

肖复兴读写系列

肖复兴 / 著

- 入选“2012年新闻出版总署向全国青少年推荐百种优秀图书”
- 这是为孩子写的古典音乐简史
- 对于孩子的心灵成长，它比音乐考级重要

我的 音乐 札记

SPM 南方出版传媒

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

WO DE
YINYUE ZHAJI

我的 音乐 札记

SPM 南方出版传媒

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

我的音乐札记 / 肖复兴著. —广州: 广东教育出版社, 2014.9

(肖复兴读写系列)

ISBN 978-7-5548-0189-5

I. ①我… II. ①肖… III. ①古典音乐—音乐史—
世界—少年读物 IV. ①J609.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第168798号

责任编辑: 邱 方
责任技编: 杨启承
装帧设计: 陈宇丹
版式插图: BoBo

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(佛山市南海区狮山科技工业园A区)

787毫米×1092毫米 16开本 13.75印张 275 000字

2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5548-0189-5

定价: 32.00元

质量监督电话: 020-87613102 邮箱: gjs-quality@gdpg.com.cn

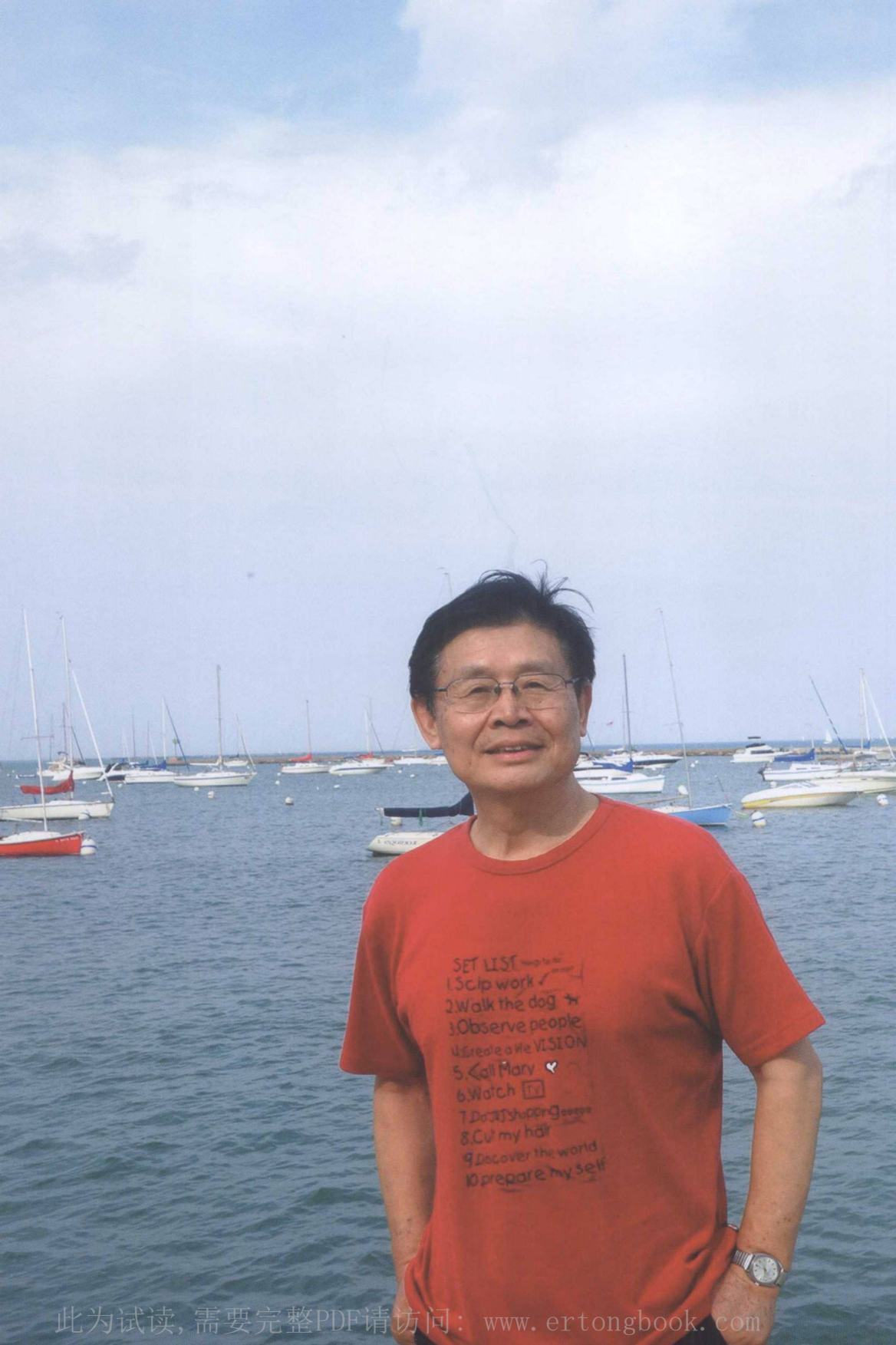
购书咨询电话: 020-87615809

肖复兴读写系列

肖复兴 / 著

SET LIST Simple to do

1. Skip work ✓
2. Walk the dog ✓
3. Observe people
4. Create a life VISION
5. Call Mary ♥
6. Watch ☒
7. Do a shopping George
8. Cut my hair
9. Discover the world
10. Prepare my self

肖复兴

1982年毕业于中央戏剧学院。曾到北大荒插队6年，当过大中小学的教师10年。曾任《小说选刊》副总编、《人民文学》杂志社副主编。已出版长篇小说、中短篇小说集、报告文学集、散文随笔集和理论集百余部。《那片绿绿的爬山虎》等作品被选入大陆和香港地区的大、中、小学语文课本以及新加坡等国的汉语教材。近著有《肖复兴散文100篇》、《肖复兴新散文画作》两卷、《肖复兴音乐文集》三卷等。曾经获得过全国以及北京、上海优秀文学奖、冰心散文奖、老舍散文奖多种。并获得首届“全国中小学生最喜爱的作家”称号。

总序

十余年来，我陆续给广东教育出版社写了几本书，其中包括《我教儿子学作文》《我的父亲手记》《我的读书笔记》《我的音乐札记》《我的读写例话》。现在，出版社把这五本书整合在一起，冠名为“肖复兴读写系列”，整体推出，旨在给读者一个完整的印象和方便的选择。因为这五本书是陆续出版的，有的书已经不那么好找。

当然，这样整体的推出，不仅便于读者的阅读，更便于读者的批评。因为让它们集合在一起，在比较中容易看出长短与胖瘦。

在这里，应该感谢对这套书钟爱有加的广东教育出版社和丛书的责任编辑邱方。邱方是我多年的老朋友，在这几本书陆陆续续出版的过程中，她的孩子和我的孩子，都已经长大成人，时间过得真是飞快。好像孩子是在我的这几本书的书页翻飞中变大，而我们则无可奈何地变老。

这几本书，主题都是关于孩子的成长，是写给孩子、老师和家长们的。在孩子的成长过程中，老师尤其是家长，是最为操心 and 关心的，因为他们和我一样，面对的都是我国历史上绝无仅有的独生子女时代，面对孩子成长的新课题所造成的困惑

和疑虑以及迷惘和不知所从。而且，这个独生子女时代，又恰好赶上了国家从政治时代向经济时代的转型，商业大潮和色彩激荡的炫目冲击，让价格升堂入室，而让价值尘埋网封，更使得孩子和师长们迷茫，一时难以寻找到引导孩子们学习成长更好更有益的路径。

很多读者从以前出版的《我教儿子学作文》书中的作者简介看到孩子的成长经历，觉得一路顺风顺水，很是羡慕。其实，我和上述的这些家长老师们一样，也是在同样的时代迷茫的寻找中，和孩子一起从小学到中学到大学，一路磕磕绊绊地走来。孩子哪有一盏是省油的灯？其中酸甜苦辣种种滋味，作为家长，大同小异。只是，作为家长，要做的不是无可奈何和怨天尤人的抱怨，而是耐下心来，沉下心来，在一次次恨不得扇自己嘴巴子的碰撞过程中，寻找到适合自己与孩子一起成长的方法和道路。

这五本书，就是在这样磕磕绊绊的寻找路上陆续写下来的心得体会。起初，并没有有意识以后要形成这样一个系列，只是在孩子还读小学的时候，随手记下来的点点滴滴，这便是最早形成的《我教儿子学作文》和《父亲手记》两本书。以后，不断地补充，逐渐形成了如今较为丰富丰满一些的面目。这两本书，前一本是具体教孩子学习写作，从小学到中学，涉及作文写作遇到的方方面面；后一本是具体写和孩子的交往，从孩子出生到大学乃至出国留学的成长过程中，父子两代的矛盾纠葛和彼此的教学相长。

也就是说，一本是谈教学，一本是谈教育。有意思的

是，这两本书前后出版多次，更多的读者喜欢前一本，读得也认真，而且觉得收效也不错（居然还有读者将其带到国外，作为教育那里的孩子的教材）。其实，对于我而言，后一本更重要一些。因为孩子的成长过程是极其复杂的，是一个全面而系统的工程，作文的学习与训练，只是其中相对简单的一个环节而已。忽略了前者，等于丢掉西瓜捡芝麻。没有一个孩子可以抛开整体的教育环境与成长元素，而能够单纯地将作文写好的。因此，在这套系列丛书出版之际，我希望家长们更能够明白这一点，实用主义的教育方法，可以暂时奏效，但应该更为重视教育的方法，重视和孩子的思想碰撞与交流，这样，才能够更为容易让孩子成长过程中的方方面面如水贯穿相通，而不至于在某一方面堵塞。

《我的读书笔记》和《我的音乐札记》，是孩子读大学之后我写成的。这两本书，一本是谈读书，一本是谈音乐，是希望孩子在自身成长的过程中，除了课堂的知识学习之外，加强其他修养的补充，也就是我们常说的素质的修炼。读一些文学方面的书，并不只是为了作文考试；懂一点音乐的知识，并不只是为了钢琴、小提琴的考级。素养的培养，如小树长大逐渐渗透在枝叶里，并在不知不觉的潜移默化中形成树木的年轮。希望自己的孩子能够在成长的路上走得远一些，便不应该满足于课堂的书本知识，不满足于考试乃至考大学的一点成绩。考试的成绩，是脸上的美人痣；而修养是脚下的泡，不会那么让人一眼看穿，却是长时间的磨炼结果，是帮助你走长路必须的修为。

《我的读写例话》是新近完成的，也是这一系列最后写成的一本书。它是以我自己的文章为例，具体谈读写之间的关系和方法的一本书，可以和第一本《我教儿子学作文》呼应，也可以说是《我教儿子学作文》的升级版，关于读书和写作的话题，结合具体实例，稍微谈得深入一些。对于孩子的写作，对于中小学的语文与作文教学，希望做一点有的放矢的探讨和实践，起码可以给孩子，给老师和家长一个看得见摸得着的试验园地。

心里的计划，还应该有两本书，才能构成这一套关于孩子成长系列稍微完整一些的蓝图。一本是《我的美术漫记》，专门谈美不胜收的各种风格的绘画，谈世界和我国大美术家的故事；一本是《我的体育散记》，专门谈世界包括我国体育明星的故事，和我与他们的交往的记录。之所以有这样的构想，是因为这样两方面和孩子的成长密切相关。我一直觉得这个系列少了一本谈美术的，缺少了美育的教育，孩子的成长史是不完整的；而体育则是孩子成长中更为重要的元素，哪一个孩子会不喜欢体育呢？更何况，体育关乎着孩子身体的健康和强壮，这是和知识一起并立于他们一生的基石。可惜，由于我自己的学识和准备都还欠缺，总想着写成，却一直没能够完成。

给自己留一个小小的遗憾，也给这套丛书留一个小小的悬念。亲爱的读者，无论你们是孩子，还是老师和家长，或是其他的朋友，希望你们喜欢这套书，也希望你们等着我。

2014年7月4日写于布鲁明顿

自序

由于喜爱音乐，读过几本国内外作者撰写的音乐史。当时便想，怎么没有一本专门写给孩子读的简明音乐史呢？

内容不要太复杂，写得通俗易懂，但又不要太简单，只剩下了一点故事；最好能够对当时的时代背景和音乐家的成长轨迹多少有些涉及，同时还能够从艺术欣赏的角度，对他们的音乐作品有个简明扼要的介绍，从而粗线条地勾勒出适合孩子阅读的一部音乐史的大致轮廓。

后来，想想，这样的要求，说起来容易，做起来并不容易。如今，谁愿意费心费劲做这样费力难讨好的事情？

谁想到，这个活儿，我自不量力地揽了下来。写的时候，还没觉得什么，写完之后，觉得自己真有些不知天高地厚了。毕竟不是专业人士，只是一个爱乐者，竟可以在这里大言不惭地给孩子布道吗？

权且当作抛砖引玉吧，这样的活儿，总该有人去干，特别需要更专业的人去干，肯定会比我干得好。那么，这本小书，就算尽力了，可以抛掷一旁了。

我希望能够尽可能地做到上述那几点，却知道那只是希望

而已。我从音乐家出发，也许这样孩子好读一些，从文艺复兴时期的帕莱斯特里那，到古典主义时期的巴赫、亨德尔，到浪漫主义时期的莫扎特、贝多芬，一直延续到浪漫主义的尾声，到20世纪50年代新大陆的美国音乐。最后，附录一则我在北京大学的一次演讲，讲的是关于古典音乐和摇滚音乐发展青春期的相互关照和对应，除古典音乐之外，增加一点摇滚音乐的内容，也许，孩子会喜欢。

如此绵延了四百余年的历史，涌现出那么多灿如星辰的伟大音乐家，和那么多美好如饴的各种音乐作品，明知道这本薄薄的小书无法胜任钩沉出这样漫长岁月里的音乐年轮，充其量，只是我自己的一本听乐札记，却还是心存希望能够给孩子带来一点哪怕是粗浅的参考，哪怕是入门的兴趣。如果读完这本小书，能够让更多的孩子热爱音乐，让美好的音乐不仅仅是为了考级或升学加分，而成为滋养心灵的一种生活内容和方式，那么，这本小书就已经超额完成了它的任务。

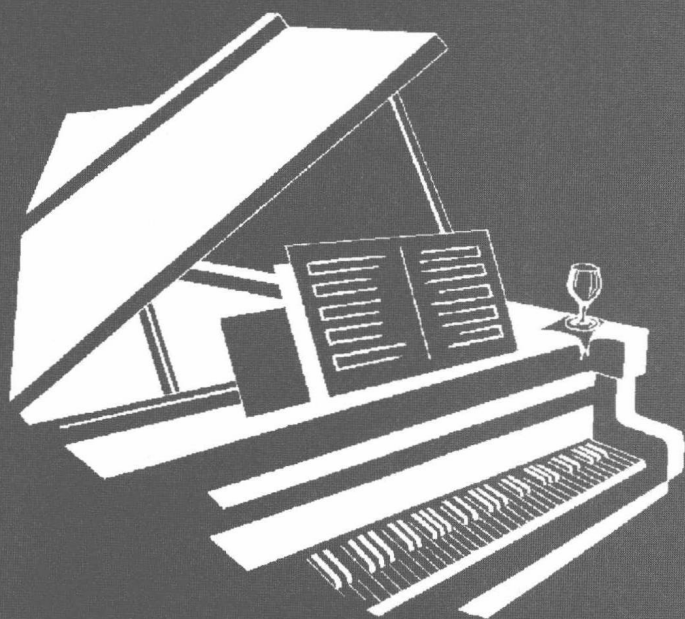
我始终认为一切艺术都向往音乐的境界，所有音乐都指向心灵的深处。

在一个越发物化的社会里，人们的需求越发变得实际、实用和实惠（我称之为“三实”主义）。在这样日复一日的惯性生活之中，唯有艺术能够与这样的生活拉开距离；而在艺术中只有音乐最不带功利色彩，而以它最为纯正的浪漫主义和我们的心灵相通相融。我们可以在音乐中得以放松和喘息以及心上的平衡，我们可以和我们以往的任何回忆相逢，和我们向往的任何情感相拥。可以说，只有音乐，能够把我们涌动在心里想

说又说说不出的话语最微妙地表达出来，只有音乐，能够让我们漂泊无根的心灵有所依托。

唐纳德·杰·格劳特和克劳德·帕利斯卡，在他们合著的《西方音乐史》中曾经说：“如果说遥远和无边无际就是浪漫主义，那么音乐就是最浪漫主义的一门艺术了。音乐的材料——有组织的音响和节奏——几乎完全超脱具体的物质世界，正因为如此超尘脱俗，音乐最适于提示印象、思想和感情的涌流，而这正是浪漫主义艺术的正规领域。”

音乐所具有的这种纯正的浪漫主义，恰恰是我们现在最缺乏的，是可以把我们已经被实际、实用、实惠的“三实”主义磨钝锈蚀的心重新浸泡得湿润一些，稍稍恢复一点弹性。可以说，没有一个人特别是孩子不喜欢音乐的，稍微懂得一些音乐史，多少了解一些音乐家 and 他们的成功经历与作品，对于孩子的心灵成长，要比分数更为重要。我们现在常说的素质教育，其实就应该包括这样的内容在内的。

目
录

- 向蒙特威尔地和巴赫致敬 / 001
- 那一晚忽然洞开的窗子 / 005
- 感动亨德尔 / 008
- 倾听贝多芬 / 012
- 对比莫扎特和贝多芬 / 019
- 邀舞韦伯 / 024
- 舒伯特的吟唱 / 031
- 门德尔松之梦 / 035
- 肖邦的色彩 / 039
- 舒曼一生梦幻曲 / 046
- 幻想与音乐 / 051
- 李斯特的手 / 055
- 罗西尼风格的牛肉 / 059
- 金黄色的麦秸 / 062
- 英雄瓦格纳 / 065
- 尽管只有一部《卡门》 / 070
- 后浪漫主义时期的勃拉姆斯 / 077

肃穆宁静的布鲁克纳 / 084

马勒扎我们的脸有点疼 / 090

梦幻中的蓝色 / 094

俄罗斯气息 / 099

伏尔塔瓦河上的斯美塔那 / 111

走近德沃夏克 / 115

格里格三章 / 121

西贝柳斯的声音 / 130

冬天和春天里的拉赫玛尼诺夫 / 137

巴托克的启示 / 143

月光下的勋伯格 / 150

走近理查·施特劳斯 / 154

面对欣德米特 / 161

忧郁的戴留斯 / 166

威廉斯：从家开始 / 172

科普兰印象 / 177

附录：

音乐在时间中流淌

——在北京大学的演讲 / 183

向蒙特威尔地和巴赫致敬

音乐的起源，一定是人声早于乐器，因为在劳动创造了人类之后，人类在与自然抗衡与交融的时候发出的内心的呼声，首先演变成了歌声。这样的歌声甚至早于语言，那是人类对世界发出的第一声呼喊。

后来，人类诞生了宗教，音乐弥漫在宗教之中，宗教音乐的鼻祖——格里高利圣咏，统治了中世纪以来那样漫长的好几个世纪，一直也都是人声凌驾于器乐之上。因此，器乐独立于声乐，从声乐中分离出来，和声乐平起平坐，无论在音乐历史上，还是人类历史上的意义，在我看来无异于猴子直立行走，走出了森林，走进一片新天地。

器乐独立于声乐，是一种必然要到来的革命。革命的原因，一个是世俗因素不断扩大，原来占统治地位的声乐是一种宗教形式，宗教因素越来越少，世俗因素越来越多，肯定唱歌越来越少，器乐越来越多。

另外一个原因，就在于民主的力量加大。房龙在谈这一段