

刘 蓝◎著

中国古代 十大音乐家

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

中国古代 十大音乐家

刘 蓝◎著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国古代十大音乐家 / 刘蓝著. —昆明: 云南大学出版社, 2017
ISBN 978-7-5482-2974-2

I. ①中… II. ①刘… III. ①音乐家—传记—中国—古代 IV. ①K825.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第098725号

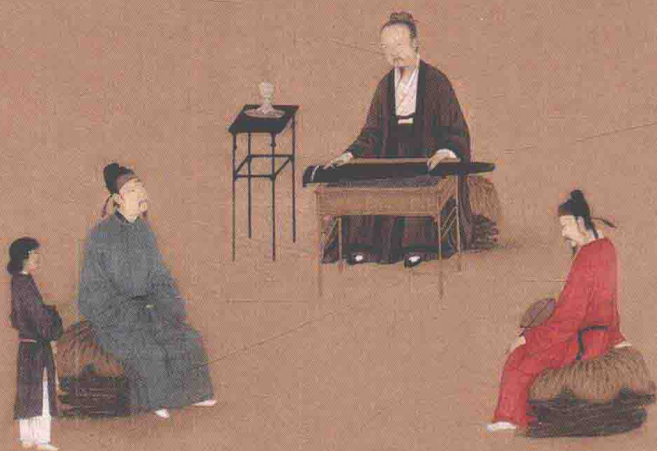
策划编辑: 陈 曦

责任编辑: 陈 曦

装帧设计: 刘 雨

中国古代 十大 音乐家

刘 蓝 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明富新泰彩色印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 7.25

字 数: 149千

版 次: 2017年7月第1版

印 次: 2017年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-2974-2

定 价: 28.00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) 65033244 65031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

本书若发现印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0871-67425573。

刘蓝献言

此书的出版，表达了我于九十高龄之际感谢党和人民对我培育终生的报答之情。

先贤教导我们：“人生的价值在于对社会的贡献，而不是向社会索取。”——我将愉快地继续奉行！

刘 蓝
2017 年春

序

我国古称“礼乐之邦”。古代学校里教给学生的是礼、乐、射、御、书、数，并称“六艺”；儒家学习的经典是《礼》《乐》《书》《诗》《易》《春秋》，并称“六经”。无论“六艺”还是“六经”，反正都少不了音乐。孔子说：“六艺于治一也。”说明了提倡音乐教育与治国的关系。上有好者，下必甚焉，楚灵王好细腰而国中多饿人，我国历代确实也出了不少音乐人才。可惜的是那些专业的音乐人才，不论是歌女还是乐工，都被视为倡优，不管他们的才艺多么高，也还是没世而名不称的贱民。如传说中的歌女韩娥，要不是有歌声能够“绕梁三日”的特异功能，就不会见诸史籍的记载了；唐天宝中的歌女念奴，要是没有“念奴娇”的词牌，也不会留下她的姓名。此外，名见经传的古代音乐家，就只有那些精通音乐的名公巨卿和博学鸿儒了。伍子胥是个深谋远虑的政治家，但他能鼓腹吹篪，乞食于吴市，如果不是精于此道的音乐家，又曷克臻此！司马相如是个才思横溢的辞赋家，但他能以琴心挑动卓文君，可见他的音乐才能并不在文学之下。可是，这些多才多艺的人物的音乐才能，常为政治、哲学和文学方面的雄才大略所掩盖，他们对音乐的贡献，还是很少有人知道。孔子、荀子、嵇康、白居易、柳永、周邦彦、姜夔，人们但知他们是思想家、政治家、教育家或诗人、词人，其实他们确确实实也都是出色的音乐家；正像卢梭以启蒙思想家、哲学家、教育学家著称于世，而他作为音乐理论家和作曲家的才能（他曾编写过《音乐辞典》，作有歌剧《乡村卜者》），则往往为人所忽视；司汤达以文学作家的身份著称于世，大家都知道他是长篇小说《红与黑》的作者，却很少有人知道他所写的音乐论著和为海顿、莫扎特、罗西尼等人而写的传记，也同样是很有价值的著作。

刘蓝先生为我国古代十大音乐家作传，这些音乐家对音乐教育、音乐美学的贡献和作曲、演奏方面的才能，过去大多为他们在政治、哲学和文学方面的成就所掩盖，以致很少有人知道他们也是杰出的音乐家。为这些音乐家作传，对发扬我国灿烂的古代音乐文化，培养读者的民族自豪感和爱国主义思想，必将大有裨益。在中华民族几千年的历史长河中，像这样精通各种音乐技艺、对

音乐文化的发展做出了贡献的音乐家还有很多很多，有待我们去继续发掘。希望刘蓝先生再接再厉，为我国更多的古代音乐家树碑立传。这样的工作，过去做得太少了。正由于刘蓝先生所做的工作并不是锦上添花，而是雪中送炭，所以，书中所收的音乐家虽然只有十位，但对目前来说，却甚是难能而可贵的。

钱仁康

1985 年 11 月 14 日

自序

翻开西洋音乐史，大音乐家比比皆是。继奥乐派的巴赫、韩德尔、莫扎特、贝多芬等大名鼎鼎的人物自不必说了，法国、意大利的柏辽士、比才、圣·桑、德彪西、罗西尼、威尔第等的声誉也是如雷贯耳，就连东欧、北欧的一些小国亦有“音乐之父”“国宝”可数；才不过短短两百年历史的美利坚合众国也是大师如林。那些耀眼的名家后面，记载着多么光辉的业绩啊！读来真是令人称羡不已！

然而，翻开中国音乐史，大量篇幅讲的多是乐律、乐制、乐器、乐名，写到“乐人”，偶尔有之，可是，大都“语焉不详”“不知何许人也”，或是三言两语带过，读来真是令人怅惘不已！

我中华泱泱大国，古代音乐不发达吗？非也！我们的先辈不争气吗？亦非也！

我们华夏民族具有几千年灿烂的古代音乐文化，在创造古代音乐文化的先辈之中，确有众多巨匠做出了卓越的贡献，对我们祖国乃至对人类文化艺术的发展产生着重大的作用，足以使我们这些后代子孙引以为荣，对于这些人物，我们为什么不为他们树碑立传呢？我们为什么不让他们活跃在音乐史册的篇章之中呢？这对于青年学生增长知识、增强民族自豪感，培养爱国思想，以克服盲目崇拜、妄自菲薄的心理，必定是大有裨益的。进一步说，中国文化艺术乃是人类世界文化艺术的一部分，在我们学习与借鉴外国文化艺术的同时，必须得向外国提供华夏文化，这才叫“文化交流”呢！

以上种种，便是我写这本《中国古代十大音乐家》的初衷。

上海音乐学院钱仁康教授一贯地鼓励我潜心著书立说，早于本书初稿方成之时就为我写了序言，在此，谨向钱老先生表示感谢！同时，也向支持本书问世的亲人们和朋友们表示感谢！

刘 蓝
云南艺术学院
1996 年冬

目 录

一 孔子——音乐教育家	(1)
二 师旷——审音大师、演奏家	(25)
三 荀子——音乐美学家	(32)
四 嵇康——理论家、作曲家、演奏家	(46)
五 万宝常——理论家、作曲家、演奏家	(54)
六 段善本——演奏家、教师	(61)
七 白居易——音乐诗人、评论家	(65)
八 姜白石——歌曲歌词作家	(82)
九 魏良辅——戏曲音乐家	(91)
十 朱载堉——乐律学家、十二平均律之祖	(102)

一 孔 子

——音乐教育家

孔子名丘，字仲尼（公元前552—前479年），春秋时鲁国曲阜人。孔子是我国古代的大思想家、政治家，杰出的教育家和音乐家。他是儒家学派的创始人。

孔子对古代文化的贡献是伟大的，他确是我国封建社会文化集大成的历史人物。他的大半生从事教育工作，是第一个创办规模很大的私立学校的教育家，据说弟子多至三千人。他提倡“有教无类”，将贵族统治集团所垄断的文化艺术传播给各阶层（包括庶民）。他的一生确实做到了“学而不厌”和“诲人不倦”。其学说传遍全中国，往后在亚洲、欧洲许多国家也都起着重大影响。

在先秦诸子中，最重视文化艺术的，当首推孔子。他是中国古代音乐美学的创始人，又是中国历史上第一位音乐教育家。从音乐史的角度来看，我们必须对他的贡献给予足够的重视，这对于发展音乐教育及音乐美学，是具有深刻的现实意义的。

一、辛勤学习音乐

孔子是一位多才多艺的大学者。在学习音乐方面，他曾下过一番功夫。他自己就说：“吾不试，故艺。”^①按照郭沫若先生的解释，即是说他“不肯浅尝，故能够对于艺术有所深造”^②。

伟大的史学家司马迁曾经到孔子的出生地——山东曲阜（古代鲁国的都城）去做实地考察，他在那里住了很久，多次向当地的学者请教，得到不少关于孔子的材料，看到许多孔子遗留下来的书籍物品，其中就有一张孔子弹过的琴。还收集到关于孔子学琴的故事，司马迁把它记录下来，后来写进了《史记·孔子世家》。这故事的大意是这样的：

① 《论语·子罕》。

② 见郭沫若《青铜时代》。

孔子向师襄子学习弹琴，一首曲子已经弹了好多天。师襄子说：“行了，可以弹另一首新曲子了。”孔子说：“我只学会了曲调，还没有掌握好节奏。”又继续练了一阵。师襄子说：“节奏已经掌握，可以弹另一首新曲子了。”孔子说：“我还没有体会到这首曲子的思想内容。”又继续练习了一阵。师襄子说：“你已经体会这首曲子的思想内容，可以学另一首新曲子了。”孔子说：“我还没有体会到乐曲所表现的是一位什么样的人。”过了一会儿，孔子表露出庄重的沉思，若有所得地望着远方，然后说道：“我已经领会这首曲子所表现的这位人物了：这人黑黑的面容，高高的个子，眼光非常远大，他好像怀着统治全国的志向——除了周文王，还会是谁呢！”师襄子听了，立即离开老师的座位尊敬地说：“我的老师当年说过：这首琴曲就叫《文王操》。”

这故事生动地叙述了孔子学音乐的态度，他是那样扎扎实实，那样虚心，那么深入，那么不知足，那么精益求精，这种学习精神是多么可贵啊！师襄子是鲁国著名的乐官，善于击磬和弹琴，是卓有声望的专业音乐家，可是，当他被孔子学习的这种认真态度所感动时，也不得不由衷地表示钦服了。不过，也须指出：从乐曲中领会出“高高的个子”“黑黑的面容”，那就过于玄乎了，我想，我们不必计较这点过分的夸张，只去体会这故事的主旨罢。

据《说苑》记载，孔子的弹琴技巧是相当高明的，他能借琴声来表达一位哭者因“父死家贫，卖子以葬之”的悲痛之情。

孔子还能弹瑟。《韩诗外传》里记载说，孔子能用瑟的弦声来表现狸猫捕捉老鼠时那种“贪狼邪僻”的狰狞面目。如果不是善于细致观察生活中的事物并精通此种乐器的技巧和表现力，那是根本不可能表现到位的。

此外，孔子又能击磬。当他周游列国得不到任用来到卫国的时候，一天，在下塌处击磬，有一位背草筐的过路人听出了他是用磬声来表达他郁郁不得志的情绪，那位背草筐的人便说：“有心哉，击磬乎！”^①

然而，在生活里最有用场的还是唱歌：“子与人歌而善，必使反之，而后和之。”^②就是说，孔子听到别人唱得好，就要请人家再唱几次，然后自己跟着学唱。我想，古人说他“学无常师”就是这个意思。同时，他善于学习还表现在“以能问于不能，以多问于寡”^③。即不仅向比他懂得多的人学，还能虚心向比他懂得少的人学。

① 《史记·孔子世家》。

② 《论语·述而》。

③ 《论语·泰伯》。

最动人的是他三十五岁那年在齐国学音乐的情景。《史记·孔子世家》是这么说的：

孔子适齐……与齐太师语乐，闻《韶》音，学之，三月不知肉味。齐人称之。

《论语·述而》是这么说的：

子在齐闻《韶》，三月不知肉味，曰：“不图为乐之至于斯也。”

两则文字虽有出入，但意思并不矛盾。如将二者看作互相补充的话，就是：孔子到齐国，与司掌音乐的官员讨论音乐，听到了《韶》乐，完全被盛美的音乐所陶醉了，便专心地学习，完全沉浸在艺术的享受中，一连几个月，吃着肉食都感觉不出香味，因而深有感慨地说：“真没有想到音乐会给人这么强的艺术感染力啊！”孔子的这种学习精神，博得了齐国人的称赞。

附带一提，孔子闻《韶》而“三月不知肉味”的美谈，一直流传至今。据说，孔子闻《韶》的地方就是现在山东省淄博市临淄城关的“韶院”村，此院坐落于老临淄城内东北角，这里便是春秋时代齐国的都城，现在还留存着一块碑志，上面刻着“孔子闻韶处”。这是一处很有价值的古迹，也可为我这篇拙文作个“物证”罢！

孔子具有广博的音乐知识。他和同时代的一些音乐专家们讨论起音乐，总是满腔热忱、兴致勃勃。就史书上常见的，即有“语鲁太师乐”“与齐太师语乐”“问乐于苌弘”，与宾牟贾论《武》乐，与盲音乐家师冕会见，以及称赞师挚演奏《关雎》，等等。可见，孔子的音乐知识与才能的获得，具有多么广泛的源泉啊！

二、孔门的音乐生活

孔子和他的学生们的音乐生活丰富多彩。无论在课堂上、在庭院中、在郊游时、在长途旅行中，还是在怡然自得的闲暇时刻或在艰难困苦的日子里，他们都弦歌鼓舞、乐声洋洋。

孔子师生们唱的都是些什么歌呢？《诗》便是他们的歌曲教材集。尽管对孔子删诗一事有怀疑或否定者，然《诗》三百的音乐由孔子编作，《诗》是孔门的音乐教材，当是可以肯定的。可惜，《诗经》流传至今，但见文学不见曲谱，只可作为古典文学来阅读了。这是因为两千五百多年前还没有发明记谱法，只靠口授，传着传着，音乐部分便“绝响”了。其实，《诗经》篇篇都能歌唱。《史记·孔子世家》就说：“三百五篇，孔子皆弦歌之。”不仅要歌唱，要颂读，还要弹奏、舞蹈。墨子反对音乐，攻击儒家“诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，

舞诗三百”^①，就给我们提供了反证。

尽管孔子的政治思想基本上是保守的，但他要以音乐来配合着礼，以推行他的“仁”的思想，所以诗三百的音乐，就必须符合于《韶》《武》《雅》《颂》那种和平端庄的风格，这就是他自己说的：“吾自卫反鲁，然后乐正《雅》《颂》各得其所。”^②但是，因为他同时又是一位音乐行家，他精通此艺，就不能不考虑到音乐艺术内涵的诸种特点、考虑到音乐的美和表现生活的真实性，所以，《诗》三百首的选择还是具有相当的进步性和积极意义的。我们且看《诗经》第一部分——《风》，收集了十五国民歌，共一百六十首之多，其中有的揭露了封建统治者对人民的压迫与剥削；也有的反映了人民的劳动生活和爱情生活。例如开头第一首便是孔子非常赞赏的歌曲：

关 雎（余冠英译）

[原文]

关关雎鸠，
在河之洲。
窈窕淑女，
君子好逑。

参差荇菜，
左右流之。
窈窕淑女，
寤寐求之。

求之不得，
寤寐思服。
悠哉悠哉，
辗转反侧。

参差荇菜，
左右采之。
窈窕淑女，

[译文]

水鸟儿呱呱叫嚷，
在河心小小洲上。
好姑娘苗苗条条，
哥儿想和她成双。

水荇菜长短不齐，
采荇菜左右东西。
好姑娘苗苗条条，
追求她直到梦里。

追求她成了空想，
睁眼想闭眼也想。
夜长长相思不断，
尽翻身直到天亮。

长和短水边荇菜，
采荇菜左采右采。
好姑娘苗苗条条，

① 《墨子闲诂·公孟》。

② 《史记·孔子世家》。

琴瑟友之。

弹琴瑟迎她过来。

参差荇菜，
左右芼^①之。
窈窕淑女，
钟鼓乐之。

水荇菜长长短短，
采荇菜左拣右拣。
好姑娘苗苗条条，
娶她来钟鼓喧喧。

在孔子的言论里，不止一次地赞美这首歌，这的确是一首优美隽永的爱情歌曲。孔子认为君子爱上淑女是件好事，因为求之不得而终夜难眠也是可以理解的，后来君子与淑女终于成就了婚姻是令人欣慰的。显然，这种自由找对象的方式是符合孔子的道德标准的。就此可见，把孔子描绘成一副十足古板的封建老儿形象是有失于事实的。试想，两千五百年前，把《关雎》这样表达自由恋爱的歌曲放在《诗》的第一篇，并用来作为学校唱歌教材传授学生，将此事摆在当时的历史环境来看，孔子的文艺思想是进步的。请问，春秋战国时代，除了儒家之外，还有哪家如此重视文艺？还有哪家编辑过歌曲集（或是采用这部歌曲集作教材）？还有哪家传授过十五国的民间歌曲？依笔者所见，只有儒家，只有孔子！

不过，孔门也有偶尔不唱歌的日子。《论语·述而》说：“子于是日哭，则不歌。”按照“礼”的规定，要参加丧礼才哭，参加丧礼那天，为了表示对死者的哀悼，并对死者的家属表示同情，便停止弹琴唱歌。（这种礼，便是我们今天也应该注意的）除此之外，孔子的学堂里总是弦歌鼓舞、乐声不绝。

有一次，孔子和学生们座谈各人的志愿，他问曾皙道：“点，你的志愿是什么？”曾皙正弹着瑟，待曲终后才放下手中乐器，从容地回答老师的问话。（《论语·先进》）我们看，师生谈话间，学生随意抚弄着乐器，此情此景，颇为怡然自得；再看，曲终之后方才回话，不使乐曲中断，这又是多么具有音乐素养啊！

鲁定公十四年（公元前496年），孔子担任大司寇并代理宰相职务。邻近的齐国怕孔子将鲁国治理得强盛而使自己受到威胁，于是，选择了八十名能歌善舞的美女，让她们穿上漂亮的绣花衣裳，学会跳《康乐舞》，连同好马一百二十四匹，送给鲁定公。鲁定公和大贵族季桓子果然被这个歌舞团迷惑住了，好几天不理政事，对待士大夫的态度也冷淡得很。孔子看到国君如此迷恋女乐，认为国事无法挽救，便离开鲁国。乐官师乙去送行，孔子对他说：“让我唱一支歌罢！”于是唱道：

① 芼，音 mào，拔取的意思。

彼妇之口，可以出走；
彼妇之谒，可以死败。
盖优哉游哉，维以卒岁！^①

师乙回去之后，季桓子问他：“孔子临行说什么没有？”师乙便把孔子所唱这首歌学了一遍。桓子长叹道：“夫子责怪我，全都是为了那群丫头啊！”（《史记·孔子世家》）很有意思，孔子临行并不留下书信，而是即兴作歌，以表示对统治者腐化堕落的不满。可见，音乐被用作孔子生活中传达思想感情的一种手段。

上文讲到孔子离开鲁国。之后，他周游列国，处处得不到重用。他到了卫国，带着失意的心情在家里击磬，却被一个背草筐的路人听出乐意来了，那人说道：“听这磬声真是心事重重啊！这硃硃^②之音有什么用呢？除了你自己别人是不理解的！”其实，这位背筐者就非常理解，所以才引用了《诗经·邶风·匏有苦叶》里的两句歌唱道：“水深连着衣裳过，水浅提起长衣裳。”这是通过歌声向孔子暗示，应该根据实际情况处理事情，不要太过于固执己见了。孔子立即从他的歌中听出了真意，便回答道：“说着容易，做起来难啊！”（《论语·宪问》及《史记·孔子世家》）一个以击磬表达心事，一个以唱歌相劝说，真是知音人遇知音人啦！

孔子周游列国来到了陈、蔡两国之间，陈、蔡两国的统治者害怕孔子到楚国去做官对他们不利，便纠集一些武士把孔子和他的弟子们围困在野地里，一连好几天，吃的粮食已没有了，学生们又疲乏、又饥饿，大多病倒了。在这样艰苦困难的时刻，孔子仍然讲书诵诗，弹琴歌唱。（《史记·孔子世家》）

孔子和他的弟子们来到宋国的匡地。不知为什么，匡地的一个贵族率领武士将他们包围起来。子路大怒，拿起武器就要去拼命，孔子制止他，说：“……如果不读诗书，不学礼节和音乐，那是我的错……这是机遇啊。由（即子路），你唱歌，我来和。”子路便弹琴而歌，孔子和着唱了起来，弦歌三遍，围困孔子的匡人便解散了。（《史记·孔子世家》）——这件事的情由原来是这样的：匡人与鲁国一个叫阳虎的人有仇，而孔子的面貌和高大的身材与阳虎相似，被匡人误认为阳虎，因而发生了误会，等到孔子师生弹琴唱歌，俨然一副知识分子模样，匡人才发现搞错了，便“解甲而罢”。——这故事可以叫作“孔夫子弹琴退兵”！

孔子与其弟子们在日常生活中经常用音乐来表达自己忧郁或喜悦的心情。有一次，孔子一人待在屋里，学生子贡进门去。看见老师面带忧色，不敢发问，

① 《史记·孔子世家》。

② 硃，音 kēng，敲击石头的声音。

便悄悄退了出来，把适才所见告诉颜回，颜回听了，便用琴伴和着唱起愉快的歌。孔子听到歌声就叫颜回进屋，问道：“你怎么一个人这么快乐？”颜回趁机反问道：“老师怎么一个人这么忧愁？”一下子打破了沉闷的气氛，师生活跃地交谈起来了。（《列子·仲尼》）颜回如此乖巧机灵，怪不得孔子最喜欢他了。

以上这些生动的事例，使我们了解到孔子及其弟子们的音乐生活之绚烂多姿，是春秋战国时期任何其他学派所没有的。孔子重视音乐，提倡音乐教育、大兴音乐之风，并非单纯为了娱乐，亦非填补生活的空白，而是认为音乐具有极其深刻的社会意义。

三、中国音乐教育的开创者

如果我们说孔子是中国历史上第一位创办大规模私立学校的教育学家，这是多年来已被许多史学家所阐明并为大家所认可的。但是，如今我们说孔子是中国历史上第一位音乐教育家，恐怕就不一定为公众所认可了。那么，孔子的音乐教育状况和音乐教育思想是怎样的呢？

伟大的史学家兼文学家司马迁写道：

孔子不仕，退而修《诗》《书》《礼》《乐》，弟子弥众，至自远方，莫不受业焉。（《史记·孔子世家》）

这里说的是，孔门的课程有“诗、书、礼、乐”共四门。而四门课中就有两门是音乐，可见他多么重视音乐啊！

“诗”，就是经孔子定的“《诗》三百”（实数三百零五篇），如今称为《诗经》。笔者认为，这原本是孔门用作唱歌教学的歌曲集，当年没有曲谱，全靠口传，以至流传两千五百多年至如今，只能作为文学作品来阅读了。这在前文已略有提及。所以说，“诗”就是歌，是音乐领域里最具群众性的一种重要体裁。文学工作者把它以“诗歌”并称是很恰当的。

春秋时代，“乐”的涵义很宽，广义地讲，包括了诗歌、器乐、舞蹈、绘画、雕刻，以及食用的煎鸡烤肉、居住的高台广厦等一切享乐的事物在内；狭义地讲，系指诗歌、器乐、舞蹈，这三者常是不可分的综合艺术。孔子的音乐教育乃是后者。春秋时代还没有“音乐”这个词，“音乐”一词在我国古代文献中最早出现于《吕氏春秋·仲夏纪》“音乐之所由来者远矣”句。但为了适合于我们现在的习惯，不妨把“乐”都作“音乐”来解释罢。

通过以上所述，我们明白了，“诗”就是歌，若是“乐”与“诗”相提并论，则诗专指声乐（人声的歌唱），乐专指器乐（乐器的演奏）。这是音乐的两大门类，只不过孔子时代，用了两个不同的名目而已。既然诗与乐都属音乐，所以我说，孔门的“诗、书、礼、乐”四门课程，实际上音乐占了一半，算主

要学科了。这样看来，“诗教”与“乐教”也都是音乐教育。

在我国历史上，音乐作为学校教育的一门课程（指普通教育的音乐课，而不是指专业音乐教育的音乐课），始自孔子，当是无疑的。似曾有人说过，春秋时代兴办私学的不仅只孔子一家。那就请问：在孔子之前或与孔子同时，还有谁提倡过音乐教育？没有，没有别人，只有孔子。所以，说孔子是我国音乐教育的创始人，是完全适宜的。孔子音乐教育影响之广泛，及于当时整个华夏；孔子音乐教育影响之深远，贯穿两千五百多年。既然诸子百家中提倡音乐教育的只有儒家而又首推孔子，那我们就有必要把他的音乐教育思想和状况做一番探索，这对于我们继承祖国的音乐文化遗产，创造新的音乐文化，肯定是大有裨益的。

孔子是中国古代最先注意到音乐艺术的感情特征的思想家与教育家。孔子认为音乐的艺术感染力可以触动人们的心灵，对人们的思想感情产生潜移默化的作用。他发现人们在从事任何工作时，仅仅由冷静的头脑支配着行动，远不如怀着浓厚的兴趣去干；若从事某项工作本身就是一种快乐，那就越能产生巨大的效果。所以他说：

知之者，不如好之者；好之者，不如乐之者。（《论语·雍也》）

这显然是从心理学的观点出发，从人的认识、兴趣、爱好等方面来研究文学艺术的感情特征及其作用而得出的结论了。

有人评论说孔子只重视音乐的教育性，不重视音乐的艺术性和娱乐性，因而导致中国音乐发展的落后。这种看法，我是不能同意的。请看，孔子一再称颂的《关雎》便主要是赞美其音乐的艺术性：

子曰：“师挚之始，《关雎》之乱，洋洋乎盈耳哉！”（《论语·泰伯》）

形容音乐之丰腴而华美，当然讲的是艺术性。他和鲁国的乐官（鲁太师）讨论音乐时讲：

乐其可知也；始作，翕如也；从之，纯如也；皦如也，绎如也，以成。（《论语·八佾》）

讲乐曲从一开始就很协调，展开来，悠扬悦耳，音节分明，连绵不断，直到终止。指的也是艺术性。至于：

子谓：“《韶》，尽美矣，又尽善也。”（《论语·八佾》）

则是讲思想性与艺术性的统一，是至高无上的音乐标准。尤其孔子在齐国听了

《韶》乐而使他“三月不知肉味”，更是来自音乐的艺术感染力。所以说，孔子正是基于重视音乐的艺术性所产生的感染力，从这一认识出发，才派生了利用音乐作为教育人的工具、利用音乐改变社会不良风尚的美学思想。

要依靠音乐的艺术性和思想性去发挥音乐的社会功能，那自然就要从提倡音乐、开展音乐教育入手。孔子一再强调，音乐教育绝非可有可无，乃是一个全面发展的受教育者必须具备的修养：

子曰：“兴于诗，立于礼，成于乐。”（《论语·泰伯》）

就是说，对人的教育应当从学诗开始，建立于礼，完成于音乐。关于“成于乐”，根据刘宝楠《论语正义》的解释是：“乐以治性，故能成性，成性亦修身也。”即是说学音乐并非为艺术而艺术，乃是把音乐作为陶冶性情和修身的手段，使受教育者成为有德之人。换言之，孔子认为受教育者知书达礼，但如果不用音乐陶冶其性情，还不能算是一个具有完善修养的人。这里的“兴于诗”，即从学诗开始，也即是从学唱歌开始。这样来理解，我们的认识又进了一步，即孔子的“兴于诗，立于礼，成于乐”，乃是说对人的教育，应当从音乐开始而完成于音乐。音乐教育在孔子整个教学课程设置中的比重之大，由此可见；其所占优先地位及最终要求，亦由此可见。

自古以来，许多学者把孔子倡导的艺术教育分为“诗教”与“乐教”两部分。可是，无论从当时的实际情况，还是从今天的分析认识来看，“诗教”与“乐教”皆是音乐教育，只不过是声乐（有歌词的、人声歌唱的音乐）与器乐之别罢了。

孔子之所以如此重视唱歌教学，必须“兴于诗”，并不是出于他个人的偏爱，而是因为诗歌具有多方面的教育意义。由此出发，他才说：青年人怎能不学诗歌呢？……

小子何莫学夫《诗》？《诗》，可以兴，可以观，可以群，可以怨；
迩之事父，远之事君；多识于鸟兽草木之名。（《论语·阳货》）

孔子在这里把唱歌课的作用总结为“兴、观、群、怨”四个字。“兴”，给人鼓舞，使人感奋起来；“观”，供人欣赏，给人艺术享受；“群”，教人们和睦相处，利于社会的安泰；“怨”，利用诗歌讥刺不良的社会现象，主要是指“怨刺上政”^①，即诗歌具有批评不良政治的作用。这个“怨”字，一方面指人的情绪，一方面也指音乐的抒情性。孔子认为“可以怨”，对庶民来说，到达“怨而不怒”的情绪即止，便不至于“犯上作乱”；对统治者来说，可以从表示

^① 见孔安国注《论语》。