

张鸣雨 / 著

Mingyu Zhang

Elegant Music & Intimate Voice

雅乐 尼音

——雅尼音乐欣赏手卷

The Handscroll of Yanni Music

长 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

张鸣雨 / 著

Mingyu Zhang

Elegant Music & Intimate Voice

——雅尼音乐欣赏手卷

The Handscroll of Yanni Music

長 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

雅乐尼音——雅尼音乐欣赏手卷 / 张鸣雨著. —长春: 长春出版社, 2011.10

ISBN 978 — 7 — 5445 — 1846 — 8

I. ①雅... II. ①张... III. ①器乐曲—音乐欣赏—美国—现代 IV. ①J620.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 163440 号

雅乐尼音——雅尼音乐欣赏手卷

责任编辑: 杜 菲 姚 池

封面设计: 王国擎

版式设计: 王久柱

出版发行: 长春出版社

发行部电话: 0431 — 88561180

总编室电话: 0431 — 88563443

邮购零售电话: 0431 — 88561177

地 址: 吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编: 130061

网 址: www.cccbs.net

制 版: 长春大图视听文化艺术传播有限责任公司

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720 毫米×1020 毫米 1/16

字 数: 220 千字

印 张: 16

版 次: 2011 年 10 月第 1 版

印 次: 2011 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题, 请与印厂联系调换

印厂电话: 010 — 67582666

天上有银河，人间有音乐；
银河有多少星辰，人间就有多少音乐；
星星有多少奥秘，音乐就有多少启示。

你可以不理睬音乐，音乐却始终在眷顾着你。
你可以不了解雅尼，你却不能不感知雅尼音乐。
人生百过，其中一过便是未以人文艺术涵养心性。
讲境界，求修养，不妨从欣赏音乐开始。

——张鸣雨

著 \ 周海宏

“没有艺术的人生是不完整的人生，不能享受音乐的人生是遗憾的人生。”

——音乐心理学家、中央音乐学院副院长 周海宏

卷手赏双采音乐报——

序言

(Preface)

涵养心性 滋润心灵

Nutrition of Mind , Nurtures the Soul

雅尼是一位卓尔不群的艺术大师。他以独特的音乐挑战各种疆界与隔阂，与所有种族、国家的人们对话。雅尼是校友中的完美典范。他用音乐和“同一个世界，同一个人”的理念改变了世界。

——前美国明尼苏达大学校友会 CEO 玛格丽特·卡尔森
(Margaret Carlson)

他是一个用音乐讲述生活故事的人，从不无缘无故地去写作品。他用音乐表达他在不同时期、不同情境下对生活的感受，听众可以通过聆听他的音乐来分享他对生活的理解，而不必用逻辑来理解他所讲述的故事。

他是一个要让世界各地的人们听到他的音乐，并且听到后会喜欢上他的音乐的人。他要让听众伴随着他的音乐去编织自己的故事，任思绪自由地徜徉，自由地创造。

他，就是雅尼，约翰·雅尼·克里斯托弗。本名雅尼·克里索马里斯 (Yiannis Hrysomallis, 或 Giannis Chrysomallis, 名字有着仁善雅致的寓意)，以达·芬奇、米开朗琪罗、柏拉图为偶像，熟谙荣格分析心理学等经典心理学理论的美籍希腊人；一位自修自悟、享誉全球的作曲家、音乐制作人、音乐设备工程师；一位身边集合、聚拢着一批具有不同文化背景的世界一流演奏家的超级演奏家，独立流派的当代器乐和表演音乐大师。

从庆典仪式的背景曲，到坐禅静修的伴奏乐；从广播电台的轻音乐，到电视荧屏的广告曲；从随身听的音乐收藏，到私家汽车的车载音响；从孤独症儿童康复训练，到抑郁症人群自我疗伤；从中学生的音乐欣赏教材，到大学生音乐专修

课堂……雅尼，这位在“星空很希腊”的地中海海滨小城卡拉马塔“卤生”出来的“草根”音乐家，毕业于美国明尼苏达大学心理学系的高才生，凭借着对音乐的深刻领悟和精妙结构，让每一位听众如痴如狂。

《华盛顿邮报》把雅尼的成功称做一个奇迹，说他的音乐生涯经过摘录精选，可以成为一门在商学院讲授的课程、一个在布道坛上宣扬的经典、一部可以在睡前捧读入静的故事。

伟大的音乐家贝多芬认为，音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示。今天我们听到的雅尼音乐，只是一曲曲优美华丽的乐章。随着人类对自身、对自然界认知水平的提升，彼时人类所面对的，或许就是一条条思维曲线、一段段心灵密码。今天它所呈现的是旋律、节奏和音色，而到那时，它们也许会像达·芬奇的《蒙娜丽莎》、曹雪芹的《红楼梦》一样扑朔迷离。这其中到底隐藏着哪些不为人知的信息？作者到底要向当今人们倾诉什么？那些雅尼自创的奇特记谱符号，或许就是未来人类的情感语言、心灵密码！

作为现代器乐大师，他要让听众对自己的器乐心领神会，在潜意识上受到感动；他要让听众的身体乃至灵魂像莫扎特效应一样谐振共鸣，把听众带往一个神奇的音画空间。

尽管雅尼一再强调，音乐是人们心灵沟通的语言。但是他的器乐却超越了这个逻辑，我们难以对它进行理性的分析和解释。毕竟东西方有着语言和文化的差异，欣赏雅尼音乐，华语世界的我们，首先需要逾越一道语言的障碍。这样才能透过雅尼专辑、曲目的名称与主题，尽可能地领略雅尼音乐所呈现的艺术境界、音画空间。

雅尼一再声称，他是一个用音乐讲述生活的人。那么，他用音乐表达了哪些心灵感受？讲述了哪些生活故事？承载了哪些人生哲理？进入雅尼创设的情感空间，需要一个口令，一个销蚀语言障碍的口令；一把钥匙，一把进入雅尼音乐王国的城门钥匙；一串密码，一串开启雅尼情感空间的音画密码！

《雅乐尼音——雅尼音乐欣赏手卷》，旨在引领乐迷和读者，逾越雅尼音乐的语言、文化障碍，掌握雅尼音乐王国的钥匙，破解雅尼情感空间的密码，进入一个伟大的艺术家为人们构建的音乐王国。它与雅尼的音乐一样，涵养心性，滋润心灵。

雅乐尼音 合敬同爱

Elegant Music, Intimate Voice, Tribute With Love Together

“凡音者，生于人心者也；乐者，通于伦理者也”。

“乐者，……其本在人心感于物也”；“乐者，德之华也”；“和顺积中而英华发外，唯乐不可以为伪”。

“乐由中出，礼自外作”；“大乐与天地同和，大礼与天地同节”；“大乐必易，大礼必简”；“乐至则无怨，礼至则不争”；“如此则四海之内合敬同爱矣”。

——司马迁《史记·乐书第二》

“写器乐是很难蒙蔽听众的，你要描述一种感情，但却不能使用语言。语言是可以撒谎的。人人都会说‘我爱你’，试试不用文字来表达‘我爱你’。如果你从来没有过爱的体验，你是绝对不会碰巧选择到那些恰到好处的音符来描述这种感情的。”

“有些音乐人一生只有一首好作品，那是因为他们的成名曲太过于符合时下的潮流。”

——雅尼、大卫·兰森《倾听雅尼》

从1974年加入杜根·麦克尼尔 Zed 乐队开始音乐生涯，到2011年2月8日推出《探秘心灵》专辑，37年间雅尼共创作了180多首见诸专辑的音乐作品，出版了14张音频专辑、6张视频专辑、7张精选集，在世界各地举办了12次巡演活动。

音由心生，乐由中出，除了为数寥寥的为电影、电视剧配乐的曲子和少数经

过改编填词赋义的曲子，雅尼其他作品均为自主创作、发自内心的心灵乐章，是因情而生、为爱而作的雅颂之音。概括起来，可以梳理为以下十个类别：

一是以 “In the Mirror”（《我之镜鉴》）为代表的献给知心爱人、回忆初恋情人的爱情之作，包括 “With an Orchid”（《与兰同馨》）、“Face in the photograph”（《靚照芳容》）、“Farewell”（《友好分手》）等。

二是以 “Felitsa”（《菲丽莎》）为代表的献给父母、感念亲人的亲情之作，包括 “Nightingale”（《夜莺》）、“Whisper in the Dark”（《幽悠天籁》）、“Quiet Man”（《温雅先生》）、“Nightbird”（《猫头鹰》）、“Until the Last Moment”（《恋恋不舍》）、“The End of August”（《8 月月底》）、“Once Upon a Time”（《话说从前》）等。

三是以 “So Long My Friend”（《哥儿们再见》）为代表的献给好友、挚友的友情之作，包括 “Nice to Meet You”（《有缘幸会》）等。

四是以 “Within Attraction”（《情不自禁》）为代表的怀念家乡、表达游子之心的乡情之作，包括 “Standing in Motion”（《岿然屹立》）、“Acroyali”（《阿克罗雅丽》）、“Nostalgia”（《思乡曲》）、“Enchantment”（《魅力迷人》）、“Point of Origin”（《人生原点》）等。

五是以 “Santorini”（《圣托里尼》）为代表的歌颂祖国、赞美希腊的深情之作。

六是以 “Aria”（《咏叹调·拥抱春天》，改编之作）为代表的赞美大自然、赞颂生命的怡情之作，包括 “Twilight”（《黎明》）、“After the Sunrise”（《旭日长天》）、“Sand Dance”（《砾舞沙鸣》）等。

七是以 “If I Could Tell You”（《如果我能告诉你》）为代表的表达个人心志、人生体会、创作感悟和自省自励的真情之作，包括 “Keys to Imagination”（《想象之钥》）、“Reflections of Passion”（《激情荡漾》）、“Butterfly Dance”（《蝴蝶之舞》）、“One Man's Dream”（《男儿有梦》）、“Deliverance”（《终于释婉》）、“Truth of Touch”（《探秘心灵》）等。

八是以 “The Rain Must Fall”（《雨非得下》）为代表的反映雅尼艺术生涯的激情之作，包括 “Marching Season”（《进军季节》）、“Swept Away”（《狂飙横扫》）等。

九是以 “Niki Nana (We're One)”（《一体同心》）为代表的表达天下如一

家、四海皆兄弟这一高尚主题的热情之作，包括“Play Time”（《欢乐时光》）、“Dance with a Strange”（《天下共舞》）等。

十是以“Tribute”（《致敬》）为代表的赞颂人间真善美、歌颂人类伟大精神的用情之作，包括“Love Is All”（《爱是一切》）、“Human Condition”（《人之为人》）等。

在所有的雅尼音乐中，频频出现在专辑里的是以下 34 首音乐。

“Enchantment”（《魅力迷人》）、“In the Mirror”（《我之镜鉴》）和“Within Attraction”（《情不自禁》）：各 9 次出现在不同的专辑里。“In the Mirror”（《我之镜鉴》），直译为“在镜子中”，是他专为与他一起生活 9 年，被他称为人生导师、自己的一面镜子的琳达·埃文斯（Linda Evans）而作。“Enchantment”（《魅力迷人》）和“Within Attraction”（《情不自禁》），均系雅尼为家乡卡拉马塔等心中美好事物与愿景而作。

“Nostalgia”（《思乡曲》）：8 次出现在雅尼的专辑里。系雅尼的思乡怀旧之作。

“Santorini”（《圣托里尼》）、“Aria”（《咏叹调·拥抱春天》）、“Until the Last Moment”（《恋恋不舍》）、“The Rain Must Fall”（《雨非得下》）、“Marching Season”（《进军季节》）：这 5 首曲目 7 次出现在雅尼的专辑里。前 3 首是献给故国希腊和故乡卡拉马塔以及自己父母的，其中“Aria”（《咏叹调·拥抱春天》）是英国航空公司营销广告的配乐，取材于法国的一部著名歌剧。后两首是雅尼艺术人生的自我反映。

“Keys to Imagination”（《想象之钥》）、“One Man's Dream”（《男儿有梦》）、“Desire”（《渴望》）、“Reflections of Passion”（《激情荡漾》）、“A Word in Private”（《知心话语》）：它们 6 次出现在雅尼的专辑里，均以雅尼的个人心志和音乐生涯为演绎对象。

“Felitsa”（《菲丽莎》）、“Almost a Whisper”（《仿佛天籁》）、“In the Morning Light”（《沐浴朝晖》）、“To the One Who Knows”（《我心你知》）、“Looking Glass”（《对镜沉思》）：这 5 首曲目 5 次出现在雅尼的专辑里。其中第一首、第二首是写给母亲特莉安达菲丽（Triandafilis，即菲丽莎）的。第三首借景寄情，表达对家庭温暖、父母之爱的感激之情。后两首分别为献给好友和写给自己的内省之作。

“Acroyali”（《阿克罗雅丽》）、“Face in the Photograph”（《靓照芳容》）、“The End of August”（《8 月月底》）、“To Take... To Hold”（《难舍难分》）、“After the

“Sunrise” (《旭日长天》)、“Point of Origin” (《人生原点》)、“Only a Memory” (《唯有思念》)、“Someday” (《总有一天》)、“Before I Go” (《起程之前》)、“Dance with a Stranger” (《天下共舞》)、“A Love for Life” (《生命之爱》)、“Swept Away” (《狂飙横扫》)、“Chasing Shadows” (《追逐“阴影”》)、“Adagio in C. Minor” (《C小调柔板》)、“Flight of Fantasy” (《梦幻飞翔》): 这 15 首音乐 4 次出现在雅尼的专辑里。第一首的曲名就是雅尼家乡所在的村落名称。这些作品都是雅尼为亲情、乡情、友情而作。后几首则抒发了自己在音乐演绎与创作过程中的感受和体会。

透过以上曲目分析,我们不难得出结论:雅尼的作品由情所动,因爱而生。所谓感于物,形于声,发乎情,形于乐,止于爱。亲情、友情、爱情,对生活的情感和对事业的激情,对祖国、对家乡的热爱之情,对人类大同、天下一家的向往之情,构成了雅尼音乐创作的主要灵感源泉,亦成为雅尼实现人生梦想、为音乐事业做出非凡贡献的力量所在。

我国先哲指出:“乐本在心”,“乐者,德之华也”,“和顺积中而英华发外,唯乐不可以为伪”。音乐是品德的升华,是个人感悟与品性的外在表现。人们可以在文章里说假话,在歌唱时道假情,唯有音乐不能造假。雅尼认为,写器乐是很难蒙蔽听众的,如若使用音乐的语言来描述一种感情,其作者必须对这种感情有切身的体验。语言是可以撒谎的,唱词也可以是虚假的,但音乐是不能作假的。美好的音乐一定出自善良的心灵,正所谓乐通伦理、感人至深、触及心灵,“合父子之亲,明长幼之序,以敬四海之内”,“大乐与天地同和”。

■ 一、人灵于物何不自听，巴士司机慧眼识金

——雅尼首张专辑“Optimystique”（《乐观主义》）评注解析 / 1

■ 二、签约私家唱片，打开想象之门

——雅尼第2张专辑“Keys to Imagination”（《想象之钥》）评注解析 / 11

■ 三、脱胎于黑暗与寂静的产儿——献给遭受地震的故乡卡拉马塔

——雅尼第3张专辑“Out of Silence”（《出自寂静》）评注解析 / 21

■ 四、变色龙乐队的癫狂岁月

——雅尼第4张专辑“Chameleon Days”《摇滚岁月》评注解析 / 30

■ 五、推小家及大家，愿天下如一家

——雅尼第5张专辑“Niki Nana”（We're One）（《一体同心》）评注解析 / 40

■ 六、知音红颜择金曲，激情飞扬悦佳人

——雅尼第6张专辑“Reflections of Passion”（《激情荡漾》）评注解析 / 52

■ 七、献给生命的礼赞

——雅尼第7张专辑“In Celebration of Life”（《生命庆典》）评注解析 / 60

■ 八、让梦想在达拉斯绽放辉煌

——雅尼第8张专辑“Dare to Dream”（《敢于梦想》）评注解析 / 66

■ 九、积蓄心志孕育梦想的温柔之作

——雅尼的第9张专辑“In My Time”（《我的时光》）评注解析 / 77

■ 十、最大的冒险——衣锦还乡成就壮丽辉煌

——雅尼第10张专辑“Yanni Live at the Acropolis”
（《雅尼雅典卫城现场音乐会》）评注解析 / 86

■ 十一、合璧献礼的才情之作

——雅尼第11张专辑“In the Mirror”（《我之镜鉴》）评注解析 / 95

■ 十二、渲染人类精神，感动东方热土

——雅尼第12张专辑“Tribute”（《致敬》）评注解析 / 99

- 十三、沿着你已选择的正确道路走吧——“如果我能告诉你”
——雅尼第 13 张专辑 “If I Could Tell You” (《尽在不言中》) 评注解析 / 117
- 十四、向往大同世界, 实现理念转变的壮丽乐章
——雅尼第 14 张专辑 “Ethnicity” (《天下一家》) 评注解析 / 129
- 十五、乐坛事件迭起, 音乐精灵欢聚
——雅尼第 15 张专辑 “Yanni Live! The Concert Event” (《雅尼现场! 乐坛事变》) 评注解析 / 142
- 十六、部落唱响雅尼心声, 酋长演绎人间真情
——雅尼第 16 张专辑 “Yanni Voices” (《雅尼心声》) 评注解析 / 152
- 十七、墨国独立二百年, 雅尼致敬墨西哥
——雅尼第 17 张专辑 “Mexicanisimo” (《致敬墨西哥》) 评注解析 / 179
- 十八、八载回归探秘心灵, 雅尼器乐炉火纯青
——雅尼第 18 张专辑 “Truth of Touch” (《探秘心灵》) 评注解析 / 195
- 十九、挑战傲慢与偏见, 成功运作与营销
——“Yanni Live at Royal Albert Hall” (《雅尼在英国皇家阿尔伯特大厅现场音乐会》) 评注解析 / 214
- 二十、扶持自是神明力, 正直元因造化功
——雅尼电影配乐专辑 “Steal the Sky” (《偷天换日》) 与电视剧配乐专辑 “I Love You Perfect” (《完美爱人》) 简介 / 220
- 附 雅尼非官方专辑简介
 - (一) “Port of Mystery” (《心灵港湾》) / 226
 - (二) “Devotion” (《挚爱》) / 227
 - (三) “Snowfall” (《落雪》) / 228
 - (四) “Nightbird” (《猫头鹰》) / 229
 - (五) “Someday” (《总有一天》) / 230
- 结束语 / 231
- 雅尼年表 / 238
- 参考文献 / 243

一、人灵于物何不自听，巴士司机慧眼识金

——雅尼首张专辑“Optimystique” (《乐观主义》)评注解析

拥有秘密、拥有对未知之物的预感，是很重要的。它赋予人生以非个人存在、一种神圣向往感。未曾有如此体验的人，将错失了某种重要事物。人必须感到：自己生活于其中的世界的某些方面是神秘的。(It is important to have a secret, a premonition of things unknown. It fills life with something impersonal, a numinosum. A man who has never experienced that has missed something important. He must sense that he lives in a world which in some respects is mysterious.)

——卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung)

董建中 译

专辑曲目提要

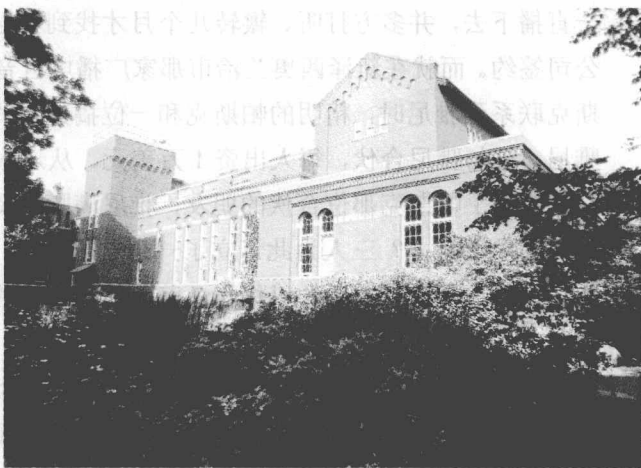
1. 斯芬克斯猫
——The Sphynx
2. 蝴蝶之舞
——Butterfly Dance
3. 一团乱麻
——Strings
4. 黎明
——Twilight
5. 追求
——The Chase
6. 友好分手
——Farewell
7. 心潮起伏
——Turn of the Tide
8. 东方博士
——The Magus

这张名为“Optimystique”(可译作《乐观主义》，或《乐观》)的专辑1980年录制，1984年首发，1990年再版，系雅尼的第一张专辑。它是雅尼十分珍视的早期音乐生涯代表作，记录了雅尼一个时期值得怀念的人生经历。这也是一张“很青春”的专辑，发行于雅尼到美国8年以后。8年里，他修完了明尼苏达大学心理学课程并获得学位。毕业4年后，他参加了变色龙(Chameleon)摇滚乐队，并从此立志投入音乐事业。在几年的时间里，他创作了许多曲目，并择其得意之作结集出版，冠名“Optimystique”。

■ 心胜于物驾驭自己，人灵于物何不自听

这张专辑是雅尼个人生活观的写照。

雅尼1972年来到美国，1976年大学毕业，1978年离开Straight Up乐队赴佛罗里达，又辗转威斯康星州麦迪逊市寻求个人发展。1980年加入变色龙乐队之前，他录制了自己平生第一张专辑“Optimystique”(《乐观主义》)。期间，雅尼有过举目无亲、孤独寂寞的惆怅；有过囊中羞涩洗盘打工的经历；有过招蜂引蝶沾沾自喜的浪荡；有过爱神垂青燕尔欢愉的体验；有过劳燕分飞情感受挫的痛苦；有过悲观颓丧怨天尤人的低潮。最终，在朋友的帮助下，在生活的磨砺中，他摆脱了摇摆起伏的心理状态，确立了心胜于物的生活理念，掌握了驾驭自己的自信心和乐观精神。

▲ 明尼苏达大学心理系正门

本照片由明尼苏达大学经济系留学生辛锐友情提供

在雅尼的音乐生涯中，有一个对他产生了深刻影响的人，这个人就是他的挚友汤姆·帕斯克（Tom Paske）。汤姆是帮助录制这张专辑的库克录音室经理与合伙人，后来成为雅尼的经纪人、团队中的一员大将。他是个知识分子，非常直爽，喜欢理论，喜欢解决难题。他理解雅尼，是雅尼情感的“泔水缸”。他知道雅尼为了音乐可以不要命，始终对雅尼抱有信心，鼓励和支持雅尼进行音乐创作。而雅尼可以在任何时候把任何烦恼和喜悦向汤姆倾诉。两个人第一次在小饭店里吃饭的时候，汤姆就提醒雅尼，凡事不要责怪任何人，不要责备政府，也不要怪罪经济不景气。要经常照照镜子看看自己，凡事成与不成都在于自己。这番话让雅尼深受触动，并使雅尼坚信这样一种生活观：发生在我们自己身上的一切都是由我们自己造成的。“人灵于物，何不自听”。在他的启发鼓励之下，雅尼相信心胜于物。他要做个对自己负责，能够驾驭自己的乐观主义者。他要找到自身的第六感觉，让这种直觉引领自己进入创造空间。

■ 巴士司机慧眼识金，听众至上植根心中

这张专辑一开始并未引起人们的注意。原因是当时电子乐还不为人所接受，唱片公司的人对它毫无准备，没人知道该拿它怎么办。雅尼自己也因埋头创作，无暇顾及签约唱片公司和唱片销售的事。他只是复制了1000盒磁带和塑胶唱片，在变色龙乐队巡演途中捎带着连卖带送地发行出去一些。

1985年，新泽西州的一位巴士司机打电话给新泽西奥兰治市一家电台的音乐主持人，向他推荐这盘音乐。这位主持人接到带子后原打算只放上一两首，没想到乐曲一经播出，听众打来的电话比任何时候都多。于是他就把整盘音乐一直播下去，并多方打听、辗转几个月才找到雅尼，通过电话鼓励雅尼与唱片公司签约。而就在新泽西奥兰治市那家广播电台音乐主持人辗转通过汤姆·帕斯克联系到雅尼时，精明的帕斯克和一位搞建筑的朋友打起了主意。他们找到雅尼，要与雅尼合伙，每人出资1万美元，从这张专辑的持有人那里买下它的版权。对于帕斯克那位合伙的朋友，雅尼满腹狐疑：居然有人把钱押在一个不知名的乐手身上？三人为此订立了一个君子协定，买下了这张专辑的版权，重新设计了包装并拷贝后，以每张7美元的价格出售。这一次，三人虽然没有发大财，但却小有斩获。

雅尼在日后总结自己的艺术生涯时说，是听众发现了他。他一直对评论家、媒体对他关注推介不够、把他的音乐贴上“新世纪”标签而耿耿于怀。也就是从这张专辑被大众认可开始，雅尼确立了自己服务大众而不是小众的艺术观，找到了属于自己的音乐发展方向。