DOI:10.16565/j.cnki.1006-7744.2014.09.020

春秋吴国音乐评论家季札雅乐审美思想研究

□ 河北北方学院艺术学院 王 鑫 张家口市桥西区长青路小学 孙秀丽

摘 要 本文从季札的生平入手,从他对周代雅乐的继承开始,着重分析研究了他对雅乐的审美思想,他极具个人特色的独特的雅乐审美思想,也对后来之人产生了极大的影响。

关键词 音乐评论家 审美思想 吴国 季札 雅乐

季札(前576—前484),姬姓,名札,又称公子札、延陵季子、延州来季子、季子。他是春秋时吴王寿梦的第四子,封于延陵(今常州一带),后又封州来,传为避王位"弃其室而耕"常州武进焦溪的舜过山下。可以说,季札是一位不折不扣的贵族子弟,但他却是以一位才华出众的文艺评论家的身份被古往今来的人们所铭记,他在音乐方面的出色评论,极具个人特色的审美思想,对当时及后来之人都产生了深远的影响[1]178。

一、季札对周代雅乐的继承

周代的雅乐是国家的统治阶级驯化、管理百姓的一种手段。为了使广大人民成为国家统治下的顺民,听从指挥,性情谐和,周代的统治阶级便利用音乐作为辅助国家进行统治的手段,以美的形式去感化人民,教之以礼,使其俯首帖耳。季札继承了周代的雅乐审美思想,并将其理解为德与和的审美意识及评价标准,并时刻以"德"为其审美评价的重要标准,认为音乐必须要能够体现出高尚的情感与品德时才是完美无缺的。例如,他认为:"勤而不怨也"、"大而婉,险而易行"、"忧而不困者也"、"思而不贰,怨而不言"、"乐而不淫"等等。而始终存在于季札身上的,追求内在情感与外在音乐和舞蹈行为能够和谐统一的思想,也是来源于周代雅乐审美思想当中的"和"的思想。例如"直而不倨,曲而不屈,弥而不僵,远而不携,迁而不淫,复而不厌,哀而不愁,乐而不荒"和"忧而不困"、"乐而不淫"以及"思而不贰,怨而不言"、"五声和,八风平,节有度。"这些都同时体现了季札以"德"为审美评价标准的"和"的思想。所以,无论是在音乐意境的表达上,还是音乐演唱的内容上,季札都以恰到好处的和谐统一为最美。在他的雅乐审美思想中,"德"与"和"是一朵双生花,是密不可分的[2]102。

二、季札在周代雅乐思想基础上进行的发展

季札在一定程度上发展了周代的雅乐审美思想。鲁襄公二十九年,季札作为外交使者出使鲁国,并受到邀请在鲁国观赏并评价了鲁国为之表演的周代诗乐舞蹈,在这次欣赏活动中,季札将自己的雅乐审美思想表现得尤为突出。周代的雅乐本身就是在通过音乐描述事情,有参政议政的目的,所以,季札在继承这一传统的基础上,将音乐与诗歌的表现形态(曲谱、舞蹈动作、感情特征、风格意境)以及文字内容与国家的兴衰成败紧密联系起来,将音乐的社会功能发挥得淋漓尽致。例如,当鲁国的乐工们为他演唱《周南》和《召南》时,季札说道:"美哉,始基之矣,犹未也。然勤而不怨。"意思是在说:"真是美丽动听啊,从音乐中能听出周王朝的基业已经形成了,但未来依然还有很多事要做。这首乐曲当中充满了着虽然很辛苦但毫无怨言的心情。"当乐工们演唱《邶风》、《鄘风》和《卫风》的时候,季札说:"美哉,渊乎,忧而不困者也。吾闻卫康叔、武公之德如是,是其卫风乎?"意思是:"真好听啊,深沉得就像一眼望不到底的深渊一般,虽然历经坎坷而其精神却丝毫没有困顿或者颓废,我能听得出卫康叔、卫武公的品格就是这样子的,这应该是卫国当地的歌曲吧?"到了《郑风》,季札说:"其细已甚,民不堪也,是其先亡乎?"意思是:"这首歌的声调很细,流淌出百姓不堪重负、无法忍受的感觉,这个国家怕要率先灭亡吧?"又演唱《齐风》,季札说:"美哉,泱泱乎大风也哉。表东海者,其太公乎?国未可量也。"意思是:"真美啊,这歌曲就像奔腾的江河一样弘大,真可谓大国之风情。绝对是东海一方的表率,这其中难道会没有姜太公遗留下的风采和神韵吗?这个国家真是前途无量啊!"轮到演唱《豳风》时,季札说:"美哉,荡荡乎,乐而不淫,其周公之东乎?"其意是:"太美啦,这音乐一轮接着一轮,真好比那草原上起伏的草浪和大海中荡漾的波涛一般,欢悦却有分寸,这一定是沿袭了周公东征的辽阔气势吧?"又演唱《小雅》,季札说:"美哉,思而不贰,怨而不言,其周德之衰乎?犹有先王之遗民也。"意为:"真好听呀,在满满的忧思中却听不出有背叛的意味,幽怨之情内含其中却含而不露,这里想要表现的应该是周朝德化正日渐衰微的一种心情吧?但歌曲里还残留着先王遗民的稳定情绪。"又唱《大雅》,季札说:"广哉,熙熙乎,曲而有直体,其文王之德乎?"其意为:"这歌曲好广阔啊,就如同熙熙攘攘的人群一般,旋律曲折婉转,表达的是些实际存在的东西,表现的是周文王时代的风范吧?"然后演唱到整个活动的高潮部分,唱的是《颂》,季札说道:"至矣哉,直而不倨,曲而不诎,近而不偪,远而不携,迁而不淫,复而不厌,哀而不愁,乐而不荒,用而不匮,广而不宣,施而不费,取而不贪,处而不底,行而不流……盛德之所同也。"意思是说:"这真是音乐中的极品啊。曲调激昂有力跌宕起伏,却没有傲慢无礼的感觉,旋律婉转起伏但却没有很大的落差,节奏欢快时没有急促窘迫的感觉,节奏缓慢悠扬的时候也没有被分断割裂的地方,千变万化却不觉得繁杂,回旋反复而又令人百听不厌,对悲哀情绪的表达恰如其分,却又丝毫不显得凄苦,在表现欢悦情绪的时候又很有分寸不显得放纵无状。这样的音乐就好像是圣人的才德一般,智慧丰富而从来不会匮乏,气度宽宏又不显侈大,将恩惠施于百姓但不显得浪费,向百姓进行征收之时又丝毫没有贪心的感觉……这与高尚的道德一定是有着相通之处啊。"[3]44 我们不难看出,季札在他的论乐当中体现浓厚文化观念。他将"乐"看成是一种文化属性,认为它能够体现出一定的时代风貌和人民的思想。

三、个人独特审美思想的形成

季札的审美能力和审美思想水平是相当高的,这在他对音乐的评论当中展现得十分明了,他对音乐表演的评价可以说是开创了音乐表演评价的先河,其评价观点甚至对孔子的音乐审美思想都有很多的影响。他对音乐的评价之所以会有这么大的影响力,是因为他对音乐从听觉上的感知,到心理上的理解,到最终思想意识水平的

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

南宋教育家张栻的教育思想探析

□ 石家庄信息工程职业学院传媒艺术与广告设计系 曹文霞

摘 要 张栻的教育思想是对其自身哲学思想的进一步展开和深化，而且形成了他别具一格的教育哲学，性善论是其丰富的教育思想的本质哲学依据。张栻教育思想下为南宋培养了一大批实用人才，也为今天的教育改革提供了有利参考。

关键词 教育家 张栻 教育思想

张栻生于1133年，卒于1180年，字敬夫，又作钦夫、另字乐斋，由于在金陵天禧侍寝而在那儿读书并担任南轩小方丈，被现代学者称为南轩先生。张栻在南宋是著名的思想家和伟大的教育家，其教育思想非常丰富，为后世留下了大量珍贵的教育经验与方法，对我们今天在教育方面的改革与实践依旧具有一定的指导意义。

一、张栻教育思想强调性善论

张栻所具有的教育思想是对其自身哲学思想的进一步展开和深化，而且形成了他别具一格的教育哲学，性善论是其丰富的教育思想的本质哲学依据。张栻觉得人性和物性从本质上来讲都是善的。善是万物的共同本质，是没有什么区别的。在现实里虽然有性善与性恶的区别，但张栻觉得这是依靠气来生成言性，这种气禀之性不是先天就有的，是后天所形成的，这个"性"是造成每个人都不一样的重要依据，因为后天生长发育环境有所不同，禀气的正邪、清浊气化的整个过程也会不一样，因此每个人的性情有很大区别，甚至出现善恶之分。气化的整个过程事实上是人可以掌控的过程，善恶之别关键就看人是怎样为的，人为既能使之成为善人，也能使之变成恶人[1][2]。从中可知，善恶之别不是先天性的，也不是个人性的本质，而是后天人为操纵形成的，这就凸显了教育的重要性。

既然人性本善，而恶是后天才形成的，张栻觉得其完全能够重新向善，重新向善的主要渠道就是不断地修养与学习，利用这种方法能够祛除气禀的偏邪，便可以重新恢复自身善的本性。每个人都不一样是因为他们的气禀各不相同，然而通过后天不停地学习、积极发挥自身的主观能动性就能够改变气禀；虽然有的人智慧，有的人愚蠢，但是这是能够改变的，不停学习的人即使愚蠢也能变成智慧之人，但是不善于学习者，就会永远愚蠢下去。最根本的原因是气禀之性是流，而不是源，流不管清浊都是能够改变的，所以善学者能够重新向善，进而还能变成圣人。

二、提出"传道济民"的教育宗旨

在教育目的方面，张栻提出了"传道济民"的宗旨，极力反对过分功利化的教育理念。张栻对人才划定的标准是"传道"和"济民"；"传道"也就是说继承宣传儒家道统，表现了张栻主张继承与弘扬传统教育；"济民"也就是说济世救民，将所学知识运用到实践中去，表现了张栻主张改革并创新传统教育。"传道"与"济民"密不可分，是每位人才必须具备的两大特征，只会传道而不去济民是非常空虚的说教，跟知识和个人的独特领悟，也是与他自身的坚定而高洁的信念分不开的。他访鲁北上的途中经过徐地，徐君热情招待了他，在逗留的过程中他发现徐君很喜欢自己的佩剑，却不好意思说出口。但是这把剑是自己外交身份的象征，不方便馈赠，所以他决定访问结束后再送给徐君。但是，没想到的是，等他结束访问再回来找徐君的时候，徐君已死。季札心中无比愧疚，于是将佩剑挂在徐君坟前的树上。人们提起这个故事大多会称赞季札的有情有义，但我们更能从中发现的是季札视金钱如粪土的高洁，他并不在乎剑的价值连城，只是为了出使之用才没有及时送给徐君。也正是因为有了这样纯粹与高洁的品格，才能促使他更加透彻地看到音乐中隐藏着的政治、文化、社会内涵。他延续并继承了周代的雅乐审美观，并在自己的思想意识理解下积极发展了周代已有的雅乐审美意识，将许多自己的个人独特看法融入雅乐审美思想当中，形成了独具个人特色的审美思想。他的超时代的艺术思想对之后的音乐评价与欣赏产生的极深远的影响，对我们现在的音乐研究也深有启发。所以，我们在进行艺术评论的时候，也一定要以强烈的社会责任感和深厚艺术素养去看待各种艺术作品，并结合时代背景与现实背景，多角度、多层次地客观地评价艺术的魅力及意义。

评价和领悟，都表现出他对音乐独特的审美思想[4][9]。而且，他还在评价中融合了表演、历史、美学等多方面的内涵。从上面的分析我们看得出，他在论乐的时候，往往第一句话都是"美哉"，表达的是观乐后审美的最直接的体验阶段，然后在直接感知体验的基础上对诗乐的艺术魅力做更深入的分析。在词曲表演时表现出来的情感、风格、意境作出评价，贯穿了表演、心理、美学等各方面的观点。而最后的评价如："其周之东乎"、"表东海者，其大公乎"、"非令德之后，谁能若是"、"其周德之衰乎？犹有先王之遗民焉"等将音乐评价升华到一个更高的层次，是从社会学、史学、文化等综合的层面上来论乐。季札以自己敏锐的艺术感知准确地把握住了礼乐的内在实质，而他本人也通过雅乐的教化，成为了一个文质彬彬的谦谦君子。他在对音乐进行评论的时候，并没有使用过大的语言，或者进行过于深奥的点评，而是简洁直接地说出了自己真实的心理感受，但是却因为富含自己独特的审美思想观念与鲜明政治观点，以及深厚文化底蕴于其中，于是形成了独具自身特色的评价艺术。他的音乐审美及评价是综合性的，厚重的，完整而不可分割的。他对音乐的评价以及自身形成的独特的雅乐审美思想也为后来之人提供了宝贵的记录，甚至时至今日都依然具有巨大的参考价值。

身为一个博学多识的音乐评论家，季札将一个学者所具有的多元文化和多种思想观念和看法融入自己的音乐评论中去，将音乐看作是一种能够体现时代风貌和人民情感的文化属性，形成了极具个人色彩的雅乐审美思想。促使他形成这种审美思想的，除了渊博的

参考文献：
[1]张承宗.季札及其故里延陵考略[J].苏州大学学报，2008(1).
[2]耶磊."季札观乐"等非删诗说经典论据之辨析[J].商洛学院学报，2009(3).
[3]曹登银.对季札论乐的美学思考[J].湖南科技学院学报，2005(9).
[4]程继红.时代的理想和纷乱的现实结合而成的结晶体[J].长治学院学报，2010(4).

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net