

YIN YUE BAI HUA JI

音乐白话集

刘晓强 / 著



吉林人民出版社

音乐白话集

刘晓强/著

吉林人民出版社

音乐白话集

著 者：刘晓强

责任编辑：陈亚南

装帧设计：单媛媛

吉林人民出版社出版（长春市人民大街 7548 号 邮政编码：130022）

印 刷：长春市华艺印刷有限公司

开 本：880mm × 1230mm 1/32

印 张：7.25

字 数：150 千

标准书号：ISBN 7 - 206 - 04392 - 5

版 次：2006 年 6 月第 1 版

印 次：2006 年 6 月第 1 次印刷

印 数：1—2000 册

定 价：18.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

序

古典音乐的瘾君子

1

序

晓强是我的好朋友，我们的话题总是离不开音乐。东北的冬天雪落得很安静，我们的谈话也是如此。音乐把我们拴到一起，好像是前生欠下了它的债。

说来奇怪，当我还是学生的时候，虽然每天都在练习肖邦、李斯特和拉赫马尼诺夫等人的作品，可是音乐却离我很远。我想，音乐一定是在我人生的某一时刻突然撞了进来。在北方严寒的城市，每天的生活无非是从此处到彼处，每个人都在匆匆忙忙地寻找着下一个目标。当我从孤独的阅读中走出来的时候，世界已在悄悄发生改变。

艺术一定有其特定的遗传，只有被它震撼的人才会投入其中。很多人都在抱怨日常生活的无聊，都在寻找某种解药，各种娱乐和活动都被发明出来，借以逃避现实的庸常与琐碎。而对我们来说，音乐代表另一种可能性，它是通往美的避难所。

当越来越多的人把学习音乐作为一种谋生的职业，把每天的工作看作是夜晚电视剧的间歇时，我们会沉浸在由音乐浸润的心情中，它给予我们的远多过于我们所付出的。毫无疑问，作为一种无上的礼物，音乐的馈赠太丰厚了。

当我在音乐学院的琴房苦练时，常常会发现从旁边房间传来肆无忌惮的音乐声，当然那总是古典音乐，或是维瓦尔蒂的《四季》，或是柏辽兹的《幻想交响曲》等。我通常把这一切与一个经历过音乐饥渴的人联系在一起。那时我们还不认识，不过我曾想过，这样嚣张地聆听古典音乐，如果不是由于某种恋爱事件，一定是出于对音乐真正的痴迷。后来的结果证实了我的后一种猜想。在音乐学院里，与大多数人想象的相反，对音乐的喜爱是最为罕见的事情。当某种东西变成职业习惯的时候，也就是它死亡之时。这就如同中文系无法培养出文学家一样。虽然人们热衷于论证艺术存在某种规律或准则，然而对于艺术家，他的起点就是发自内心的热爱，没有无功利的、超越了短暂利益的热爱和继之而起的忘我投入，很难想象会有杰出的艺术品。

晓强毕业之后，我们才算真正相识。当我坐在他家中，看到满墙的音乐唱片和一大书架的乐谱时，那首莫扎特的双钢琴协奏曲从音箱中流泻而出，我毫不惊讶，还有什么比与音乐为伴更为惬意的事情？真正让我惊讶的是，当他把若干篇自己写作的音乐文章放在我面前的时候，我意外地发现，他以举重若轻的方式，将他这些年聆听音乐、从事音乐的经历和收获一一讲述出来，没有丝毫造作和酸气，而是兴致勃勃，生动干练。其中尤以他寻访辛丰年的文章印象深刻。那是一个让所有从事音乐的人都会感到惭愧的音乐爱好者，历经大半个 20 世纪，真正将音乐的喜爱和学识以及对人生追求贯彻始终的人。寻找

他的经历本身就够得上一篇传奇。晓强还仔细纪录了与辛丰年的对话，其中有若干段极为精彩。

我认为，这本关于古典音乐的文集不仅对于所有热爱音乐、从事音乐的人极为有用，而且有趣，也是晓强这些年从事自己所热爱的音乐事业的一个自白和记录。因为在每一篇文章背后，都有一段难以抹掉的记忆和经历。——是为序。

李晓冬 2006年3月于家中。

著者按：李晓冬君，也是一个音乐教书匠，就读于中央音乐学院，音乐美学博士，长我五岁，亦师亦友。面相颇似理工科大学士，虽结识近十五年，而依旧不改其单纯的笑容。当身边众生为生计奔波、为前途无路而迷茫的时候，却一直见到这个身材消瘦而颀长、带着一副眼镜的文弱书生在那里享受生活。他享受的生活不是名牌服饰、美女香车，不是灯红酒绿、纸醉金迷，而是阅读、品味数不清的书卷，聆听、演奏众多音乐大师的作品，并且以极大的热忱去拥抱最灿烂的东西。以我见闻之陋、接触到的如我这般三十几岁的人群当中，学问之高，品德之优，待人之诚，处事之明，仅二三人尔，而李兄是其中之一。我每到省城，必到他家中一坐。香茗一杯，纸烟一支，伴随着肖邦或莫扎特的音乐，在这喧嚣的城市之中，我找到了归宿。

乞李兄一纸，为拙作作序，文中叙述我的部分使我汗颜。最后，我只是想说：认识李兄，是我的荣耀。

前言

当知道您翻开这本书的时候，我要向您致意，谢谢。这是我自小至大以来第一次写书，被您看到了，这是我的荣幸。

1

前言

我是一个普通大学的普通音乐教员，除了教书外，别无所长。最喜欢教的一门课就是音乐欣赏课。笔者自14岁起开始听西方的传统创作音乐，至今已近二十个年头。八年前，又开始了音乐欣赏课的教学工作。在教学中，深感这门课对学生会有多么大的潜在作用。但稍感遗憾的是，教学中所用的教材都是他人所编写，和自己的审美情趣总是相差有距。更何况社会的发展一日千里，有一些教材及授课方式肯定不适合当今的教学需要。于是，笔者就萌发了自己编一套符合个人教学风格的音乐欣赏教材的愿望。

言

但实际上，当整部书写完后笔者才发现，这本小册子连

个教材的边也挨不上，充其量也就是一本爱乐人的“乱记”而已。从我开始喜欢听音乐时起，就一直有个强烈愿望，希望把我对音乐的想法讲给我身边的每个人听。教书的时候就不用说了，和学生们侃侃而谈，大谈特谈，轻声交谈，拽着人谈。所以，在学生们的眼中，我成了一个很有学问的人（兼有些神经质）。所以，因为这份虚荣，使我对老师这项职业一直有种特殊的好感。

另外，在旅行时，比如在火车上，身边的旅客们几个小时的旅程因为我的存在而不再感到寂寞。但是，能感觉得到其他旅客的感觉是怪怪的。即使这样，我还是乐此不疲。向每一个我能接触到的人去讲听音乐的好处。

写此书还有一个原因，是因为我的三个偶像。喜欢音乐兼喜欢文字著作的人可能都看过两本书：《辛丰年音乐笔记》和《陈丹青音乐笔记》。2000年我曾有幸到南通市专程去拜访了辛丰年老先生，回来发现了一个老大的真理，自鸣得意了好长时间（这个在后面还有精彩的记述）。陈丹青先生，是我的榜样级老师，羨其博学，慕其敢言。另一个偶像是个美国人，名字叫莱昂纳多·伯恩斯坦，那更是我钦慕的对象（见文后介绍）。

所以，我想仿效三位先生，也做个音乐鉴赏的紹介者。虽然可能幼稚、甚至浅薄，但绝对是出于真心真情。

这本小册子内容很杂，没有太系统的东西。书中文章除了个别曾经发表外，基本都是我平日所写而又出于懒惰，在电脑中沉睡了好长时间的东西。由于某种原因，就一股脑地

都拿了出来，希望能晒晒太阳。

首先说明，这本书里写的东西仅是笔者个人观点。本人不是权威，不是专家，说得对不对的，到不到的地方，还请诸位爱乐读者多多包涵。至于“专家”嘛，本人是从不去招惹的，也相烦诸位“专家”别来讨伐我。大家混生活的，都不容易。针砭名家，还有稿费可赚，讨伐我，可是累的吐血也不会有人在意哟。

本书所写，有的是被称之为“教案”的东西。它在我上课的时候简直成了负担。没有教案的好处自不必多说，上课可以天马行空（并非信马由缰），根据学生的具体情况将自己所知所闻放肆地传授给学生。无墨规之乱耳，无案牍之劳行，不亦快哉。但是，做过教师的人都知道，“教案”确是个很难丢掉的东西，它比“鸡肋”可厉害多了，不仅是“食之无味”，而且是“弃之不可”！有如初中时所谓的日记，有人要检查的！这是我认为它唯一存在的作用。为了两边讨好（“我”和“有人”），我只好把一些自己在课上的备忘录权且充作“教案”。这样既不违背自己教课的路数，又应付了检查，何乐而不为！

有的是随笔。每当听到、看到一样好东西（或坏东西），心中自有一番评论。胸中竹子一成，懒惰的我就不愿意再吐出来了。同样是这次的机会，才抖落出来。

笔者爱看画，特别是就着音乐看画（正如有些画家就着音乐画画），别有一番滋味。虽说术业有专攻，但毕竟同样扛着“艺术”这面大旗，在某些方面，绘画和音乐还是有相

YIN YUE BAI HUA JI

通的地方的。作为音乐学子，或者是作为爱乐人，读懂画作，不仅是对音乐了解的一种补充，还可从视觉上补充音乐作为听觉艺术上的不足。

笔者爱看电影，文艺、动作、喜剧、爱情、科幻、战争、恐怖、灾难、伦理、魔幻、玄疑、音乐、武侠、罪案、记录、科教片，只要是好看，一律来者不拒。笔者不是“小资”一族，纯粹是东北大汉。性情狂放而不乏读书人的穷酸。法国、意大利电影固然要看，美国大片、韩港台日偶有佳作，也不拒绝。作为电影综合艺术的一类，音乐在其中起到了不可忽视的作用。书中有两章是专门叙述影和音的，希望读者们喜欢。

还有，平时和学生说得最多的几点问题。平时课堂上，总有些好学的学生跑来问这问那。“铁打的学校流水的学生”，这些问题几乎每年都会被问道。为了方便起见（其实还是懒惰作祟），将其汇成几点一并说出。好学的学生不可不看此书哟！

虽然本书介绍了好多欧美的音乐作品，但笔者绝对不是洋奴，这是需要读者们知道的事情。恰恰相反，我是一个不折不扣的“民粹主义”者，对于中华民族传统而优良的事物，从来不抱有任何的鄙视。自小时起，我就对侯宝林先生的相声喜爱的如痴如醉，特别是里面关于戏曲方面的知识，特别感兴趣。长大后，80—90年代，又看了不少的戏曲电影，以至于每种戏曲的经典唱段都能哼唱几句，并且发自肺腑地喜爱。在接触到民族器乐曲，比如《流水》、《十面埋

伏》、《二泉映月》及各种民族乐队音乐后，更是慨叹中华民族文化的博大精深。只是因为篇幅所限，笔者在一本小册子里根本顾及不到中西两面的文化。另外，以我的文化底子，还实不足以去坐而论道中华五千年的博大文化。只是期望有一天（比如被用人单位炒掉）有了大块的闲暇时间，自会端坐厅堂，将腹内少得可怜的中华文化搜刮出来，以显诸君，博诸位一观、一笑。

再说说给这本书起名的事，很有意思。“白话”在这里有两个含义。第一个是广义上的。“白话文”，有点文化的只要知道“新文化运动”是咋回事，也就知道它的含义了，这里就不卖弄了。

听音乐这么些年，看到了好多的音乐欣赏书籍，大抵上有这么几类。一是学术性的，如《BBC 音乐导读》，每本小册子简直就是一部小型音乐史。考据之真实，介绍之精细，显示了洋大人的严谨学风。问题是，这样的书就目前大部分青年人来说，读起来能超过三分钟的恐怕不多。原因很简单，诸君掐算一番：现在的学生有多少是能把钱花在审视传统文化的书籍上呢？好比婴儿教育，莎士比亚的戏剧再好，他们能看得懂吗？不能。

二是赏析性的，这一类书籍较多。如上海出版的《音乐欣赏丛书》等，以介绍音乐作品为主。平心而论，这样的书籍一点毛病没有。可问题又来了：这些书若是给喜欢音乐的人读，未免浅些；而给从没有听赏经验的人读了，却又觉得有些深，别的不谈，一看到“主题”、“展开”、“呈示部第

二主题在D大调改用单簧管演奏”这样的字眼，脑袋不自觉地就大了一圈，结果还是把书扔掉，去听他的“霍霍哈嘿”去了。

三、辞典类。这以林逸聪的《音乐圣经》最为有名。洋洋洒洒上百万字，几乎将欧美传统创作音乐尽数收入其中。每每遇到音乐史上的佳作介绍，我都会首先翻开这本书去搜寻这部作品的唱片目录。但同理，这类书籍只适合于已入门的爱乐者读览，外行是看不来的。

但不管怎样讲，上述书籍编辑是严谨的，态度是很端正的，目的是明确的，就是为了爱乐人爱乐而写就。但另有一类书可恨，抄袭性的。这一类书的作者本身学问不高，听的作品不多，确善用华丽的词藻去遮盖音乐的本质。一方面，他们从各种音乐书籍中大量抄袭，另一方面，又用很多“小精灵”、“大妖怪”、“金色的蓝太阳”之类的词来掩饰他们的浅薄与苍白。很多所谓“欣赏教材”均是这类人的“杰作”，害人不浅。

再有一类，即写“白话”音乐欣赏的。这一类人往往不是音乐专业的人（当然也有专业人士），却听了数不清的音乐。这类人不是学者，却看过大量的人文社科书籍。他们从“非音乐”的人群中走来，确是了解音乐的行家里手。他们写的书，总是站在“外行人”看内行的角度，不拐弯抹角，不故作高深，以最平常的语言直指音乐的本质。书中提到的辛丰年、陈丹青、伯恩斯坦三位均是这一类的杰出代表。他们的书，并不是一幅音乐风光旅游地图，计较一歌一曲之得

失，而是真正意义上的“名著导读”，是从人的兴趣上、内心中去解读音乐作品的佳酿。正是他们的书，使我打开了一扇为普通大众讲解音乐的心门。这也是促使我不怕丢丑，把自己的劣作拿出来的主要原因之一。

“白话”的第二层含义。在东北的土语里，后一个字读“火”音的轻声，意即闲谈、“胡说八道”是也。前文说过，本人并非专家，读史听乐自不免有个人的主观看法。所以取名“白话”亦是在情理之中。

本书没有成为，也不想成为“音乐欣赏教材”，因为笔者实在是没有时间一本一本地找别人的书来“编辑整理”。笔者也没有高深的学术造诣去考究每部音乐作品的外在与内涵。本书的内容就是笔者的读乐感受。目的也很清晰，就是希望读者在看完本书后会有想听乐的“欲望”和“冲动”，最后付诸行动。如此，那笔者就会“大悦”，岂不快哉！

最后，本书的读者群定为：一、想了解管弦音乐而又惧怕教科书者；二、已初读（粗读？）管弦乐明其表而不明其里者；三、摇滚乐、流行音乐爱好者；四、1973——1993年之间出生，特别是在校的大学才俊以及工作约十年的前大学才俊们；五、买错书者（误以为是名家所著，实际上……嗨，得罪了）。

作者崇拜之“音乐白话”人物简介

1. 辛丰年：1923年生，曾从事文化、新闻工作。1976年退休。性好杂览，尤喜读史。迷于乐，且愿有更多的乐迷共赏严肃音乐。写过有关音乐欣赏的书包括《钢琴文化三百

INTERNATIONAL

年》、《乐迷闲话》、《如是我闻》、《辛丰年音乐笔记》、《乐滴》、《莫扎特书信选》、《中乐寻踪》等。

2. 陈丹青，1953 生。1970 年至 1978 年辗转赣南苏北农村插队落户，其间自习绘画。1978 年以同等学历入中央美术学院油画系研究生班，1980 年毕业留校，1982 年赴纽约定居，自由职业画家。2000 年受聘清华大学美术学院，后辞职。现定居北京。因两度进藏，作《西藏组画》等油画创作。近十年作大型并置系列及书籍静物系列。

陈丹青是我国改革开放后较早赴美的艺术家，海外游学 18 年来，他身处西方当代艺术中心的纽约，对中西艺术的许多问题进行了有价值的思考，2000 年出版文集《纽约琐记》，2002 年出版随笔集《陈丹青音乐笔记》。

陈丹青在向清华大学正式递交的辞职报告中坦承：“我之请辞，非关待遇问题，而是至今不能认同现行人文艺术教育体制”。他警告说，人文艺术教育表面繁荣：扩招、创收、增加学科、重视论文等等，实则退步，学生“有知识没文化”、“有技能没常识”、“有专业没思想”。

3. 莱昂纳多·伯恩斯坦，1918——1990 年，美国著名的作曲家，指挥家，钢琴家，音乐教育家。1958 年起任纽约爱乐交响乐团音乐指导与常任指挥，音乐作品有《耶米利》交响曲，音乐剧《西区故事》等。20 世纪 50 年代起用了近十年时间在电视上进行音乐普及教育，对美国的传统音乐教育起到了重要的作用。著有《音乐欣赏》一书，在音乐欣赏普及方面做出了重要的贡献。

东北土语小词典（读前必阅）

笔者是土生土长的东北人，除了有 18 个月的时间曾在南方生活外，其余时间均在东北。所以我说的话就是 1/2 普通话（普通话：以东北语音为基础，以北京话为标准语音的语言）。日常生活中，言语自然有很多土语。在文章中，笔者也用了一些。曾有人劝我，你这是在写书，并不是在说话，应该用书面语言。对此笔者另有想法。

我是东北人，但同样也是在城市里长大的孩子。虽然经济近 20 年欠发达，但是这并不妨碍我和其他大城市的年轻人一样通过网络去认识世界，和发达城市的爱乐人一样通过唱片、音乐会去了解音乐。但是现在的传媒似乎更多的注意了东北的农村，而忽视了东北的城市居民。我作为一个东北的城市青年，一个普通的高等教育工作者，有义务向他人展现我们的文化底蕴，有中国读书人固有的传统文化、现代的西方文化、更多的是还保留在我们身上的民俗的东西。我喜欢西方的音乐，但更喜欢我是一个东北人。

所以，在文中我有意无意的用了一些东北的的土语，因为那是我的荣耀。另外，和其他地区一样，有一些土语词汇是只可意会、不可言传的东西，换了其他词语，似乎总是觉得表现得不够深刻。东北人民是幽默的人民，很多的词汇含有戏谑的味道，你只有深入其间，才能感受得到它的魅力。

U. Z. V. P. E. B. A. T. M. U. A. J. J.

因此，为了其它地区的读者能够读懂，笔者特在正文之前写了这些东北土语解释，也许解释的不是很到位，但大致可以了解意思。诸君见笑了。

白话 (huo)：闲谈、胡说八道。

保不齐：不一定。

刺啦 (ci la)：事情办坏、办砸。例：这事怎么搞刺拉啦？刺拉音：错音

刺挠：痒。

抖擻 (de se)：有意卖弄。

动静 (jing)：后音读轻声，声音之意。

费劲巴力：吃力的意思。

浮皮潦草：做事马虎，不认真。

格路：迥与正常人的性格。

眼儿喽眼儿喽：象声词，常指被人气得七窍生烟的状态（字面意思是指由于气愤，而使空气在喉腔内进退不得的样子）

尖：聪明。

较真儿：做事认真得出奇，即“钻牛角尖”是也。

靠谱 (pu)，或曰“贴谱” (p)：接近真实的（人或事）。

唠嗑 (lao ke)：两人说话（尤指空闲时说话）。

齐活儿：事情已毕。

疹人：（人或事物）令人恐惧。

收拾 (shou shi)：威胁用词语，有时含有开玩笑成分，用以暴力为主的方式使对方受到一定的伤害。

腾 (teng) 时间：打发时间。

瓦 (wa)：读四声，“很、非常”的意思。“瓦凉瓦凉”，就是很凉很凉。

瞎琢磨：臆想。

寻 (xin) 思：思考、考虑、研究。

一溜十三招：很长、很久。“说了一溜十三招”，就是说了很多话的意思。

约 (yao)：称量的意思。“约一约”即“称一称”。

照量：尝试。

整：东北特有的动词，可以替代很多的动词种类。如“整点吃的”意即“弄点吃的”；“咋整”，意即“怎么办”等等。