

音乐学视角下的“大音希声”近四十年研究综述

陈湘

华中师范大学 音乐学院, 湖北 武汉 430079

摘 要：“大音希声”这一思想首次由《老子》提出，在中国音乐史上具有深远的影响，也是历年来音乐学研究者经常讨论的一个命题。近四十年来，音乐学视角下对于“大音希声”的研究，在方法上呈现出从单一到多元的特点；在内容上，初期大多是思辨式研究，随着研究的不断深入实现了从思辨式研究到应用式研究的飞跃；在研究趋势上，将进一步探寻其当代价值。

关 键 词：《老子》；《道德经》；大音希声；音乐学；道家

A Review of Recent 40 Years' Research on "Da Yin Xi Sheng" from the Perspective of Musicology

Chen Xiang

Department of Music, Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079

Abstract： "Da Yin Xi Sheng" has been frequently discussed by musicology researchers over the years, the ideology of which was firstly put forward by Laozi. This ideology put a profound impact on the history of Chinese music. Over the past forty years, the study on "Da Yin Xi Sheng" from the perspective of musicology has shown a trend from single to multiple in the term of research method. In the term of research content, there was mostly speculative researches in the early stages, and a leap from speculative research to applied research had happened during the continuous and exhaustive study. Finally, the contemporary value of "Da Yin Xi Sheng" will be further explored in the term of research trend.

Keywords： "Lao Zi"; "Dao De Jing"; Da Yin Xi Sheng ; musicology; Taoism

“大音希声”这一命题是《老子》一书中首次提出的。《老子》其书的版本较多，最为的主要的六个版本分别为汉代严遵的《老子指归》、东汉河上公的《老子章句》、魏晋王弼的《老子道德经注》、唐代傅奕的《道德经古本篇》、1973年长沙马王堆出土的帛书《老子》甲、乙本和1993年湖北荆门郭店楚墓出土的竹简《老子》。本篇文章引用的《老子》词句均出自王弼的《老子道德经注》。

《老子》一书中谈论音乐问题的部分有四处，分别在书中的第二章“音声相和”、第十二章“五音使人耳聋”、第三十五章“乐与饵，过客止”、第四十一章“大音希声”。“大音希声”出自第四十一章：“上士闻道，勤而行之。中士闻道，若存若亡。下士闻道，大笑之。不笑不足以为道。故《建言》有之：明道若昧，进道若退……大音希声，大象无形。道隐无名。夫唯道善贷且善”。

“大音希声”作为道家学派的核心理论，吸引了古今许多学者以各自的方式对其进行注解、扩展甚至改造，形成了各自的“大音希声”论。本文将对近四十年来从音乐学视角下研究“大音希声”的文献进行搜集、阅读、整理、归纳，探究研究者的研究方法、研究内容，并试图分析其后续的研究趋势。

一、研究现状概述

近四十年来对于“大音希声”的研究涉及艺术学、教育学、哲学、文学、历史学、医学、工学等各个学科领域。其中，艺术学领域中音乐学视角下的研究占据很大一部分，主要集中在以下几个方面：

在中国美学史、音乐美学史著作中涉及对“大音希声”研究的有蔡仲德的《中国音乐美学史》、李泽厚、刘纲纪的《中国美

学史》、叶朗的《中国美学史大纲》等；在中国古代诸子音乐美学思想研究中涉及“大音希声”的相关研究有叶传汗的《“大音希声”的音乐美学蕴涵——儒道两家早期音乐思想的比较》、李浩的《〈老子〉音乐美学思想阐微——兼与墨子“非乐”思想比较》等；对“大音希声”的专题研究有蒋孔阳的《评老子“大音希声”的音乐美学思想——1981年5月8日在东京东方学会第二十六届国际会议上的报告》、刘承华的《老子“大音希声”的深层义理》等。

二、研究方法：从单一到多元

在音乐学视角下对于“大音希声”的研究方法一开始是比较单一的，后来随着研究的逐步推进，许多研究者从一些新的视角、运用一些新的理论来研究“大音希声”，使其研究方法从单一走向了多元。^[1]

如席臻贯的《“大音希声”与接受美学》将“大音希声”与美学中的一些新理论相结合，从接受美学的视角解释“大音希声”；殷克勤的《老子“大音希声”刍议》从老子的社会政治思想入手，提出“大音希声”并非在论述音乐；李剑波的《论“大音希声”之历史流变》运用音乐美学与音乐史学相结合的方法，汇集古今学者之“大音希声”言论，探求“大音希声”历经两千多年的历史流变特点。《“大音希声”：中国传统道教音乐养生德哲学思考》从“道乐养生”这个全新的视角去理解“大音希声”；《大音希声——浅析道家音乐之自然人文主义审美》在“自然与人文”领域去理解“大音希声”。^[2]

三、研究内容：从思辨式研究到应用研究

在音乐学领域，对于“大音希声”的研究一开始大多是思辨式研究，后来许多学者将其放在音乐创作、音乐赏析、音乐教育等应用层面进行研究，使其在研究内容上实现了从思辨到应用的飞跃。^[3]

（一）“大音希声”的思辨式研究

“大音希声”作为一个重要的音乐学思想，古今有许多学者运用不同的方式研究其含义，也引发了一些争议，形成了一种肯定与否定辩证。

一部分研究者从音乐本身出发，认为“大音希声”的音乐美学思想就是在否定一切人为的音乐艺术，进而反对一切文化：

蒋孔阳的《评老子“大音希声”的音乐美学思想——1981年5月8日在东京东方学会第二十六届国际会议上的报告》中，从《老子》的文本语境入手，联系上下文分析认为：老子的音乐美学思想归根到底是取消音乐和艺术。叶传汗的《“大音希声”的音乐美学蕴涵——儒道两家音乐思想的比较》^[4]中也认为“大音希声”从字面上理解就是否定音乐，否定一切乐音艺术形式。^[4]胡健在《王弼“大音希声”美学思想发微》中认为“大音希声”就是一个从根本上否定音乐的哲学美学命题，与“五音”是敌对的、不相容的。李艇于的《论老子“大音希声”的美学思想》也将“大音希声”放在老子哲学、美学的体系中，提出了相似的观点。刘蓝编著的《诸子论音乐》将“大音希声”解释为“最美妙的音乐没有声音”，也认为老子是在否定音乐。

另一部分研究者则站在音乐之外或将“希声”释为“稀少”而不是“无”，认为“大音希声”是在肯定一种审美境界：

李泽厚、刘纲纪在《中国美学史》中认为老子所谓的“大音希声”是在描述一种音乐审美境界。当我们陶醉于音乐所表现出来的一种美的意境时，就会进入到一种听声而不闻声的状态。庄曜的《从老庄的美学思想看大音希声》则将老庄的哲学和美学思

想联系在一起认为“大音希声”是指在艺术创造中主体进入到了一种求得自由和纯真的最高境界。唐朴林的《大音希声——音乐的最高境界》也提出了类似的观点。蔡德予的《论老子的音乐美学思想》认为“大音希声”是一种超越天地的美学境界，是一种最高的艺术境界。邹元江、李昊的《论老子音乐美思想的本质——对“大音希声”辨析》则从老子的精神世界和道家哲学的自身特点来把握“大音希声”的内涵，认为“大音希声”是对完美至上音乐的一种追求。^[5]何艳珊的《老子音乐美学思想与相关艺术审美》也认为“大音希声”追求的是“言外之意”和“弦外之音”，是中国多独特的“体验式审美”的开端。杨睿的《大音希声，大象无形——老子心中最高艺术境界探微》也认为“大音希声”是老子心中理想的最高艺术境界。

（二）“大音希声”的应用研究

随着“大音希声”研究内容的逐步深入，许多学者将其放在音乐创作、音乐赏析、音乐教育等应用层面进行研究。

将“大音希声”理论运用于音乐创作实践中的学者最早可追溯到诗人陶渊明，根据《晋书·陶潜传》记载，陶渊明曾自备“无弦琴”抚弄。^[6]后明清时期的著名琴家徐上瀛《溪山琴况》的“静”况中论至静杳渺之“希声”，说“所谓希者，至静之极，通乎杳音出有入无，而游神于曦皇之上者也。”田耀农的《“大音希声”辨析》通过对“大音希声”今人共时性和古人历时性的研究参照，认为“大音希声”影响着艺术创作的思维，形成魏晋以后含蓄、重弦外之音，尚山水、崇恬静淡远的艺术风格。

部分学者认为，当我们在进行音乐赏析时，作品对于“无声”的运用是“大音希声”在当代的一种实践。冯长春的《从“大音希声”到《4分33秒》——关于“无声之乐”及其存在方式的美学思考》将孔子的“无声之乐”、老子的“大音希声”和美国作曲家约翰·凯奇的音乐创作思想进行对比研究，认为约翰·凯奇将老子和孔子的音乐美学思想付诸于实践以实现他所谓的“生活即音乐，音乐即生活”的美学思想。^[7]类似的研究还包括蒋婉求的《从凯奇的〈四分三十三秒〉看老庄哲学音乐观的时空穿透》，认为《4分33秒》实现了约翰·凯奇追寻老庄音乐美学中的“大音希声”“至乐无声”的理想。任肖宇的《约翰·凯奇音乐创作的中国古代美学思想——从偶然音乐的“希声观”思想溯源说起》中也有类似的观点。

在我国，老子的教育思想直至20世纪90年代才逐渐走向深入并渗透至音乐教育领域。比如米瑞玲、段桥生的《“大音希声”美学观对音乐审美教育的启示》认为“大音希声”所强调的音乐审美感受与《全日制义务教育音乐课程标准》中所提出的“以审美为核心”的教育理念是相吻合的。^[8]杨欢伦的《论先秦儒、道音乐思想及教育思想对当代音乐教育的启示》认为“大音希声”体现了老子的自然音乐观，即音乐能够抒发人自然天真的性情。这一理论运用于音乐教育中有利于培养身心和谐的人。

四、研究趋势与特点：探寻当代价值

“大音希声”作为《老子》音乐美学思想和道家音乐美学思

想的一部分，历代研究者大多对其文本解读给予了更多的关注，近年来才逐步将其与我们的现实生活接轨。^[9]在未来随着“大音希声”研究的不断深化，在研究方法上会运用更多元的学科知识和理论，在研究内容上会进一步将“大音希声”理论与当代音乐创作、音乐表演以及音乐教育实践相结合，会有更多关于“大音希声”在当代运用价值的新颖见解出现。

中国文化博大精深，现代文化是永远离不开传统文化的根基的。^[10]在音乐学视角下，未来的研究者们将以各种新的形式把“大音希声”这一理论与现代社会、现代文化相结合，使其延绵不断、永不穷尽。

参考文献

-
- [1] (魏)王弼注. 老子道德经注校释 [M]. 北京: 中华书局, 2008.12.
- [2] 蔡仲德著. 中国音乐美学史 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1995.01.
- [3] 李泽厚, 刘纲纪主编. 中国美学史第1卷上 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984.07.
- [4] 叶朗著. 中国美学史大纲 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1985.11.
- [5] 叶传汗. “大音希声”的音乐美学蕴涵——儒道两家早期音乐思想的比较 [J]. 音乐研究, 1985(2):80-93.
- [6] 李浩. 《老子》音乐美学思想阐微——兼与墨子“非乐”思想比较 [J]. 南京艺术学院学报 (音乐及表演版), 2002(3):9-15.
- [7] 蒋孔阳. 评老子“大音希声”的音乐美学思想——1981年5月8日在东京东方学会第二十六届国际会议上的报告 [J]. 复旦学报 (社会科学版), 1981(4):13-16.
- [8] 周武彦. 揭开“大音希声”之谜 [J]. 星海音乐学院学报, 1991(21):49-55.
- [9] 刘承华. 老子“大音希声”的深层义理 [J]. 中国音乐学, 2021(4):13-19.DOI:10.14113/j.cnki.cn11-1316/j.2021.04.004.
- [10] 李剑波. 论“大音希声”之历史流变 [D]. 云南艺术学院, 2013.