

行走阿炳

——阿炳音乐研究与感悟

徐诚一 编著

行走阿炳

——阿炳音乐研究与感悟

徐诚一 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书共7章,前4章阐述、梳理了阿炳的音乐艺术人生。第5章作为全书重点,以本书作者从事艺术创作研究与实践视角的理解感悟,多角度、多领域地分析研究了阿炳音乐艺术成长的历史背景与形成原因。书中除配有大量历史资料图片之外,还收集了较多阿炳题材美术创作作品,汇集了一批由江南大学设计学院学生创作完成的作品。第6章和第7章分别是阿炳音乐研究已有的理论成果摘要、阿炳年表和大事记。

本书在阿炳音乐研究书籍中内容较为完整、全面,对当今国内民族民间艺术的传承和发展有一定启示作用。

图书在版编目(CIP)数据

行走阿炳:阿炳音乐研究与感悟/徐诚一编著.——
北京:中国纺织出版社,2015.10
ISBN 978-7-5180-1980-9

I. ①行… II. ①徐… III. ①华彦钧(1893~1950)
—二胡—演奏—艺术评论 IV. ①J632.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第221307号

策划编辑:秦丹红

责任印制:何建

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

无锡市极光印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年10月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:40

字数:300千字 定价:158.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

1=G $\frac{4}{4}$ (15弦)

$\text{♩} = 50$

p

二泉映月

(二胡独奏曲)

华彦钧 传谱

0. 6 5643 | 2 - 2. 3 112 | 3. 5 65 6561 | 5. 3 553 2 6 5612 |

ff

3. 5 2. 351 6235 | 1 - 161 332 | 1. 61. 23321. 16123 |

pp mf

5 - 5035 6561 | 5. 3 551 6 6 5655 | 3. 53 #4352. 321616 |

f

mp

1. 2 351 2536 | 5 - 5010 6561 | 5. 3553 2. 351 6235 |

f

pp

mf

1 - 161 332 | 1. 61. 233 21. 16123 | 5 - 50 50 3535 |

ff

pp

mf

6 1 1 3. 535 6516 | 5. 3 551 66 5655 | 3. 53 #435 2321616 |

ff

1. 6 1. 2 3512. 5356 | 5. 3 556 5535 | 6 - #6 #6 |

tr

#6 #6 6 6 6 561 | 5. 3 551 6 6 5655 | 3. 53 #435 2321 616 |

ff

1. 6 1. 2 351 2. 536 | 5 - 5010 6561 | 5. 3553 2. 351 6235 |

pp

mf

1 - 5 112 | 3 - 3 53 6516 | 5. 3 553 26 5612 |

f

3. 2 3. 5 623 5235 | 1 - 161 332 | 1. 61. 23321. 1 6123 |

ff

5 - 50 50 3535 | 6 11 3. 535 6276 | 5. 3 551 6 6 5652 |

pp

ff

行走阿炳（代序）

无锡是一座历史文化名城，有着一脉相承的历史文化积淀和丰富浓厚的文化底蕴。早在清嘉庆年间，无锡人华秋苹与兄弟及乐队合作，采集整理了南北两地的琵琶传谱，出版我国第一部《琵琶谱》，对我国琵琶音乐的发展作出重要贡献。随着宗教文化在无锡地区的兴盛，佛教、道教音乐得以广泛普及传播，同时江南丝竹、滩簧等民间音乐的深度交融形成该地区文化艺术的历史性繁荣发展，涌现出刘天华、华彦钧等一批二胡民乐名家名人。无锡是一个看得见历史，听得到梵音的江南之城，梁溪河畔的青砖灰瓦里繁生的是颇具有传奇的点滴韵事，深巷里弄的灰暗灯影里投射着民间艺人阿炳行走的孤寂身影。一方水土养一方人，《二泉映月》这般牵肠揪心的乐曲只属于无锡，那是无锡历史的积淀，浸透了江南烟火气，其味要在浅斟慢饮中细细品嚼，要在拨去浮华的静室中静心聆听，才能体悟出其中的“味”。民国时期的无锡人遇事不急不慢，淡定从容，或许是看惯了历史兴衰朝代更迭，数不尽的风流人物，终究是“名仕青山，美人黄土”，让位于上海南京那般风云叠加名城中间小城里的无锡人大彻大悟了，或许是从古至今无数次的南北东西交融，使无锡人的性子安逸而沉静，其性格是多面多棱，清晰而善良。故能包容滋养这般奇异另类的瞎子阿炳。《二泉映月》乐曲见证了无锡这座城市的历史沧桑，经历过凄风苦雨的社会动荡。遥想阿炳居住的崇安寺“一和山房”与他操琴卖艺的三万昌茶馆，就仿佛是拉近了已与我们渐行渐远的那个时代旧城无锡的距离，世界各地慕名到阿炳故居寻访的人们，当他们的指尖触及斑驳粗糙的“一和山房”墙体时，似乎可以感受到阿炳拉奏《二泉映月》时脉搏的跳动。

阿炳的《二泉映月》已成为我们这个时代的神话之一，随着岁月的流逝，我们将越来越清楚地认识到这一点。

一首乐曲，一部人生。

人生苦短，音乐家尤甚。他要以极其有限的时光完成技艺操练，情感积累，情操升华，要在历史和人生的关键拐点抉择对接，在倾诉艺术人生时成就人生艺术，燃烧自己，遗爱人间。阿炳的二胡曲《二泉映月》是从生命意义上的心灵行走，他的艺术境界实质是人类生命情趣的突出表现，虽然他的乐曲特征表现在“演奏形式”或“旋律节奏”，而它的内容却是生命的内核，是生命内部最深层的生命情感。他的《二泉映月》乐曲就是一种传统道学文化意义上的“澄怀观道”，是澄观一心而腾踔万象，是意境创造的原脉。他的乐曲如镜中影水中月，其幻愈真，则其真愈幻。不滞于物而又为物传神，从世外鸟瞰的立场观照全整而律动的大自然，其深情演奏是在时间中徘徊而梦游幻境，集合客观与主观多方想像谱成一幅幅超象虚灵的精神世界。《二泉映月》是阿炳生命的绝唱，乐曲中所表现的艺术精神是一种深沉静默地与这无限的自然，无限的时空浑然融化。乐曲所启示的境界是虚静的，因为顺着自然法则运行的宇宙虽动而静，与自然精神合一的人生虽动而静。瞎子阿炳印象中的大自然深处是无形无色的化境虚空，而这虚空却是万事万物的源泉与根本，涌有着生生不息的艺术想象力与创造力。阿炳音乐都为虚灵而物我浑融的，显示着虚灵的空间，并且总是和“动静”、“生命”等紧密联系在一起，是自由而有韵律的创作活动，是他生命最自然的阴阳两极艺术精神行走。

阿炳音乐创作过程当中的“行走”方式是唯他独有，乐曲创作灵感与才思构想都是在盲人式行走状态中以心灵体验方式捕捉的。他的行走是自然而然、无拘无束的民间音乐创作方式。虽然由于双目失明而无法观看行走中的人间万象，然而他却是以听、触、感、闻的特殊生理极度敏感反映而触发音乐创作灵感，这

使他的行走音乐创作方式，本身成为一种艺术创造的阿炳式酝酿体验过程。《二泉映月》是在风雨行走中创造的艺术境界，行走过程中所触发的情感起伏呈现艺术生命的传达。激发灵魂的启迪有其“情”、“气”、“格”的三个层面，“情”是心灵对于事物印象的直接反映，“气”是气生远出的生命迹象，“格”是映射着艺术品格的独特格调。行走的乐曲创造性演奏方式是阿炳的独特人生经历所现成的，双目失明后的卖艺卖唱生涯磨炼出他独一无二的行走弹奏方式，他把《二泉映月》称之为“随心曲”、“依心曲”是名符其实的。阿炳的行走如同中国传统山水绘画中的“散点透视”，徘徊在自然和艺术之间随心依心凝神冥想，他的音乐思想在行走中诞生，呈现多方位的“视点”，从而完成一种精神行走民间音乐艺术神游。

阿炳的行走我们可以视为混迹江湖声色沉沦世俗醒悟后一种处世的超然，现实充满各种陷阱，可谓步步凶险，终日呆在道院里的阿炳不知江湖深浅，毫无提防之心。美的或丑的，龌龊的或伟丽的市井生活，以及高尚或鄙俗的社会景象，阿炳全把它们当作一种自然生态而客观存在。阿炳在现实生活中遭受无数挫折，因为他的道学理念与艺术态度，这种超然的艺术人生态度具体表现为一是把玩现在，在瞬间现量的生活里寻求极量的丰富与充实，不为着将来和过去而放弃现在价值的精神体味和音乐创造。二是艺术的价值是寄予过程的本身，不在于外在的目的，所谓“无所为而为”的行走式艺术态度。行走意味着对现实的功利性淡漠与遗忘，艺术的行走状态消解了在世人眼中难以面对的痛苦与纠结。可见艺术创造和生活创造，其作用影响是相同相通的。道教文化主张出世入世，“澄怀观道”成为阿炳从道观出走入世的独特行走人生态度。所谓“澄怀”是挖掘心灵感悟的源泉，实现最自由最充沛的自我胸襟廓然，脱净尘渣，完成那超然行走的人。所

谓“观道”是用审美的眼光感受，深刻领悟客观具象中的灵魂生命，完成凸现一个独行于江湖艺人的审美客体。澄怀方能观道，观道适以澄怀。阿炳不仅把道学的精髓溶化于自己的行走之中，而且把自然人生和音乐艺术融合为自己的血液，以他“超以象外，得其环中”的精神行走，去实验他心目中的理想式造境与化境。

阿炳音乐的行走方式是经历声色风月、赌场鸦片馆的诱惑炼狱式深陷后一种超凡脱俗的生命态度，一种用越然生死的态度观看这个世界的方式。之所以说它是“生命的态度”，是因为它的核心是将世界从对象化中解脱出来，还其生命的本然意义，在纯粹直接的行走中创造一个自我独特的生命境界。这里的“态度”，又可以说是没有态度，它的观照方式其实就是要忘却以往所有的烦恼与伤痛，去除传统模式束缚。阿炳的艺术态度不是为刻意的卖弄技艺而行走，而是他在人间地狱历练成精后自然形成的音乐方式与生活方式，只有经历过这般摧残打击后的阿炳行走，才会达到“踏雪无痕”般的境界。他行走中《二泉映月》乐曲所构成鲜活的生命世界，是人的灵魂和人的心灵进行对话。他的音乐行走还归于“性”，就像庄子所描绘的那条“相忘于江湖”的鱼，是重生命体证、重天人相合道学思想在音乐创作中的深度反映。这是一个被心灵浸透的内心世界，乐曲中那些凡常的景色，在阿炳的生命行走体验中“明亮万物”，境界的创造使得生命互相映发，世界自在澄鲜。乐曲中的一切都随着他的行走而流动起来，由乐谱流向更广远的极乐之境。境的创造是行走阿炳在音乐追求中的重要目标，《二泉映月》其意并不在意自然美景的描述，而在行走瞬间发现的生命境界，乐曲是他自己怡然的生命体验。乐曲描述一切存在于境界中的客观物象，都是行走中鲜活的主观存在，一个具有宗教意义的生命单元。境界中所存在的物，是被人的生命体验所发现的

新世界，而不是一个简单的喻体。行走阿炳音乐创造的一个与自我生命相关的世界，是在道教文化和音乐审美方式孕育下的特殊方式，我们应从阿炳的精神行走，从传统音乐的概念系统中去理解认识，还阿炳音乐以应有的中国民族音乐历史发展中的价值意义。

行走中的阿炳，要创造一个与自我生命相关的“境”：一是它的体验性，二是它的浑然性。境是体验的真实，人与行走中的场景共同形成一个无差别无离别的共同世界。在这个世界里没有外在内在。三是它的相互关联的特征，出现“境”中的人与场景是彼此相关的存在，产生往复回环的作用影响。行走音乐、行走江湖、行走世间、行走自然、行走风月声色、行走过程中所遭遇的一切虚境实境都是“妙明心中之物”。心生则种种法生，心灭则种种法灭。境由心起，没有心灵的体验则犹如行尸走肉丧失行走的境界，行走成为心灵呈现的客观事实。心外无法，心外无境。这个心不是认识对象的主体，主体在行走时早已淡出虚化，已是孤迥特立的心灵。阿炳音乐描述的不是景物，而是精神行走的心灵境界。《二泉映月》的曲名不是阿炳乐曲的本意，所谓二泉映月，那只是一个表象的自然景物，阿炳的乐曲则是一种心灵行走的真实生命体验，是自我的、当下的、自觉的。说它是自我的，是由阿炳行走直接原创。说它是当下的，就是强调它的现场即兴性，它是行走阿炳当下呈现的。说它是直觉的，那是一种不关乎功利、不关乎社会身份的直接创作活动。触发创作的灵感不是“记述”而是“发现”。所谓“发现”就意味着乐曲境界的独特性与唯一性。它无法重复、无法再现。这首乐曲是在阿炳长期的行走体验中逐步形成完善的，生老病死，春夏秋冬，日晒雨淋，饥寒恐惧，悲欢交集，每一次行走都是一种新的发现与体验。虽然当时的锡城居民年复一年

相见与行走时的阿炳，但若人们以发现的心情去待之，阴静阳缺、喜怒哀乐，每次阿炳行走时的琴声会定是不同的。盲人式行走完全不同于双目健全之人的行走，人们会完全沉陷于眼前所观场景的事物却浑然不知或麻木茫然，失去了感受这个静谧世界的知觉与陌生，忙碌的应酬与生活，虚与违心的应景，剥蚀了人们原有的生命灵觉。因此一样的行走，完全不一样的感受体验。阿炳的行走是一种宗教文化背景下的艺术行走与精神行走，行走是他直接生命体验中发现的艺术世界，说是他，又是物，说是物，却是他。非他非物，是物是他。景物与阿炳在行走中早已是了无分别，相与神游而共成一体。纯然的阿炳式行走生命体验，是他放下主体功利世俗的杂念，形成其道教音乐的心斋、无念等心法，去发现一片超然的世界。可见瞎子阿炳是在用“心”在行走，惟有用心，才会有创意，才能创造出超凡之境。所以《二泉映月》乐曲中，阿炳的情感变化清晰可感。乐曲中“二泉”“映月”已是淡出，所呈现的只是一个与行走阿炳自我生命相关的精神与情感世界。

中国音乐热衷于创造与自我生命相关的化境世界，深受传统哲学的影响。中国哲学圆满俱足的思想是此一学说形成的重要理论观点，认为世界中的一切各张其性，每一个生命都是一个圆满俱足的客观整体，具有独立的精神意义，所谓一花一世界。老子提出“大制不割”的思想，他注意到这种天成圆满的思想。庄子强调“以物为量”的观点，都在于克服人的理性活动所带来对世界的割裂。中国传统文化中的“一花一世界”，不是代表从一朵花中可以看出世界的本质，而是部分与整体的思路。中国哲学强调月映万川，处处皆圆。每一个生命都是圆满俱足的，一物就是一个意义世界，行走中的阿炳以他自我独特的体验方式成就了他的艺术人生。行走缘于阿炳对一花一世界的生命关注，他通过音乐来呈现自己对生命的看

法，对生命价值的艺术把握。乐曲热衷于造“境”而不是写景，为自己心灵寻找一个安顿的地方。对生命的认识、理解和慰藉，贯穿于《二泉映月》乐曲旋律之中……无疑，阿炳是手拉二胡行走最远的人。

《二泉映月》深沉婉转、如泣如诉。用“绕梁三日”来形容这首曲子绝对是恰如其分。琴者，心也。聆听阿炳琴声，倾听阿炳心语。

2015年2月12日上午，由崇安区政府、无锡市文联、江南大学设计学院举办的徐诚一“阿炳”系列雕塑作品捐赠仪式在崇安寺阿炳故居举行。无锡市委常委、宣传部部长王国中与崇安区委书记刘亚民为捐赠作品《远去的琴声·阿炳印象》揭幕。江南大学党委副书记周小浦与无锡市文学艺术界联合会主席刘基平为捐赠作品《行走阿炳》揭幕。

目录

第1章 道观学艺	01
第2章 风尘乐师	71
《二泉映月（十六位亲见者回忆阿炳）》黑陶著	98
中外音乐家专家谈阿炳音乐	120
第3章 始技终道	125
第4章 清韵意境	193
（连环画·瞎子阿炳和《二泉映月》）葆元、李携绘画	258
第5章 启示后世	271
琵琶声声·化古为雨	273
悠悠的国乐	276
器与乐	281
困境与困惑	285
苦难中的精神超越	290
阿炳的个性与气质	293
风格与形式	297
民族音乐的当下思考	300
有法之法归于无法	303
孤独的超越者	305
感受人生的独特方式	307
音乐的精神	312
阿炳音乐的中国式表达	321
情系自然	324
依心随心	326

在心为志 发言为诗	329
中体西用与西体中用	334
音乐的品格	338
阿炳之乡 · 二胡之乡	341
血脉相通的民族器乐艺术	344
一首前无古人的二胡乐曲	348
情真意切的阿炳音乐	351
源自于道乐的阿炳音乐	354
民国的阿炳	357
艺术的归途——雕塑《二泉映月》系列作品创作谈	361
江南神曲	370
直面苦难超越自我	376
心灵的炼金术	380
从灰色黯伤中走出的二胡音乐	382
阿炳与道乐	385
音乐的殉道人	387
惊鸿一瞥	399
大巧若拙的阿炳音乐	401
百听不厌的乐曲	403
庙会民俗与道教音乐	409
刘天华与阿炳	414
心手相联 · 心手神合	416
天籁圣曲 · 如泣如诉	419
《二泉映月》的意蕴神韵	426
中国民间音乐的自觉与追求	429

悲情阿炳·····	433
《二泉映月》阴柔虚静的道教音乐本色·····	440
“一和山房”老物件感怀·····	445
阿炳，坚持着他的坚持·····	449
民间音乐的传承与发展·····	452
20 世纪中国新音乐史上一件非常了不起的录音事情··	456
阿炳音乐的民间草根性特征·····	462
《二泉映月》乐曲的中国传统民乐基因·····	467
永远的阿炳·永远的《二泉映月》·····	470
阿炳音乐的精神品格·····	476
随心依心的道乐·····	480
阿炳，一个人的音乐世界·····	485
“变调”的生活·····	490
无锡的阿炳 阿炳的无锡·····	493
自由的行魂·····	500
苦难成就阿炳音乐·····	504
聆听阿炳——阿炳纪念馆展陈设计随想（赵明）·····	509
第 6 章 阿炳音乐研究已有的理论成果摘要·····	515
第 7 章 阿炳年表、大事记·····	559
华彦钧（阿炳）年表·····	560
华彦钧（阿炳）研究与纪念相关活动大事记·····	567
参考文献·····	590
附录一：瞎子阿炳小传（1952 年版）杨荫浏·····	594
附录二：阿炳小传（1983 年版）杨荫浏·····	598
附录三：在“阿炳”系列雕塑捐赠仪式上的发言稿··	605
感动阿炳（后记）·····	608
作者简介·····	621

第

1

章

道觀學藝