

施慧文集 ◎ 艺术卷

施慧◎著

云南出版集团公司
云南人民出版社

◎ 音乐评论 ◎ 艺术随笔 ◎ 声乐作品
◎ 书画流芳 ◎ 书法随笔 ◎ 书法作品

施慧文集 ◎ 艺术卷

施 慧 ◎ 著

云南出版集团公司
云南人民出版社

字山书馆
书 章

图书在版编目 (CIP) 数据

施慧文集. 艺术卷 / 施慧著. — 昆明: 云南人民出版社, 2012.6
ISBN 978-7-222-09399-7

I. ①施… II. ①施… III. ①施慧 - 文集②艺术 - 文集 IV. ①C53②J-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第104480号

责任编辑: 陶汝昌
责任印制: 施立青
责任校对: 范 可

装帧设计: 装帧
shitou816@hotmail.com

书 名	施慧文集——艺术卷
编 著	施慧 著
出 版	云南出版集团有限责任公司 云南人民出版社有限责任公司
发 行	云南人民出版社有限责任公司
地 址	昆明市环城西路609号
网 址	www.ynpph.com.cn
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn
邮 编	650034
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	32.75
字 数	500千
版 次	2012年6月1次印刷
印 刷	云南新华印刷一厂
书 号	ISBN 978-7-222-09399-7
定 价	98.00元 (散文卷、艺术卷)

夕阳无限好

——为挚友施慧先生而作

(轻松愉快)

1=F $\frac{2}{4}$

梁巨成 词

梁巨成 曲

5 5 | 3.1 5 | 6.7 1 3 | 2 - | 5 5 | 3.1 6 | 7.5 2 3 | 1 - |
夕 阳 无 限 好， 色 彩 更 斑 斓， 年 老 更 作 为， 文 笔 写 华 章。

1 4 | 6 5 4 | 4 1 6 5 | 5 - | 6.5 4 3 | 5.4 3 1 | 2.4 3 2 | 1 - |
人 生 虽 清 贫， 精 神 最 丰 涵。 高 瞻 远 瞩， 胸 襟 开 阔， 长 寿 又 健 康。

1 4 5 | 6 - | 6 5 4 | 5 - | 5.5 4 3 | 2 - | 3.5 6 2 | 1 - |
有 志 气， 有 理 想， 要 闯 世 界， 切 莫 小 看。

5.5 4 5 | 6 - | 7 . 7 | 6 5 | 1 - | 1 - ||
夕 阳 无 限 好， 色 彩 更 斑 斓。

- ① “音乐·2011年全国优秀词曲音乐展示会”上与著名作曲家秦咏诚（中）合影。（2011年10月，北京）
- ② “音乐·2011年全国优秀词曲音乐展示会”《故乡的秋》获词曲金奖合影。（2011年10月，北京）

① “二十一世纪华人音乐大赛”与秘书长李明（中）合影。（2010年8月，北京）

② “二十一世纪华人音乐大赛”《海鸥圆舞曲》获词曲一等奖合影。（2010年8月，北京）

① “云南蒙学首届音乐会·施慧、梁巨成作品音乐会”后词曲作者与演员合影。（2009年6月，昆明）

② 《雨中的樱花》在首届“樱花节”上演唱后，词曲作者与演员合影。

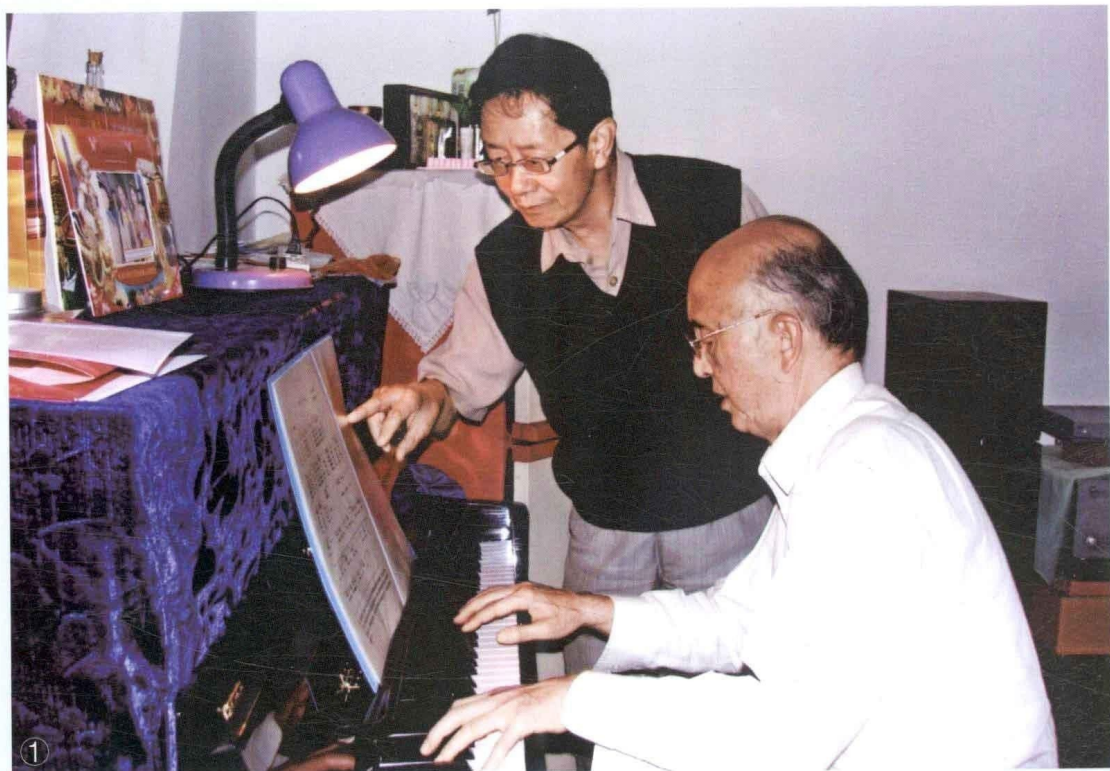

① 《音乐之光》首发式演出后与演员合影。（2011年3月，昆明）

② 词曲作者与钢琴伴奏曲作者合影。（左起：吴玉年、丁晓微、梁巨成、施慧）

①与梁巨成研究声乐作品。（2007年5月，昆明）
②丁晓微在为作者上声乐课。（2009年3月，昆明）

序

美的陶醉

施慧先生是书生，一个文弱的书生，一个传统得医、文、艺全都来得的书生，几年前在一个会议上，我第一次见他，直觉是这么个印象。那次见面，他带了他的七、八本文艺专著送我，去年3月，他又托晓雪先生送来他30万字的《音乐之光》。

施慧先生的心思全都用在追求美，美的文字，美的音乐，美的书法方面。近来，他又再次邀我为他《施慧文集·艺术卷》作序，我读了他出版的书，听了他的介绍，对施慧先生有了认识：

少年的施慧，由于6岁时父亲就去了台湾，读书已然不易，奈何他不安分，不是缠着外婆去戏院看京戏，便是照着古典绣像小说描摹人物（见《施慧文集——散文卷·童心影事》），可恶的艺术魑魅摄去了少年施慧的魂灵。即长，投身医门，寂寞芳心，追逐美的欲望越发强烈，昔日诵读的“饱游饫看”的画学格言，煽起他游山玩水，钟爱文学艺术的痴迷，30年的中医厮守，居然对文学艺术还清醒得不醉，就有了现在的《施慧文集·散文卷》和《施慧文集·艺术卷》，更少有的是，老中医的毛笔处方也叩响了他少年时的情思，并激起了对书法的领悟。他把他极宝贵的近暮的生命沉浸在音乐、美学、书法的世界里，一颗孤诣的心在珍惜光明的感悟与警觉中思索着，这是多么令人感慨呵！

《艺术卷》60万字，洋洋洒洒，共分7个部分：1. 音乐评论，2. 艺术随笔，3. 声乐作品，4. 书画流芳，5. 书法随笔，6. 书法作品，7. 序与跋。

“音乐评论”中施慧带领我们走近了30位古典音乐家的世界，他以他特有的博学和多才多艺，站在世界音乐潮流的宏观角度，紧扣历史情境，又细致入微地把握每位音乐大师的个性和生活经历，对他们各自的升沉荣辱、悲欢离合进行准确的勾勒。此外，他还对这些大师的上百部音乐杰作做了生动的欣赏性评述，对他们众多的艺术风格进行了分析比较，尤其是对一些世界名曲的诞生和所经历的曲折情节、作曲家对这些作品倾注的浓厚情感、创作冲动等等都做了细腻的描述和刻画，优雅的散文笔触，恰到好处的精美插图，30位主流作曲家，繁简适度，

疏离相间，再加之昆明电台蓝色105陪您听音乐栏目，每星期三介绍一位古典音乐家并配上音乐家的作品，令昆明听众有了一个欣赏古典音乐的平台，从而直接切入古典音乐的那种气势宏阔，体大思精的作品中，把形而上的乐思文学化，回归至那种澄明的诗意的人生状态。这个广播持续近一年时间，应该说这是昆明电台与施慧先生为普及古典音乐作出的一个重要贡献。

我们回过来，再看看他的“音乐评论”。

施慧有一段描写肖邦的文字：“肖邦被人称为‘钢琴诗人’，这是一个非常妥帖的称号。琴声如诗，超越了时空。他的音乐，优美中蕴涵着忧伤，欢快中潜藏着愁绪，文雅中涌动着激情，宁静中埋伏着不安。他的钢琴奏鸣曲、夜曲、圆舞曲、玛组卡舞曲、波兰舞曲、即兴曲、幻想曲、船歌，都是钢琴的独语。钢琴像一艘奇异的小船，被肖邦驾驶着，随时准备开往他梦想和憧憬的地方。”他作品中的愁绪与欢谑，在肖邦身上是跟忧郁的心情轮流交替着的，那是斯拉夫民族所独有的，一种莫名其妙的悲哀。他少年时在乡下过假期的时候，一忽儿嘻嘻哈哈，拿现成的诗歌改头换面，作为游戏，一忽儿沉思默想的出神。他跟乡下人混在一起，看民间的舞蹈，听民间的歌谣。点点滴滴的积累，成为他全部创作的主要材料。当肖邦结束了少年时代，在暴虐的敌人铁蹄之下，做了漏网之鱼，挟着他的音乐手稿，把在波兰被禁止的爱国主义，带到国外去发扬光大了。

肖邦一生写了不少《夜曲》，一般人对肖邦的认识与爱好，多半是凭了这些比较浅显的作品。近代的批评家们都认为，《夜曲》的名气之大，未免损害了肖邦的艺术价值；因为那些音乐只代表作者一小部分的精神，而且那种近于女性的、感伤的情调，是很容易把肖邦的真面目混淆。所以作者说：“让肖邦复活吧，给他一架钢琴，让他从时代的多棱镜中走出来。”

音乐永远在流淌中闪烁，在流淌当中给我们以享受。读施慧的这些音乐评论，你会有这些大师接踵而来的感觉，音乐像一滴滴水一样汇成一条河，涌到你的面前，从四百年前一直流淌到今天的感受。

施慧对音乐的评论，除了上述西方古典音乐，中国的古典音乐，他是收在“艺术随笔”里，中国的古典音乐，当以古代优秀的、具有典范意义的音乐如古琴曲《潇湘水云》、民族管弦乐曲《春江花月夜》、江南丝竹的《梅花三弄》等为代表。施慧说：“我常常在夜深人静之时，放上几支古曲，浅斟低酌，这些音乐像一束烛光，幻射出我们人生的多姿多彩。”

听了《梅花三弄》施慧云：“我仿佛看到了梅花庄重的色彩，然后清澈透明的泛音弹奏的乐曲主题，在音乐中三次循环出现，表现了梅花恬静端庄的神

态。其泛音色彩的微妙变化，又使这一主题有了非常细腻的音乐意境……在湖边的这个宁静之夜，欣赏着这段优美流畅的曲调，似乎梅花在微风中晃动，梅花散发着清幽的芳香”。

作者欣赏《春江花月夜》也是在翠湖之畔，也够浪漫的：“主题曲调出现了，它是那么的柔美和谐，旖旎委婉，月亮升起来了，在乐队音色的浓淡变换中，也能感觉到它在云影中的移动，音乐时而幽深，时而热烈。渐渐乐队从低音部开始，情绪由柔美变得壮阔起来，叫人想起江波推涌，而洞箫在后半拍上的连续打音又像是水鸟在云际的鸣叫、嬉戏和飞翔……最后，曲调变得悠长而缥缈，小船消失在幽远的月色之中……”

“艺术随笔”中还有一组关于我省器乐作曲家马汝明创作的民族音乐作品的评论。马汝明的作品让人目不暇接，至今已写有四十余部器乐作品，大部分在上海音乐出版社出版发行。他不只是以各种娴熟的技巧表现作品，而是始终在探寻云南民族音乐的主旋律。马汝明运用东方的思维，描绘出来的民族音画，沉静唯美而后劲十足。如古筝独奏曲《香格里拉的弦子舞》、琵琶独奏曲《撒尼跳乐》、二胡独奏《彝山随想曲》、小提琴、钢琴曲《洱海音画》等等。

如作者评论《洱海音画》：“第三乐段是主题变化的再现，听那小提琴快速的琶音跳弓，多像洱海海面上带着雨点的狂风和波浪，再听那钢琴低音部混沌的呼声，那一切都再现了苍山洱海的壮观。雨过天晴，草地发出爽人的清香，小提琴回到了抒情的主题：阳光下的洱海，雪峰，十八条溪流唱着欢歌奔流而下，洱海上的点点白帆，以及船后那道飞溅着珍珠般浪花的航道。听着听着，我们跟着马汝明先生又回到那个小小的渔村，我终于找到了自己的思念，甚至连鱼村里一个个被银色的网罩住的活蹦乱跳的银色的梦……”

施慧先生不但对西方古典音乐、中国古典音乐有很深的学养，另外他对云南民族民间音乐的评论也十分中肯，他的评论清新优雅，文笔流畅，每篇评论都会拨动人的心弦。

我常常想：在所有的艺术中，大概只有音乐有这样的保鲜功能，即使过去了多少漫长的岁月，哪怕乐谱都苍老得发黄甚至破旧不堪，只要一响起音乐，我们依旧可以感受到文学的色彩。本书收录了作者与作曲家梁巨成先生合作的部分声乐作品，这里有他们岁月的回忆和情感的轨迹，是这些音乐让逝去的日子复活，而且那样的有声有色，甚至须眉毕现。

《小号夜曲》和《永远的勃拉姆斯》是两首美声歌曲，曲调婉转动听，略带一点沧桑，略带一点忧郁，它们那优美的动人的旋律犹如舒伯特的小夜曲一样的甜美怡人。《秋虫》是一首怀乡之作，是一首生态歌，梁巨成在音乐上处

理得层次分明，运用了通俗唱法的技巧，特别是衬声的高亢回旋，而施慧的歌词也很美：“榆树上响起了知了的吟唱……它忽远忽近，它时弱时强，那是孤独蝉对爱的渴望。”这里融化着虫声风声和心声，将一颗心冲洗得水晶般纤尘不染。

而《雨中的樱花》是首舒缓而明快的慢板乐曲，它柔情似水，情景交融。这首曲子和春城三月的春雨潇潇正谐调吻合，它的旋律是为淅淅沥沥春雨中湿润的樱花而写的：“彩云悠悠飘过，春色瑰丽如霞，好朋友，好心情，樱花树下品春茶。”他把这种友情、心情融化在他们的旋律中，飘散在他音乐生命的气息里。

最能打动听众心灵的东西是美的歌词和美的旋律，美能够在想象里渗透一种内在的欣喜和满足，从这些作品中，我们可以听出施慧对音乐的一往情深和一个作家直面生活真实的勇气。他用自己生命的汗水浇灌艺术之花，为的是让岁月和记忆不要抹去珍藏在心底的这份真情。这些歌曲会直击你灵魂的最深处。这些优雅的歌词伴随抒情的旋律，如甘露滋润你干枯的心田，如清新的空气弥漫在你的周围，与你一起呼吸，一起感受，一起欢乐，一起流泪……

书法是中华民族艺术园地中的一朵奇葩，源远流长，经数千年的历练，独步于世界艺术之林。林语堂认为，如果不懂中国书法及其艺术灵感，就没有资格谈论中国的艺术。沈尹默也说：“世人公认中国书法是最高艺术，就是因为它能显示出惊人奇迹，无色而具画图的灿烂，无声而有音乐的和谐，引人欣赏，心畅神怡。”故中国书法的艺术魅力，两千年来征服了数不清的欣赏大众，使他们迷恋得如痴如醉，而在漫长的历史流程中，中国书法也形成了自己独有的美学特征。

施慧先生论书法，用了两种文本，一个是流畅优雅的文笔“书画流芳”，一种是简约意丰的笔触“书法随笔”，两个文本都是图文并茂。

在“书画流芳”中，共有40个章节，作者首先介绍了甲骨文和石鼓文。甲骨文是龟甲、兽骨文字的简称。而石鼓文则被历代书家视为习篆书的重要范本，因此，得益于《石鼓文》而形成自家风格的书家颇多，直到今日仍未衰退。如吴昌硕、王福厂、罗振玉、陶博吾等大家可谓学《石鼓文》的佼佼者。

《张迁碑》是东汉隶书成熟时期的作品，书法造诣极高，为历代金石、书法家所推崇。东汉众多名碑中，《张迁碑》属于朴拙醇厚一路。清代刘熙载评其曰：“汉碑严密如《衡方》、《张迁》，皆隶之盛也。”清代康有为在《广艺舟双楫》中亦评：“至于隶法，体气益多；疑整则有《衡方》、《白石神君》、《张迁》。”而作者论《黄州寒食诗帖》，这两首诗放在苏轼三千多首

诗词中，并非是其上乘之作。而当作者换用另一种艺术形式——书法表达出来的时候，那淋漓多姿、意蕴丰厚的书法意象酿造出来的悲凉意境，遂使《黄州寒食诗帖》成为千古名作。

书法艺术有意境，则成高格；无意境，则成“奴书”。进一步说，一幅有意味的书法作品，它必须表现出特有的意境美，体现出作者的某种审美理想和美的追求，也就是说，在有形的墨迹中，荡漾着一股灵虚之气，氤氲着一种形而上的气息，使作品超越有限的形质，而进入一种无限的境界之中。除了书法，作者也论述了一部分名画，如《韩熙载夜宴图》，通过对全卷的仔细品读，可以看出画家对人物的刻画尤为深入，以形写神，显示出高超的艺术水平。无论是勾线还是设色，《韩熙载夜宴图》的表现技法都堪称精湛娴熟。画家用笔挺拔劲秀，线条流转自如，铁线描与游丝描结合的圆笔长线中，时见方笔顿挫，颇有韵味。人物衣纹组合丰富而有变化，须发的勾画“毛根出肉，力健有余”，画尽意在，塑造了富有生命活力的艺术形象。

施慧先生的《书法随笔》论述了17位古代有代表性的草书大家，这部分论述文笔简约流畅。如黄庭坚的草书作品可以说是神采飞扬的杰作，它是具体的实在之物，我们从中可以对黄庭坚的个性结构作多种角度的观察，比如他的学养、嗜好、遭际、性格等等，这些属于精神的范畴。神采落实到作品的意境上，则表现以作品形式为起点的个性表露。黄庭坚草书以飞扬为基调，结构跌宕多姿，线条飞舞摇曳，这些神采的表现呈现出他的个性，精神风貌，作品栩栩如生。

音乐是纯粹的时间艺术，它的美只能用听觉感受，无法形成可视性的空间。书法艺术则不仅具有空间特征，而且也同时具备了时间特征。很少有哪门视觉艺术像书法一样，在创作过程中保持着极强的时间特性，而且在完成之后可以看到它的创作过程。宋代书法理论家姜夔在《续书谱·血脉篇》中讲到：“予尝历观古之名书，无不点划振动，如见其挥运之时。”所以，施慧先生的“书法随笔”以其精当纯熟的文字与书法家的作品相对应，使我们在关注书法空间美的同时，也可以循着时间的特性从既有的作品线条中去回溯书家创作的过程，这是书法欣赏能否进入深层的关键。

最后，让我们来欣赏施慧先生的“书法作品”，其中收入作者的20幅作品。据我所知，施慧先生的书法是宗林散之的风格，而林散之墨法的运用妙在寓华滋湿润于苍渴老辣之中，淡而不薄，渴而不枯，似嫩而老。这种墨法的运用与旁边的破墨形成了鲜明的视觉反差，如作者的《大智若愚》，不仅反差在墨色的效果上，还反差于线条质感上，丰富的墨韵感令人回味无穷。又如作者

参加林散之三年展的作品《南京·莫愁湖联》，在素绢白纸上笔走龙蛇，留下莹然透亮的墨迹，使人在黑白的强烈反差对比中，虚处见实，实处见虚，从而品味到元气贯注的单纯、完整、简约、精微、博大的艺术境界。

拜读完施慧先生60万字的“艺术卷”，心潮难抑，施慧先生于音乐和书法的文化存在上融社会生活、历史、艺术、心理于一体，作出了自己的审美描述。《施慧文集·艺术卷》的出版，不仅填补了出版物的空白，不仅给施先生带来不小的荣誉，更为要紧的是，施先生以其人生体悟与艺术会心碰撞交融，激荡出属于自己的艺境体系，而其间的艺术话语和笔墨姿彩无疑张扬了属于我们这个民族甚至世界的艺术精神。

施慧先生这册“艺术卷”，独到地用心，用灵性浇铸出音乐和书法的艺术要构，他懂得音乐和书法的美学真谛和气韵，表现出古今中外交糅、文学艺术融通、思辨鉴赏结合的学术风格。他从中国的古曲、书法比媲于西方的音乐艺术，两种艺术精神，两种美学型质，因着对应，才双向互动，各自有了相互不可替代的韵和神、法度和风范、理路和灵性，我们终于在“艺术卷”中觅得了艺术的精灵——既变动不居又富有时代定性的精灵——所有的文化精华参与其中，所有的创意心智凝练其中，儒释道，神韵气，有法无法，有形无形，适才正襟危坐，忽又萧散飘逸，从亘古走来，向邈远迈去，好一派潇洒的散步。

一介书生施慧先生，尽管文字的描述有的还可斟酌，但我钦佩他的博学和勤于笔耕，他倒真的不文弱。

郑明
2012.5.30

（郑明：云南省文学艺术界联合会主席、党组书记、中国文学艺术界联合会第八、九届全委委员、中国作家协会第八届全委委员、中国音乐学会常务理事、中国作家协会会员、中国音乐家协会会员、中国摄影家协会会员。）

目 录

第一辑 音乐评论

巴赫笔记·····	2
聆听莫扎特·····	9
英雄柔情贝多芬·····	15
走进瓦格纳的音乐世界·····	22
古典风范的作曲家海顿·····	33
永远的勃拉姆斯·····	45
浪漫主义作曲家舒伯特·····	49
音乐诗人舒曼·····	59
不朽的作曲大师亨德尔·····	70
忧伤的柴可夫斯基·····	81
多才多艺的门德尔松·····	89
德沃夏克音乐的民族个性·····	104
浪漫主义音乐家李斯特·····	109
不要再复制肖邦·····	120
现代音乐大师斯特拉文斯基·····	127
意大利的歌剧英雄——解读威尔第·····	135
说说马勒·····	144
伟大作曲家肖斯塔科维奇·····	151
走进理查·施特劳斯·····	167
柏辽兹注定是一位永远不得宠的人·····	173
德彪西札记·····	183
意大利歌剧的最后巨星普契尼·····	192
深邃优美的作曲家圣·桑·····	205
音乐画家西贝柳斯·····	212
追求完美艺术的拉威尔·····	221

雪国的精灵格里格·····	231
富于感情色彩的作曲家蒙特威尔第·····	239
古老而时尚的维瓦尔第·····	245
民族主义音乐家穆索尔斯基·····	256
民族音乐之父斯美塔纳·····	265

第二辑 艺术随笔

怀念老歌·····	274
惆怅的二胡·····	278
阳关三叠·····	280
感伤嗟叹《胡笳十八拍》·····	283
古曲幽情·····	286
倾听腾格尔·····	291
昆明盛夏音乐会随想·····	294
艺海寻梦·····	299
黄昏中的火把节·····	302
感受香格里拉·····	304
离路南石林有多远·····	305
英雄与我擦肩而过·····	307
音色动听的《洱海音画》·····	309
来自心灵深处的吟唱·····	312
凡高的《向日葵》·····	319
张择端与《清明上河图》·····	320
书法的墨色气韵·····	323
纸穷墨渐燥 蛇虺争入卷·····	324
砚边随笔·····	325

第三辑 声乐作品

小号夜曲（附钢琴伴奏）·····	332
永远的勃拉姆斯（附钢琴伴奏）·····	336
泉 边（附钢琴伴奏）·····	341