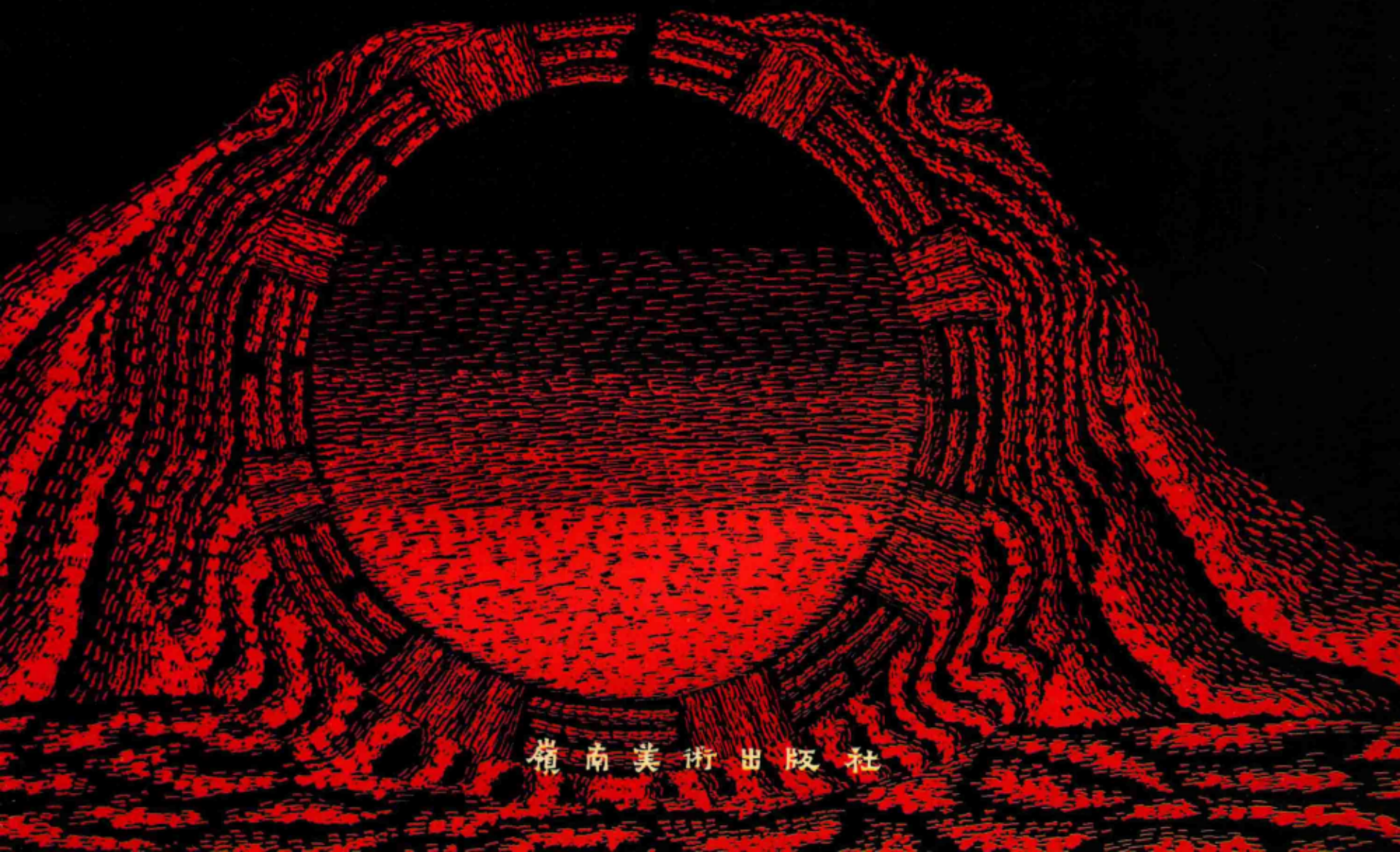

无音之乐

冰兄写

陈 元 璞 黑 白 画 选

岭南美术出版社

无音之乐

陈 元 璞 黑 白 画 选

关 小 蕾 郭 伟 新 编

嶺南美術出版社

■ 策 划：黄南冰 谢妙琼 马志江
■ 装帧设计：王 雯
■ 版式制作：魏 曼
■ 责任编辑：马志江
■ 责任技编：裴裕祥

无音之乐·陈元璞黑白画选

关小蕾 郭伟新 编

出版、总发行：岭南美术出版社

经 销：广东省新华书店

印 刷：中山市新华印刷厂

版 次：1998年5月第二版

1998年5月第一次印刷

开 本：12

印 张：4

ISBN 7-5362-1804-4

J·1602 定价：13.80元

目 录

■ 幸运的阿璞	关小蕾撰文 (5)
■ 图 1 瓦格纳: 驰骋的女武神 (选自歌剧《女武神》)	赵毅敏点评 (10)
■ 图 2 莫索尔斯基: 《荒山之夜》	林 壖点评 (11)
■ 图 3 莫索尔斯基: 鸟爪上的茅屋 (选自《图画展览会》)	林 壖点评 (12)
■ 图 4 霍尔斯特: 欢乐之神木星 (选自《行星组曲》)	林 壖点评 (13)
■ 图 5 德沃夏克: 广板 (选自《自新世界交响曲》第二乐章)	赵毅敏 刘仁毅点评 (14)
■ 图 6 柴可夫斯基: 战争场面之三 (选自《1812 序曲》)	刘仁毅点评 (15)
■ 图 7 柴可夫斯基: 胜利、和平的教堂钟声 (选自《1812 序曲》)	刘仁毅点评 (16)
■ 图 8 圣桑: 终曲进行曲 (选自《动物狂欢节》)	刘仁毅点评 (17)
■ 图 9 圣桑: 管风琴与交响乐队的抗衡 (选自《管风琴交响曲》第四乐章)	林 壖点评 (18)
■ 图 10 斯梅塔纳: 波希米亚的森林与原野 (选自交响套曲《我的祖国》)	赵毅敏点评 (19)
■ 图 11 理查·斯特劳斯: 日出 (选自《查拉图斯特拉如是说》)	简颖斌点评 (20)
■ 图 12 柴可夫斯基: 柔板——不太快的快板 (选自《悲枪交响曲》第一乐章)	赵毅敏点评 (21)
■ 图 13 柴可夫斯基: 安魂曲 (选自《悲枪交响曲》第四乐章·行板)	简颖斌点评 (22)
■ 图 14 瓦格纳: 《尼伯龙根的指环》	赵毅敏点评 (23)
■ 图 15 瓦格纳: 瓦尔哈拉宫的崩塌 (选自《众神的黄昏》)	赵毅敏点评 (24)
■ 图 16 瓦格纳: 剧终场景 (选自《众神的黄昏》)	赵毅敏点评 (25)
■ 图 17 斯特拉文斯基: 《春之祭》	林 壖点评 (26)
■ 图 18 斯特拉文斯基: 祭献牺牲的青春少年的神秘圆圈 (选自《春之祭》)	林 壖点评 (27)
■ 图 19 斯特拉文斯基: 祭献牺牲的祖宗的仪典 (选自《春之祭》)	林 壖点评 (28)

■图 20 李斯特:《浮士德》交响曲	林 壖点评 (29)
■图 21 李斯特:玛格丽特(选自《浮士德》交响曲第二乐章)	林 壖点评 (30)
■图 22 约翰·斯特劳斯:《时钟波尔卡》	刘仁毅点评 (31)
■图 23 约翰·斯特劳斯:《拨弦波尔卡》	刘仁毅点评 (32)
■图 24 约翰·斯特劳斯:《皇帝圆舞曲》	刘仁毅点评 (33)
■图 25 约翰·斯特劳斯:《蓝色的多瑙河圆舞曲》	刘仁毅点评 (34)
■图 26 约翰·斯特劳斯:《闲聊波尔卡》	刘仁毅点评 (35)
■图 27 勃拉姆斯:稍缓慢的引子——快板(选自《第一交响曲》第一乐章)	简颖斌点评 (36)
■图 28 勃拉姆斯:优雅的小快板(选自《第二交响曲》第三乐章)	赵毅敏点评 (37)
■图 29 里姆斯基—科萨科夫:甚激动的慢板——柔板(选自《第一交响曲》 第一乐章)	简颖斌点评 (38)
■图 30 里姆斯基—科萨科夫:活跃的柔板(选自《第一交响曲》第四乐章)	赵毅敏点评 (39)
■图 31 里姆斯基—科萨科夫:《第三交响曲》	赵毅敏点评 (40)
■图 32 里姆斯基—科萨科夫:行板(选自《第三交响曲》第三乐章)	赵毅敏点评 (41)
■图 33 夏布里埃:向毕加索致敬(选自《西班牙狂想曲》)	简颖斌点评 (42)
■图 34 马勒:徐徐舒展生动的(选自《第一“泰坦”交响曲》第一乐章)	林 壖点评 (43)
■图 35 马勒:激动的谐谑曲(选自《第一“泰坦”交响曲》第三乐章)	林 壖点评 (44)
■图 36 西贝柳斯:《芬兰颂》	林 壖点评 (45)
■心灵之象·无音之乐——从陈元璞的创作谈起	广州市少年宫美术学校教研室撰文 (46)
■音乐画卷——评陈元璞之画作	曹光平撰文 (48)

无音之乐

陈 元 璞 黑 白 画 选

关 小 蕾 郭 伟 新 编

嶺南美術出版社

■ 策 划：黄南冰 谢妙琼 马志江
■ 装帧设计：王 雯
■ 版式制作：魏 曼
■ 责任编辑：马志江
■ 责任技编：裴裕祥

无音之乐·陈元璞黑白画选

关小蕾 郭伟新 编

出版、总发行：岭南美术出版社

经 销：广东省新华书店

印 刷：中山市新华印刷厂

版 次：1998年5月第二版

1998年5月第一次印刷

开 本：12

印 张：4

ISBN 7-5362-1804-4

J·1602 定价：13.80元

目 录

■ 幸运的阿璞	关小蕾撰文 (5)
■ 图 1 瓦格纳: 驰骋的女武神 (选自歌剧《女武神》)	赵毅敏点评 (10)
■ 图 2 莫索尔斯基: 《荒山之夜》	林 壖点评 (11)
■ 图 3 莫索尔斯基: 鸟爪上的茅屋 (选自《图画展览会》)	林 壖点评 (12)
■ 图 4 霍尔斯特: 欢乐之神木星 (选自《行星组曲》)	林 壖点评 (13)
■ 图 5 德沃夏克: 广板 (选自《自新世界交响曲》第二乐章)	赵毅敏 刘仁毅点评 (14)
■ 图 6 柴可夫斯基: 战争场面之三 (选自《1812 序曲》)	刘仁毅点评 (15)
■ 图 7 柴可夫斯基: 胜利、和平的教堂钟声 (选自《1812 序曲》)	刘仁毅点评 (16)
■ 图 8 圣桑: 终曲进行曲 (选自《动物狂欢节》)	刘仁毅点评 (17)
■ 图 9 圣桑: 管风琴与交响乐队的抗衡 (选自《管风琴交响曲》第四乐章)	林 壖点评 (18)
■ 图 10 斯梅塔纳: 波希米亚的森林与原野 (选自交响套曲《我的祖国》)	赵毅敏点评 (19)
■ 图 11 理查·斯特劳斯: 日出 (选自《查拉图斯特拉如是说》)	简颖斌点评 (20)
■ 图 12 柴可夫斯基: 柔板——不太快的快板 (选自《悲枪交响曲》第一乐章)	赵毅敏点评 (21)
■ 图 13 柴可夫斯基: 安魂曲 (选自《悲枪交响曲》第四乐章·行板)	简颖斌点评 (22)
■ 图 14 瓦格纳: 《尼伯龙根的指环》	赵毅敏点评 (23)
■ 图 15 瓦格纳: 瓦尔哈拉宫的崩塌 (选自《众神的黄昏》)	赵毅敏点评 (24)
■ 图 16 瓦格纳: 剧终场景 (选自《众神的黄昏》)	赵毅敏点评 (25)
■ 图 17 斯特拉文斯基: 《春之祭》	林 壖点评 (26)
■ 图 18 斯特拉文斯基: 祭献牺牲的青春少年的神秘圆圈 (选自《春之祭》)	林 壖点评 (27)
■ 图 19 斯特拉文斯基: 祭献牺牲的祖宗的仪典 (选自《春之祭》)	林 壖点评 (28)

■图 20 李斯特:《浮士德》交响曲	林 壖点评 (29)
■图 21 李斯特:玛格丽特(选自《浮士德》交响曲第二乐章)	林 壖点评 (30)
■图 22 约翰·斯特劳斯:《时钟波尔卡》	刘仁毅点评 (31)
■图 23 约翰·斯特劳斯:《拨弦波尔卡》	刘仁毅点评 (32)
■图 24 约翰·斯特劳斯:《皇帝圆舞曲》	刘仁毅点评 (33)
■图 25 约翰·斯特劳斯:《蓝色的多瑙河圆舞曲》	刘仁毅点评 (34)
■图 26 约翰·斯特劳斯:《闲聊波尔卡》	刘仁毅点评 (35)
■图 27 勃拉姆斯:稍缓慢的引子——快板(选自《第一交响曲》第一乐章)	简颖斌点评 (36)
■图 28 勃拉姆斯:优雅的小快板(选自《第二交响曲》第三乐章)	赵毅敏点评 (37)
■图 29 里姆斯基—科萨科夫:甚激动的慢板——柔板(选自《第一交响曲》 第一乐章)	简颖斌点评 (38)
■图 30 里姆斯基—科萨科夫:活跃的柔板(选自《第一交响曲》第四乐章)	赵毅敏点评 (39)
■图 31 里姆斯基—科萨科夫:《第三交响曲》	赵毅敏点评 (40)
■图 32 里姆斯基—科萨科夫:行板(选自《第三交响曲》第三乐章)	赵毅敏点评 (41)
■图 33 夏布里埃:向毕加索致敬(选自《西班牙狂想曲》)	简颖斌点评 (42)
■图 34 马勒:徐徐舒展生动的(选自《第一“泰坦”交响曲》第一乐章)	林 壖点评 (43)
■图 35 马勒:激动的谐谑曲(选自《第一“泰坦”交响曲》第三乐章)	林 壖点评 (44)
■图 36 西贝柳斯:《芬兰颂》	林 壖点评 (45)
■心灵之象·无音之乐——从陈元璞的创作谈起	广州市少年宫美术学校教研室撰文 (46)
■音乐画卷——评陈元璞之画作	曹光平撰文 (48)

幸运的阿璞

关小蕾

小时候的阿璞和他在家中画的壁画。

阳台上的三角梅伸展着强壮的枝丫，红灿灿的花正尽情地开放着，而另一边窗台上那盆三角梅却枝叶干瘪，没有一朵花。它们都是我同时从街上买回来的，看着它们，我竟时时想起阿璞，恰当的环境、阳光、水分……

阿璞是幸运的。

在我们广州市少年宫里，大家都喜欢这样称呼他——阿璞——陈元璞。

学生太多了，我是在那一次真正注意到阿璞的：他的父亲，一个平常家庭的父亲，不大好意思地跟我说能否破例让他跟他儿子的班外出写生……儿子有哮喘，还会流鼻血……从此以后，我注意到了这个身体瘦小，长着个大脑门并且架着副大眼镜的小孩子。那时候，我刚刚大学毕业，他差不多八岁，我们几乎是同时进入少年宫的。

我还记得，他那曾在中学里做老师的妈妈是怎样用一种几近平淡的语气说着儿子小时候的事的，可以想像得出，当一个满怀孕育新生命的喜悦的母亲抱着她出生以后还睁不开眼睛、只会哭而不会吮吸的孩子，抱着她被诊断为精神发育迟滞的孩子时，那份不可以用言语表达出来的痛，因而我也更加明白这种平常淡泊底下隐藏着的坚忍、执着，以至天底下所有母亲如呼吸一样自然、恒常的爱。

小时候，天一热，阿璞的背部总垫有一块薄薄的毛巾，我总感到奇怪，当了母亲以后我才知道，这是为了吸汗防止生病，他还告诉过我，他的父亲每天陪他跑步，为的是治好他的哮喘病……

直到今天，他那并不宽裕的家庭为了让他在绘画上有一个深造的机会，把积蓄多年准备用于买公房的钱拿出来供他去继续读书。

我曾到过儿童福利院，那里的很多孩子，他们本也应该像阿璞那样，有一个幸福、温暖的家庭，可是他们没有，他们是被父母遗弃的人，因为他们有残疾。

阿璞是幸运的。

记得他读小学的时候，学校在无奈中，就曾经把他在做早操时藏匿起来，因为怕他动作的不协调会给来参观的人留下不太好的印象，影响了集体的声誉……已经是十多岁的孩子了，还分不出五毛钱和五块钱的区别……

本来他不应该在正常的学校接受教育，本来他的父母还可以多生一个……

阿璞和他新近画的画。

叶健强 摄影

太多太多的本来并未有发生，而对于一个先天不足的孩子好多想都不敢想的事又偏偏发生了，便造就了现在的阿璞了。

我还记得，那是1987年的事了，他画了一张自己的肖像，这张用寥寥几笔画出来的画，把个阿璞画得活灵活现的，也因此他获得了广东省儿童美术比赛的优秀蓓蕾奖。那时候，他那种简直是狂喜的感觉我仍历历在目。我还记得他的母亲在电视采访她时说的话：“我们阿璞从来没有这样‘叻’过，他就像一个皮球似的一下弹了起来，门门功课都有了进步。”

有时，很多偶然和巧合都像是作家们杜撰出来的故事，然而在这里，发生在阿璞身上的这些事，却是真的：那是阿璞在少年宫读中班时，一次课堂上，简颖斌老师偶尔放了一段音乐，那音乐久久缠绕着阿璞，你想不到，这竟是阿璞痴痴地迷上音乐的起源。自此以后，阿璞成了简老师在音乐上的知己：一起听音乐，一起谈音乐……也是出于一次偶然，我在看了他的画以后，鼓励他尝试用他喜爱的黑白画去表现音乐，也想不到，这便是近来他创作的二百余张黑白画的开始……这些，都是后来要帮阿璞出这本画册时，他告诉我们的，而我们，早就忘了。作为老师，一次不会引起你注意的事件，一句很平常的话，有时它对于学生的作用竟是这么大！

我不敢妄言这些事情的发生就注定了他今后所走的路，但我深信，一种适时恰当的鼓励、奖励和引导，对儿童的成长是有积极意义的。生命中很多必然的结果不是由一些偶然事件的出现而造成的吗？

我还记得阿璞和他小小的同学们在墙壁上作画的情形：阿璞的笔下，尽是他钟情的那些飞禽、走兽，小小的身影挥动着大笔，俨然在指挥着动物的千军万马，那张壁画足有二米高、三米宽；我还记得他是怎样高高地站在凳子上挥笔画那头比他本人大的大象的；而那只欲要展翅的鹰，在今天的我看来更似有某种寓意：那是一只正振翅向着高而阔的天空飞翔的鹰，天空是炫目的，晃动着重光和影。

从那次画壁画以后，阿璞的爸爸妈妈为了满足他画大画的愿望，竟然在比较挤迫的家中墙壁上做了一块大大的白板，阿璞可以随心所欲地上面画画，画完了还可以重新揩掉再画……那时候你一进他的家便能感觉到满屋子不管是画里面的，还是由阿璞自己养的真实的动物，都友善地跃动在你的身前身后。……直到现在阿璞搬了家，有了一个属于自己的小房间，那里面仍然有一块大大的板，不过那是一块可以用磁石将画吸附在上面的铁板，上面照样贴满了阿璞新近画的画。

在我们少年宫美术班里，几乎所有的老师都教过阿璞，刚开始是郭伟新和我教他，那时他在读小学，到了初中，刘歌翔、简颖斌做他的老师，后来周光、李正天又做了他的老师，那时他已经在读高中了。从8岁到念完高中直至现在，他已经21岁了，隔三天两头我们仍见着他的影子，他已经成了我们中间的一分子，是我

①

②

①

们无话不谈的“老友”。

我时时想：假如阿璞没有疼爱他的父母，没有少年宫这些把他当成是自己的孩子、自己的朋友的老师，没有那些关心他、爱护他的人们，他会是怎样的？虽然我知道这些假设是毫无意义的，苏东坡不是有一首诗吗：

若言琴上有琴声，放在匣中何不鸣？

若言声在指头上，何不于君指上听？

是的，阿璞的幸运在于有呵护他的家庭、引导和鼓励他发挥自己所长的师长，有他自身对艺术的感悟力和执着的追求，重要的还有他天性中时时传达给你的豁达、宽容和友善。

小时候，阿璞会拉着我喋喋不休地谈着他新近养的小动物：鸽子、鸭子、鱼、鸟、龟、兔子，好多好多，谈着恐龙的灭绝、生物的进化，他对动物的痴迷和了解常常令我这个老师变成一个专心致志的学生，而他手中描绘出来的动物又总是充满了动感和激情。

近两年，竟听他如数家珍地介绍着他新近买的CD唱碟，音乐家 and 他们的时代、他们的风格，海阔天空，侃侃而谈；每隔三两个星期，阿璞便怀揣着他新近画的黑白画给我们看，在这里阿璞创造了一个光和影、点和线构成的无声的音乐世界。为了出版这本画集，我曾经在阿璞家选画，我逐一地倾听着他所描画的每一首乐曲、每一个乐章，面对阿璞的每一张画，耳听这些伟大音乐家的音乐：柴可夫斯基、圣桑、勃拉姆斯、斯特拉文斯基、瓦格纳、马勒……与其说我发现了音乐和形象之间的契合，毋宁说我心灵受到了灵魂与灵魂撞击的震撼，我为他超乎常人的想像力所惊叹！同时，更佩服他坚韧不拔的毅力、专注力，还有那毫无保留的纯净、朴实。

南方的雨天，弥漫着一股潮湿腥闷的气息，它使人坐卧不安，更何况，不远处时时传来的装修的钻锯声，还有头顶隔几分钟就有的飞机起飞和降落的轰鸣，不断地干扰着你的思路。有时候，我真怀疑，生活在大城市里的人最好当一个聋子，或者像阿璞那样，有一颗能过滤这些喧嚣尘音的心，去倾听自己想听的，去做自己想做的……

阿璞是幸运的。

看着那些与阿璞一起在少年宫成长的学生，都已长大成人，他们有的在读大学，有的在工作，每个人都在

②

走着自己的路，每条路都不一样。阿璞也一样，在走着自己的路，不过这条路可能更特别、更多几分神奇色彩：一个从小被定性为精神发育不良的孩子找到赖以发挥自己生命能力的支点，孜孜不倦地用艺术去表达自己对世界的认识，对生命的追求。我还预料，未来的日子里，阿璞会有足够的能力，用画去获得自己的生活来源，自强自立，阿璞一定会的。这时，我又想起了阿璞小时候画的那只鹰，那只正振翅向着高而阔的天空飞翔的鹰……

阳台上的那棵三角梅还在开着、开着，而另一头窗台上的那一盆依然萎缩着，没有一朵花，它们都是我同时从街上买回来的。我又想起了阿璞……

阿璞是幸运的。

附图① 8岁作(黑白画)

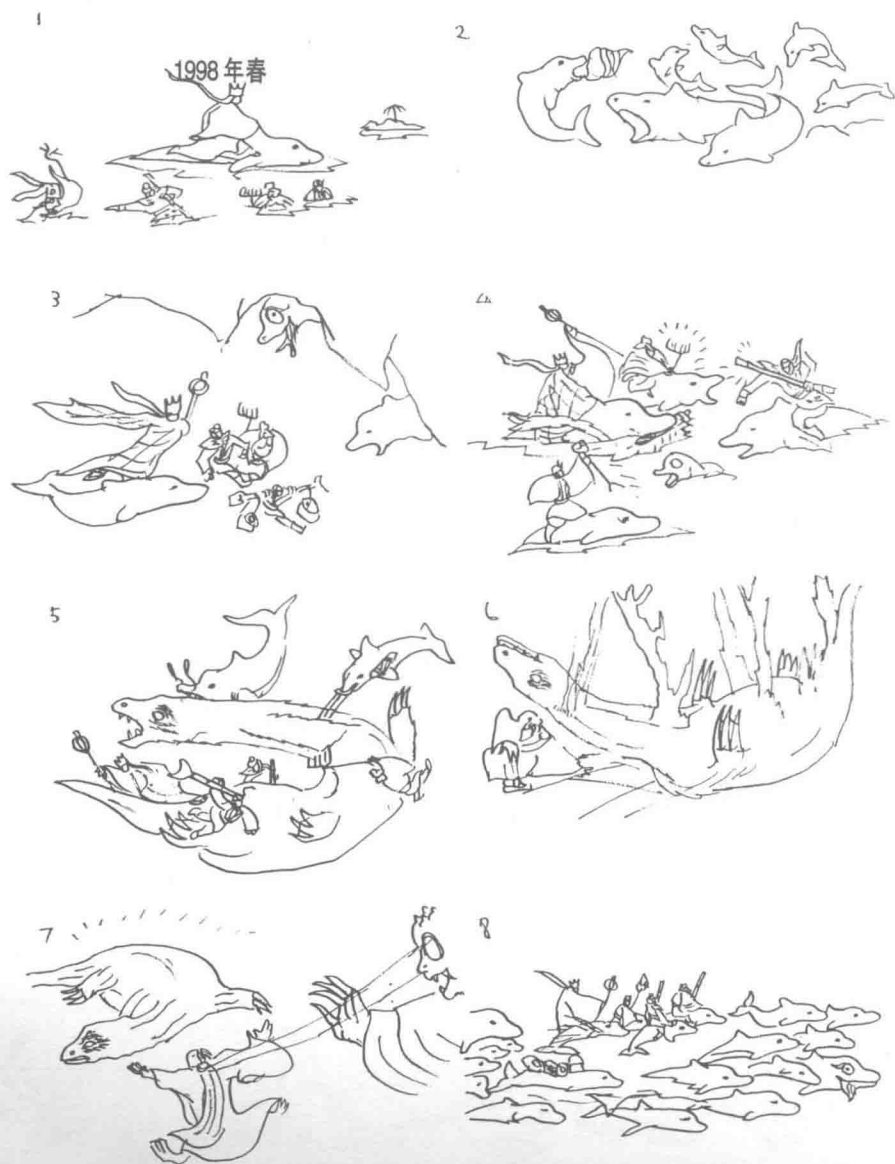
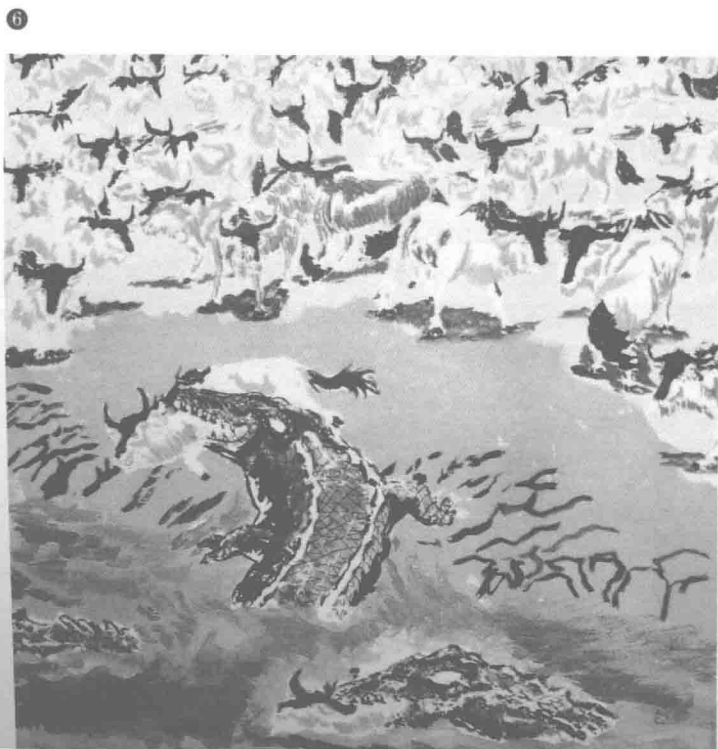
附图② 9岁作(黑白画)

附图③ 10岁作(黑白画)超级要塞

附图④ 10岁作(黑白画)我的妈妈

附图⑤ 13岁作(黑白连环画)海游记

附图⑥ 18岁作(水粉画)鳄鱼潭

■ 图例 · 点评

图1 瓦格纳：驰骋的女武神（选自歌剧《女武神》）

画于1995年12月 赵毅敏 点评

英国大文豪萧伯纳曾说：“人生两大不幸，莫过于失去梦想和梦想成真。” 对一个艺术家而言，最珍贵的也莫过于丰富的想像力和炽热的激情。《驰骋的女武神》讲的是以布伦希尔德为首的一群女武神，在空中飞行，抢救齐格弗里德。这种神人合一、天地合一的想像力是天马行空的。陈元璞这幅带着稚气，有点像插图的作品，不也是想像力盎然吗？

图2 莫索尔斯基：《荒山之夜》

画于1995年12月 林 壖 点评

荒山流淌着凝重滚动的愁绪，这愁绪，盯着对对泛白的眼睛，盯着您的心灵。如林十字架，十字架如林，也被无名的愁绪撞击围荡，这围荡，沉重、无奈，就剩那流淌，也只是一种莫名的滚动！

古老的钟楼既遥远且被荒落的浮滚裹挟而转去。

夜，荒山，人类自古有一种与天俱来的无名惧怕。千万不要以为，英雄豪杰就全无惧怕，错了，人类正因在克服自己的惧怕当中来迈进那一步步！

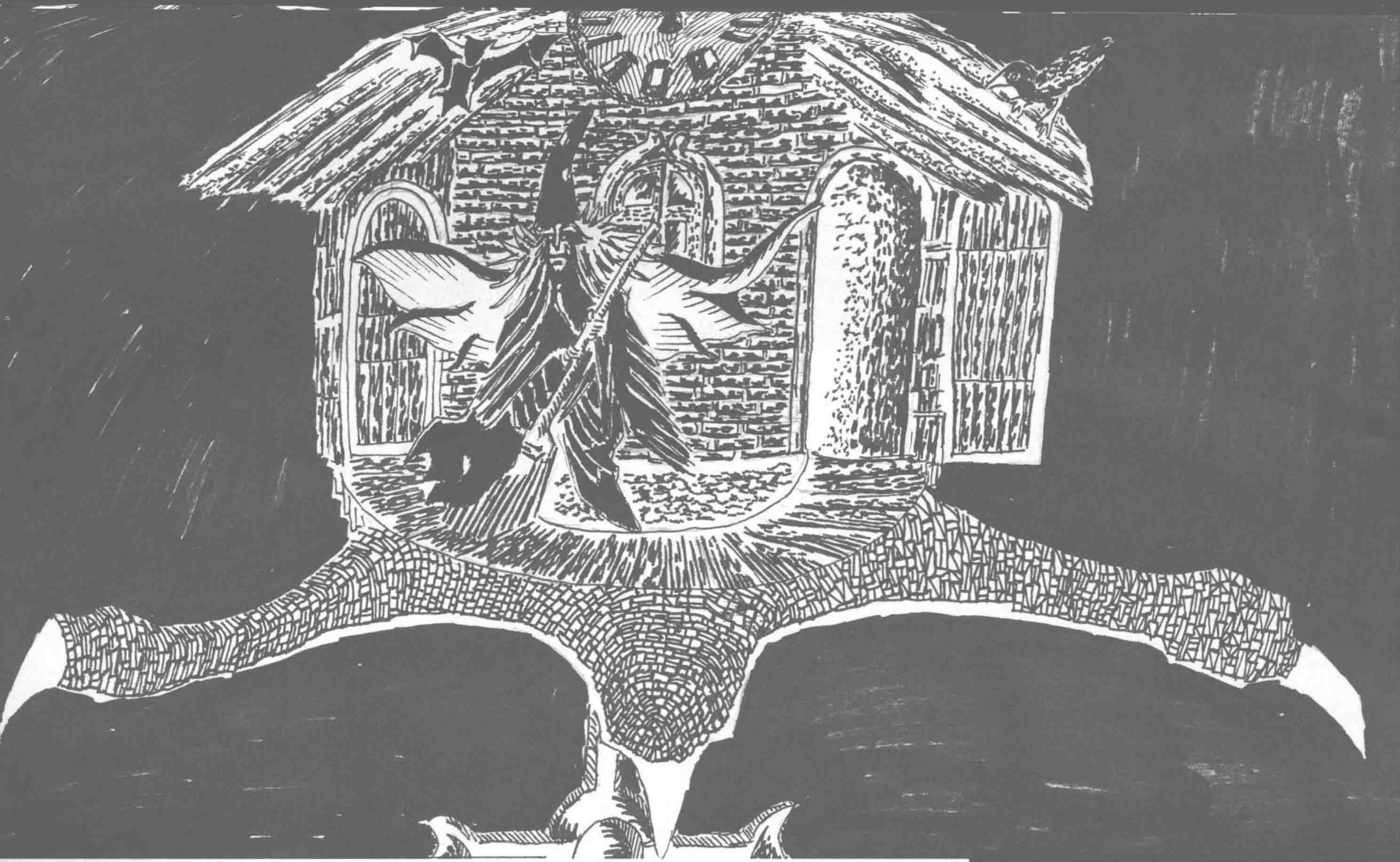

图3 莫索尔斯基：鸟爪上的茅屋（选自《图画展览会》）

画于1996年2月 林 壖 点评

仿如树干的鸟爪。

鸟爪凌空在孤寂中，就在那孤寂中，仿佛还总有一种不明的灾难的预感，提着扫把的鬼魔从烟囱飞出来，歇息在鸟爪上的小木屋门口，徘徊不走，钟声在小木屋传出？还是小木屋藏着钟声，一开一闭的小门隐藏着忧虑。

不安，不匀，不平衡，不稳定。

黑沉沉，是天幕？还是心境？

鸟的啄剥，蝙蝠鸣翔……

未可定夺的过去和未来，有另一份无奈。