作曲家演奏家。虽然不知道他的生卒年代和其它活动。然而大概是确有其人的。《荀子。劝学篇》中就曾提到过他。钟子期。一说姓钟名期。子是尊称。也确有此人。《吕氏春秋》上还记载了他另一则善于知音的故事。他并不是明代冯梦龙在《警世通言》中所描述的是个住在荒村里打柴的穷小子。而且很早就死了。而是个有地位的音乐鉴赏家。他们二人在音乐上的诚挚友谊。为人们所敬重而津津乐道。从此。“知音”作为一个专用名词。逐渐成为“知己”和“知心”朋友更形象和高雅的同义语。司马迁说，“谚曰：谁为为之。孰令听之？盖钟子期死。伯牙终身不复鼓琴。何则？士为知己者用……”。（《报任安书》）。当时他就已经把知音与知己联系在一起了。在汉代《古诗十九首》中还有：“不识歌者苦。但伤知音稀”的叹（《西北有高楼》）。晋代大诗人陶潜也有：“量力守故辙。岂不寒与饥？知音苟不存。已矣何所悲”？《咏贫士诗》“知音难求”“天涯何处觅知音”成为千古知识分子怀才不遇的共同叹息。

论知音和儒家的音乐思想

郭 诚

(一) 音乐能知是儒家的基本音乐思想	1
(二) 儒家的知音观走向唯心主义和形而上学	9
一、音乐能体现和化育万物	13
二、音乐能与鬼神相通	16
三、形而上学的音乐思想和阴阳五行	23
(三) 对音乐能感知些什么?	26
(四) 儒家的音乐观颠倒了郑声和雅乐	31

一九八一年十一月初稿于成都

论知音和儒家的音乐思想

郭 诚

(一) 音乐能知是儒家的基本音乐思想	1
(二) 儒家的知音观走向唯心主义和形而上学	9
一、音乐能体现和化育万物	13
二、音乐能与鬼神相通	16
三、形而上学的音乐思想和阴阳五行	23
(三) 对音乐能感知些什么?	26
(四) 儒家的音乐观颠倒了郑声和雅乐	31

一九八一年十一月初稿于成都

音乐能“知”吗？对于音乐我们能感知它些什么？要回答这个问题，必须首先弄清音乐是如何产生的？它表达些什么样的内容？音乐形象的特点是什么？等问题，这些都是音乐美学的基本问题。二千多年来，从古希腊开始，国外很多伟大的思想家音乐家都非常关心，努力地研究和探讨，各种不同的观点针锋相对地争辩着，各种不同流派的创作实践，激烈地竞争着，直到今天许多问题还不大能说得十分清楚，仍然需要广大音乐家美学家继续努力。

然而在我国，二三千年来，从统治阶级到人民群众，从伟大思想家（不管是进步的保守的）到基层乐工，对这个问题的回答，差不多都是一致肯定的，“音乐能知”。

早在保存了我国最古的典籍的《尚书·舜典》中就有：“诗言志，歌咏言，声依咏，律和声”的记载。它正确地回答了音乐的产生和音乐与思想情感的关系。虽然这句话不一定真是传说中四千多年前帝舜其人的原话，但他是公认的上古理想社会的圣君，他的话就成为传统音乐思想的不可怀疑的定论。

在春秋战国时期，百家争鸣，学派蜂起，对音乐思想和音乐实践，很多人发表了许多不同看法，并进行了激烈的论争，但由于这个观点的真理性、权威性，对这个最不容易弄清的问题，相反并没有什么争议，而且各家的论点差不多都是在这个前提之下产生的。

墨家和法家都激烈地反对音乐艺术：

墨翟针对儒家提倡乐而专门写了一篇《非乐》，他说：非以大钟、鸣

鼓、琴瑟、竽、笙之属为不乐也”，而是因为“今王公大人惟毋为乐——亏夺民衣食之财以拊乐如此多也”他认为提倡乐将“废大人之所治，贱人之从事”。（《墨子·非乐》）

法家则认为：

六虱：曰礼乐，曰诗书，曰……，国有此十二者，上无使农战，必贫至削（《商君书·靳令》）

儒以文（包括一切文学艺术）乱法……而人主兼礼之，此所以乱也。……工文学非所用，用之则乱法。（《韩非子·五蠹》）
不务听治，而好五音不已，则穷身之事也”（《韩非子·十过》）

他们都认为音乐能为人们喜闻乐见，因此要占用大量人力物力和时间，会影响和妨碍治理国家和发展生产，必须加以反对。

道家要求“绝圣弃知”，提出“无知无欲无为”，否定一切文化，要倒退到做穴居野人去。满足人们感官欲望的音乐艺术，当然包括在内。

“擯乱六律，铄绝竽笙，塞聾旷之耳，而天下始人含其聪矣”。
《庄子·胠篋》

墨、道、法三家对音乐的产生、内容和音乐形象的特征等问题没有什么专门论述，但实际上都承认音乐能表达人们的思想情感，该人愉快欢乐。所以，才认为应该反对它取消它。

在音乐美学上有重大贡献和影响的是儒家。几乎以孔丘开始到所有儒家代表人物和他们奉为楷模的古代圣君圣人的关于音乐的言行，差不多都承认音乐是可知的。这是二千多年前极为可贵的唯物主义思想，在它的影响之下，各家音乐思想消亡。道家实际上接受了儒家音乐思想，道教中音乐成为必修课。很多不属于儒家的典籍中也记载了许多“知音”的故事。将这些音乐故事与儒家的音乐理论作一对照，可以看到它们是互相影响和互为补充的。

最早明确提出音乐可知的是孔丘，在《论语·八佾》和《史记·孔子世家》中记载：

“子语鲁大师乐。曰：“乐，其可知也。始作，翕如也！从之，纯如也！皦如也！绎如也！以成”。

史书上记载得最早影响最大的知音，是春秋时晋国的师旷和吴国的公子季札。师旷虽然是个盲人，但他不仅精通各种音乐，而且懂得治理国家，曾作为使节去周朝观察访问。他的音乐活动，被加上许多神话和迷信成份。季札是吴国的贤公子，《春秋·左传》中详细地叙述了他访问鲁国观赏周乐的事迹。

周乐的事迹。这些“乐”，大概都有歌词有的还有舞蹈动作，季札虽然并不知道表演的乐是什么名字，产生在什么地方，但都一一作了精确的阐述和历来认为是最精辟的评论。

阐述儒家音乐思想的代表作是传为公孙尼子所作的《乐记》，载在儒家的经典《礼记》和司马迁的《史记》中。这是我国古代唯一的一部专门阐述音乐思想的著作。二千多年来，儒家思想成为统治思想，它也成为极重要的权威性著作。它在第一篇就开宗明义地阐明了音乐和外界事物的关系，明确地指出音乐是可知的。

凡音之起，由人心生也。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。

乐者，音之所由生也。其本在人心之感于物也。是故其哀心感者，其声噍以杀，其乐心感者，其声啍以缓，其喜心感者，其声发以散；其怒心感者，其声粗以厉，其敬心感者，其声直以廉，其爱心感者，其声和以柔。六者非性也，感于物而后动。《乐记·乐本篇》（以下引文凡只注篇名的都引自《乐记》）

~~诗，言其志也。歌，咏其声也。舞，动其容也。三者本于心，然后乐气（器）从之。《乐本篇》~~

公孙尼子认为：音乐并不是神创造的或人的本性中固有的，而是人在感知客观事物后，产生了思想情感，然后才产生音乐。他肯定了物质是第一性的，音乐是客观事物在人们头脑中的反映。因此：

是故知声而不知音者，禽兽是也。知音而不知乐者，众庶是也。惟君子为能知乐。是故审声以知音，审音以知乐，审乐以知政，而治道备矣。《乐本篇》

他认为禽兽只会鸣叫，不懂得曲调，而广大人民是懂得音乐的。

至于“乐”是有历史为依据，有复杂情节的大型歌舞，是综合艺术，欣赏和理解它需要有高尚的道德情操、较高的文化水平和艺术修养，只有统治者才行。

由于音乐是客观事物的反映，因此他进一步认为可以表达具体的

客观事物，在音乐形象里体现了具体的客观事物形象：

是故清明象天，广大象地，始终象四时，周还象风雨。《乐象篇》
然后立之学等，广其节奏，省其文采，以绳德厚。律小大之称，
比终始之序，以象事行。使亲疏贵贱长幼之理，皆形见于乐。故曰
“乐观其深矣”。《乐言篇》

今夫古乐，进旅退旅，和正以广，弦咏笙簧，会守拊鼓。始奏以文，
复乱以武，治乱以相，讯疾以雅。君子于是语，于是道古，修身及家，平
平均天下。此古乐之发也”。《魏文侯篇》

因此，他们提倡的雅乐都是有具体情节和人物的：

夫乐者，象成者也。穆于而立，武王之事也。发扬蹈厉，太公
之志也。武乱皆坐，周召之治也。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。夹振而驰伐，盛威于中国也。分夹而进，事蚤济也。久立
于缀，以待诸侯之至也。《宾牟贾篇》

是故先鼓以警戒，三步以见方，再始以著往，复乱以饰归。奋
疾而不拔，极幽而不隐。独乐其志，不厌其道，备举其道，不私其欲。
是故情见而义立，乐终而德尊。《乐象篇》

传说四千年前帝舜所作的《韶》乐究竟是什么样，我们不大清楚。
从上面引的这两二段叙述来看，三千年前的《大武》乐，是有歌词和
舞蹈，有人物和情节，有场面调度和服装化妆的综合艺术，类似今天

的音乐舞蹈史诗一样。《韶》乐大概也是这种音乐舞蹈史诗。所以明代王阳明甚至认为和今天的戏曲差不多。

先生曰：“古乐不作久矣。今之戏子，尚与古乐意思相近。未达，请问”。先生曰：“《韶》之九成便是舜的一本戏子。《武》之九变便是武王的一本戏子。圣人一生实事俱播在乐中，所以有德者闻之，便知他尽善尽美与尽美未尽善处”。《王文成公全书·教约卷三》

儒家要求歌舞艺术是个“象成者”，能够“以象事行”，让西周的宗法制度，都在歌舞里表现出来。结束后，可以把内容用语言说出来，可以叙述古代历史，要求歌舞艺术应该有具体的内容，甚至每个人物的出入，每个动作和曲调的出现，都有依据符合外界事物及其运动。在当时说来，使艺术脱离神表现客观事物的反映，是艺术思想的提高进步，并没有违背艺术规律。作为歌舞综合艺术，通过标题、歌词、器乐、舞蹈、戏剧人物，动作场景和服装、化妆道具等艺术手段，是可以做到的。只要不是象孔丘那样“乐则韶舞。放郑声。”（《论语·卫灵公》），只准《韶》《武》等几个“样板戏”存在，也允许别种主要是表情的歌舞艺术发展就行。

《乐记》并没有到此为止，它进一步认为音乐并不是简单地表达对客观事物的感受，也不是简单地要求音乐只表现人的喜怒哀乐等感情状态，而是要通过它表达出人的情操、性格道德等整个内心世界。

“乐者，通伦理者也”。“礼乐皆得，谓之有德”。（以上《乐本篇》）

乐行而民乡方，可以观德矣。

乐者，德之华也。

情见而义立，乐终而德尊。君子以好善，小人以听过。

乐章德（以上《乐象篇》）

他还引了子夏阐述的“德音”这个概念：

（当风调雨顺五谷丰登之时）圣人作为父子君臣，以为纪纲，纪纲既正，天下大定。天下大定，然后正六律，和五声，弦歌诗颂，此之谓德音，德音之谓乐。《魏文侯篇》

其它儒家代表人物也有类似的论述：

子贡曰：“……闻其乐而知其德”《孟子·公孙丑》

乐所以道乐也，金、石、丝、竹、所以道德也《荀子·乐论》

这个音乐是“道德的花朵”的思想，是十分深刻的。如果音乐所要表达的仅仅是感情的外部形式，那我们只要看看别人脸上的表情就可以达到目的了，何必还要音乐存在呢？人的喜怒哀乐的外部表现各个阶级的人都差不多，如果只是表达喜怒哀乐，音乐就没有阶级性，没有高尚和庸俗之分。音乐所体现的是反映外界事物时不能用语言直接叙述的整个精神状态。虽然，音乐中表达了欢乐或悲哀，但这是一个具体的有着自己的立场、观点、道德性格的活生生的人，是他全部内心深处所感受到的理想的美的结晶。假如这个理想的美，也就是人民所理想的美，是高尚的健康的，那就会使我们在欣赏过程中发现自己内心深处不能用语言直接叙述的理想的美，从而使自己深受感动，既得到了极大的美的享受，又受到深刻的熏陶和教益。

从以上所述的儒家音乐思想，可以看到他们在这方面取得了非常突出的成就。他们正确地回答了音乐和客观世界的关系，音乐的内容和形式的关系，以及音乐形象的基本特征问题，明确地提出了音乐是可知的。他们认为音乐是客观事物在人们头脑中的反映，音乐形象的特点是塑造人们的思想情感，我们只要承认音乐是客观世界在人们头脑中的反映，就会承认音乐是有内容的，同时也就承认音乐是可知的。

二千多年来，由于儒家思想成为封建中国的统治思想，由于儒家这些音乐思想的权威性和真理性，音乐能知的观点成为千古定论，虽然，也有个别人如晋代的嵇康，在《声无哀乐论》中反对这个观点，认为音乐本身没有哀乐之分。他这个观点是错误的，并没有起多大影响。

在二千多年前，对音乐艺术，我国就已经有着这样深入的科学的阐述和探讨，值得我们引以骄傲。

（二）儒家的知音观走向唯心主义和形而上学

然而，儒家在政治上是保守的反对者。他们极力维护和恢复正在崩溃和已经崩溃的奴隶制，提出了“克己复礼”“兴灭国，继绝世，举逸民”（《论语·颜渊和尧曰》）等政治主张，在哲学上则是唯心主义的，继承和发展了天命观，这些和他们音乐思想中的唯物主义观点，形成尖锐的不可调和的矛盾，从而迫使他们不能坚持唯物主义，完全转入唯心主义和形而上学的泥坑之中，关于音乐可知的思想就是

一个突出的实例。

儒家极力推崇奴隶社会的主要意识形态礼和乐，并把它们和“刑”、“政”并列，作为主要的统治工具来使用。他们把古代原始社会——传说中的尧舜时期，作为理想的社会，要求在“乐”中直接把它再现出来。因此在他们的许多有关音乐的论述中，从来不提如何体现音乐的美，而只是反复强调都要立竿见影地直接表达政治概念和直接再客观事物，把政治概念和外界事物生拉硬扯地塞进音乐中去。

另外，他们所指的乐，是包含诗歌、音乐、舞蹈和工艺美术的综合艺术体裁，并不单指音乐。但是，儒家并没有明确区分音乐和歌舞的不同艺术特征。再加上他们的唯心主义世界观强调内心修养，特别重视善于体现人们内心情感的音乐，经常在谈乐的时候，只谈它的音乐部分，只说“听”，只谈“声”，而极少谈“舞”和“看”。一部《乐记》谈舞蹈和诗歌的地方很少很少，这样，就把以音乐为主的“乐”的艺术特征，不加区别地全部套用在音乐上面，要求音乐和有歌有舞有造型艺术戏剧情节的乐一样，去直接表现政治概念，再现外界事物，要求音乐与外界事物都“有所合”，是个“象成者”，能“以象事行，使亲疏贵贱长幼之理，皆形见于乐”，做到“乐终，君子于是语，于是道古，修身及家平均天下”。这样儒家就不得不乞求唯心主义和形而上学。

表现为：

原书缺页

原书缺页

一、音乐能体现和化育万物

发展儒家唯心主义学派的主将，是孔丘的孙子子思，他大概和孔丘的徒孙公孙尼子差不多同时。他发展了孔丘的“中庸”的思想，提出通过“慎独”来达到中庸，然后就能掌握“诚”这个先于存在的“理”也就产生和掌握了所有外界事物。~~并和鬼神相通而知过去未来。~~

首先他们认为万事万物都产生于诚，而体现中和的音乐同样也化育万物。

喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和。中也者，天下之大本也。和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。

《中庸第一章》

唯天下至诚为能尽其性，能尽其性，则能尽人之性。能尽人之性，

则能尽物之性，能尽物之性，则可以赞天地之化育。可

以赞天地之化育，则可以与天地参矣。《中庸第二十二章》

诚者，物之终始，不诚无物。……诚者，非成己而已也。所以成物也”。《中庸第二十五章》

大哉圣人之道！洋洋乎发育万物，峻极于天。《中庸第二十七章》

公孙尼子“动于内”的乐，是与“天地同和”的，是“天地之命，中和之纪”，与子思所阐述的诚，实际是一个东西，它也能够化育万物，这样，就为儒家无所不能的“知音”提供了理论根据。儒家认为雅乐就是这样的音乐：

地气上齐，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之以日月，而百化兴焉，如此，则乐者，天

地之和也。《乐礼篇》

然后发以声音而文以琴瑟，动以干戚，饰以羽旄，从以箫管，奋至德之光，动四气之和，以著万物之理。《乐象篇》

礼乐顺天地之情，达神明之德，降兴上下之神，而凝是精粗之体，领父子君臣之节。《乐礼篇》

夫歌，直己而陈德也。动己而天地应焉，四时和焉，星辰理焉，万物育焉。《师乙篇》

是故大人举礼乐，则天地将为昭焉。天地訢令，阴阳相得，然后万物育焉。然后草木茂，区萌达，羽翼奋，角觝生，蛰虫昭苏。羽者妣伏，毛者孕孳，胎生者不殒，而卵生者不殒；则乐之道归焉耳！《乐情篇》

总之，子思说：致中和达到诚之后，就可以通过尽己之性而尽所有人和物之性，可以赞助天地化育万物而和天地并立为三。公都尼子则说：大人实行礼乐后，天地就跟着光明起来了，所有生物也生长起来了。体现了中和之纪的音乐，当然也有这样大的神通，万事万物当然也都体现在音乐之中，知道音乐，也就知道万事万物了。

随着儒家思想成为统治思想，就是一些唯物主义思想家，也不免接受这种观点。汉代著名的唯物主义者桓谭就说：

神农氏为琴七弦，足以通万物而考理乱也。《新论》

在这种思想影响之下，古代的知音故事，有许多都是直接体现外界事物的：

孔子学鼓琴师襄子，十日不进。师襄子曰：