

中国传统音乐思想和 当代“人人音乐教育” 03

舒泽池

中国传统音乐思想，较有影响的，一般认为是儒、道、释（其中主要是禅）三家。实际上具体到各门各派，儒、道、释相互影响、相互渗透的现象非常普遍。概括来说，无非是要回答两个方面的问题：一个是音乐本体、音乐自身的构成与特点；一个是音乐与人、音乐与社会的关系。也许是因为中国传统思维的综合性、整合性，中国传统音乐思想大多是将以上两个问题综合起来进行研究，少有将音乐仅仅作为对象而剥离环境孤立地进行研究的。这也许可以算是中国传统音乐思想的一个特点、也是一个优点。

（三）

禅宗是中国佛教八大宗派之一，也是最重要的一个宗派。它既是一种宗教，也是一种学问或学派，是儒道释三家融合的重大思想成果。中国传统音乐思想有“攻琴如参禅”、“声音之道可以与禅通”之说，但是重点说的是“顿悟”的过程与方法。其他方面的论述尚不多见。其实作为一种学问与智慧的禅学，与音乐相通之处甚多，这里浅说几点体会，

以求教于智者与前辈。

首先，禅学强调“本心论”，认为人人皆有“自性”，依宗教的说法是人人皆有“佛性”。从音乐的方面来说，其实每个人从孩提时甚至在出生前就能够感知音乐，“人对于音乐的感受能力是与生俱来的。”所以，“每个人都具有音乐天赋。”这与禅学的“本心论”是完全相通的。这就是我们倡导“人人音乐”的最根本的理由，最基础的依据。同时也是“人人音乐”与“文人音乐”以及“象牙塔音乐”的终极分界。

从禅学的实践来看，它的特点就是直接了当、深入浅出、不泥经典、不重名相、贴近生活、形式活泼，从王公贵族、文人学士到平头百姓、布衣白丁，都可以修学，都可以开悟，都可以得正果。难道“人人音乐”不就正应该是这样的吗？反观我们有些文化官员和专家，自视甚高，对普通大众的音乐权利说三道四、指手划脚，甚至有说不懂五线谱就不准唱歌、不准出唱片的——这样一比，反差是多么强烈啊！

其二，禅是一种智慧，一种心灵境界，不是语言和文字所能够真正表达的，所以禅学有所谓“十六字心传”：“教外别传，不立文字。直指人心，见性成佛。”笔者曾于上世纪之末发表的一篇文章中将“直指人心”列为音乐的“两个特点”之一（即“作用最直接”。另一个特点“作用最早”实质上亦与“本心论”相通）。现在看来，这四句话都是可以与音乐的特性相通的，尤其是“不立文字”。这是因为音乐是声音的艺术、听觉的艺术（即前面提及的“声、音、乐”），它不是语言、不是文

字、也不是图形，如果我们将学习音乐的过程中经常会用到的语言、文字、图形（乐谱）从辅助手段变为学习的对象和目标，那就是音乐学习的“异化”。这是我国音乐教育中普遍存在的弊病，既有客观原因（数字化音乐教育尚未普及），也有观念上的原因。在这方面，禅学的智慧对我们是非常有益的：

禅学中有这样一个流传很广的比喻：为了告诉你什么是月亮我要用手指来指向月亮，顺着我的手指就可以看到月亮；但是我的手指并不是月亮，你应该见到月亮以后就忘掉我的手指。禅学中称为“见指观月，见月忘指。”在音乐学习中，能够“听得见”的音乐就是月亮，而文字、乐谱以及我的语言讲解统统都是手指。——想想看，我们在音乐学习中做了多少将手指当成月亮而苦啃苦读、死记硬背的蠢事呢？

其三，是关于“悟”，包括渐悟和顿悟。《琴论》中所说“攻琴如参禅，岁月磨练，豁然省悟，则无所不通，纵横妙用而尝若有余。至于未悟，虽用力寻求，终无妙处”，说的就是这件事。“岁月磨练”是渐悟，“豁然省悟”是顿悟。没有经年累月的功夫，顿悟不可能到来；但是没有顿悟，经年累月的功夫也就没有结果——这里的道理与上面提到的“见性成佛”是一致的。音乐学习中这样的事例很多，李贽就曾举出伯牙向成连学琴之例作为说明。看来每个大音乐家都经历过这样的“顿悟”过程，许多学音乐的人也有过这样的体验，而且往往还不只一次。

我在从事数字化音乐教程开发的过程中体会到：音乐不同于自然科

学，也不同于社会科学，音乐的学习应当包括知识、能力、技巧三个方面。知识是“学”的，能力是“练”的，技巧，却是在“学”、“练”和“熟”的基础上“悟”的结果。“悟”一定是个人化的，不能由他人替代。只有达到了“悟”，知识和能力才真正变成自己的，而不再是老师的、书本的。所以，我在2003年为《琴童》杂志创刊三周年的贺辞中写道：“音乐的精髓在于‘悟’”。就是表达了个人这样的感悟。

如果说禅是一种智慧，以心传心、心心相印；那么乐就是一种体验，以声传心、心声相印。禅学中可以与音乐相通的内容很多。这里再提及一项，就是禅宗历史上著名的“云门三句”：“一句函盖乾坤，一句截断众流，一句随波逐浪。”这里要说明的是，禅学的偈句，充满了智慧圆通，法无定法，句无定解，是真正的“启发式”。所以，“云门三句”不可能有确定的、唯一正确的解读。事实上在禅宗历史上对于这三句的解读何止数十种，而每个人对每一种不同的解读又会有自己独特的感悟和解读。我想，禅学的这种自由精神与音乐也应该是相通的。无论欣赏或演奏，更遑论创作，都不可能、也不应该有一个唯一确定、唯一正确的解。这是音乐与自然科学最根本的一个区别。

对于云门三句的一种解释方式是：“函盖乾坤句 – 就是佛理铺天盖地，无所不包；截断众流句 – 就是切断习惯思维，扫尽文字俗见；随波逐浪句 – 就是根据具体情境和学人根器，巧施方便，不拘一格。”而我结合“人人音乐”的此时此地的感悟和解读是：函盖乾坤句 – 随时、随

处遵循音乐的“大道理”，即“声音为王”和“全脑开发”；截断众流句——不为以往音乐典籍、教义，尤其不为文字、乐谱所束缚，寻音声之本、求体验之真；随波逐浪句——充分发现并顺应自身的音乐“本性”，在音乐实践和音乐学习的过程中完成音乐自我。

以此为引玉之砖，并为本文之结束。

（注）可参阅本书《音乐之门》附录一：《我们为什么要学习音乐》。

简述如下：

音乐对于人的素质成长的作用，有两个特点。

第一个特点，是作用最早。

第二个特点，是作用最直接。

音乐对于人的素质成长的作用，可以分为三个层次。

第一个层次是智能和心理素质的锻炼。包括：1.注意力的集中与分配。2.知觉与动作的配合与协调。3.空间、时间观念的拓展。4.毅力与耐力的锻炼。5.分辨能力和记忆能力的锻炼。6.逻辑思维与形象思维的谐调与发展。

第二个层次是获得音乐知识和技能，提高音乐修养和一般文化、历史修养。

第三个层次是增强想象力、创造力，丰富人的情感，得到社会组织能力、交流能力、适应能力的锻炼。

(初稿写于 2007 年 6 月, 本稿改于 2009 年 9 月)

COPYLEFT 作品

版权所有 · 自由传播