

从三千首诗歌中精选而出，每首都源自音乐的带领、伴随和刺激

爱乐之诗

鲁成文 / 著

*Poetry upon
philharmonic*

 中国书籍出版社
China Book Press

爱乐之诗

鲁成文 / 著

 中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

爱乐之诗 / 鲁成文著. -- 北京: 中国书籍出版社,
2017.6

ISBN 978-7-5068-6140-3

I. ①爱… II. ①鲁… III. ①诗集—中国—当代
IV. ①I227

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第066988号

爱乐之诗

鲁成文 著

责任编辑 戎 骞
责任印制 孙马飞 马 芝
封面设计 天下书装
出版发行 中国书籍出版社
地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编: 100073)
电 话 (010) 52257143(总编室) (010) 52257140(发行部)
电子邮箱 chinabp@vip.sina.com
经 销 全国新华书店
印 刷 三河市顺兴印务有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
字 数 190千字
印 张 15
版 次 2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷
书 号 978-7-5068-6140-3
定 价 30.00元

目 录

致勃拉姆斯《摇篮曲》（组诗 2 首）	001
致勃拉姆斯《圆舞曲》（组诗 6 首）	009
听布伦德尔弹舒伯特《即兴曲》（组诗 11 首）	023
听一首德国海员歌曲的曲调（组诗 3 首）	047
圣人（组诗 93 首）	056

致勃拉姆斯《摇篮曲》

(组诗 2 首)

摇篮曲 (Lullaby), 作为一种音乐体裁, 是用来使婴儿安静入睡的。也可以说, 摇篮曲是我们在一生中最早听到的音乐。

莫扎特、舒伯特、肖邦和勃拉姆斯等音乐大师都为我们那些可爱的婴孩和可爱的妈妈乃至整个可爱的人类写过摇篮曲。

莫扎特的《摇篮曲》是否真的出自他的手笔一直是一个悬而未决的问题, 大多数研究者认为这是一首伪作, 真正的作者是伯恩哈德·弗里斯, 因此在德国彼得斯版的《莫扎特艺术歌曲集》中, 此曲被归于附录之内, 并放在了整个歌曲集之末。对于莫扎特而言, 可谓是一个不小的遗憾; 对于弗里斯而言, 则可谓是一个很大的光荣。

而舒伯特的《摇篮曲》的旋律本身就如同一首诗, 其旋律摇摆在主、属两个和弦之间, 能让听者极为容易地联想到慈爱的母亲在轻轻摆动着摇篮。

肖邦的《摇篮曲》则是 1843 年为钢琴创作的。一开始的两小节生动地描绘出摇篮轻轻而均匀地被摇动的情景, 这个节奏在之后重复了六十八次之多, 并在它们的基础上作出进一步的展开。

英国作曲家布里顿 1947 年也以“Charm of Lullabies,A”(“摇篮的魅力”)为名, 谱写过一些歌曲。

以 Berceuse 为名的, 指催眠曲或有类似性质的器乐曲, 词源来自法语 Bercer, 意为摇、摇晃而使之入睡。如肖邦 1854 年创作的钢琴曲 (Op.57, 降

D大调)即按照这种风格写就并采用此名。意大利作曲家布索尼1909年在此名之下写有《悲哀的摇篮曲》，副标题是“母亲棺旁儿子的摇篮曲”，是从他的钢琴曲《悲歌》的第七曲改编而来，可见，存在着处于人之生死两端的两种摇篮曲，准确地说，是一体两式的摇篮曲，一种是我们的妈妈唱给处于生之端的我们听的，另一种则是我们唱给死之端的母亲听的，但究其根本，都是那种最深刻的母子关系所在，是那种维持人类代代绵延下去的爱的气息。

勃拉姆斯写过两首摇篮曲，分别是作品49和作品91之2。最著名的是作品49号那首。

勃拉姆斯还创作过三首间奏曲(Op.107)，其第一首(降E大调)上有一段在后期勃拉姆斯作品中罕见的题诗，选自赫尔德的德文版民歌集中的一首苏格兰摇篮曲里的几行诗句“安睡吧，我的孩子”。因此，我也愿意将这首间奏曲当作一首摇篮曲去对待。

勃拉姆斯能写出清澈纯粹的摇篮曲，也许是一种命中注定。有两个原因使这位伟大的音乐家与摇篮曲的创作有着最深刻的机缘，一个是他是那样嗜睡，一个是他那样热爱孩子。

正是这样一些因素，决定了勃拉姆斯能创作出最动情也因而最著名的《摇篮曲》。

勃拉姆斯与舒曼·克拉拉的关系始终是留给世人的一个迷。

勃拉姆斯和克拉拉的感情非常深刻，也非常微妙，在他写给克拉拉的信中，我们能够看到这样灼热的段落：“我后悔自己写给你的信中没有提到爱这个字眼，你曾教过我的，而且现在每天更是教我如何认知和惊奇于什么是爱、依恋及自我克制。……但愿我总是能写给你我发自内心的话，告诉你我有多爱你，也只能求你相信无需要更多的证明。”“但愿我能整天呼唤你亲爱的名字，永不停止赞美歌颂你，如果事情停留在现状，我将有空把你放在玻璃下或是将你镀上黄金，细细观看。”“让我这份认真的爱情成为你的一种安慰吧——我爱你胜过爱我自己，胜过这世上的一切。”

然而，在舒曼离世之后，勃拉姆斯没有与克拉拉缔结婚约。原因很复杂，如果说克拉拉大勃拉姆斯 14 岁的年龄差还不至于形成根本的障碍的话，那么，就像保罗·霍尔姆斯做出的分析那样，“对于像勃拉姆斯这样心怀理想的年轻人而言，浪漫地谈恋爱是一回事，结婚却是另一回事。作为一个嗜读中世纪传奇的读者，他对克拉拉的渴慕是一种骑士对淑女遥不可及的崇拜，一种追求每一层面都超乎自己而完美存在的理想之爱。他是她痛苦而漫长考验中的英雄，但当考验结束，他要面对娶一个比自己年长 14 岁的女人，做七个小孩的继父和供养人的未来，那种浪漫一定会突然在森冷的现实强光下消失。克拉拉必定也了解这样的婚姻相当不合适，因为维持高度浓情的友谊是一回事，要与一位这么年轻又没有经验的人共组一个家庭，又全然是另一回事。自我节制也是另一个关键。她认为使许多 19 世纪寡妇沉浸其中的悲伤，相当合乎礼教，仅只一回而无可取代的伟大爱情，适于以整个余生来永恒追悼纪念。两人各自有理由，都从彼此最后的情感考验中撤退出来，都表示他们会终生成为彼此最亲密的朋友，后来两人也确实做到了。”

其实，在克拉拉之外，勃拉姆斯也对其他女性表达过强烈的爱慕之心，只是因为天不作美而美愿难遂罢了。

1864 年，勃拉姆斯在汉堡遇见了来自维也纳的青年女歌手贝尔塔，并对之一见钟情，他写信给朋友约阿希姆说，维也纳毕竟是音乐家的圣城，贝尔塔使维也纳对他具有了双重的吸引力。为了贝尔塔，勃拉姆斯曾跪倒在格累台纳夫人面前，恳求她安排自己和贝尔塔会面。他们之间最终没有走向婚姻，贝尔塔嫁给了法柏先生。但勃拉姆斯没有忘却贝尔塔之美给予他心灵的冲击，当日后贝尔塔生下第二个孩子的时候，勃拉姆斯送给了她一首“随时随地可以用来取乐的”《摇篮曲》。勃拉姆斯记得贝尔塔很喜欢鲍曼创作的维也纳风格的圆舞曲，于是将圆舞曲稍加变化，将伴奏部分放在了右手，歌词则来源于德国浪漫主义文学家和著名的民歌收集者阿尔尼姆与布伦塔诺编辑的《少年魔号》。

【1】

哦，“妈妈”，
您用这样的语言在对我说话，
您用着丹霞与华星一般的音乐，
一定在向我意味着什么？
向我暗喻，向我明示……

我的双手正处在“前够物”阶段，
我向所有能动的挥着手，
像一颗行星面对恒星，
像一颗地球面对太阳。
哦，“妈妈”，您的羊水
不是早就像海洋一样波动？
我在它的微波里出神入化，
我挥动了它能够挥动的，即使它是我的脚。
我告诉您吧，“妈妈”，
我早就学会了一种语言：
用触觉来回应听觉的，
首先是那种化育万森的沉默。

哦，再等一等！
再等多少个凛雾朝升，
我就会真正从新星一样闪耀着的嘴唇

破口叫出那声——“妈妈”，
我再叫出的，还是那声，
那一声，以后将永远具有象征的意义！
仅仅是一个单词，
仅仅是一个单词句，
哦，“妈妈！”
这样一个全息短语句，
却有着多么飘逸的朴素，
又将带来何等自由的晕眩！

哦，“妈妈”，
我们现在都是在用音乐对话，
只有我俩能够听懂——
它们微小，如纤如沙，如尘如渺，
它们极大，如京如垓，如秭如穰，
哦“妈妈”，还有多少个宇宙？
那些多重的、巨型的、多元的宇宙，
那所有可能的宇宙的总和，
能够容下我们用音乐才能表达的语言，
能够容纳并轻轻爱抚
这堆苍积翠，春华秋实的摇篮。

【2】

哦 妈妈

当我的叫唤依然口齿不清
但我最真切地看得见您的眼睛
像看得见红的太阳 黄的月亮 白的星星

哦 妈妈

当我的叫唤依然口齿不清
您的胸脯在我的耳边徐缓地跳跃
如同紫的花朵 蓝的风 褐色的小动物

哦 妈妈

当我的叫唤依然口齿不清
是您的泪还是我的泪 在尽情闪耀
宛如碧的小溪青的山泉银的露珠

哦 妈妈

当我的叫唤依然口齿不清
深深的夜是否每日必来
您一定用那彩色的歌声 抚摸弱小的宝贝

哦 妈妈

当我的叫唤依然口齿不清

我的前途尚是一块透明的空白

宁静地悬在您把我催入的无名之梦

致勃拉姆斯《圆舞曲》

(组诗 6 首)

法国人的《通用大词典》把圆舞定义为：跳舞时一对舞伴围绕着自己和舞厅旋转，如同地球自转和绕着太阳公转一样。浪漫风流的法国人当然还不忘它是一种性感的舞蹈、“互作姿态”的舞蹈、身体靠近和接触的舞蹈。十二世纪普罗旺斯的童话讲：天神朱庇特创造的人原是雌雄同体的，后来他将性别分开了，于是人类濒于灭绝。而维纳斯看在眼里，于心不忍，教人们跳起了圆舞。

圆舞曲可能是从德国的连德勒舞曲演变而来的。在 18 世纪最后 25 年开始得到作曲家和舞厅群众的喜爱。1837 年的维也纳人口为 32 万，据传在某些夜晚全城四分之一的人都到舞厅去了。有人说，彼得麦耶尔时代对维也纳最重要的人物，首推首相梅特涅，第二就数施佩尔了。他的孙女婿舍尔策开办的游乐场也正好名叫“施佩尔”，在当时就是维也纳最高雅的娱乐场所。由此可以看出，维也纳社会生活中最重要的事情就是政治和娱乐。

海顿、莫扎特和贝多芬、舒伯特等古典主义和浪漫主义音乐大师都创作过圆舞曲，但这些作品还没有掀起圆舞狂热，因为那些圆舞曲由互不连贯的短小旋律组合而成，不能令人极度兴奋。

带有序曲和尾声的圆舞曲形式，1819 年在威柏的《邀舞》中正式确定，韦柏还以文字详细剖析了它的特征：“引子，舞者首次接近女士（1—5 小节），女士避开了他（5—9 小节），他更加迫切地邀请她跳舞（9—13 小节，此处的短倚音 c 和长倚音降 a 意味深长）。她答应满足他的愿望（13—16 小节），

他们开始交谈。他开始提问（17—19小节），她予以回答（19—21小节）。他的表情越来越丰富（21—23小节），她的热情也越益高涨（23—25小节）。舞蹈就要开始了！他率直地请她跳舞（25—27小节），她爽快地应允（27—29小节），他们走到一起（29—31小节），步入舞池，等待舞蹈开始（31—35小节）——跳舞（在跳舞的过程中他们又开始交谈，最后他们向对方表白了爱情。）舞蹈结束，他向她道谢，她予以回报。退出舞池。寂静。”

韦伯的圆舞曲具有的快速度和缓慢引子的创作特点，都为后来的兰纳和施特劳斯吸收，并引发了圆舞迷的狂热追捧。小施特劳斯在圆舞曲世界登峰造极，而且不可思议的是，在人们总以为是欢愉快活和轻松明朗的背后，他的作品其实内涵了某种深沉的忧郁，指挥家魏因加特纳说出了这种感受，“我认为施特劳斯的圆舞曲是令人忧伤的东西”，阐释了一种大悲大乐，悲极生乐的辩证法。

兰纳和老施特劳斯的圆舞曲是专供跳舞之用的，而小施特劳斯的圆舞曲还能供人聆听欣赏，这意味着这些杰作充满了改进全新的精神，其序曲在篇幅上已有了很大的扩展，宛如一幅宽广的交响情景画卷，在舞曲主要部分进入之前，序曲就已把听众的感情调到了一个临界高度，圆舞曲的内部结构、旋律组成、主题发展也有了类似交响曲的一些特点，所以人们爱把小施特劳斯的大型音乐会圆舞曲称作圆舞交响曲。

1890年的维也纳民意测验表明，小施特劳斯当选为全欧洲知名度第三名，仅仅排在英国维多利亚女王和德国宰相俾斯麦之后。维也纳人后来曾经开玩笑地说：在他去世之后，约瑟夫皇帝才真正统治了奥匈帝国。

勃拉姆斯是小施特劳斯家的常客，虽然他俩无论在为人的性格还是作曲的性格方面都迥然不同。勃拉姆斯向来都是神情肃穆，而施特劳斯是温和雅静的。但他们能够在花园中一待一个下午。勃拉姆斯有时还会坐在钢琴旁边，根据施特劳斯的华尔兹曲即席谱写赋格曲，他还会对施特劳斯的妻子阿德勒开玩笑地说：“两位作曲家效命于阿德勒宫廷——一个谱写赋格曲，一个创作华尔

兹。”

大概是由于和施特劳斯的密切交往以及耳濡目染于维也纳圆舞曲的狂热，勃拉姆斯也逐渐介入了圆舞曲这一体裁的创作。

勃拉姆斯的圆舞曲主要采用最简单的二部曲式，让他在民间社会妇孺皆知。编号为 Op.39 的《圆舞曲》共 16 首，是钢琴四手联弹曲目，作于 1865 年，是用来献给汉斯力克的，作为他们之间亲密友谊的纪念。这套圆舞曲没有施特劳斯家族的圆舞曲那样华丽，也没有肖邦圆舞曲的雅致，按勃拉姆斯本人的话说，更具有舒伯特风格，即是天真而又精致。它们具有明显的连德勒舞曲风格，让人联想到德国北部农村比较保守的农民家庭所跳的“老式”圆舞曲。其中的第 15 首是 A 大调首演于 1867 年，同年由勃拉姆斯改编为钢琴独奏曲。后来，还被广泛改编为管弦乐曲、吉他曲和合唱曲等。

【1】

哦您，就是那星辰整体，
您还是其中最朴茂的这一颗，
今夜的犀照烨然，无微不至，
朱门姣媛与穷巷荆钗一同被您辉映。

您呀！就是这成熟不久的母亲，
您还是刚刚学会歌颂的那童子，
人类的胜玩如此焕然可观：
盼睇不离，日夕坐对。

哦，当一种渴慕在您眼中阔大而润泽，
甘芳又如何盈颊，并
往下流经您素歌般的颈项，
宛如渐渐远逝的春天之河。
噢，在这秋의深谷里，
依然留下您的捧心之态，
您的肤里无间
哪里存下过几丝凡俗尘埃？

哦我，怎能继续将您往各种应然剖析？