

作者簡介

李書秀，男，民國 44 年出生於高雄市，一生與音樂結緣，早期退伍後取得中華民國鋼琴調音師技術士證照，先後服務於河合鋼琴、山葉鋼琴公司。熱心致力於音樂技術，民國 70 年起當選臺北市鋼琴調音業職業工會第二、三、四屆理監事，為提升國人鋼琴維修技術，79 年又與同業先進籌組成立中華民國鋼琴調律協會，當選第一、二屆理事，嗣後與國際間各國鋼琴調律師協會舉辦技術交流，獲益良多。80 年就讀國立空中大學人文學系並成立合唱團。83 年底獲聘擔任臺北市立交響樂團舞台監督職，於 105 年 8 月退休以讀書、旅遊、蒔花自娛，94 年就讀玄奘大學中國語文研究所碩士在職專班，師事沈謙教授，老師並親定學生論文題目為《樂記》研究，作者就讀國立空中大學時即追隨沈謙老師為學，吾師不幸於 95 年 1 月 2 日凌晨遽爾過世！彌留之際曾入學生夢，並囑老師將遠行，交代學生未完成之學業務必恭請莊雅州教授指導，幸得莊雅州老師首肯，學業得以順利完成，於 96 年 6 月取得碩士學位。

提 要

在中國古代音樂典籍中，《樂記》無疑是最具經典意義的文獻，對後世的音樂理論產生了深遠的影響。筆者本著窮本溯源之研究精神，就《樂記》的樂教思想、所使用的樂器暨象徵意義、在經文中論及的音樂與舞蹈、中和思想、再作闡述，以進一步探討它的理論價值。以有限之現行文獻資料，加上民國以來出土之考古文物有關「樂器」部分資料，按圖索驥，一一加以考證，以期呈現《樂記》一書中傳統樂器之全貌。

本文主要內容分為六章：第一章為緒論，主要在說明本文研究動機、目的與研究方法。本文的資料運用，是以文淵閣《四庫全書》及《十三經》為主，另輔以現今豐富的出土遺物、文獻，期能重現《樂記》時代之樂教思想與各古樂器的樣貌。也就是藉著研究《樂記》一書，而得一窺中國古代音樂之堂奧，並說明樂教的重要，期能藉著樂教之推行，改善當今社會的亂象。

第二章《樂記》探源，從音樂角度探討《樂記》的時代背景。第一小節從音樂的探源起，概述「樂」在我國歷史上各時期的文化中出現的遺物與歷史發展，第二小節介紹我國古代出土之「樂器」。第三、四小節則分述《呂氏春秋》與《樂記》中論樂之思想。

第三章《樂記》論音樂的社會教化功能，旨在敘述孔孟荀之樂教思想，並藉此了解儒家對樂的教化功能與看法。並於第二節分別討論音樂對於上古社會、先秦社會的教化功能。最後以期許作結，期望音樂能帶來心靈的滌淨與提昇。

第四章《樂記》有傳統樂器及其象徵意義，第一節先總論古代樂器的演化及《樂記》中的傳統樂器。第二節則就《樂記》中之各類樂器分別敘述之。《樂記》中所出現的樂器，依序出現為：瑟、鐘、鼓、管、磬、簫、五弦琴、琴、簫、大呂、匏、笙、簧、拊、雅、鞀、柷、楬、壎、篪、竽、鼓鼙等二十二種。第三節所要表達的是《樂記》一文中樂器原始的涵義，以及其與禮教結合後，對中國道統文化所產生的影響。

第五章《樂記》論音樂、歌謠與舞蹈，第一、二節分別簡述中國音樂美學與《樂記》的音樂美學。第三、四節則分述《樂記》中的音樂、歌謠與舞蹈。最後以詩樂舞合一的傳統作結。

第六章為結論。旨在論述《樂記》的歷史意義及對後世的影響。音樂教育在西周時曾經創造出高度的文明。孔門對音樂不止重視其在政治教化上的作用，並援為人格修養上的重要項目。但是自孔子時代，音樂在教化上的作用，即不斷的衰微，關於樂教的思想在《樂記》中保存的最多。所以本文以《樂記》作為研究的題目，藉以瞭解吾國樂教的思想，並期能對吾國樂教之人文理念的保存與發揚有些許的貢獻。

目 次

第一章 緒 論	1
第一節 研究動機、目的與背景	1
壹、研究動機	1
貳、研究目的	2
參、研究背景	3
一、《樂記》之作者	3
(一) 公孫尼子 (生卒年不詳?)	3
(二) 河間獻王劉德 (?~西元前 130 年)	4
二、《樂記》之成書年代	6
第二節 資料運用與研究方法	7
壹、研究資料來源	8
貳、研究方法	8
一、歷史研究法	8
二、二重證據法與三重證據法	9
三、歸納、分析與考證	10
第三節 研究範圍、限制與預期成果	10
壹、研究範圍及限制	10
貳、預期成果	12

第二章 《樂記》探源	15
第一節 概說	15
壹、音樂的啓蒙	16
一、遠古時代	17
二、舊石器時代	17
三、新石器時代	17
貳、音樂的起源	20
一、西方音樂的起源	20
二、中國音樂的起源	21
(一) 音樂發於人類感情說——荀子 〈樂論〉	21
(二) 音樂發於勞動說——劉安《淮 南子》	22
三、《樂記》論音樂的起源	22
第二節 我國古代樂器與音樂的演化	23
壹、新石器原始時期的樂器演化	25
一、土鼓	27
二、石磬	28
三、陶鈴	28
四、陶埙	29
五、陶鼓	29
六、陶鐘	30
貳、先秦時期的樂器演化	30
一、三代時期	30
二、春秋戰國時期	37
參、秦漢時期樂器的演化	39
第三節 《呂氏春秋》論樂	41
壹、仲夏紀	44
一、〈大樂〉篇論樂	44
二、〈侈樂〉篇論樂	46
三、〈適音〉篇論樂	47
四、〈古樂〉篇論樂	48
貳、季夏紀	49
一、〈音律〉篇論樂	49
二、〈音初〉篇論樂	50

三、〈制樂〉篇論樂	51
四、〈明理〉篇論樂	51
第四節 《樂記》的禮樂論述	52
壹、禮節樂和	53
貳、禮別樂同	55
參、禮外樂中	56
肆、禮理樂情	57
伍、禮樂相節	58
第三章 《樂記》論音樂的社會教化功能	61
第一節 論儒家的樂教思想	61
壹、孔子的樂教思想	61
一、孔子生平簡介	61
二、孔子的樂教思想言論	64
(一) 音樂與政治	64
(二) 音樂與禮教	65
(三) 音樂與詩教	66
(四) 音樂與人際	66
(五) 音樂與人生	67
(六) 音樂評論	67
貳、孟子的樂教思想	68
一、孟子簡介	68
二、孟子的樂教思想言論	69
(一) 禮之實、樂之實	69
(二) 樂民之樂者，民亦樂其樂	70
參、荀子的樂教思想	72
一、荀子簡介	72
二、荀子的〈樂論〉對墨子的〈非樂〉的駁斥	72
(一) 〈樂論〉駁斥墨子〈非樂〉的理由	73
(二) 荀子與墨子對樂的認知差異	76
三、〈樂論〉論述的音樂本質、功用及特徵	79
(一) 〈樂論〉論音樂的本質	80
(二) 〈樂論〉論音樂的功用	81

(三)〈樂論〉論音樂的特徵	83
(四)〈樂論〉與《樂記》類似文字對照表	86
第二節 《樂記》對社會的教化功能	89
壹、上古社會音樂的教化功能	89
一、制禮作樂	91
二、〈雅〉〈頌〉各得其所	94
(一)雅樂與鄭聲之辯	94
(二)《樂記》古樂與正樂之辯	98
貳、《樂記》對先秦社會的教化功能	99
一、尚禮樂而民和睦	99
二、樂以養性齊心	100
三、樂和政達	101
四、禮樂正而世治	102
第三節 結語	104
第四章 《樂記》論傳統樂器及其象徵意義	107
第一節 《樂記》中的傳統樂器	107
壹、傳統樂器概說	107
貳、樂器的起源	108
第二節 《樂記》中的各類樂器介紹	108
壹、金類樂器	110
一、鐘	110
二、大呂	112
貳、石類樂器：磬	112
參、土類樂器：壎	113
肆、革類樂器	114
一、鼓	114
二、鼓鼗	117
三、鞀	118
四、拊	119
伍、絲類樂器	120
一、(五弦)琴	120
二、(七弦)琴	121
三、(十弦)琴	122

四、瑟	123
陸、竹類樂器	124
一、簫	124
二、管	126
三、籥	127
四、箎	128
五、雅	129
柒、木類樂器：柷、楬	129
捌、匏類樂器	130
一、簧	130
二、笙	131
三、竽	132
第三節 《樂記》中的樂器象徵	135
壹、傳統樂器原始的涵義	135
貳、金聲玉振——鐘磬之聲	136
一、鐘	137
二、磬	138
三、曾侯乙編鐘	141
四、曾侯乙編鐘、編磬中的樂設	144
(一) 虞、業	145
(二) 崇牙、樹羽	146
五、《樂記》中的樂器與曾侯乙墓出土樂器對照表	148
第四節 結語	150
第五章 《樂記》論音樂、歌謠與舞蹈	153
第一節 中國音樂美學略說	153
壹、中國音樂美學理論	154
貳、中國音樂美學的基本方法	155
參、中國音樂美學的審美觀念	156
肆、中國音樂美學的審美特性	157
第二節 《樂記》的音樂美學思想	158
壹、《樂記》論音樂的心理基礎	159
一、感物說——音樂審美感知的起點與基礎	159

二、禮樂說——音樂審美教育的內容與功能	160
三、真情說——音樂審美評價的前提與準則	161
貳、《樂記》論音樂的準則	162
一、以德爲本	162
二、以和爲貴	163
(一) 第一組和：平和、調節，使之適中而不過分	165
(二) 第二組和：對答、應和，呼應	165
(三) 第三組和：和順、和諧、溫和、順成和動	165
(四) 第四組和：和睦	166
(五) 第五組和：中和、中正和平，協和	166
三、以道爲尙	167
第三節 《樂記》中的音樂與歌謠	168
壹、《詩經》中的歌謠	171
貳、《樂記》中的歌謠	174
參、絲不如竹，竹不如肉	176
一、學樂先絲，造樂先竹	176
二、人聲是世界上最爲珍貴的「樂器」	177
第四節 《樂記》中的舞蹈	180
壹、古代樂舞之發展	181
一、啓蒙時期	182
二、初創時期	182
三、周代的詩、樂、舞時期	183
四、樂府時期（漢魏六朝）	184
貳、古代傳統樂舞	184
一、民間祭祀舞蹈	184
二、萬舞	185
三、儺舞	187
四、「雩祭」與《舞雩》	188
五、「蜡祭」與《蜡舞》	189
六、《巫舞》與《九歌》	190

參、《樂記》中的古代樂舞·····	191
一、《大章》的樂舞·····	192
二、《咸池》的樂舞·····	192
三、《韶》的樂舞·····	193
四、《大武》的樂舞·····	194
第五節 《樂記》中的詩樂舞合一·····	199
壹、音樂、詩歌、舞蹈三位一體·····	199
貳、詩樂舞的結合與樂教的實踐·····	201
第六節 結語·····	202
第六章 結 論·····	205
第一節 《樂記》的歷史意義·····	205
第二節 《樂記》與音樂對後世的影響·····	206
壹、《樂記》對歷代的影響·····	206
貳、《樂記》對當前社會的教化功能·····	208
一、音樂文化的融合·····	208
二、倫理教育的提昇·····	209
三、道德教育的推動·····	209
參、從《樂記》體驗音樂對人生的影響·····	210
第三節 傳統與展望·····	212
壹、音樂的傳統概述·····	212
貳、音樂的展望·····	213
參考文獻·····	215
一、古代典籍·····	215
二、近代專著·····	218
三、博碩士學位論文·····	223
四、期刊論文·····	223
附 錄·····	227
附錄一 《樂記》全文·····	227
附錄二 荀子《樂論》篇全文·····	236
附錄三 墨子《非樂》上全文·····	239
圖 次	
【圖 2_01】青海大通縣孫家寨出土的彩盆·····	19
【圖 2_02】舞陽賈湖出土的骨笛·····	26

【圖 2_03】	浙江餘姚河姆渡遺址出土的骨哨	26
【圖 2_04】	直豎敲擊的原始土鼓	28
【圖 2_05】	用青石打製而成石磬	28
【圖 2_06】	陶鈴	29
【圖 2_07】	仰韶文化時期的陶埙	29
【圖 2_08】	最早的細腰鼓	30
【圖 2_09】	陶鐘	30
【圖 2_10】	虎紋大石磬	31
【圖 2_11】	編鐘	32
【圖 2_12】	商 銅鼓	32
【圖 2_13】	古鐃	32
【圖 2_14】	建鼓	33
【圖 2_15】	鼓	33
【圖 2_16】	彩漆虎座鳥架鼓	33
【圖 2_17】	柷（清）	34
【圖 2_18】	敔（清）	34
【圖 4_01】	曾侯乙出土之甬鐘及鈕鐘	110
【圖 4_02】	甬鐘部位名稱圖	111
【圖 4_03】	歌鐘、編鐘圖	111
【圖 4_04】	此磬 1974 年出土於山西夏縣	113
【圖 4_05】	曾侯乙石磬	113
【圖 4_06】	周韶埙	114
【圖 4_07】	商代陶埙	114
【圖 4_08】	土鼓	115
【圖 4_09】	足鼓	116
【圖 4_10】	楹鼓	116
【圖 4_11】	鼓	118
【圖 4_12】	鞀	118
【圖 4_13】	拊	119
【圖 4_14】	五弦琴	121
【圖 4_15】	曾侯乙墓出土，首次發現之實物五弦 琴	121
【圖 4_16】	七弦琴	122

【圖 4_17】大、中、小七弦；二十五弦大、中、小瑟·····	122
【圖 4_18】曾侯乙墓出土 首見十弦琴·····	123
【圖 4_19】左何瑟後首右手相工圖·····	124
【圖 4_20】中瑟、小瑟、次小瑟·····	124
【圖 4_21】次小瑟·····	124
【圖 4_22】蕭·····	125
【圖 4_23】竹製之排簫·····	125
【圖 4_24】石製之排簫·····	125
【圖 4_25】管·····	126
【圖 4_26】簫·····	128
【圖 4_27】十箎 曾侯乙墓出土·····	129
【圖 4_28】雅·····	129
【圖 4_29】笙、竽·····	131
【圖 4_30】曾侯乙墓出土 十八簧笙·····	131
【圖 4_31】馬王堆漢笙·····	132
【圖 4_32】甬鐘·····	138
【圖 4_33】羊角紐鐘·····	138
【圖 4_34】鈔·····	138
【圖 4_35】左編磬，右天球·····	139
【圖 4_36】曾侯乙墓出土 編磬·····	140
【圖 4_37】曾侯乙墓出土 編鐘·····	142
【圖 4_38】複製的曾侯乙編鐘·····	144
【圖 4_39】虞·····	144
【圖 4_40】業、璧翬·····	146
【圖 4_41】崇牙·····	147
【圖 4_42】龍形銅鈎·····	148
【圖 4_43】獸形銅鈎·····	148
【圖 4_44】爬虎套環·····	148
【圖 4_45】爬虎套環之鐵鈎·····	148
【圖 5_01】人聲範圍表·····	177
【圖 5_02】人體胸腔共鳴圖·····	177
【圖 5_03】發聲原理圖·····	179