

音乐的概念、功能与血气心知

2011-6-23 来源：《人民音乐》2011年第6期 作者：王虹霞 林桂榛 人气： Emus论坛

音乐的概念、功能与血气心知

王虹霞 林桂榛

【摘要】音乐作为一种依赖听觉来感知的声响组合艺术，它有着特定的功能：音乐能感人血气与宣泄情志；音乐能化人情性与归于宁和；音乐能涵养个人趣味；音乐能承接社交方式。音乐对于个人的身心和谐、精神愉快以及社会群体生活的和谐、文明、优美都有着重要的价值，应该重视乐教与音乐生活。

【关键词】音；乐；音乐；声响；人；感应；血气；心知；情性

英文musicology（音乐学）一词出自1909年，与法文musicologie、意大利文musicologia有渊源关系 [1]。音乐一词更古老，英文music源自法文musique、德文musik、拉丁文musica、希腊文μουσική和μουσική τέχνη（mousikas；mousike techne），希腊文其意为缪斯的艺术或属于缪斯的 [2]。缪斯（Muses；单数muse拉丁文作musa，希腊文拉丁拼法作mousa）是指希腊神话体系中主管文艺及天文等的九位女神，其中Euterpe擅笛，Polyhymnia擅歌，二者被奉为音乐女神 [3]。今music则专指音乐艺术 [4]。

音乐是声响（sounds）的组织、构造艺术（art），声响感知依赖于听觉官能，声响则产生自器物震动 [5]。依声源分类，音乐今被分称为声乐、器乐。而中文常用的“音乐”一词，其音、乐二字恰是分别指今声乐、器乐。考诸文字，“音”本指口声，指人的歌唱声，后又泛指一切声响；“乐”本为建鼓（樂/樂/

/ / / / ，悬铃或不悬铃） [6]，后指乐器奏鸣（含所奏之曲）或综合性歌舞活动，并基此衍生愉悦、快乐、和乐等语义——即由建鼓衍击鼓奏乐或群体号舞或心神欢跃等义。

一、音乐感血气与宣志

“乐”字有一为人所熟知的义项就是愉悦、快乐意，《礼记·乐记》也有这种用法。“乐”何以由象建鼓形演变为奏鸣、歌舞并有愉悦、快乐意呢？因为“鼓不预五音而为五音主”、“鼓所以检乐，为群音之长也”、“建鼓，为众乐之节” [7]。鼓有统率群声、号令群民的节奏作用，而这种作用实本于鼓声如雷一样的振奋人血气之功能，此《黄帝内经》所谓“雷气通于心”，《乐记》曰“乐也者，动于内者也”，又曰“鼓鼙之声欢，欢以立动，动以进众”。击鼓而舞是先民的生活常态，尤其在大型群体聚会上，故至今仍有“鼓舞”、“鼓舞人心”等词（2008年北京奥运会开幕式“击缶而歌”击的依然是鼓，外形仿曾侯乙墓铜冰鉴而已）。

魏末嵇康《声无哀乐论》 [8] 与19世纪奥地利汉斯立克《论音乐的美》 [9] 一样，认为心、声二体，“心之与声明为二物”。嵇康认为声响根本不存在情感内容（质），它只有舒疾等形式（文）以及感人躁静之功效，所谓“躁静者，声之功也；哀乐者，情之主也”。实际上，人的情感、知觉、血气是能被刺激而产生或显现的，“舒疾一躁静一哀乐”的连接首在声响的舒疾躁静与人血气生命律动之舒疾躁静的交感，而血气生命律动之躁静自然关联人的情感或情绪，故

+ 加关注

《音乐研究》2013年第3期目录_中国音乐学网
《音乐研究》2013年第3期目录（5月15日出版，总第160期）：<http://t.cn/zHiYM46>

5月29日 21:38

转发 | 评论

第三届全国音乐传播论文征集活动_中国音乐学网
第三届全国音乐传播论文征集活动 发起单位：中国大众音乐协会、中国音乐家协会音乐传播学会主办单位：《音乐研究》《人民音乐》《中国音乐》《音乐传播》杂志。详见：<http://t.cn/zHiYAGT>
5月29日 21:34

转发 | 评论

第十四期《音乐学》杂志，Louise，谢钰，曹菲

TA的粉丝 (2710)

全部 >

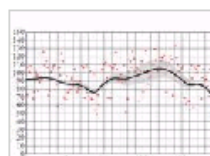
热门

- 1 艺术学、艺术、学术概念辨正
- 2 历史学、艺术学与音乐史学
- 3 音乐史事件与历史叙事
- 4 50天教学互动日志——关于音乐学写作问…
- 5 “艺术音乐”的文本解读
- 6 和声分析——音乐分析的基础
- 7 和声分析——值得重视的学科建设——兼…
- 8 中西音乐织体结构相异的社会原因
- 9 追寻失去的乐声舞迹 回望历史文化的高…
- 10 音乐的概念、功能与血气心知
- 11 接通的意义——传统·田野·历史
- 12 音乐学研究新视角专题文献评注

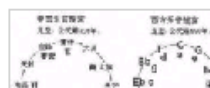
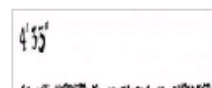
热图

“樂”字形、字义…

音乐表演实践研究…

“躁静—哀乐”完全是“刺激—反应”的“物理→生理→心理”过程，孔颖达疏《乐记》“心物交感论”谓“物来感己心，遂应之念虑兴动” [10]。

这个“心物交感”过程决定了特定的音乐构成、音乐形式（声响）能激发特定的“物理→生理→心理”效应，加之人精神意识的“积”与“思”（《乐动声仪》） [11]，故音乐催发的心理效果是丰富的，是具体而纵深的，《淮南子·缪称训》所谓“一发声，入人耳，感人心，情之至者也”。反之，一个人的心理、生理势能同样可通过参与特定节律的音乐活动来宣泄或释放，故嵇康说“歌以叙志、舞（舞）以宣情”。为何年轻人或尤其活跃的年轻人喜欢参与激烈动感的音乐活动，喜欢参与节奏明显和抒情直率的歌唱活动，这其实是因声响效应下“血气一心知”、“生理—心理”的交感机制。

故而，时尚的通俗音乐或动感歌舞自有它存在的价值，自有它依附的人群。这种音乐对于宣泄、释放人旺盛血气下的心理、生理紧张有正面功能，它可以促进人的心理、生理平衡，有利于缓解人尤其是年轻人身心内的高位生理势能、心理势能，所谓“以平其心，以畅其志，则和气不散、邪气不干”（《通典》卷一四一），所谓“顿释烦闷，和悦性情，畅通血气”（《太和正音谱·善歌之士》）。而年轻人生理、心理实现平和畅达，这对于他（她）自身及社会的安宁与幸福都是有促进效应的。

二、音乐化情性与归和

音乐不仅有直接促进人亢奋型“心理—生理”势能获得宣泄释放或激发产生这种社会功能，而且简单血气心理功能外还有更丰富、更细腻的心理功能，这个功能不是简单的宣泄或激发，而是象皴染、熏陶、濡沫一样渐渐地化人意识，化人情性，完成一种内化型的心理意识塑造。当然，这个塑造过程完全依赖于具体而丰富的音乐刺激（感知），且一个良好品质的心理塑造又完全依赖于一种良好构成或良好形式的音乐。

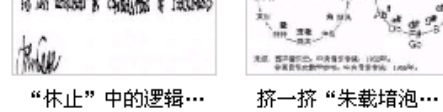
血气是心知（精神）的基础，孔颖达疏《乐记》“血气心知”范畴时说：“人由血气而有心知，故血气心知连言之。”生命的健康常态是血气运行的平和有规律，而不是持续的、无节制的激烈或亢奋。故与认识到前述感血气、宣情志这一基本功能相比，中国古代哲人更深刻认识到了音乐于塑造人良好心理品质的涵养功能，而且比前者更加重视这一功能或价值。故《乐记》等儒家经学论音乐总是强调是“乐”塑造人心理人格的价值或功能：“先王之制礼乐也，非以极口腹耳目之欲也，将以教民平好恶而反人道之正也。”

“夫声乐之入人也深，其化人也速，故先王谨为之文”（《荀子·乐论》）。“故音乐者，所以动荡血脉、通流精神而和正心也。”（《史记·乐书》）孔颖达疏《乐记》曰：“善乐感人则人化之为善，恶乐感人则人随之为恶，是乐出于人而还感人，犹如雨出于山而还雨山、火出于木而还燔木。” [12] 又疏《礼记·经解》云：“诗有好恶之情，礼有政治之体，乐有谐和性情。” [13] 人创作、演奏的音乐是出自于人心与人为，但音乐反过来又可塑造人心以及由人心指令的行为。而古典音乐的功能或魅力，就多不在直接感发、宣泄人亢奋性的血气心理，而在获得血气心理的超越，达到平和、宁静、恬淡、丰富、优美的身心愉悦与健康。

罗马哲人波爱修斯说音乐和谐一在声响和谐，二在身心和谐，三在宇宙和谐 [14]。《乐记》则有云：“发以声音，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。是故清明象天，广大象地，终始象四时，周还象风雨，五色成文而不乱，八风从律而不奸，百度得数而有常，小大相成，终始相生，倡和清浊，迭相为经。故乐行而伦清，（礼修而行成，）耳目聪明，血气和平，移风易俗，天下皆宁。”此正所谓尚和之“德音”：“德者，性之端也；乐者，德之华也”；“礼乐皆得，谓之有德，德者得也”。

三、音乐养个人之趣味

民国时王国维、蔡元培等一贯主张“美育”或“美育代宗教”，王国维1903年《论教育之宗旨》一文甚至说出“美育即情育”这一最透彻的洞察或见解 [15]。他们对美育、美术、艺术以及美学的重视，正是因为他们深知艺术尤其是以“美”作为基本形式以及核心价值的人类艺术对于培养人类个体完整而灵通的心理人格或精神素质有非常重要的意义，深知艺术对于丰富个体人类的生活或生活意味或精神乐趣有非常基本而重要的意义或价值。他们很清楚这一规律：没有艺术或情意或美感的干瘪教育是实现不了教育人、重化人的这一目的的。

推荐

- 1 艺术学、艺术、学术概念辨正
- 2 历史学、艺术学与音乐史学
- 3 音乐史事件与历史叙事
- 4 50天教学互动日志——关于音乐学写作问...
- 5 “艺术音乐”的文本解读
- 6 和声分析——音乐分析的基础
- 7 和声分析——值得重视的学科建设——兼...
- 8 中西音乐织体结构相异的社会原因
- 9 追寻失去的乐声舞迹 回望历史文化的高...
- 10 音乐的概念、功能与血气心知
- 11 接通的意义——传统·田野·历史
- 12 音乐学研究新视角专题文献评注

博客

中国乐论主张“和”的价值，但音乐参与的起点未必是“和”而是个性化的具体趣味。梁启超说：“凡人必常常生活于趣味之中，生活才有价值。若哭丧着脸挨过几十年，那么生命便成为沙漠，要来何用？”^[16]（第4013页）又言：“趣味是生活的原动力，趣味丧掉，生活便成了无意义。”（第3963页）无注意力的趣味化集中，所谓无所事事、百无聊赖，常常导致人精神游离、恍惚、颓废，导致精神、心理疾病，乃至人体健康受损，此中医所谓“神散”之害。故孔子教导说：“饱食终日，无所用心，难矣哉，不有博弈者乎？为之，犹贤乎已。”（《论语·阳货》）

当然趣味不见得都是好的、健康的，至于好不好，“并不必拿严酷的道德论作标准”（第3963页）。梁启超称自己是贯彻了趣味的“趣味主义”者，他的趣味是做学问，并把艺术、学问、劳作、游戏并称为人类四大趣味（第4013页）。又说：“专从事诱发以刺激各人器官不使钝的有三种利器：一是文学，二是音乐，三是美术。”（第4018页）还直接提出艺术与情感的关系：“天下最神圣的莫过于情感……情感是宇宙间一种大秘密……情感教育的最大的利器就是艺术：音乐、美术、文学这三件法宝，把‘情感秘密’的钥匙都掌住了。”（第3921-3922页）

“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。”^[17]音乐所关注的恰恰始终为个体化、个性化的人，所落实的也始终是个体化的人。音乐比其他艺术更富有鲜明的个性，更具有鲜活、快捷的感应效果，荀子所谓“入人深、化人速”，前述音乐与血气律动之关系已明之。故音乐对于滋养个人的趣味尤其是培养个人的人生爱好，是便利而深厚的。就譬如孔子，他特别地爱音乐，爱弹琴和唱歌，并且自己作曲，办学重乐教，象他这种人是不可能得精神抑郁症的，他生活得专注、快乐、坦荡，乃至不乏幽默，真是“仁者寿、智者乐”。

梁启超说：“人生在幼年青年期，趣味是最浓的，成天乱碰乱逛；若不引他到高等趣味的路上，他们便非流入下等趣味不可……要趁儿童或青年趣味正浓而方向未决定的时候，给他们一种可以终身受用的趣味。”（第3964页）本质上每个人都具音乐律动的天赋，只要血气生命在，都是天生的歌手舞手，音乐尤其是古来优秀的音乐，对于滋养、培养、涵养个人的生活趣味尤其是健康、高雅的趣味是取之不尽、用之不竭的文化宝藏。

四、音乐承社交之方式

“器乐，就今天我们所理解的意义来讲，在中世纪几乎不存在……只是自十六世纪起器乐与声乐才开始明显地区别开来。”^[18]“18世纪是欧洲音乐史的一个转折点，音乐从声乐形态向器乐形态转变，音乐创作从声乐思维向器乐思维转变。”^[19]近代之前（西方的近现代概念指中世纪结束后，皆称modern times），中西方的音乐形态都是以“音”（人唱）为主而不是以“乐”（器奏）为主，即器奏之乐之纯独立性还不够，所以称“比音而乐之”即乐是为协音（唱）而配的，此即所谓“弦歌”，《毛诗传》曰“曲合乐曰歌、徒歌曰谣”。

古往今来，歌唱、歌舞多为群体性活动，《乐记》曰“比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐”，就是指在配乐的情境下饰以各种道具载歌载舞。《论语》说：“子（孔子）与人歌而善，必使反之，而后和之。”这就是典型的“唱和”，《诗经》里有更多的文字记载，而且单从今本诗句上看去其音乐节奏性依然明显，明显可配唱或跳。载歌载舞是先民常有的生活形态，在祭祀、庆贺等节日性、时令性聚会中作歌作舞及用乐尤为重要，村邑的各种社集就常见歌舞。现今自娱自乐型、表演欣赏型歌舞在城市中亦极普遍，现场参加室内外群体音乐活动并非稀见，乃至群体音乐活动成为了一种社交方式——如听音乐会，听演唱会，休闲娱乐场所唱歌、跳舞等。

音乐对于宗教活动尤其重要，对于宣扬教义、感化信众有重要功能。德国学者卡西尔早已明揭“宗教的仪式先于教义”这一心理规律与历史真相^[20]，而音乐正是宗教礼仪的重要组成部分。台湾圣严法师说西方基督教经过一千多年的发展普及，其仪式体系早贯彻到人们的日常风俗习惯中尤其“生一婚一死”等礼中，宗教名目下的群体性活动已是他们的一种社会交往方式，“现代西方的各种宗教集会，乃是社交的活动”^[21]。周谷城也叙述过宗教道场聚会的社交性：“现在许多礼拜堂里的礼拜，确实是变了性质的。礼拜日上午，大家穿上新衣，携着儿女，到礼拜堂，听听音乐；听完之后，同朋友谈谈天，说说笑话；青年男女，还可乘此讲讲爱情。”^[22]

即使不论宗教性活动，仅就古人、今人的室内外普通生活而言，音乐依然是重要的。譬如一个爱音乐、玩音乐的人，他（她）除了自己受享艺术乐趣外，也更给他人带来欢悦，更受他人欢迎，当然也显著获得更丰富的社交空间。托尔斯泰定义“艺术”时关注“艺术在个人和人类生活中的效用”，认为“艺术是人与人相互之间交际的手段之一”^[23]。当今各种以音乐为主题的社会活动或非以音乐为主题但以音乐为背景的文化活动，本质上它还是一种聚会型的社会交往方式或过程。音乐既是社交活动的重要“背景”，也是承托、连接社交活动的重要媒介，甚至是社交活动的直接目的。只要人类在，音乐的社交功能或社交性就不会消亡。

五、移风易俗，莫善于乐

宗白华1920年说：“美学是研究‘美’的学问，艺术是创造‘美’的技能。”^[24]王国维、蔡元培尤倡导艺术与美，这与中国古典儒家的主张是完全一致的，这也正是他们吸取了古典儒家的思想营养才提出这种现代化表述的教育、文化主张。音乐的向度是美，也是情，总关涉生命的情思，儒家认为生命情思的最高境地是“和”，故《乐记》说礼别乐和、礼序乐和、礼顺乐和、礼敬乐亲、礼庄乐欢、礼辨异乐统同、礼别宜乐敦和、礼合敬乐合爱，而礼乐流弊则是礼离乐流、礼愚乐淫。荀子《乐论》曰：“乐中平则民和而不流，乐肃庄则民齐而不乱。”1942年朱光潜《谈修养·谈美感教育》说：礼的目的在于规范仪表，“养成生活上的秩序（order）”；乐的目的在于涵养情性，“养成内心的和谐（harmony）”^[25]。

《吕氏春秋·音初》说：“凡音者，产乎人心者也，感于心则荡乎音，音成于外而化乎内，是故闻其声而知其风，察其风而知其志，观其志而知其德。”《汉书·礼乐志》云：“鸟兽且犹感应，而况于人乎？况于鬼神乎？故乐者，圣人之所以感天地、通神明、安万民、成性类者也。”——音乐具有宣泄功能，音乐也具有升华功能；音乐具有激发功能，音乐也具有缓和功能；音乐具有外化功能，音乐也具有内化功能；情性会左右音乐，音乐也会左右情性；音乐可以涵养个体趣味，音乐也可以承托社会交往，音乐之功可谓甚大，故《乐记》引古语赞云：“乐观其深矣！”（此“乐”系广义之乐，指歌舞活动，下引经同）

音乐最关联着人的血气生命，音乐最能感染或感化人的情性或精神，音乐是情感内外交流的桥梁，音乐是精神濡沫的甘露。音乐的律动及丰富功能，决定了它对提高人的生活趣味、精神境界、情性品格或开发智力、情商有重要作用，也决定了它对社会或群体的共同生活有重要价值，故《荀子》说音乐“可以善民心，其感人深，其移风易俗”，《孝经》载孔子曰：“移风易俗，莫善于乐；安上治民，莫善于礼。”《乐记》曰：“礼节民心，乐和民声，政以行之，刑以防之，礼乐刑政四达而不悖，则王道备矣。”

《易经》有言：“刚柔交错，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”总之，音乐实属人类“人文—化成”的文明创造，音乐作为一种依赖听觉来感知的声响组合艺术（文），它有着特定的功能（化）：音乐能感人血气与宣泄情志；音乐能化人情性与归于宁和；音乐能涵养个人趣味；音乐能承接社交方式。音乐对于个人的身心和谐、精神愉快以及社会群体生活的和谐、文明、优美都有着重要的价值，故而乐教与音乐生活应成为教育与生活的重要组成部分。

^[21] Online Etymology Dictionary（词源词典在线），<http://www.etymonline.com>。

^[22] 《大陆音乐辞典》，康讴主编，大陆书店（台湾），1981年版，第771页。

^[23] 《韦氏新世界音乐词典》中文版，辽宁教育出版社，2007年版，第657页。

^[24] 西方所谓music含今所谓声乐、器乐，如Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English释music为：Art of arranging the sounds of voice(s) or instrument(s) or both in a pleasing sequence or combination.（将人声或器声或人器声按令人愉悦的一定次第或结构而编组的一种艺术。）

^[25] 王沛纶：《音乐辞典》，文艺书局（香港），1968年版，第447页。

^[26] 今文字学界、音乐学界皆从清末罗振玉之说，认定甲骨文“

”即“乐（樂）”字，然此释文实不能成立。“”或“”状表植物（疑“樂[药]”字实由“”加“艸”而得，但“”被误定为从“”而得“樂”之“樂”部），然“”状实表建鼓，两字迥异。而“樂”上“白”符为该字要害，系木虞上之鼓状，不能省且古字从不省，此即建木架鼓状，是为建鼓，全文“”尤显其建鼓状（秦封泥鸣）。据字形、字法、字义

等并观之，两者绝非同一字，唐写本《说文》释“樂”为“象鼓鞀之形；木，其虞也”及今本《说文》释“樂”为“象鼓鞀；木，虞也”实大体不谬（后者点读成“象鼓鞀木虞也”更宜，“木虞”连读指木性之虞），见林桂榛《“樂”字形、字义综考——〈释“樂”〉系列考论之二》，[中国音乐学网](#)，2009-12-29 发布。

[7] 分别见唐马总《意林》卷二引先秦《申子》佚文、唐代赵蕤《长短经》卷一；《北堂书钞》卷一百零八引《五经要义》、《太平御览》卷五百八十二引《五经要义》；《太平御览》卷五百八十二引《通礼义纂》等。

[8] (明)张溥：《汉魏六朝百三名家集》之《嵇康集》，刻本影印本，江苏古籍刻印社，2002年版。

[9] (奥地利)汉斯立克：《论音乐的美——音乐美学的修改刍议》中文版，[人民音乐出版社](#)，1980年版。

[10] 嵇康《声无哀乐论》论心声为二体是，论音声与人情、人心二者“无系”、“不相经纬”非；嵇康否定声、心或心、物的互动关系，未准确发现和解释心灵（精神）、声响的互动机制，其乐论大半截尾谬，其道家式妄想或心性本体论（“唯心主义”）显而易见。

[11] 《纬书集成》，上海古籍出版社，1994年版；《纬书集成》，河北人民出版社，1994年版。

[12] 阮刻本《十三经注疏·礼记正义》，浙江古籍出版社，1998年版，第1535页。

[13] 阮刻本《十三经注疏·礼记正义》，浙江古籍出版社，1998年版，第1610页。

[14] 《大陆音乐辞典》，康讴主编，大陆书店（台湾），1981年版，第771页。

[15] 《王国维哲学美学论文辑佚》，佛雏校辑，华东师范大学出版社，1993年版，第251页。

[16] 梁启超：《梁启超全集》第7册（简体竖排本），北京出版社，1999年版。

[17] 马克思·恩格斯：《马恩全集》第37卷，人民出版社，1997年版，第217页。

[18] (法)保罗·郎多尔米：《西方音乐史》，人民音乐出版社1989年版，第22页。

[19] 蒋一民：《音乐美学》第一章，人民出版社1991年版，第1-2页。

[20] (德)恩斯特·卡西尔：《人论》，上海译文出版社，1985年版，第101页。

[21] 释圣严：《基督教之研究》，东初出版社1984年版，第212-213页。此书另有佛教文化服务处1967年版，东初出版社1967年版、久大文化出版公司1987年版、法鼓文化事业股份有限公司1999年版等。

[22] 周谷城：《礼乐新解》，1962年2月9日《文汇报》；该文收入：周谷城《史学与美学》，上海人民出版社，1984年版；周谷城《周谷城学术精华录》，首都师范大学出版社，1988年版。

[23] (俄)列夫·托尔斯泰：《艺术论》，北京，人民文学出版社，1958年版，第45页。

[24] 宗白华：《宗白华全集》第一卷，安徽教育出版社1994年版，第187页。

[25] 朱光潜：《朱光潜全集》第4卷，安徽教育出版社，1988年版，第145页。

(载《人民音乐》2011年第6期，略有删节，引用请据杂志)

165

顶一下

分享到：

文章录入：暮曦出云 [博客](#) 责任编辑：暮曦出云

[【评论】](#) [【收藏】](#) [【分享】](#) [【打印】](#)

关于的论文

音乐与文化

巴赫的音乐神学

法雅与西班牙音乐

河北广宗县道教音乐初探

音乐、时间与人的存在

当代观乐

音乐存在方式:同人之有关思路

唱片封面上的视觉形象

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关）

数据载入中，请稍后……

[关于我们](#) - [联系我们](#) - [广告服务](#) - [免责声明](#) - [诚聘英才](#) - [投稿指南](#) - [网站地图](#)

