

中国智慧的声乐表达

石春轩子

问题一：如何理解“礼”“义”在中国声乐艺术的体现？

问题二：哪些当代声乐作品表达了“仁”的思想，体现“人与人”、“人与自然”、“人与自我”之情？欣赏这些作品，你听到了什么？

问题三：你欣赏的中国声乐作品中，有哪些作品突出体现了“和”这一审美准则，你是如何从中体会这一准则的？

问题四：“和”是中华民族文化的核心理念，也是一种美学原则。你认为提高中国声乐艺术修养对于认识理解和把握中华文化具有什么意义？对于提高跨文化交流能力会有什么帮助？

【导语】 中国的崛起不是一个普通国家的崛起，而是一个五千年连绵不断的伟大文明的复兴。五千年文明积淀的博大精深的中国智慧中，中国声乐艺术占据怎样的独特地位，具有什么样的社会功能？中国声乐艺术如何体现中华文明，如何表达中国智慧？站在新的历史起点上，我们需要积极从中国声乐艺术宝库中汲取艺术营养和思想价值，以丰富和激励我们的精神世界，发展和弘扬中华民族文明，更好协调“人与人”“人与自然”“人与自我”的关系，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

中国智慧博大精深，是中华民族对自然界、对人类历史和社会现实世界的认识积淀发展形成的精神财富和思想宝库。《周易》、《孙子兵法》《论语》是中国智慧，马克思主义中国化是中国智慧；汉字、中医是中国智慧，唐诗、宋词和民歌也是中国智慧。在中华文明发展的历史进程中，中国智慧的表达方式丰富多彩。我们从中国声乐发展历史、从中国声乐作品的思想内涵和艺术表达形式中，时时处处可以感受到中国智慧的光辉。了解认识中国声乐艺术所蕴含的中华文明智慧，有助于我们理解中华文化的独特魅力，增强文化自信，也有助于我们提升声乐艺术修养，丰富个人精神生活。

一、中国声乐的传统和特征

中华民族在一代又一代的生活和劳动中，不仅创造了丰富的物质财富，而且也创造了包括民族声乐艺术在内的光辉灿烂的精神财富。中国声乐艺术是中华多民族多区域不同文化在几千年传承中积淀形成的悠久丰富的文化宝库，不仅是源远流长，而且是源多流长，体现了中国声乐艺术的独特魅力。

1、中国声乐发展源远流长

从历史发展的纵向角度看，中国声乐发展源远流长，大致可以分为五个大的历史时期。

远古到夏商周时期。早期的音乐从狩猎和采摘等劳动中自然产生，逐步形成了原始的声乐。伴随着图腾、祭祀、农事、战争等对音乐的需求，乐器及声乐得到发展。相传在上古时期的尧、舜、禹时代就有《虞帝歌》、《击壤歌》。尧帝时

代到周朝，形成了较完整的歌曲，如带有史诗性质的乐舞“六代乐舞”¹，大多都是颂扬各个时期的最高统治者，另外还有“六小舞”²、“散乐”³“四夷之乐”⁴等乐曲形式。夏朝出现了以治水为内容的歌曲《大夏》，在西周时期，音乐的阶级化和等级化已经十分明显，制定了“礼乐制度”。

春秋战国到秦汉时期。孔子收集整理周朝诗词编著了《诗经》，屈原始创的浪漫主义新诗体诗歌总集《楚辞》，它们代表着我国这一时期南北音乐文化、现实主义与浪漫主义的不同特点，对后世的音乐发展产生了深远影响。春秋时期出现了历史上第一部拥有完整体系的音乐理论著作《乐记》，记载了有关声乐演唱的论述。春秋时期的音乐思想与儒家、墨家、道家学派融合发展，在世界音乐思想史上占有十分重要的地位。在战国时期出现了职业歌手，如代表人物秦青等。秦并六国后，在宫廷设立音乐机构“乐府”。秦亡，汉立，乐府机构得到保留，歌唱艺术走向专业化，汉代由此成为我国民歌的一个发展高峰。这一时期的声乐以“声”为中心，歌唱者注重音量的宏大、连贯、弹性及音域的宽广。

魏晋到隋唐时期。魏晋的民歌主要是“相和歌”（也称“徒歌”，采用清唱无伴奏的形式），逐步发展为“但歌”（清唱加帮腔伴唱的形式）。这一时期的声乐技术逐步趋于成熟，综合性的声乐表演占据主流，典型的表演形式包括“清商月”、“吴歌”⁵、“西曲”⁶。隋唐时期的宫廷燕乐表演形式包括“歌舞大曲”⁷、“俗讲”⁸、“参军戏”⁹、“散乐百戏”¹⁰等，其中“歌舞大曲”占据重要地位，如《霓裳羽衣舞》¹¹。这一时期代表人物如遂和子、李龟年等，声乐以“情”为中心，艺术审美发生变化，歌词的情感内涵被提升到重要地位。

宋元明清时期。宋元时期出现了以鼓、拍板和笛为伴奏的艺术歌曲“唱赚”¹²，代表宋代艺术歌曲的最高形式。南宋末年出现了新的艺术形式“散曲”，并与

---

¹ “六代乐舞”，又称六乐或六舞，远古时期中国乐舞。包括黄帝时期的《云门大卷》、唐尧时期的《大咸》（也称《大章》）、虞舜时期的《韶》、夏禹时期的《大夏》、商汤时期的《大濩》以及周武王时期的《大武》。

² “六小舞”，是用于教育贵族子弟的乐舞教材，有时也用于某些祭祀场合。包括有《帔舞》（执长柄饰五彩丝绸的舞具而舞）、《羽舞》（执鸟羽）、《皇舞》（执五彩鸟羽）、《旄舞》（执旄牛尾）、《干舞》（执盾）、《人舞》（不执舞具，以舞袖为容）。

³ “散乐”，是指中国的百戏和杂戏，它是由周代的民间乐舞发展而成的曲艺、杂耍和音乐结合成的一种节目。

⁴ “四夷之乐”，是指来自秦、楚、吴、越等边区各民族的音乐，多属歌舞性质，伴奏以吹奏乐器为主。

⁵ “吴歌”，指《乐府诗集·清商曲辞》所收主要产生于长江下游以建业为中心一带地区的南朝民歌，现存吴歌以表现男女爱情为主。

⁶ “西曲”，指《乐府诗集·清商曲辞》所收主要产生于长江中游和汉水两岸，以江陵为中心地区，包括其周围一些城市的南朝民歌，西曲多写商人妇的相思离别和劳动者的爱情生活。

⁷ “歌舞大曲”，是唐代新形成的一种综合集器乐、舞蹈、歌曲于一体，含有多段结构的大型乐舞。在隋唐宫廷燕乐中具有重要地位，也代表着隋唐音乐文化的高度水平。

⁸ “俗讲”，中国说唱文学体裁名。古代寺院讲经中的一种通俗讲唱，流行于唐代。多以佛经故事等敷衍为通俗浅显的变文，用说唱形式宣传一般经义。其主讲者称为“俗讲僧”。

⁹ “参军戏”，是中国古代戏曲形式，由优伶演变而成。内容以滑稽调笑为主，一般是两个角色，被戏弄者名参军，戏弄者叫苍鹅（hú）。至晚唐，参军戏发展为多人演出，戏剧情节也比较复杂。参军戏对宋金杂剧的形成有着直接影响。

¹⁰ 散乐百戏，是中国古代由传统民间音乐、技艺发展而成的多种艺术和娱乐表演品种的泛称。大体包括歌舞、器乐、角抵、武术、杂技、魔术以及杂剧等，范围因时而略异。

¹¹ 霓裳羽衣曲，是一种唐代的宫廷乐舞，是唐代歌舞的集大成之作。安史之乱后失传，姜夔（南宋）发现商调霓裳曲的乐谱十八段，这些片断保存在他的《白石道人歌曲》里。

¹² 唱赚，是传统说唱艺术的一种，中国宋代民间流行的歌唱技艺。唱赚是在北宋“缠令”、“缠达”的基础上

“杂剧”一起构成了“元曲”的两个部分。说唱音乐在宋元时期得到丰富，出现“鼓子词”“诸宫调”等形式。宋元的声乐理论有《梦溪笔谈》《唱论》等。明清时期，小曲和说唱音乐得到发展，说唱音乐主要分为南方的弹词和北方的鼓词。戏曲得到普及，形成以文学剧本为主体，音乐舞蹈、表演的综合艺术形式，代表性的声乐专著包括魏良辅《曲律》、徐大椿的《乐府传声》等。这一时期的声乐以“意”为中心，超越歌词本身的意境追求被提升到主要层面，曲调则被放在次要层面。

近现代时期。中国近现代的声乐发展以 20 世纪初学堂乐歌为开端，代表人物包括沈心工、李叔同等。20 年代，北京女子高等师范音乐科、北京大学音乐传习所等一批专业音乐机构建立，培养了许多优秀的声乐人才，西洋歌唱方法开始传播，艺术歌曲创作进入尝试，代表人物包括肖友梅、赵元任、黎锦辉等。30-40 年代，中国声乐创作进入繁荣时期，产生了多样的富有个性特征的艺术手法，代表人物包括黄自¹³、青主¹⁴、冼星海、贺绿汀、郑律成等。新中国成立后，艺术歌曲创作在民族民间音调方面进行了大胆的尝试，抒情歌曲也得到快速发展，代表人物包括丁善德、刘炽、施光南等。进入 80 年代以后，我国的声乐艺术有了飞跃性的提高，以喻宜蓁、周小燕、沈湘等为代表的卓越的声乐教育家，形成了自己独特的教学风格，为国内外歌坛输送了大量优秀歌唱家。改革开放后，中国声乐表演和声乐教学在技术上和艺术上的不断发展和完善，走向更科学、更完善的声乐高级阶段，代表人物包括施光南、王酩、谷建芬、陆在易等。

2、中国声乐文化源多流长

从地域和民族特征来看，中国声乐的地域特征明显，各民族声乐风格迥异。多源头汇聚发展，构成中国声乐文化的多元多样性。

中国幅员辽阔，不同地域的生产生活方式不同，形成了不同风格的民族声乐。西部地区多高原，气候干燥，生产生活方式以游牧为主。东部地区多丘陵和湖泊，属季风气候，生产生活方式以农耕为主。北方以温带季风气候为主，四季分明、天气多变。南方属亚热带季风气候带，气候温润。东西南北的环境气候差异显著，不同地区的历史、语言、风俗差异，自然和人文诸多因素相互影响、相互交融，形成了多元化的审美特征、语言特征和欣赏习惯，声乐的地域特征明显。现在收集整理的三百多个戏剧种类中，有许多影响广泛的戏剧，如京剧、昆曲、秦腔、河南梆子、川剧、越剧、黄梅戏、花鼓戏等，还有不少民族和地方的音乐，如青海的“花儿”¹⁵，蒙古族的“长调”¹⁶等。剧种和曲种丰富，民歌唱法和风格不同。北方的民歌粗犷奔放、旋律刚劲流畅，南方的民歌细腻委婉、曲调悠扬柔和；高

发展而成的一种传统说唱艺术。

¹³ 黄自 (1904-1938)，江苏川沙（今属上海市）人。中国 30 年代著名的现代作曲家和音乐理论家、教育家，也是最早全面系统地传授专门作曲技术和音乐理论的专业作曲家。

¹⁴ 青主 (1893--1959)，原名廖尚果，又名黎青主，广东惠阳县府城人（今惠城区桥西），中国音乐理论家，代表作品《大江东去》《我住长江头》《清歌集》等。

¹⁵ “花儿”是流传在中国西北部的汉、回、藏等民族创作的民歌，因歌词中把女性比喻为花朵而得名。“花儿”产生于明代初年（公元 1368 年前后），2006 年被列入第一批中国国家级非物质文化遗产名录。

¹⁶ “长调”，是蒙古民歌主要艺术形式之一，主要流行于牧区。长调旋律悠长舒缓、意境开阔、声多词少、气息绵长，旋律极富装饰性（如前倚音、后倚音、滑音、回音等），尤以“诺古拉”演唱方式所形成的华彩唱法最具特色。

原地区的山歌高亢明亮，平原地区的民歌舒展宽广。具体而言，西北民歌特点高亢、悠长、嘹亮，真假声相结合，以“花儿”和“信天游”最具代表性，如陕北民歌《赶牲灵》、山西民歌《绣荷包》等。南方民歌含蓄内在，其旋律多表现得婉转、流畅、细腻、抒情，如云南民歌《小河淌水》、浙江民歌《对鸟》等。东北大秧歌和河北的莲花落“二人转”，其唱词诙谐幽默，富有生活气息，代表名段有《大西厢》、《回杯记》等。

中国自古就是多民族国家，伴随着朝代更替、人口迁徙，各民族不同的生产方式、语言、宗教习俗和风俗习惯相互交汇融合，形成了各民族个性鲜明的民族音乐特征，如蒙古族的“长调”“呼麦”¹⁷、维吾尔族的“木卡姆”¹⁸“麦西来甫”¹⁹、彝族的“海菜腔”²⁰等等。各民族声乐在语言、嗓音和音调上，有着不同的演唱风格和技巧，衬词多样。**蒙古族民歌**一般以长歌和短歌为主，从音乐色彩上来说，短歌一般节奏鲜明、欢快热烈、声音要求挺拔刚劲，如《嘎达梅林》；长歌则节奏很自由、旋律悠长、起伏度大，多用五声音阶，如《牧歌》。**维吾尔族民歌**兼收了中原音乐、印度音乐、波斯—阿拉伯音乐的有益营养，内容广泛、形式多样、风格浓郁，衬词有长有短，旋律生动活泼，热情奔放，代表作包括《阿拉木汗》《达坂城的姑娘》等。**苗族歌谣**古朴浑厚，苗族“飞歌”²¹高亢嘹亮，余音震山梁，极富感染力，代表作包括《歌唱美丽的家乡》。**彝族民歌**的特点是想象独特、词藻朴实、耐人寻味，内容多以劳动场面为主，包括叙事歌、劳动歌、仪式歌、爱情歌和儿歌等形式，代表作包括《四大腔》和《远方的客人请你留下来》等。**藏族民歌**种类繁多，主要有山歌、牧歌、情歌、酒歌等，曲调悠扬辽阔，风格淳朴自然，在音乐色彩上有奔放、热情、粗犷、刚健的特点，代表作有《我的家乡日喀则》《宗巴朗松》等。

3、中国声乐艺术风格独特

中国声乐集戏曲、说唱、歌舞等姊妹艺术之大成，有着深厚的民族文化底蕴和丰富的思想内涵，具有独特的艺术风格。

一是**中国声乐语言具有独特性**。语言在声乐中占据重要的作用，中国声乐主要以汉语言为基础，更加突出对于吐字发音的要求，强调每一个字词吐字发音要字正腔圆。大部分民族声乐语言通俗易懂、平白如话，具有通俗性、叙事性和方

¹⁷ “呼麦”，又称喉音唱法、双声唱法等，是蒙古民族最古老的艺术形式之一。歌手纯粹用自己的发声器官，在同一时间里唱出两个声部，在中国各民族民歌中，它是独一无二的。

¹⁸ “木卡姆”，在现代维吾尔语中，意为“古典音乐”。新疆维吾尔木卡姆艺术是一种集歌、舞、乐于一体的大型古典音乐综合艺术形式，是流传于新疆各民族聚居区的“十二木卡姆”和“刀郎木卡姆”、“吐鲁番木卡姆”、“哈密木卡姆”的总称。

¹⁹ “麦西来甫”，维吾尔语中意为“集会”、“聚会”，是维吾尔族人民集取乐、品行教育、聚餐为一体的民间娱乐活动，分为节日、野游、婚娶、轮流举办等多种举办形式。

²⁰ “海菜腔”，俗称石屏腔，它是滇南四大腔之首，起源于石屏县异龙湖附近的原生态民歌。海菜腔原为民歌小调，现已发展成数十种“曲子”，其演唱形式独具一格，被誉为民族中的“美声”唱法。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

²¹ “飞歌”，是苗族歌曲的一种，流行于台江、剑河等一带，以台江施洞地区歌曲最为优美。飞歌的音调高亢嘹亮，豪迈奔放、明快，唱时声振山谷，有强烈的感染力。多用在喜庆、迎送等大众场合，见物即兴，现编现唱。

言性的特征,如《康定情歌》《龙船调》等。在说唱音乐、叙事性诗歌、民歌和史诗歌曲中,一般通过叙述完整的故事来表达歌曲内容,如《走西口》《孟姜女》《绣荷包》等。由于民族和地域的差异,方言性是中国声乐语言的典型特征之一,不同的戏剧、戏曲、民歌方言作品代表了各自独特的艺术魅力,如京剧、川剧、越剧、豫剧、粤剧、黄梅戏方言迥异,特色鲜明。民歌方言贴切自然,色彩浓烈,如贵州民歌《摘菜调》的“清哎早起来,轻轻把门开嘛,姐妹走出来,姐妹去摘菜”;陕北民歌《三十里铺》的“提起个家来家有名,家住在绥德三十里铺村”,乡音浓郁,饱含着对一方水土的爱恋和乡情,给人以独特的艺术享受。

中国声乐语言的独特性还体现在其具有音乐性、准确性和形象性的艺术特征。音乐性是汉字一字单音节及其声、韵、调的艺术化特质,这是中国声乐语言与生俱来的一种性质。如《在希望的田野上》中的四字句歌词,“一片冬麦,一片高粱;十里荷塘,十里果香”“为她富裕,为她兴旺”等,表达集中简洁、欢快热烈。准确性是民族声乐艺术表现的最基本要求,“字正腔圆”成了声乐艺术的重要创造原则,而“依字行腔”或“腔随字走”、“字领腔行”又是“字正腔圆”的重要表现方法与步骤²¹,如京歌《梨花颂》²²,歌唱的语言贴近京腔京味,声母发音讲究“寸劲”,字头的发音敏捷、清晰、有劲。例如歌谱里“此”、“一”的发音咬字清晰,上下通畅,音色柔美。形象化来源于反映丰富多彩生活的需要,也是民族声乐艺术必须借助形象思维的规律所决定的,如维吾尔族民歌《阿拉木汗》里对阿拉木汗姑娘的形象描述“她的眉毛像弯月,她的腰身像绵柳,她的小嘴很多情,眼睛使你能发抖”,可谓栩栩如生,惟妙惟肖。

二是中国声乐具有独特的审美特征。“声情并茂”是我国民族声乐艺术自古以来的审美理念和追求的艺术境界,即以“诗化语言”为基础、以“字正腔圆”为审美取向,以“情”为核心表达内涵,采用独特的“韵味”演唱。从诗经、楚辞到唐诗、宋词、元曲,诗辞与乐曲一直是密不可分,“诗化语言”富有节奏与韵律美,如《一首桃花》对桃花轻声漫长的吟咏,“那一颤动在微风里,她又留下淡淡的,在三月的薄唇边,一瞥一瞥一瞥,多情的痕迹哟”。又如《漓江情》对烟雨漓江的诗意表达“如蝶如燕漓江的船,如云如烟漓江的帆,如梦如幻漓江的水,如诗如画漓江的山。”这些诗画语言都极具民族声乐积极追求的语言特征。“字正腔圆”是中国声乐艺术的最高审美标准,它不但表达了声乐形态的通畅圆润,还蕴含着声音神韵的传情达意,其中“润腔”是中国声乐艺术独特的演唱风格,是判断声乐艺术表现审美价值的重要标准。以“情感”为歌唱的表达方式既有中国声乐的自身特色,又具有一贯性和主导性。“韵味”是字、声、情、形的全面展示与配合,是中国声乐演唱的精髓和灵魂,实质上是对“声情并茂”艺术境界的追求。

当然,我国数千年的文明史,复杂的地域、众多的民族,造就了各个民族和地域的差异,不同的风土人情,不同的审美要求,不同的欣赏习惯,不同的语言特征、表演风格、感情表现、精神气质等方面的差异,每个民族声乐在音调、节奏、嗓音的运用上,都具有自己的艺术特征,形成了多元化的演唱技巧和风格。如蒙古族长调的“诺古拉”唱法²³、藏族民歌的“振谷”唱法²⁴、陕北民歌的“信

²² 《梨花颂》新编历史京剧《大唐贵妃》的主题曲,杨乃林作曲,翁思再作词,属于京歌。

²³ “诺古拉”(蒙古语音译,波折音或装饰音)唱法,是指一种包含不同高音的装饰性歌唱技巧,它与蒙古长调的长音节奏巧妙结合,相辅相成,形成了复杂丰富的韵律韵味。

²⁴ “振谷”(藏语意为“嗓间拐弯处”)唱法,即在“嗓间拐弯处”很有规律、很巧妙地演唱,是藏民族自古以

天游”唱法²⁵等，这些具有鲜明民族特色和个性的声乐艺术，共同造就了中国多元的声乐艺术。总的来说，与西方的声乐艺术相比较，中国声乐艺术更加强调精、气、神、韵，强调演唱的即兴性与个体的创造性。语言、韵味在歌唱中往往占主导地位，这样的审美理念是中国声乐文化内涵的重要基础。

4、中国声乐艺术社会功能丰富

音乐的社会功能是与生俱来的。音乐，从她诞生的远古时代开始，就对人、对社会产生作用。人们也认识到，音乐具有一种无形的精神力量，影响着社会、影响着人。孔子曰：“移风易俗，莫善于乐”²⁶，贾谊认为，“教以乐，以疏其秽而填其浮气”²⁷。司马迁则认为，“夫治国家而弭人民者，无若夫五音者”²⁸……中国历代文人和治理者，都认识到音乐的社会功能，期望“鸣琴而治”²⁹、“琴音调，而天下治”³⁰，以美妙动听的音乐教化人、激励人，促进社会和谐稳定发展。从音乐发展的历史中，不同的地域、不同的民族产生各自独特的声乐艺术，而不同的声乐艺术也以自己独特的文化内涵和艺术形式滋润人们的情感和思想，影响着人类社会生活。中国声乐艺术的社会功能主要体现在：

一是礼仪功能。声乐艺术来源于各民族人民的生活，是一个时代、一个地域民俗民风的体现。礼仪功能是声乐的社会功能的重要组成部分之一。例如，人生礼仪是民族声乐的一个重要功能。在我国许多民族中，有人生四大礼仪的习俗，即诞生、成年、婚姻和死亡。民歌就贯穿于人生最重要的四个阶段，成为人生礼仪的重要内容。例如，彝族接生婆所唱的《秧子歌》，广西壮族男子成年时所唱的《十八岁之歌》，蒙古族、普米族的婚礼歌曲，汉族、哈萨克族、柯尔克孜族等的《伴嫁歌》（或《哭嫁歌》），壮族、苗族的丧葬歌曲等，都是中华礼仪文化的传承。再如，中国许多地区每逢春节、元宵等传统节日中，农民们便会自动组织起来，跑旱船，扭秧歌，边舞边唱。其所唱的歌曲，各地都不相同。其中能影响全国、最为音乐界推崇的，当属陕北地区的《跑旱船》。这首民歌结合了山歌的某些特征，曲调高亢，旋律线起伏大，情绪热烈，词句形象具体，鲜明，把跑旱船的演员角色惟妙惟肖地表现出来了。边歌边舞的活力，更体现了民间歌舞的特征，更充分表达了人们节日喜庆的心情和对美好生活的向往

二是教育功能。乐之所以能为教，是因为乐的形式最为人们喜闻乐见。乐有音调，有节奏，有强烈的感染力，闻声而心从，润物细无声，“可以善民心，其感人深”³¹，“足以感动人之善心而已矣”。中国自古以来重视发挥音乐的教化功能，“礼乐”并举，形成了“兴于诗，立于礼，成于乐”³²的育人成才规律。

来特有的演唱技能。

²⁵ “信天游”唱法，曲调悠扬高亢，粗犷奔放，韵律和谐，不加修饰地透着健康之美，集中展示了高原的自然景观、社会风貌和陕北人的精神世界。

²⁶ 《孝经》：子曰：“教民亲爱，莫善于孝；教民礼顺，莫善于悌；移风易俗，莫善于乐；安上治民，莫善于礼。”

²⁷ 汉·贾谊《新书·傅职》：“教之《乐》，以疏其秽，而填其浮气。”

²⁸ 司马迁《史记》卷四十六《田敬仲完世家》第十六。

²⁹ 《吕氏春秋·察贤》：“宓子贱治单父，弹鸣琴，身不下堂，而单父治。”

³⁰ 《史记·田敬仲完世家第十六》《邹忌说琴谏齐王》：“故曰琴音调而天下治，夫治国家而弭人民者，无若乎五音。”

³¹ 《乐记·乐施》：“乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗。故先王著其教焉。”

³² 《论语·泰伯》：子曰：“兴于《诗》，立于礼，成于乐。”

音乐教育对于凝聚共同感情、形成统一意志具有不可替代的作用，往往是民族生存、斗争与发展的重要精神力量，是开展爱国主义教育的重要载体。例如，《秦风·无衣》取自《诗经》，是一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌，表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神。《沂蒙山小调》是一首山东经典民歌，被联合国教科文组织评定为中国优秀民歌，蜚声海内外。其前身是1940年由驻沂蒙山区的以抗日为主题的作品，1953年修改为歌颂家乡的主题，定名为《沂蒙山小调》，由此“沂蒙好风光”也逐步渗入到人们的心灵中，成为沂蒙大地的主题形象，也成为爱国主义教育的生动教材。

三是认识激励功能。这也可以理解为音乐具有超越现实的引导功能，能使人们在黑暗中看到光明，在困难挫折中看到未来希望，唤起人们追求美好生活的愿望。例如，《卜算子·咏梅》是毛泽东读陆游同题词，反其意而作的诗词，京歌《卜算子·咏梅》³³取词于毛泽东的这首诗词，赞美梅花的美丽、积极、坚贞，“已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏”，体现了革命者的坚定信念，坚冰不能损其骨，飞雪不能掩其俏，险境不能摧其志。再如，《义勇军进行曲》是在中华民族处于最危险的时候诞生的，是号召人民奋起抵抗入侵者，歌曲雄壮激烈，催人奋进。《春天的故事》、《走进新时代》则鼓舞全国人民积极推进经济建设，齐心协力，加速改革开放步伐。

四是审美熏陶功能。音乐可以使人们感到身心愉悦、陶冶情操、提高审美能力与审美情趣。高尚的音乐以其特有的魔力渗透到人们的心田，以其潜移默化的方式使人接受某种道德情操、精神品质、意识观念的熏陶及渗透，从而使人们达到崇高的思想境界。^②例如，《枫桥夜泊》³⁴借景抒情，勾画了月落乌啼、霜天寒夜、江枫渔火、孤舟客子等景象，有景有情有声有色，丝丝入骨。《一首桃花》³⁵是一首咏叹调，选自《再别康桥》，是林徽因在1931年于香山双清别墅养病时与徐志摩重逢时创作的诗歌，以此谱就的咏叹调注重声、情、意境三位一体，既有中国传统诗歌的柔美和细腻，又有西方文化的浪漫和创新。

五是社会和谐促进功能。音乐沟通了人与人之间的情感交流，又增强了人的群体意识和认同倾向，推动了人际关系的和谐发展。例如，《故乡是北京》³⁶通过对古城北京的传统景点、现代都市风貌、以及特色美食来激发蕴藏在心中的丝丝乡情，使人感到情真意切，朴实而贴近生活。旋律以京剧的“西皮”唱腔为基本素材，高亢激昂，明快嘹亮，昂扬着对故乡北京的无比自豪感。《北京欢迎你》作为2008年北京奥运会的主题歌，以北京普通人家的视角，采用民谣形式，以热情的音符表达北京奥运到来时人们喜悦的心情，展示北京乃至中国悠久的历史，表现了欢迎世界各地的友人到北京参加奥运会的积极姿态和真挚感情。

---

³³ 《卜算子咏梅》是作曲家孙玄龄于1966年创作的京剧唱腔歌曲（俗称为戏歌），已经被列入高等音乐院校的声乐教材，具有浓郁的京剧唱腔风格，大气又不失细腻，是难得的佳品。

³⁴ 《枫桥夜泊》取词于唐代诗人张继的同名诗篇，经作曲家黎海英改编的歌曲，是古诗词艺术歌曲中的经典之作。

³⁵ 《一首桃花》由林徽因作词，周雪石作曲，是《再别康桥》中一段咏叹调，选自剧中第五幕“双清重逢”。

³⁶ 《故乡是北京》是一首由阎肃作词、姚明作曲的戏歌。浓郁的京腔京韵博得亿万观众的喜爱，风靡大江南北。

二、中国智慧的声乐表达

中国的声乐艺术根植于中华文化土壤，并以自己的艺术形式表达中国智慧，传承和弘扬中国智慧。乐是中华文化内涵的直观表达。中国人历来追求“以乐修身”，“以乐祭祀天地”。古人作乐，讲求中正平和，天人合一，“以己之心会物之神，以达于天地之道。”中国文化传统中，儒道释等思想各有不同。儒家圣人追求仁义道德，道家的理想是参悟天地之道，禅宗认为最高智慧在于自我觉悟。所谓“以儒济世、以道修身、以佛养心”。儒家的智慧反映了人生在世的智慧，始终将天地放在基础性位置，追求人与人的“中和”。道家智慧的核心是人与自然关系的智慧，主张自然无为，追求人与自然的“天人合一”。禅宗智慧的根本是心灵的智慧，回到光明的自性，追求人与自我的“光明自性”。^③中华文明发展过程中形成了丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念，反映了中华民族的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养。在中国传统文化百舸争流的过程中，儒家思想文化长时期占据主导地位，影响也最为深刻深远。儒家思想深厚的人文关怀和生命关怀，深邃的人生信念、高尚品格和生命境界对中国声乐产生了深刻的影响。因此，理解中国智慧的声乐表达这一话题时，对于中国声乐艺术如何体现中国儒家智慧，自然就成为最主要的关注点。

1、“礼”的声乐表达

“礼”是中国文化的重要概念。中国历史在几千年的发展历程中，虽然有内乱、外族入侵而导致的割据、分裂局面，但在整体上维持了政治与文化的一统。“礼”是一个重要的共同价值标准，对于维系中国文化的统一性和稳定性起到了巨大的历史作用，对中国文化的传承和发展也起到重要贡献。^④在中国传统文化中，“国之四维”的“礼义廉耻”中有礼，仁义礼智信之“五常”中有礼，孝悌忠信礼义廉耻之“八德”中有礼。可以说，中国之所以称其为中国，离不开“礼”字，故“礼仪之邦”被直接用来代称中国和称赞中国的文明。

在中国传统文化中，“礼”是人性的基础，是人类文明社会最主要的特征之一。“礼”是关于个人在社会中的地位和关系的规范，是维护社会秩序和正义的需要。“礼”也是一种道德规范，引导人们向善和自律。人们通过知礼、守礼，达到社会和谐境界，在彼此遵守社会秩序的情况下达到和谐，达到最美的境界。所以《论语》曰，“不知礼，无以立也”³⁷。

在中国传统社会，“礼”就是规范、秩序。“礼”的内容繁多，范围广泛，涉及人类各种行为和国家各种活动，它既是维系社会伦理秩序的制度规范，又是每个人必须遵守的道德行为准则。从古代中国的家庭到家族、国家，都是按照“礼”的原则建立起来的。从国家典制到建筑，以及人们的服饰、行为方式等等，无不贯穿着礼的精神。从宏观上说，礼是用来经世安民，有着治理国家、安定社会、秩序人民、利益子孙之功用。中国古代有“五礼”之分，即吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼。从微观上说，礼是用来举行典礼仪式的，在日常生活中又以婚礼、丧礼为最有代表性。

现代中国政治文明和社会文明需要继承弘扬“礼”的合理内核。作为社会规

---

³⁷ 《论语·尧曰》：孔子曰：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以立也；不知信，无以知人也。”

范，礼要求处于一定社会中的个人忠于职分，各得其所。发挥礼的作用，就是要最大限度调动社会各方面的积极因素，有效凝聚人心。社会生活、家庭生活的礼节教育，让人们潜移默化中端正自己的言行，造就孝亲睦邻、敬业乐群、尊师敬长、温良谦恭的德行。“礼尚往来”作为人际互动、社会生活、国际交往的重要准则，是常识，是睿智。可以说，“礼”是中国对世界文化的独特贡献，为解决当今世界的冲突提供一个值得借鉴学习的系统性原则。从社会文明的角度讲，可以说，只有当礼乐精神成为社会主义精神文明的组成部分，成为中国人的社会意识和文化精神，我们才能真正实现群体的和谐，社会的和谐以及我们与世界的和谐。

音乐在礼的表达中发挥着重要作用。从礼乐文明的发展历史来看，早在西周，古代先贤就通过制礼作乐，用于祭祀天地、四方和祖先，也用于朝堂、宴会和婚庆，形成了一套颇为完善的礼乐制度，并推广为道德伦理上的礼乐教化，用以维护社会秩序上的人伦和谐。例如，文舞《大韶》就是集乐、歌、舞、礼为一体的庙堂祭祀乐舞，孔子认为其尽善尽美，闻《韶》音，三月不知肉味。自周朝以后，历史上每个朝代兴起后都要有一番“制礼作乐”的活动，通过改造或创新创造适合当代的礼乐，如南朝的清商、吴声、西曲，唐代的“华夏正声”雅乐《大唐开元礼》，宋代的郊祀乐，《雅乐》《登歌》《英安》《五瑞》，明代的《中和韶乐》等，都是礼乐的代表性作品。古代礼乐文明对人的社会化影响最大特点还是秩序、等级与差别，是以亲亲、尊尊为核心的有差等的爱。礼乐文明发展到当代，应该被赋予新的内涵。只有社会有礼，人心和乐，才能成就新时代的“礼仪之邦”，建立和谐社会。

礼乐的社会功能体现在文化传承、教育教化、和谐促进和认知激励等各个方面。首先，“礼乐”的文化传承功能在礼仪活动中的体现尤为明显，例如，布依族在诞生礼的《栽树歌》、婚礼的对歌和哭嫁歌，丧葬礼仪《孝女哭娘》《孝堂谦虚悲哀歌》等历代相传，沿袭了民俗文化。其次，“礼乐”的教育教化功能是礼乐文明最重要的功能，孔子提倡以“礼乐治天下”，主张以乐辅礼。现代社会，礼仪歌曲从中小学起就得到广泛使用，例如《中国少年先锋队队歌》、《文明礼仪伴我行》等，突出了礼仪文明的训练和对青少年培养共产主义信念。再次，“礼乐”的和谐促进功能体现在“礼乐”重精神和谐，例如《礼记》：“乐者，天地之和也；礼者，天地之序也”，强调有秩序的协调。再如，中国阅兵仪式上的《检阅进行曲》、《分列式进行曲》等强调秩序统一。礼乐还具有认知激励功能，可以有效凝聚人心，鼓舞斗志。例如《中国人民解放军军歌》、《战车进行曲》、《炮兵进行曲》《军威进行曲》等歌曲，常用于军队的重要典礼活动，激发军人昂扬斗志，激发国人必胜信念。在抗战时期，毛泽东就曾高度评价那些鼓舞了无数有志青年扛枪卫国的抗日歌曲的力量，“一首抗日歌曲，可以顶得上两个师！”《义勇军进行曲》就是这种礼乐的最集中体现，它对于激发中国人民的爱国主义精神发挥了巨大的作用。

2、“义”的声乐表达

“义”是中国文化的重要概念。《周易·文言》曰，“利者，义之和也”³⁸，

³⁸ 《易传·乾文言》“元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。”

“义”就是对物、对利的适宜分配而达到的和谐的状态。《中庸》曰,“义者,宜也”³⁹,“义”就是“分配”利的准则。同于人心,符合大众,安止公平,行使正义,无所偏私的行事原则和道德规范就是义。换句话说,公平、公正、中正是由“义”而产生的精神追求。

“义”有“大义”“小义”之分,更有是非之分。中国传统文化历来强调常怀“人心”与“大众”,如曾子的“修身齐家治国平天下”,顾炎武的“天下兴亡匹夫有责”,霍去病的“何以家为”,曹植的“捐躯赴国难”,诸葛亮的“鞠躬尽瘁死而后已”,陆游的“位卑未敢忘忧国”,范仲淹的“先天下之忧而忧”,文天祥的“人生自古谁无死”,辛弃疾的“了却君王天下事”,于谦的“一寸丹心图报国”,岳飞的“收拾旧山河朝天阙”,林则徐的“苟利国家生死已”……。纵观中国历史,“民族大义”始终是重要的价值取向。每当国家民族面临危难,“民族大义”便是团结各阶层民众奋起抵抗、保家为国的最重要的旗帜,从古代的屈原、岳飞、文天祥、郑成功,到近代以来为民族独立和人民解放做出牺牲的无数仁人志士,彪炳史册的都有一个“义”字。

在我们实现中华民族伟大复兴“中国梦”的进程中,需要继承弘扬民族大义的精神力量,这是“民族的脊梁”。现代中国社会的“义”,就是要坚持“公正”这一社会主义核心价值观的重要内容。经济领域利益的分配要讲“义”,社会福利领域的配置要讲“义”,司法领域的判决要讲“义”。延展开来,人们在对自然界的开发利用要讲“义”,对各种产品的生产要讲“义”,面对公私群己要讲“义”,面对世道人心要讲“义”,使社会生活的方方面面都呈现出适度、相宜、平衡、和谐的状态。

“义”是中国声乐艺术的重要内容。有关“大义”的诗词歌赋自古流传,表达了人们对民族、国家和人民的深情厚爱。这种情感,通过声乐艺术的表达,往往充溢着神圣的责任感和崇高的献身精神,能够在心灵深层引起共鸣,激励人们在事关国家民族利益时挺身而出,维护尊严,为国增誉;在涉及个人与人民利益时,以人民为重,勇于奉献。如歌曲《昭君出塞》⁴⁰诉说的是一个后宫嫔妃为民族大义以公主身份义无反顾和亲匈奴的历史故事,突出了王昭君的无私无畏和博大胸怀。一曲《毕业歌》,在民族危难之际,号召“同学们,大家起来,担负起天下的兴亡”,“我们要做主人去拼死在疆场”,“我们要掀起民族自救的巨浪”。闻一多的《七子之歌》谱就的儿童歌曲,“我离开你太久了母亲,但是他们掳去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂”,直击每一个中国人的心灵深处,激发爱国情感,催人泪下也催人奋气。歌曲《我为祖国献石油》是我国石油工人心灵的写照,淋漓尽致表达了我国石油工人对“锦绣河山美如画”的无限热爱、“天不怕、地不怕”、“放眼世界雄心大”的豪迈气概,谱写了一曲撼天地、泣鬼神的感人乐章。歌曲《五洲人民齐欢笑》⁴¹是《江姐》中的一首咏叹调,描述江姐赴刑场前与狱中战友告别时的唱段,“青山到

³⁹ 《礼记·中庸》:“仁者人也,亲亲为大;义者宜也,尊贤为大。亲亲之杀,尊贤之等,礼所生也。”

⁴⁰ 《昭君出塞》是由刘麟作词、王志信作曲的一部优秀的声乐作品,以王昭君的历史故事为背景创作的。

⁴¹ 《五洲人民齐欢笑》是歌剧《江姐》中的一首颇具分量的咏叹调,《江姐》根据小说《红岩》改编,由阎肃编剧,羊鸣、姜春阳、金砂作曲。

处理忠骨 天涯何愁无芳草，黎明之前身死去 脸不变色心不跳”，表现了一位真正的共产党员坚定从容的大无畏气概，而“满天朝霞照着我，胸中万杆红旗飘”，“明天山城解放红日高照”的歌曲旋律，以浪漫主义的手法表达了革命乐观主义精神。《我的深情为你守候》⁴²是一首艺术歌曲，表达了人民子弟兵愿用热血和忠诚保家卫国的崇高信念，以及热血儿女的赤子情深，大爱无疆，作品深情并茂、感人肺腑。

3、“仁”的声乐表达

仁是构成中华优秀传统文化主干的儒家思想的重要范畴，是中国文化竭力主张和推行的一种伦理原则和道德精神。“仁”的本义是要揭示和强调人与“对象”之间的一种亲近、亲密、亲切、亲善的情感。“仁”是作为主体的人处理与对象之间关系的一个范畴，包括人与人的关系、人与自然的关系、人与自己身心的关系。

“仁者爱人”，“仁”的精神实质是“爱”。“仁，人心也”⁴³，突出“仁”是人之为人的道德心理和情感基础，强调的是有爱之心、有亲之情，并通过给予与奉献、尊重与宽容表现出来。^⑤“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人”⁴⁴，“己所不欲，勿施于人”⁴⁵，“老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼”⁴⁶等等，就是要做到将心比心、设身处地和由己推人。

在中国声乐艺术发展的历程中，包含着丰富的仁爱思想和情感。大量的声乐作品表达了“人与人”之情、“人与自然”之情和“人与自我”之情。

首先是“人与人”之情。人之为人，在于一个“仁”字。“仁”字从人、从二，表示不仅是我一个人，还有我以外的很多人，因此，仁者爱人，首先强调的是“人与人”之情。人与人之情存在于方方面面，因心灵撞击而产生的火花，因共同经历而形成的默契，因相似的观念而产生的价值认同等。自古到今，赠友送别、怀人思乡、咏史怀古、忧国伤时、边塞征战等，都是对“人与人”情感真挚的表达。例如，《长相知》⁴⁷是根据汉乐府民歌中的《上邪》创作的，是汉代女子追求爱情的自誓之词，“我欲与君相知，长命无绝衰”。歌曲委婉、深情、悲壮，表达对爱情至专至纯的决绝态度。《阳关三叠》⁴⁸取材王维的名篇《送元二使安西》，讲述了对即将远行的友人送行的过程，“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，“长亭柳依依”，“相别十里亭”表达“不忍分、不忍分”无限留恋的真挚情谊。《送别》是李叔同作于1915年的学堂乐歌作品，描绘的是长亭、古道、夕阳、笛声等自然景色，构筑的让人迷醉的意境，写的是离别的无奈，述的是知心朋友的无限眷恋。《为你歌唱》是一首现代创作艺术歌曲，用深刻、细腻的情感表达了对异乡姑娘的强烈思念，“你想要飞翔 我做你的避风港；若你疲倦的时候，我会在

⁴² 《我的爱将与你相伴终生》选自歌剧《木兰诗篇》第二乐章的“快板与梦幻曲”塞上风云，《木兰诗篇》由作曲家关峡作曲、剧作家刘麟编剧，根据魏晋南北朝时期花木兰替父从军的故事创作改编

⁴³ 《孟子·告子上》：孟子曰：“仁，人心也；义，人路也。舍其路而弗由，放其心而不知求，衰哉！”

⁴⁴ 《论语·雍也》篇：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。能近取譬，可谓仁之方也已。”

⁴⁵ 《论语·颜渊》：“己所不欲，勿施于人。在邦无怨，在家无怨。”

⁴⁶ 《孟子·梁惠王上》“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”

⁴⁷ 《长相知》是石夫先生创作的一首古诗词歌曲，歌词取自汉乐府民歌《上邪》。

⁴⁸ 《阳关三叠》又名《渭城曲》、《阳关曲》，为中国十大古琴曲之一，《阳关三叠》歌曲曲谱都是由夏一峰传谱、王震亚编曲的版本。

这里等你返航”，倾诉了内心相思期盼的苦痛，抒发了期待爱人归来的急切心情。

从地域民族特征来看，各地各族人民表达“人与人”感情的方式和手段不一样，有的火热、有的含蓄、有的率直，都富有强烈的民族色彩和韵味。例如山西民歌《绣荷包》高亢、悠长、嘹亮，寄托着民间巧女们的心手合一的情感，绵长动人。四川民歌《康定情歌》旋律质朴坦白，情绪欢快活泼，表达了康定人对美好爱情的向往，唱出了青年男女热烈相爱，追求自由幸福生活的情感。根据布依族山歌《久不唱歌忘记歌》改编而成《咕噜山歌》⁴⁹，歌曲字多声少、结构方整，速度较快、节奏明晰，活泼俏皮、表达直白，适合女声演唱。带着浓郁云南民歌《小河淌水》声音甜美柔和，明亮圆润，以超然地域环境的人性追求之美，感动了每一个人，被世界不同地区、不同民族、不同肤色的民众所喜爱，被西方音乐界誉为“东方小夜曲”^⑤。

其次是“人与自然”之情。人类发展的历程是认识自然改造自然的过程，人与自然是共生、共赢、共荣的关系。人与地球上生命体和睦相处，人与自然和谐发展，不但是古人追求的目标，也是我们现代人必须树立的自然观。对声乐艺术来说，“自然”也是情感的载体，通过寓情于景、写景抒情，表达人的思想情感等。例如，《我爱这土地》根据诗人艾青的诗作曲而成。该诗作于国难当头、山河沦亡的抗战初期，“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉……”歌曲迸发了国人发自内心的炽热情感，以及对祖国、对民族命运的关注。《在希望的田野上》是一首歌唱祖国繁荣富强的歌，通过对家乡充满希望的田野的赞美，抒发了对美好生活的赞美，歌颂了新生活，歌颂了新时代。《漓江情》描绘了被烟雨笼罩的漓江风景秀丽、诗情画意，淋漓尽致地表达了人们对漓江美景的赞美之情，栩栩如生，回味无穷。《来香巴拉看太阳》栩栩如生地刻画了香巴拉的神奇与美丽，让人眼前浮出一幅幅迷人的香巴拉自然与人文画卷。

再次是“人与自我”之情。老子曰，“知人者智，自知者明”⁵⁰。辛弃疾词云“江头未是风波恶，别有人间行路难”⁵¹。人类发展的过程也是认识自我、发展自我的历程。人生的历程也是不断认识自己、发展自己的过程。人生有得必有失，有顺必有逆，有胜必有败，有进必有退，有荣必有辱。关键在于以什么样的态度对待顺境和逆境。人要善处顺逆，就要能“用舍由时，行藏在我”，能提得起，放得下，能知足常乐，安心为本。中国声乐艺术中，表达“人与自我”之情的内容也非常丰富，通过托物言志、抒发人生际遇等。^⑥例如，《幽兰操》⁵²以幽谷兰花的清香高洁和盎然生机，“兰之猗猗，扬扬其香”、“君子之守，子孙之昌”，表达即使处于不利环境，坚持保持自身德行操守和长远志向。《梅花引》集诗与歌于一体，通过梅花的洁白、芬芳和耐寒等特征，赞颂具有高尚情操的人，“拨开风雪，赠君东风第一枝”，描绘出梅花的孤独，渴求知音之情。

⁴⁹ 《咕噜山歌》是根据贵州平塘县布依族山歌《久不唱歌忘记歌》改编而成。

⁵⁰ 《道德经》第三十三章“知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。”

⁵¹ 宋代辛弃疾《鹧鸪天·送人》，“今古恨，几千般，只应离合是悲欢？江头未是风波恶，别有人间行路难！”

⁵² 《幽兰操》是由赵季平所创作的古典艺术歌曲，作品借花言志，思想遂远，具有浓厚的人文情怀。

4、“和”的声乐表达

“和”是中华民族文化的核心理念。“天时不如地利，地利不如人和”⁵³，“和为贵”等等都是中华文化的宝贵精神财富，也是中国智慧对世界和人类文明的重要贡献。“和”是中国不同时代不同流派的思想家们所共同追求的一种境界，在他们看来，“和”是做好一切事情的基础，它要求不同事物聚在一起，能够互相协调、相互并存，相互促进。大到国家、民族、社会、小到家庭，乃至个人，最好都要进入“和”的状态，即达到整体的和谐、复杂的平衡、多样的统一。

“和”的思想具有重要的实践价值。“和”的思想为现代建立和谐社会与世界的和平发展提供了可供借鉴的精神资源。首先，“和”的思想追求人与人之间、不同社会阶层之间的相互和谐。世界是多元的、社会是多元的，提倡“不同而和”、“和而不同”，就是在承认差别的基础上追求和谐，在多样中求得统一，在动态中求得稳定，在互利中求得共赢，以实现人与人之间、不同社会阶层之间的相互和谐，这才是和谐社会的基础要义。其次，“和”的思想重视人与自然的关系，追求人与自然之间的相互和谐，强调天人一体、天人合一，认为“仁者以天地万物为一体”⁵⁴，反对暴殄天物。人类在认识自然、利用自然和改造自然的过程中，要真正实现人与自然之间的和谐，积极维护自然界的平衡、善待自然使人类社会系统与自然生态系统间能够和谐相处、协调发展。再次，以传统的“和”的思想认识理解国际关系，主张“和平共处”，这可以说是中国智慧为维护 and 实现世界和平与发展所贡献的中国方案。

中国声乐艺术历来重视弘扬“和”的思想。“和”在中国古代音乐美学思想的形成初期，就占有了主体地位。早在西周时期就提到“乐从和”⁵⁵。古人认为只有不同的乐音组织在一起、互相配和，才能生成美的音乐。《论语·学而》称“礼之用，和为贵”⁵⁶，荀子在《乐论》中答：“乐中平，则民和而不流；乐肃庄，则民齐而不乱。”⁵⁷强调了音乐要“中平”、“肃庄”。荀子主张“中和”必须以礼义为本，慢慢形成了儒家的音乐美学思想，即礼乐思想。这一音乐美学思想影响了中国古代音乐美学的审美准则，围绕这一准则逐渐形成了“音和——心和——人和——政和”的一个论述模式，对中国人的思维模式影响颇深。^⑧

弘扬“和”的思想是中国声乐实现其社会功能的重要表现。“和”表达了一种音乐艺术对“美”的追求，是一种美学原则或者称作审美尺度。中国人认为所有的“乐”都应该符合“和”这一审美原则，才能被称作一首完美的艺术作品。例如，《诗经》：“发乎情，民之性也；止乎礼义，先王之泽也。”“情”是人性的合理表达，“礼”是对人性的合理节制，其最终目的是使人的情感表达适当。《关雎》为《诗经》的开篇之作，“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”这一的诗篇，描写了一位兼有地位和德行的贵族男子追求窈窕贤淑的姑娘，男子感情炽热但有克制，情绪波动确有分寸，表现了古代人民内心

⁵³ 《孟子·公孙丑下》：“天时不如地利，地利不如人和。”

⁵⁴ 理学的创始者之一程颢《河南程氏遗书》卷十一：“人与天地一物也。”

⁵⁵ 《国语·周语下》。

⁵⁶ 《论语·学而第一》“礼之用，和为贵。先王之道，斯为美；小大由之。”

⁵⁷ 《荀子·乐论篇》“乐中平则民和而不流，乐肃庄则民齐而不乱。民和齐则兵劲城固，帝国不敢婴也。”

对美好爱情的向往和追求，突出表达了青年男女健康、真挚的思想感情。孔子称其为表现“中庸”之德的典范。

中国声乐艺术经过两千多年的发展，不同民族、不同区域、不同时代的声乐艺术有差异不同，但有一点始终贯穿于整个中国传统音乐的发展，起着举足轻重的作用，这就是在审美上以“中和”、“淡和”为准则，在形式上以重意轻声，强调以“天人合一”为目标。^⑨“天人合一”的境界是一种天人和諧的境界。《乐记》首次提出了“天人合一”音乐美学思想，“乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也”，“感于物而后动”。这一思想，后来被汉代思想家董仲舒发展为天人合一的哲学思想体系，提倡要“观天之道，执天之行”，对天地自然充满虔诚的敬畏和感恩，感恩的人懂得因果关系，心存善念，善待万物，以达到与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，“上下与天地同流”。白居易《对琴待月》中，“玉轸临风久，金波出雾迟。幽音待清景，唯是我心知”，描绘的就是人与自然融为一体，表达的是“物我相知，天人合一”的意境。这种境界正是中国声乐所追求的至善至美的境界，是一种协调的关系，即整体与局部的和谐、表演者与周围环境天、地、受众的和谐、人与心灵的和谐等。《春江花月夜》⁵⁸堪称“天人合一”的经典制作，运用清丽之笔，以月为主体，以江为场景，描绘了一幅幽美邈远、倘恍迷离的春江月夜图，融诗情、画意、哲理为一体，素有“孤篇盖全唐”之誉。又如《枫桥夜泊》《水调歌头》《渔舟唱晚》等古诗词歌曲，追求“有我之境”与“无我之境”的天人合一境界，是共性涵盖下的个性与个性融汇于共性的完美结合。

参考文献

-
- ① 冯康：论声乐语言的美学特征[J]. 理论学刊，2005. 8、125.
- ② 李民征：浅谈音乐的社会功能[J]. 教育教学论坛. 2013 年 08 期.
- ③ 彭富春：《论中国的智慧》，北京：人民出版社，2010 年 8 月版.
- ④ 刘丰：儒家礼乐文化的历史价值与当代启迪[J]. 中原文化研究，2014 年 04 期.
- ⑤ 徐小跃：中华传统文化的价值追求[J]. 新世纪图书馆. 2014 年 12 期.
- ⑥ 冯一纯：浅析中国陕北与云南的民歌特点[J]. 当代音乐. 2017 年 10 期.
- ⑦ 冯之浚：科学发展与社会和谐[J]. 中央社会主义学院学报. 2008 年 01 期.
- ⑧ 李娜：中国古诗词艺术歌曲钢琴伴奏分析[D]. 西南交通大学 2011 年.
- ⑨ 方同义：《中国智慧的精神：从天人之际到道术之间》，北京：人民出版社，2003 年 10 月版.

---

⁵⁸ 《春江花月夜》是中国古典音乐名曲中的名曲。该曲先后被黎英海改编为钢琴曲，刘庄改编为森管五重奏，陈培勋改编为交响音画。