

声声慢

游利华◎著

——古典曲乐的美丽与哀愁

三十三首曲乐，三十三番人世

人活着，想来不过活种种心境，浮世的风呼呼吹拂，一颗心紧紧跟随如万窍吟号。其间有悲壮、徘徊、激昂、忧伤、欣喜，起伏跌宕，长韵短律，每一声，莫不可慢作一生一世。

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

声声慢

游利华◎著

——古典曲乐的美丽与哀愁

图书在版编目(CIP)数据

声声慢：古典曲乐的美丽与哀愁 / 游利华著. --
天津：天津教育出版社，2012.6

ISBN 978-7-5309-6746-1

I. ①声… II. ①游… III. ①古典音乐-音乐欣赏-中国 IV. ①J609.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 086119 号

声声慢：古典曲乐的美丽与哀愁

出 版 人 胡振泰

作 者 游利华

选题策划 常 浩

责任编辑 常 浩

装帧设计 郭亚非

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号 邮编：300051

<http://www.tjeph.com.cn>

印 刷 天津金彩美术印刷有限公司

版 次 2012 年 6 月第 1 版

印 次 2012 年 6 月第 1 次印刷

规 格 32 开(890 × 1240 毫米)

字 数 160 千字

印 张 7.25

定 价 29.80 元

自序

——迷声

曾经在一个博物馆里见过一支远古的骨笛，历经近万载的岁月，吹孔依然圆润，笛身依旧完整。

曹雪芹在《红楼梦》里写王熙凤，未见其人先闻其声，只一句，便写活了一个人。声，不受阻碍，可绕梁三匝，可腾挪万里，可穿墙透壁。我们来到世上，先是哇哇大哭，继之听见亲人的惊喜，然后，风声、雨声、水声、鸡鸣、狗吠……声声入耳。

一定是某位有心的古人，在某个寂静的时刻，听出了那风的吟唱，或是雨的叮咛，和之以牛哞，随手折下一片树叶，抵于唇间，树叶发出断续悠扬的声，再吹，再响，一段曲调便自鸿蒙中生出。

音乐也是声音，悦听有序的声音而已。开始为文字所载之初，它是工具，被儒教的孔子用来教化之用。不属于平头百姓，它高高在上，成钟成磬，用在宴席上，用在礼仪上，用在祭祀上，它属于神、属于君侯。孔子说，礼乐礼乐，音乐，如风清日朗的好天气，是必不可少的背景，也是烘托点缀的关键，使一切人事陶陶然和谐。

我所迷恋的曲乐，在唐诗中，在宋词中。这些本用来酬唱的音律文学，不单词美音美，它们还将音乐真正拉下了神坛，没有锦衣玉食，没有庙堂之高，汉朝伊始，音乐又成了布衣庶人，至唐宋，教坊勾栏，处处可闻笙笛，有了悲欢离合、有了歌哭欢笑。我们可以一边听曲，一边写下“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫”。

不求甚解，大约说的正是我这种人，细究起来，我既不懂笛也不谙琴，却本着一颗痴爱之心胡言乱语，依着自己的理解与路数，剑走偏锋，无论对与错，只管一吐为快，人的勇敢，也许正在于此，这世上，原本也没有绝对的对与错。于是，有了这本书，一本任性之作，梦呓一般，念念叨叨着那些音、那些声。

《春江花月夜》《二泉映月》《酒狂》《苏武牧羊》，我听它们，如服了五石散，身轻魂飞，整个人化做一个音符，飘然天地间。五石散需热酒化之，我执笔做酒，痴痴念念将它们化做一纸黑白。孔子说，“乐其可知也；始作，翕如也；从之，纯如也，皦如也，绎如也，以成。”我听的乐，却大多不翕如纯如皦如绎如，它们有的，一乐起来就无法无天（《百鸟朝凤》），有的一悲起来就天昏地暗鬼神泣之（《江河水》），有的一爱起来，就性命相见三生三世（《牡丹亭》），要是孔夫子还在，一定要狠狠一跺脚再一甩袖：礼崩乐坏，礼崩乐坏矣。

满纸皆是辛酸泪，不只是我，更是它们。跨时两年的写作，让人常有掏空之感，一度地，我怀疑、自卑，怕不能写出它们百分之一的好。最初提笔时，还得了严重的中耳炎，两只耳朵里不分昼夜嗡嗡敲着两只巨鼓，它们却如添香红袖，耐心抚慰我。

声音是有魔力的，我从来这么相信，你可以不喜欢阅读，不喜欢运动，却不会不喜欢音乐，它是塞壬的歌声，我们都是船员，深深沉溺其中，不能自拔，甚至不惜葬身深海。

于是，我夜夜不能自拔，直至现在。午夜梦回，我的耳边，依然有琵琶嘈

嘈切切地弹拨,有古琴铮铮响起,有雪白的水袖,冉冉直抛进云层,它们成了我生活的背景乐,我在其中,吃饭、睡觉、阅读、发呆、行走。

曾经,在微雨的黄昏、在漆黑的山路上、在萧瑟的深秋听过它们。每一个细微的颤音、和音、副音,都扯肺牵心。

它们让我着迷。不单是因为那美,还因为那人世琵琶音。

在这本小书里,我们相依相偎,投我以木桃,报之以琼瑶,它们领着我,一路成长升华,从最初的繁华浓艳,渐渐简静素朴,这种成长,可以从《梅花三弄》与《酒狂》《桃花扇》等曲的对比态度中看出,我在这些曲乐里感悟,也在这些曲乐里慢慢学会了慈悲。

书中,除收录一些真正老成古董文物的曲乐外,也收录进一些新贵。如《梁祝》《茉莉花》《康定情歌》《月光下的凤尾竹》四篇。它们成曲于近代,严格论来并不属古曲范畴,但皆与古曲有联系,或与积淀久远的民俗民风相关,具有一定代表性。选此四曲,为让读者更多了解我们的文化,也为让曲乐更丰富多彩,进一步展示我们的古典曲乐之美。

我一直在等待,等待我与它们相爱相知的那段日子凝成结晶,以文字为证,永结其好。忐忑不安,望穿秋水,像等待一场即将到来的初恋,也像等待一个精心孕育的孩子。

徵

《十面埋伏》 大风歌	121
《广陵散》 刺客的绝响	133
《桃花扇》 歌尽桃花扇底风	139
《妆台秋思》 满目山河空念远	145
《长生殿》 此曲只应天上有	152

羽

《霸王卸甲》 古来征战几人还	161
《阳关三叠》 生离	171
《酒狂》 但恐须臾间，魂气随风飘	176
《胡笳十八拍》 风尘	183
《虞美人》 春花秋月何时了	191
《二泉映月》 世界上最黑的夜晚	197
《苏武牧羊》 一个人的城堡	203
《江河水》 伤逝	211
《关山月》 将军白发征夫泪	217

目录

宫

《春江花月夜》月上人间	003
《高山流水》穷尽一生的寻找	009
《汉宫秋月》红楼隔雨相望冷	015
《梅花三弄》以日以年，我行四方	021
《月光下的凤尾竹》竹林深处有人家	027
《出水莲》尘世里开出的花	033
《茉莉花》最是一抹炊烟白	037
《渔舟唱晚》水之初	043

商

《梁祝》虚拟的蝴蝶	049
《玉簪记》爱情是一种宗教	056
《牡丹亭》但是相思莫相负	063
《西厢情愿》不应有恨	067
《雨打芭蕉》落雨天，得闲天	074
《康定情歌》溜溜的云，溜溜的心	081
《霓裳曲》起舞弄清影	087

角

《云庆》草木之欢	095
《姑苏行》美人如花隔云端	101
《百鸟朝凤》萝卜菜仔结牡丹	107
《紫竹调》花喧江南岸	113

宫

这首古典乐曲如此宏大绵长，它是一场盛世，恍惚间，我们都回到了那个遥远的唐时夜晚，看见了春、江、花、月、夜，深深感动着，感动着可以为人一遭，感受这风、花、月、树、山川河流，与它们共同呼吸一口空气，共同饮用一泓清水。无论忧伤抑或欢乐，天地万物都与我们一起，我们，也不过万物之一。

《春江花月夜》

——月上人间

黄昏快要老去时，谁人的手将琵琶撩拨出层层叠叠的波浪，仿若掀动层层水晶帘幕，不及那波浪彻底平复荡开，一轮明月随即拨开水波，轻盈地一跃而上。

“春江潮水连海平，海上明月共潮生。”月亮升上了树梢头，额鬓光洁如玉、明眸闪烁似星。它睁大了眼睛，调皮好奇地打量这人间，像刚刚下凡的仙女抑制不住内心的激动。

江汀、花林、院落、画舫、渔船、街市，月亮一双慧眼从东头转到西头，又从南边移到北边，这是人间，它夜夜守护的人间，却每每总有初见的惊艳，它看它，如最美的造化，也如血脉相连的婴孩。它就这样眼皮也舍不得眨地一直看一直看，悠扬的主题旋律把它的目光越拉越宽广，越拉越轻柔，慢慢轻纱一般覆盖了整个人间。

唐人张若虚也站在一千多年前的月光里望天，是一个风物闲和的春夜，有花有月还有歌舞，望着望着，心里就涌上了无比的感伤，江畔何人初见月？江月何年初照人？他在诗歌里化做了一枚月亮，那枚月亮化做了长诗《春

明 董其昌 渔村夕照图

江花月夜》，后来，一位乐人将这首诗又化做了音符，春、江、花、月、夜，比它的原名《夕阳箫鼓》好，热闹、华美、大气、雍容，有浓郁的大唐风格。

看啊，那春天已款款而至。风吹起万缕温柔，雨洒下千丝润泽，晓树啼莺，晴洲落雁，酒旗风飏村烟淡，山田过雨正宜耕，畦塍处处春泉漫。万物都萌出了头，农人们也从窝了一冬的屋里出来，肩上荷着铁锄，他们笑吟吟地迈着高挽起裤脚的腿，向泛着清新气息的稻田走去，向松润的地头奔去，他们早就盼望着这一天了，冬天真是漫长，锄头都快要搁出红锈来，女人们也早已周到地备下了足足的米面，只等他们在田间地头歇下时，挥一把汗，松一松手脚，然后大口大口地咬嚼。

月亮出来时，人们方才刚刚播下最后一粒种子，影子长长地映在一畦新锄过的土地上，月亮一个鲤鱼打挺，就跳上了他们的锄头尖，他们眯着眼憨厚地笑，荷着带月的锄头朝那不远处有炊烟袅袅的村落走去。

听得两耳都快生出黄茧时，我终于听出了曲子里埋在第二段的春。它不长，短短两小节，比春光还要短，是大地的春，亦是人间的春。春色遍天涯，是大地的春；一年之计在于春，此为人间忙碌的春。

那院落渐渐安静下来，月色渐深，照着林中水畔的人家，也照着门前的那条江。

琵琶又一阵撩拨，涌起层层水波，水波在江面上无息止地波涌，江河如一条宽宽的白练，环绕着青山、田地、村落，流往望不到头的远方。

那条江，白日里一定有多情的人站于皋亭上，对潇潇暮雨洒江天。凭栏远眺，本是寻常事，多情儿却心情欠佳，眼里只一片江头风怒，朝来波浪翻屋。倚在亭上，他一定还看见了过往的船只。它们或载搭客人，匆匆逐浪而下，或一家老小做饭的做饭，摇船的摇船，一只小船，被风吹得在水面左右摇摆，人都快要站不稳。水天一片浩渺苍凉，多情人儿猛地鼻子一酸，心中鼓荡着满满的诗词，为人一生，忽如远行客，被命运的潮水拍打，朝夕不保，生死

不定。天都黑尽了，他仍是不肯归去，心事与愁绪恰似一江春水向东流。

耳边却传来了歌声，娇嫩的女声和着琵琶古筝悠扬地唱，穿插着还有男人的喝彩声击节声，多情人儿转过头，就在那个不大的港湾里，停着几艘画舫，红梁翠幕，灯光将一艘艘画舫照得宛若一颗颗莹亮的夜明珠，甲板上，着绫罗的歌伎们正和着歌声婆娑起舞，她们长长的衣袖拂过船上人们的脸，如梦似幻，把一股幽香顺风也传至多情儿儿的鼻孔，多情人儿闭上眼深深地呼吸，魂儿便高高地飘上了天。

这一飘，他就与那半空的月亮一般高了。他禁不住低头打望，箫鼓齐鸣、琴瑟和之，乐曲里有无尽的热闹繁华，他也看见了无尽的繁华热闹，就在江边不远，一处集市上，风销绛蜡，露浥红莲，花市光相射。不止，远远不止这些，人间的热闹繁华，比那春天里开得最艳最盛的花还好，连黛黑的屋瓦上也滚动着珠辉般的月华，箫鼓喧嚣，街上人影参差，一路兰麝飘香。扬琴、洞箫、琵琶、古筝，甚至大鼓，所有的乐器都来了，像所有的好日子都聚在了一起，它们摇头晃脑，陶醉地弹拨鼓击，但都比不上，比不上这人间的繁华热闹，它是花，唯有花才能与它相衬，它是万花齐放，密密铺满了整个人间，是乾隆盛世时偏爱的粉彩百花不落地。

月亮却继续往前走着，它还想看更多的人世风景，春天般的生、江水般的愁、鲜花般的欢、应该还有明月般的忧，月亮继续往前走，渐渐远了热闹的集市，翻过一座小山，又淌过一条小河，闯进了林中一户还燃着油灯的人家。

春夜微凉的风扑扑地吹刮，柴门早已扣上，没有人会在这夜里回来了吧，守门的黄狗趴在门内的泥地上，扯着粗浊的呼噜。屋里却空荡荡的，唯有几丝不请自入的风放肆地四处游走，月亮转了一个弯，忽地撞上了一面木窗。

窗不大，临窗却倚着个妇人，她手里还握着砧杵，想必刚刚捣软了几件新做下的麻布衣裳。本应秋天才捣杵的衣物她哪里等得及，衣裳一看就是给

男人备下的，宽大厚实，穿上，能抵过一个悠长的寒冬。妇人头发有些凌乱，眼睛里满是盼望与忧急，不用问，月亮也知道这家的男人也出了远门，如许许多多的男人一样，是去远征，还是背上干粮走他乡谋生计？月亮不想过问，它只是吹起洞箫，温柔地抚慰窗边的女人，她一定听到了，听到了这悠扬的洞箫，箫声中，妇人的眼神慢慢由焦虑变得柔和，还起了星星点点的光，唯有祝福了，她放下砧杵，双手合十，脸色平和，一切都好，一切都在，她望着的明月，也是他此刻眺望的，她（他）心里便有了安慰，月光，护佑着她，也护佑着他。

月亮并没有在妇人家多做停留，折回了江边，它本不为任何一处人世风景做过多停留的，震天的乐曲又潮水般灌满了它。

依然是那段主旋律，它反复地响起，反复地调拨，在所有人心里：叮叮叮叮咚，叮叮叮咚，呜呜呜啦，哦哦哦哦啊。江边的人们还在欢唱，集市上依然闹腾，恰逢大唐贞观盛世，又在这富庶的江南，天时地利人和，可以种粮种棉花，得以温饱无忧；可以临高眺远，发阔大的抒情；可以游逛歌舞，享人世至极之乐；也可以伴着月儿，怀念远方的离人。这是大唐，气象万千包罗的大唐，人与自然天地和谐融合为一大唐。这人世，纵然悲欢离合，也到底可歌可怜，尚夫复何求？想着看着，月亮也有些醉了，忍不住于半空舞动起来，搅动了一天一地的云、花、树、人、江……

唯有，那皋亭上的多情人儿还在独自伫立，他宽大的衣袖在月光下像两面展开的大折扇。这一回，他在吟咏天上那轮明月，“春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明”。他扯开嗓门，对天邀月，吟着吟着，就情不自禁挥洒着衣袖舞了起来，兴致也越来越高，被江边的人儿听去看去，渐渐有了一二行人随着也吟唱开来，渐渐有三五路人随着也舞动起来，渐渐，渐渐，大江两岸，千百个人吟唱开来舞动起来，踩着琵琶和箫组成的小复调，如波浪从远方一点点涌向岸边，一路走来一路汇聚水滴，浪

头越来越高，潮水越来越浩瀚，如同千军万马奔涌而至，长长久久地，在江边卷起千堆雪。

宛若我们那天晚上的歌唱。偌大的阶梯教室里，高高低低地坐着上百人，美丽的音乐老师十指如飞地弹着琴，我们在《春江花月夜》的乐曲伴奏下轻唱：江楼上独凭栏，听钟鼓声传，袅袅娜娜散入那落霞斑斓。上晚自习的人们从阶梯教室门口路过，被歌声吸引，僵在门口入神地听。这首古典乐曲如此宏大绵长，它是一场盛世，恍惚间，我们都回到了那个遥远的唐时夜晚，看见了春、江、花、月、夜，深深感动着，感动着可以为人一遭，感受这风、花、月、树、山川河流，与它们共同呼吸一口空气，共同饮用一泓清水。无论忧伤抑或欢乐，天地万物都与我们在一起，我们，也不过万物之一。

夜又深沉了几分。我们还在纵情合唱，那多情人儿不知何时已经下了皋亭，回了屋宇，月亮也揉揉眼，跳离了树梢。

一天又行将结束，打更声从街那头隐隐传来，像遗落在风里的叹息，一阵蕴含霜意的凉风扫过，真正的夜晚笼罩下来，鼓箫琴瑟们也显出了倦态，声息越来越小，越来越弱，渐至一片宁静。天地间一片宁静。

江水仍在汨汨川流，有花悄悄地开了，有花悄悄地谢了，月亮在梦呓般的洞箫声中冉冉升上了天，渐升渐高。它终于完全升上了穹宇，等洞箫也安静下来，它低头，看着这人间，无语无息，唯将清亮柔和的月光洒了满满一天地。

《高山流水》

——穷尽一生的寻找

那天，我独自坐在琴台上操琴，前面是奔涌不息的汉水，后面是连绵巍峨的群山，我独自坐在琴台上操琴，千山鸟飞绝，万径人踪灭。正当琴声激昂时，你背负一担柴薪远远地走来了，我依旧没有抬头，这世上，没有几个人能让我抬头正眼相向。你却放下柴薪席地而坐闭目养神般听起了琴音，末了，你似在自言自语地说：“噫，好琴，巍巍乎志在高山；洋洋乎志在流水兮。”

那天，先秦的琴师俞伯牙其实一连弹了两支乐曲，一曲《高山》，一曲《流水》，琴谱早已漫漶于岁月，《高山》不在，《流水》依稀。依稀的古琴名曲《流水》是一面阔水，它总让我想起宋人马远的《水图》，波光粼粼的水，层波叠浪的水，惊涛拍岸的水，十二幅水图，笔墨描尽各色水态水性，我们站在河边，看逝者如斯夫。

很早以前，我就知道了他们的典故，俞伯牙与钟子期，一对高山流水的知音。古琴大师龚一弹奏的《流水》确实好，调得有高古意。树大招风，曲大招附庸，《高山流水》流行于世的，就有多流派多种曲谱，其间当然少不了爱凑热闹的古筝，红装素裹弹得娴雅幽静。据说乐人们初次见面，常要弹奏此