

音乐与书法

邱少华著

邱少华先生在国内外举行过无数次的书法专题讲座。这是他以《音乐与书法》为题的演说内容，编录成册。邱先生博学多才，善写各体，有“三家”之誉，即书法家、书法理论家和书法教育家。曾先后荣获《国际书艺贡献奖》和《杰出书画论著奖》。

以新加坡为例，邱先生曾经在电力站、实践表演艺术学院、宗乡会馆、新航、建屋发展局、电讯局、国家艺术理事会、扶轮社、狮子会、国立大学、国家博物院、国际学校、美国学校、中国学会、初级学院、理工学院、华文教师总会、民众联络所、银行、企业机构、俱

乐部、茶馆、世界贸易中心、新加坡手工艺中心、乐龄团体、宗教团体、文华青商会、广播电台、丽的呼声、职总心电台等，分别以华、英语作书法专题讲座并示范。

邱先生也在中国、台湾、香港、马来西亚等地作类似的讲座，包括最近一次，应台湾中华文化复兴运动总会及中华书画印艺学会之邀，在千人挥毫及论文发表大会上演说。

音
樂
与
書
法

邱少华 著

■ 版权所有 · 翻印必究

■ 国际书号 981-00-6753-4

■ 日期 一九九五年八月

■ 制作 海天文化企业私人有限公司

■ 出版 新加坡《醉墨轩》书法学会

■ 赞助 新加坡国家艺术理事会 · 李氏基金

■ 法律顾问 叶仁贤律师

■ 电脑排版 杨惠音

■ 录音整理 陈思嘉

■ 设计 蔡桂兰 · 吴易迅

■ 封面题字 邱少华

■ 作者 邱少华

音乐与书法

• 音乐是听的书法，
书法是看的音乐。

• 音乐是仁爱、
德行的化身；
书法是学问、
气质的影子。

作者主要著作：

邱少华书法选集

咖啡研究

牛犊耕字

墨海寄余生

云海墨迹

行云流水集

寂寞之道

Behind the Brushstrokes

邱少华书法第二辑

邱少华行书元曲

邱少华隶书册

翰墨春秋

书法的故事

墨影禅心

音乐与书法

邱少华书法艺术

新加坡国家艺术理事会 赞助

撫琴者知音

解古律也己方知音也
高小法外心音難易王衣夏印少集

抚琴听者知音

新加坡有位书法奇才，他的名字叫邱少华。

邱少华是金门同胞，之所以称他是“奇才”，是因他早年在南洋大学学的建理工，而今却在书法界颇有建树，其书法、书法理论为海内外书法界所推崇；其对书法教育的贡献，亦非一般教育者所能及。

在海外，他用外文讲授中国书法，对弘扬历史悠久的中华文化，起到不可低估的作用。

邱少华总结了前人书法艺术和音乐艺术相融合的传统，并进一步发展了这一传统。在新加坡讲授书法时，他总播放“祝祝”音乐以启迪门徒对中国文化的了解。在理论上，他提出“书法是看的音乐，音乐是听的书法”的理论。这和古希腊文艺理论家提出的“雕塑是凝固的艺术”有异曲同工之妙。邱少华认为，音乐和书法是中华文化中一对“孪生”姐妹。古代士大夫或风雅之士都以善“琴棋书画”作为身份的象征，音乐书法相联更可推至汉代蔡文姬。

这位女书法家以著“胡笳十八拍”而著称于世，又以书“胡笳十八章”而在书法界占有独特地位，成为中国音乐与书法的旷世之作。这一传统，在邱少华手里，发展为把音乐的喜怒哀乐和书法起伏变化相联系，听什么曲写什么字，让观众体味到书法的喜怒哀乐。

正因为邱少华对音乐有很深的理解和参悟，使他特别钟情于中国的元曲，并开书法书写元曲之先河，出版《行书元曲》集，使每幅元曲书法作品，都像是一支谱好音符的乐曲。

对书法玄妙的领悟，使邱少华的书法中渗透着禅机、禅理，促进了他书法理论的形成，使其洋洋大观的多本书法理论书籍得以问世传播。在新加坡，几乎没有不知道他的书法的，喜欢书法的，更是知晓他独特的书法理论和教学方法。邱先生的书法，各种字体都自成一派，舒展豪放，倾泻他一腔对中华文化深厚、绵长的眷恋之情。然而，他又通脱不羁，他的《邱少华书法辑》最后一幅写的是李白的诗：

“我醉欲眠君且去，明朝有酒抱琴来” 毫无保留地诠释了他的奔放不羁性格，诗中体现的“诗酒音乐书法”，更蕴含了邱少华对书法艺术的全部心得。

邱少华和厦门有深厚的感情，厦门金胞联谊会会有较大活动，他必不远千里而来。在厦门，他举办过个人书法展，并有多人拜他为师，因而，每次到厦门，他和许多人见面的第一句话便是：“大家是老朋友了！”其实，没有见过他面的人，只要看了他的书法作品，亦会感到他是老朋友。因为，他的书法使人倍感亲切。

笔走龙蛇发音韵

——记金门同胞、书法奇才邱少华

□ 本报记者 林水圳

精神漫步

在国立大学进修系等地方教导书法艺术近10年，我的一个看法是，要引发学生的学习热诚，必须在书法以外去寻找其他的方法，比如我的“字外功夫”是，不只要学生临帖习字，还要学员认识华族文化的其他知识，这对于以英文学习书法及有心要了解自己文化的华人，作用更大。

这些“课外补充知识”包括了文学（主要是诗词）、音乐、舞蹈、戏剧、武术、哲学等方面，并进而使书法更具多元的欣赏价值。另外，我也一再提醒学员，书法艺术生活化的重要性，经过长期的试验，我发现这方法的好处颇多。

在我看来，每幅字和音乐、图画、舞蹈、诗歌等美学形式是一样的，以音乐来说，书法是看的音乐，音乐是听的书法。其实，音乐的旋律、章法和曲式，与书法的阴阳、虚实、墨韵要求是相近的，我常在书法班上播放《梁山伯和祝英台》小提琴协奏曲，同时分析每个乐章和书法之间的关系。

比如，配合梁祝感情的变化和故事情节的推移，在两人初识时，我要大家试用行书表达；两人在一起上课时，我要学员写行草；依依惜别时用小草；哀愁用隶书；哭墓用狂草；化蝶用行书。

我也安排真人到场现场演奏乐器和歌唱，在二胡及南管音乐声中，我向学员介绍了怀素和苏东坡两人的书法艺术。

书法这门艺术的要求很高，虽然用英语作为教学媒介语，无法在短期内掌握书法的要义，至少在欣赏水平上，已经有所提高。

（邱少华/口述 吴启基/笔录）

（邱少华，南洋大学理学士，曾经5次在国内外开个展，作品在中国碑林上石，出版有中英文著作10多部。现为中国学会会长、中国陕西书法学院客座教授、醉墨轩书法学会主席。）

《音乐与书法》对初步涉猎的读者来说,可用来增广见闻,丰富知识,对早已在行的读者来说,是扩大视野,探讨理论的途径。总之,这是一本见解独到、内容详实、不可多得的好书。

为《音乐与书法》写序是一种乐趣,更是一份荣誉,还有一个希望——希望爱好音乐和书法的朋友们都人手一册,作为交流的课题。

苏启祯博士
南洋艺术学院院长

主席，各位艺术界的朋友、各位嘉宾，大家好！

今天有机会和大家谈谈“音乐和书法”，感到非常荣幸。我是一个书法艺术工作者，对音乐仅仅是特别爱好而已。今天要和各位研究的是：个人在书法艺术探索中，对音乐所得到的较深的体会。所谈的内容，如有偏激和主观的地方，希望音乐界的前辈们多多指正。

字外工夫

在我们学习书法或作品的创作过程中，特别强调“字外工夫”。自古以来，读书和写字是分不开的。书法的字外工夫，除了文学、诗词、哲学、个人修养之外，音乐、舞蹈、武术、戏剧、绘画，包括行万里路和接近大自然等等，都是重要的工夫。

音乐和书法的关系极为密切。美学家宗白华说：「书法和音乐都是中国艺术的灵魂。」书法和音乐是中国古代“六

艺”中的两门大艺术。(六艺是：礼、乐、射、御、书、数)。在今天的社会里，听音乐、写字最使人陶醉，最能收到修身养性、陶冶性情的功效。尤其是音乐，它比书法更为大众化，更能为民间大众所接受，因此我们今天的谈话内容，尽量以音乐为主，书法次之。

三种感觉器官

音乐是听觉的艺术，书法是视觉的艺术。我们的身体，有三种最敏锐的感觉器官，即听觉、视觉和触觉。当一个人处在空气流通、清新凉爽的空间里，他的触觉先得到了享受，精神也就为之一振。如果环境优美，室内外的色调和谐、景物宜人，那么视觉上又感到很舒服。如果再加上耳边有轻柔美好的音乐播放着，一时疲劳消除、烦恼抛尽、心旷神怡了。大家出国旅行、或逛高级百货公司，时常有这种感受。

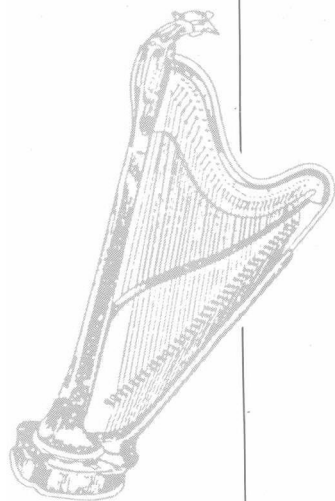
视觉和听觉

让我们先谈谈视觉和听觉的不同。人的视觉性能，比不上听觉的灵敏和持久。当我们看一样东西、或注视一个人，比如说以一分钟的时间去看，一分钟后，不再看了。相信几天以后，印象就模糊了。但是如果我们看着那个人时，和他交谈一分钟，这样几个月以后也还能记得他。我们平时看到的事物，很容易忘记。但是，如果我们向人说了一句不好听的话，或是当众用话得罪了他，那么他很可能是终身难忘的。

婴儿在出世后的短时间内，就有了听觉能力，小宝贝随时对身边一切极为轻微的声音，甚至是大人的咳嗽声，都会被惊吓的。而婴儿的视觉，则要在出生后第二、三个星期，才能调好焦距，看到东西。至于辨别颜色的能力，却要等到两、三个月以后。三、四个月的婴儿，就已经懂得对母亲的细柔轻唱和优美

宁静的摇篮曲，产生了反应，停止了啼哭，舒适地入睡。

在听觉方面，女性又比男性稍为来得敏感。男人向女人讲过的话，或答应过的事情，时常轻易地把它忘了，而女人却老是记在心里。女性的耳朵比较“轻”，一般的好坏事，容易入耳。所以，有些男人随意说的几句花言巧语，女人总是信以为真，过后发现男人并不是真心真意，就看不开、放不下。

听觉与艺术效果

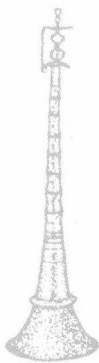
听觉比视觉更能产生艺术效果。电影里没有音乐是不行的。无论悲剧或是喜剧，都是幕后所配出的哀怨音乐、或欢乐音乐感染我们的。是戏中的音乐使我们心酸落泪，是戏中的音乐使我们快乐兴奋。卓别林的无声电影，纯粹是靠演员的动作、节奏感和韵律，后来在幕后加上音乐，引导我们入戏的。西片“火

音乐与书法

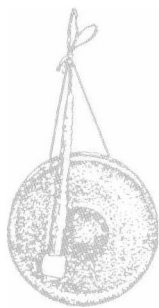
听觉与艺术效果 / 影视音乐

烧摩天楼”和“大地震”，全靠音响效果，使观众心惊胆颤。李小龙和成龙的武打片，每一拳每一腿，都得使用夸张的声响，动作才会逼真。还有吸血鬼等恐怖片，也依赖着音乐的轻重快慢，来吓破观众的胆。我在深夜里看恐怖片，每当厉鬼快出现的时候，赶紧把电视音量调低，这样才不那么紧张，否则对心脏有问题的人是很不利的。

电影和电视剧的配音非常重要。演员无论长得多俊、多美，演技多好，如果说话语音不准、咬字不清，观众看起来就很难受。某些电视连续剧，音响效果非常令人不安，杂音很多，有些演员的吐字、语韵又不怎么好，这一点大家是知道的。不久以前台湾电视连续剧“包青天”，在香港播演时非常哄动，香港人总是抽出时间来追看这套连续剧。我到香港时，也特地注意这个节目，却发现原来是谭炳文用粤语配音，把“包青天”个性化了。好个谭炳文！这里说个笑

话，最近“包青天”在新加坡电视节目中播映，在观看时，总是听不清楚他们的对白，只好看荧光屏上的英文字幕。大家想想，身为一个华校生，还得靠英文字幕来理解演员讲的华语，是不是一个大笑话、大讽刺？

影视音乐

顺便也提一提电影和电视的音乐、主题歌和插曲吧！音乐在电影中，主要是能够引起特殊的气氛，去强化、美化、感情化整个剧情。因为只有音乐，才能够直接影响人的情绪。音乐的出现，对影片的剧情场面，不但作了预先的暗示，同时也配合衬托出画面的感情，比如说画面是田园旷野，那么所配的音乐必定是清丽柔美、令人忘我、令人陶醉的。

影视配乐的技巧，左右着影片内容的水准。笨拙的编曲，往往是支离破碎的，看了无味，听了很不舒服；而高明的

编曲，则是既紧凑又流畅，扣人心弦，把影片的水平推到最高峰。

我们在几十年前，看过的电影，尽管是岁月无情，使我们把大部分的剧情给淡忘了，但是它们的主题歌或插曲，怎么也忘不了。每一次，当我们听到了这些歌曲，往事就出现在眼前，那种感慨、怀旧、悲逝的心情，相信大家时常都在体会着。

随便举一些例子，如西片中的“音乐之声”(The Sound Of Music)、“齐瓦哥医生”(Doctor Zhivago)、“乱世佳人”(Gone With The Wind)、“Born Free”、“The Good, The Bad And The Ugly”和希治阁(Hitchcock)的悬疑恐怖片中的音乐。华语片歌曲方面如：意难忘、上海滩、网中人、楚留香、寒烟翠、我心深处、一水隔天涯、一缕相思情、用爱把心偷、俩忘烟水里、万水千山总是情等等。早一些年代的如：五朵金花、乘风破浪、画中人、刘三姐、桃源仙侣、粤片黄

飞鸿等等。再早一点如四五十年代的天涯歌女、花好月圆、街头月、叹十声、渔光曲、夜半歌声、秋水伊人、香车美人、魂萦旧梦、月满西楼、天上人间、那个不多情、热烘烘的太阳、玫瑰玫瑰我爱你、明月千里寄相思等等等……太多了。单单是提到这些歌名，就足以令人激动、怀旧、感叹，更何况是听它、唱它！啊！真是人生如梦！

左脑和右脑

现在让我们来分析一下脑的操作情形。我们的大脑，有左、右两个半球。左脑负责控制身体右边的一切活动，而右脑则负责身体左边的的操作能力。当一个人因为左脑的血管阻塞、硬化或破裂而导致中风、或是因为发生意外而使左脑受到了重创，那么他的右肢功能就会受到严重的影响，甚至失去语言的表达能力。相反的，如果右脑出了问题，左