

图文珍藏版

走进大师心灵
系列丛书

袁茂 主编

袁雅琴 著

如水的声音

RUSHUIDESHENGYIN

光明日报出版社

走进大师心灵系列丛书

如水的声音

聂茂 主编 袁雅琴 著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

如水的声音 / 袁雅琴著. —北京: 光明日报出版社, 2008.9

(走进大师心灵. 第3辑 / 聂茂主编)

ISBN 978-7-80206-590-1

I. 如... II. 袁... III. 音乐家-人物研究-欧洲 IV. K835.057.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第047772号

书 名: 如水的声音

著 者: 袁雅琴 著

出版人: 朱 庆

责任编辑: 田 军

封面设计: 俄狄史卓 照 心   **版式设计:** 俄狄史卓 照 心

责任校对: 徐为正   **责任印制:** 胡 骑   宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京崇文区珠市口东大街5号, 100062

电 话: 010-67078234 (咨询), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078223, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市昆仑律师事务所陶雷律师

印 刷: 北京新丰印刷厂

装 订: 北京新丰印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部门联系调换

开 本: 690×975毫米 1/16

字 数: 130千字   **印 张:** 12.75

版 次: 2008年12月第1版   **印 次:** 2008年12月第1次印刷

书 号: ISBN978-7-80206-590-1

定 价: 36.00元

版权所有 翻印必究

目 录

总 序 时间的背影与大师的重量……………聂茂 7

第一章《波兰舞曲》——雕刻肖邦……………15

- 一、十一月的肖邦
- 二、“我觉得用音乐比用笔更能表达我的感情”
- 三、《波兰舞曲》的深情
- 四、钢琴家与女作家相恋，性别错位的冲撞
- 五、唯一的双人肖像，不能忘怀的爱情
- 六、柔弱的音符，忧郁的情感
- 七、苏格兰女人的爱是一种疼痛
- 八、即使你远在他乡

第二章《天鹅湖》——雕刻柴可夫斯基……………43

- 一、用脚尖划破忧伤
- 二、用法律官位换来一只风笛
- 三、同性恋倾向与不自然的情感
- 四、冲动的惩罚
- 五、梅克夫人——永远的精神恋人
- 六、书信延绵的情感岁月
- 七、《悲枪交响曲》——永远相守的别离
- 八、无须回报的回报

第三章《命运交响曲》——雕刻贝多芬……………63

- 一、《命运交响曲》——奏响人间悲伤
- 二、《致爱丽丝》——成全一个老人的愿望
- 三、他不是英雄，但他是艺术中的革命者
- 四、他把耳朵“割”下来倾听世界
- 五、如月光凄美般的爱情
- 六、永远的爱人
- 七、拜访莫扎特，征服维也纳
- 八、与歌德相会，音乐与诗歌美妙的契合
- 九、琴为知己弹，与舒伯特成为好友
- 十、《D小调第九交响曲》——最后的音乐会
- 十一、他带着他的耳朵飞向天堂

第四章《费加罗的婚礼》——雕刻莫扎特……………91

- 一、人死就会有遗憾，那就是再听不到莫扎特的音乐了
- 二、世界罕见的天才
- 三、敢把皇帝赶走的人
- 四、与“爸爸”海顿的交情
- 五、为不值得动情的情人
- 六、从《后宫诱逃》的婚姻

- 七、被人妒忌的苦恼
- 八、用一生操办《费加罗的婚礼》
- 九、用《魔笛》吹响生命的绝唱

第五章 《蓝色多瑙河》——雕刻施特劳斯.....115

- 一、父子同跳一支圆舞曲
- 二、梦想是一团火焰，燃烧初次的光芒
- 三、父子五年争霸，谁是圆舞曲之王
- 四、投身革命，指挥棒就是枪
- 五、蓝色多瑙河，一条滋养他音乐才华的河
- 六、记录在电影《翠堤春晓》中的初恋故事
- 七、创作的高潮源于家庭的美满或不和
- 八、最后的爱恋与激情

第六章 《马太受难曲》——雕刻巴赫.....139

- 一、音乐常在我们的市镇中照耀
- 二、有一种苦难是修炼
- 三、两次婚姻造就二十个孩子
- 四、“他不是小溪，是大海。”
- 五、神圣的受难乐
- 六、首先是个虔诚的基督教徒，其次才是个音乐家
- 七、跪倒在“神”的面前
- 八、失明的晚年

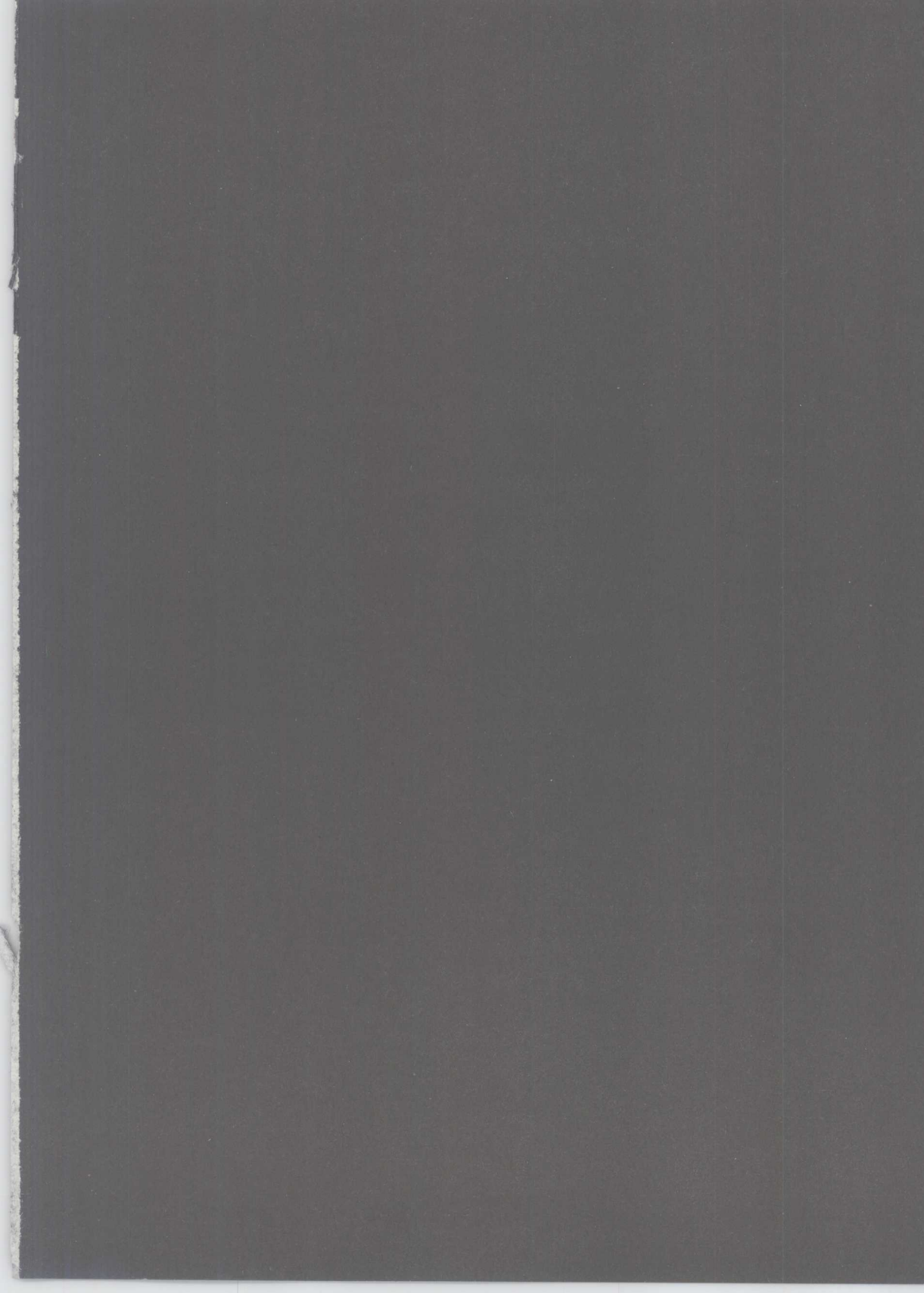
第七章 《创世纪》——雕刻海顿.....163

- 一、其貌不扬的“海顿老爹”
- 二、有了音乐，可以幸福得不再羡慕国王
- 三、结婚不论从什么角度看，都像是从船上往水里跳
- 四、在莫扎特面前认输是一种幸运
- 五、“见鬼去吧，风暴！”
- 六、《皇帝四重奏》——永远的国歌
- 七、《创世纪》的声音
- 八、送给屠夫的“礼物”
- 九、身后的荣耀不能够弥补生前的恨憾

第八章 《卡门》——雕刻比才.....183

- 一、他的一双手仿佛为钢琴而生
- 二、勇猛的斗牛士
- 三、风情万种的《卡门》诱惑了世界
- 四、爱情像一只自由的小鸟
- 五、巴黎郊区的住所——情感的故居
- 六、天才为何多不寿

后记 199

总序：时间的背影与大师的重量

缘起

时间如水一样流去。

如水一样流去的时间没有皱纹。

但是，没有皱纹的时间不仅催生了历史的苍老，而且催生了人类自身的皱纹。

各个时代的文化大师就是这种苍老的镜像；

各个时代的文化大师就是这种皱纹的缩影。

时间是有背影的，但时间的背影被许多人所忽略。

大师是有重量的，但大师的重量被许多人所遗忘。

原因在于，如果在物欲横流的世界里，不要崇高只要低俗时，人们就

会丧失自己的精神家园。看看大街小巷那些眼花缭乱的广告吧，那些张牙舞爪的嘴唇和碎片化的喧嚣带来了集体失语的无意识。正是这种没有中心、没有焦点、没有方向、没有理想的语言，虽然满足了个人的言说欲望，却因为没有认真的倾听者而使所有的言说失去意义，也使得许多言说者因为“言说”而变成“不说”。之所以如此，是因为此时的话语系统撕碎了传统的游戏序列。时间可以任意地插入进来，正义的故事可以突然夭折，生活可以从任何一个节点开始，沉默的语言可以在任何时刻被激活。

这不是人在言说，而是语言在说人。

换句话说，言说的主体再不是所指的“我”，而是能指的“他者”。语言在说我，昔日那些能写出“真理”、“信仰”和“终极意义”的心灵冲动至今只能化作无序的语言碎片，以自言自语或自言他语的方式泡沫一样流向四方。这样一来，昔日的“我说语言”，变成了“语言说我”，甚至无奈地退化成喧哗的“无言”。

与此同时，由于受到紧张的生活和工作压力的双重挤压，一些人的体力消耗殆尽，精力也消耗一空，大家麻木地生存着，处于非我的“耗尽”状态，人成了非中心化的空壳主体。在此情境下，自我与现实并不联系，历史与未来也并无依托，英雄与小丑同时出场。自我没有任何身份证明，像没有根的浮萍，或没有肉体的游魂，在世界的各个角落作无序的漂流。没有热情，也无所谓感动。芸芸众生变成蚂蚁一样，忙忙碌碌，却又从没有想过为什么如此忙碌。结果，这些蚂蚁就是个人的文化身份，就是碎片化的符号宿命。因为碎片化的文化可以拼贴、复制、放射、重叠，形成镜像和暗喻，与精神无关，与思想无关。

然而，在时间的背影深处，有一种力量在喊叫，那是大师们曾经有过的挣扎、呼号、奔走、追求，是大师们的理想、信仰和血肉，是传统、信念和执著。一句话，是大师们的重量。这重量使轻飘的碎片有了定力，使迷茫的文化有了方向，使麻木的人们有了火热的灼痛。

我们轻轻触摸，像古老的樱树找到了春天，满手芬芳。

“走进大师心灵”丛书的构思

如上所述，这是一个存在浮躁的时代，也是一个存在浅薄的世界。

浮躁的时代需要沉实的精神食粮；

浅薄的世界需要深刻的思想火种。

质而言之，在商业因子无孔不入和互联网高度发达的今天，我们有一种深深的焦虑，感觉一种无法言说的美丽正在不知不觉地丧失，我们有一种紧迫感，亟须捍卫知识的尊严，捍卫平面“阅读”传统带来的心灵愉悦，捍卫根植于血液中的诗意和单纯。而这种捍卫需要一种强力，一种定力，一种带有后启蒙性质的激励情怀和精神光芒。

为此，我们把目光瞄准了文化大师，这是因为——

文化大师永远具有号召力；

文化大师是社会关注的焦点和热点；

文化大师的生活是时代的缩影；

文化大师是一个隐喻：他们的成功是人们效仿的榜样；他们的失败也给人们带来警醒和启迪。

文化大师是怎样成为大师的？

文化大师的性格特征和心路历程是什么？

文化大师也是凡人，他们的喜怒哀乐在哪里？

等等。

基于以上认识，我们决定以“雕刻”的方式，撰写一套中外文学艺术领域里那些声名远播、影响卓著的文化大师的丛书。该丛书是“雕刻”而不是传记，是叙事而不是评论。但“雕刻”的基点是建立在传记之上，叙事的原点也带有较强的评述性。

换句话说，我们所写的是真实的文化大师，是文化大师生活的某个侧面，是文化大师作品的一个主音，我们着眼的不是全部而是局部，我们感兴趣的不是阴影而是亮点，我们发掘的不是鸡毛蒜皮或个人隐私，而是历史文化、精神气质和时代背景的杂糅，是纪实、抒情和日常诗化的融合。

“走进大师心灵”丛书的主要内容

该套丛书中的每本书均为单独书号，四色彩印，图文并茂。第一辑4本和第二辑5本共9本已经于2007年和2008年月隆重推出，在读者中引起强烈的反响，也引起不少书评家和研究者的高度关注。

这次出版的是第三辑，亦是5本，分别是冯伟林的《煮酒论英雄》、聂茂与厉雷的《俄罗斯玫瑰》、吴昕孺的《远方的萤光》、汤素兰的《灵魂的风景》和袁雅琴的《如水的声音》。

同第一、二辑一样，第三辑仍然聚焦中外文学、绘画、音乐等领域里成就显赫的大师级人物，选取他们的经典作品作为切入点，对他们的传奇经历和学术成就作出合乎理性的评判。我们不要求面面俱到，只求选取其中一篇（件）在读者知识点上耳熟能详的文本作为章节标题。之所以这样，是因为这些作品本身具有强大的阅读群和广泛的受众基础，不少作品曾经入选过大中学生的教科书，读者重新接触这些标题，会唤起一种记忆，一种久违的亲切感。然后，我们围绕这个经典文本，联系到文化大师的生活、情感和对事业的追求等进行生动传神的描写，突出文化大师的某个侧影。这个侧影也许是被人忽略的，也许有人看到但发掘不深。在细节的处理上，我们力求生动感人，力求客观冷静，力求符合实际。

我们的总体要求是：每本书选取适当的叙事对象，选取文化大师的生活片断作为主要内容，文字清新活泼，叙事朴实简练，努力做到故事性、趣味性和励志性相统一，寓教于乐，以真正实现我们所追寻的“大教育、雅文化、准学术、泛美术”的创作目的。

“走进大师心灵”丛书与同类著述的不同点

描写文化大师的作品很多，本丛书与同类著述相比，其不同点在于：
叙事风格不同：我们追求文化的底蕴，讲究文字的空灵与诗意，唯美而不粗糙，细腻而不琐碎。

选取内容不同：我们不是事无巨细的原生态式的实录，而是选择大师们生活的基点和拐点，高潮或低潮，不是编年史，更像是断代史。这样做的好处在于，能够将某个侧面发掘其最大的意义。

表现形式不同：我们不是纯粹的记事，而是结合大师的生活和作品，进行分析和评述，这样，既不同于纯粹的学术著作，又不同于纯粹的传记作品。

传播目的不同：同类著述的传播目的要么是张扬文化大师的一些隐私以吸引受众的眼球，要么是虚拟大师们的一些无法印证的浪漫的事以增加可读性，或者用纯粹的学术著作在知识分子的小圈子里独享清高。本书既有大众趣味，又有学术情怀，其传播目的是让普通读者得到励志和学术熏陶，让学界专家感得到完全不同于自身作品的“别一样的风景”。

“走进大师心灵”丛书学术和文学价值

该丛书具有一定的学术价值和较高的文学价值。

其学术价值在于，我们发掘了大师们生活的某个基点，对其代表作品进行还原性的解读，将被历史遮蔽的真实意蕴呈示出来。这种解读是在参考了学界同行大量资料的基础上，提出自己的见解，避免了人云亦云或从文本到文本的简单解读。

其文学价值在于，作为一种文化散文，我们借助于许多表现形式，追求诗意的写作，强调文本的欣赏趣味和美学价值，使“雅”不“曲高和寡”，使“俗”不“下里巴人”，使读者在学到知识、了解历史和得到激励的同时，获得一种全新的美文品味和阅读快感。

鸣谢与感恩

感谢光明日报出版社领导和责任编辑田军先生的远见卓识、忧患意识和强烈的责任心。

感谢我的合作者用一本本沉甸甸的著作扎扎实实地支持我。

这套丛书还在继续编写之中，我们力争每年出版5本左右，将古今中外的文化艺术大师的精彩华章和个性追求重新灿烂地呈现出来。希望有很好的写作功底、真正热爱文化大师的实力作家们都来关注并参与到这套丛书的写作中，为碎片化的时代增加一种胶力，为肤浅的社会带来一份深刻，为漂泊的文化系上一坨锚锭，为迷茫的“蚂蚁”送去一缕烛照。

有了这些文化大师，许多言说者就会羞愧地沉默；

有了这些文化大师，许多冒犯者就会心痛地自责；

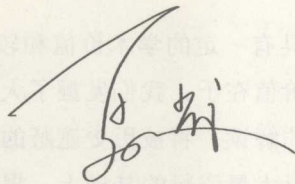
有了这些文化大师，许多浮躁者就会静静地深思；

有了这些文化大师，许多忙碌者就会愉悦地生活。

这就是时间的背影；

这就是大师的重量。

为此，我深深感恩。

主编

2008年2月改定于长沙岳麓山下抱虚斋

第一章

《波兰舞曲》

雕刻肖邦

肖邦在世界音乐的舞台上，如一盏独特的灯，早早地就点燃了那些习惯倾听舞曲人们的耳朵，把高雅与贵族灌输到你的心田里，如水一般缠绵。

