

鲁成文古典音乐全国巡讲精华

我们要谈音乐，也应该是谈与人的本质，与生命的美与崇高融为一体的那种音乐

爱乐之谈

鲁成文 / 著

*Talk upon
philharmonic*

中国书籍出版社
China Book Press

作者简介

鲁成文，20世纪80年代中期毕业于武汉大学，现居广东佛山。长期沉浸于古典音乐和德意志文化之美，愿意穷尽毕生文字回赠感恩之情，先后创作了《激动，为什么激动——爱乐随谈录》《乐游德意志：关于德意志的聆听游历与思考》《德意志之在：游思德意志民族文化性格》《品读德意志》《乐在群中——开启与音乐沟通的窗口》《爱上古典音乐》等作品，受到读者们的广泛肯定和喜爱。

内容简介

事关古典音乐，我们皆需振衣濯足。作者将古典音乐奉为上帝，尊其为高雅艺术之最，竭其半生热情化入爱乐之道，以饱含感情的笔触，揭示了古典音乐对人精神世界的救赎。这部演讲作品不仅是一首热情奔放的赞歌，更是一份意料之外的馈赠。全书广泛涉及古典音乐基本历史、音乐美学、音乐哲学等知识，旨在向我们展示爱乐行为和人的生命历程间的相互关系，带领我们走进古典音乐艺术的殿堂。

责任编辑：戎 寒

装帧设计： 戎寒设计

事关古典音乐，我们需振衣濯足

对我来说，所谓交响曲，就意味着可以随着自己的意思，借助任何技法和手段去建造一个世界。

——马 勒

不爱音乐，不配做人。虽然爱音乐，也只配称半个人。只有为音乐颠倒的人，才可完全称作人。

——歌 德

没有音乐，人生是一个错误，是一种困难，是一次流放。

——尼 采

真正的音乐其价值在于她有强大的能力把我们编织成完整的人。正是音乐使精神生活与感官享受联姻；正是音乐才能传达狂喜而又不含罪恶，传播信仰而又不囿于教条，把爱作为忠诚和尊重加以播撒，并且使人类自身与自然界和天国融为一体。

——梅纽因

ISBN 978-7-5068-6139-7

9 787506 861397 >

定价：34.00元

爱乐之谈

鲁成文 / 著

中国书籍出版社
China Book Press

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

爱乐之谈 / 鲁成文著. -- 北京 : 中国书籍出版社,
2017.6

ISBN 978-7-5068-6139-7

I. ①爱… II. ①鲁… III. ①古典音乐—音乐欣赏—
世界—文集 IV. ①J609.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第067085号

爱乐之谈

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 110千字

印 张 8.75

版 次 2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

书 号 978-7-5068-6139-7

定 价 34.00元

目 录

音乐是生命的声音·····	1
【一】开端的话·····	003
【二】直面音乐·····	013
【三】如何讲音乐·····	017
【四】其他艺术形式与音乐美的互联·····	027
【五】音乐理解的两个关键·····	045
【六】音乐之美之崇高·····	069
我爱你！音乐德国·····	081

— 音乐是生命的声音 —

【一】开端的话

每年寒冬时节，我们都会迎来一个圣诞节，也就是耶稣的诞辰纪念日，是一个生的节日。有生就有死，又有个死亡的纪念日，我们也叫忌日。

我们的父母养育我们十几年，非常不容易，所以我们应该活得精彩一点，活得深刻一点。这样，至少对得起父母的养育之恩。

也许现在大家的生活状态并不深刻也不精彩，是一种快捷化和快餐化的生活，一种浅层次的生活状况，有时候感觉到了不满意，想精彩一点，深刻一点，但是不知道从何入手。我觉得，就可以从音乐入手，多和艺术接触一下，有异常大的好处。

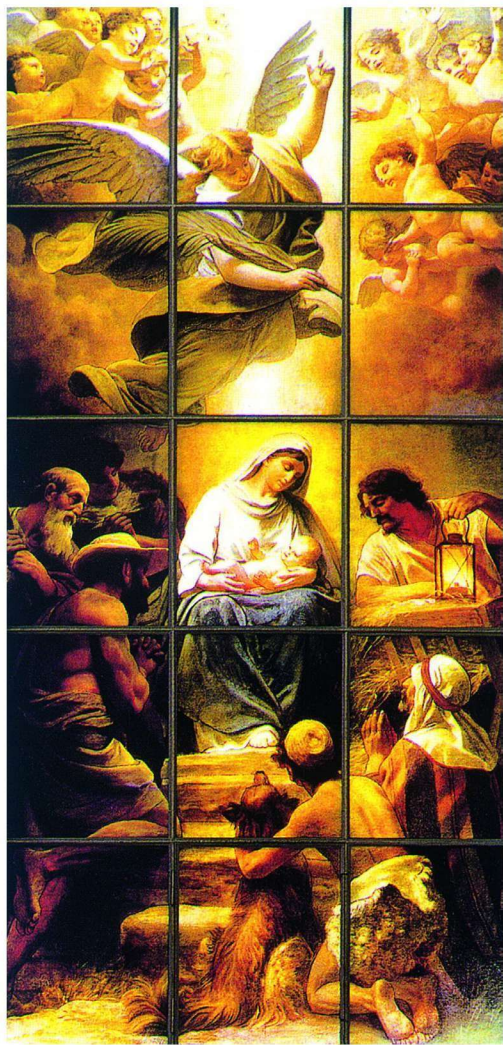
圣诞节，就提供我们与音乐接触的一个非常好的机会。

我们先看看这幅图，是柏林大教堂三联祭坛画《诞生·死亡·复活》中关于诞生的那幅。

我们一生中可能度过 50、60 个甚至 70 个圣诞节，很多人到这一天的时候，平时不吃西餐，今天可能会吃一回。平时不怎么听音乐的，今天也得听一回，因为在很多场合都在放《铃儿响叮当》，不听也不行。吃西餐、听音乐，自然也很高兴、很愉快。

一辈子这么多个圣诞节，有一两个圣诞节这样过，没问题。但是，老是这样过，就真有点把耶稣拿来当幌子，当个排场、当个工具用了。

圣诞节可不可以这样过——一个人呆在家里面，把灯都关了，然后坐

柏林大教堂祭坛画
《诞生、死亡、复活》局部

在地板上面，盘着腿像做瑜伽一样，喝一小杯红酒，吃一小片面包，面包相当于耶稣的身体，红酒相当于耶稣的血液，这就叫圣餐。然后，听一下音乐，找一点弥撒曲、圣母颂或者众赞歌来听。那时，你仿佛能够看见音乐从那些闪闪发着银光的琴弦上，或者是那些闪闪发着金光的铜管乐器的表面流淌或者迸射出来的时刻，其实，那些音乐也同时是从您灿烂的心弦上发出的。

我估计这一天你会过得很清爽、很宁静，也对你今年怎么过的、明年怎么过，后天还想怎么过，会有一个认识出来。

我今天在这里讲了这么多耶稣，不是说我要宣传什么宗教，绝对没有这个意思。基督教认为耶稣是所谓的全知、全能、全善，祂无非代表这样一个

化身，其实，全知、全能、全善是我们每一个人的一个理想的追求，或者是我们整个人类作为一个整体的社会的总的一个理想的追求。所以说我讲耶稣，祂只是一个人类本性那种最完美的一个体验、一个化身、一个代表、一个落实的方式而已。当然，事实上不是神造了我们，是我们人造了神。

德国著名哲学家费尔巴哈在《基督教的本质》中对这个问题讲得很集中，很多思想家都做过类似的思考。

那么实现我们个人和这个人类的理想目标，全知、全能、全善的这样一个目标的两种途径，一个是宗教的途径，永远是虚幻的，一个是现实社会的治理模式，看来也是遥遥无期。但是，有一个东西能够比较好地把这种全知、全能、全善的东西通过一种艺术形态表达出来，而且已经表达出来了，这就是——音乐。

放在最开头的那幅画，大家已经看过了。那是我在德国法兰克福大教堂买的一张明信片，大概是16世纪初在德国的一个木刻画，反映的就是音乐——一个鸽子象征了圣灵，几个都是人间儿童和天使的样子，带着乐器和乐谱，很漂亮，很优美，很和谐，至少体现了“全美”。看多几眼，都会让我们对音乐生出热爱之情。

贝多芬创作过伟大的《庄严弥撒》，这部宗教性的音乐和当时教会习惯的平稳的音乐有着一定的距离。这就是英雄的贝多芬！连海顿都因此觉得贝多芬不是一个“中规中矩”的信徒。海顿还戏说贝多芬是一个“不信派”。

勃拉姆斯创作过伟大的《德意志安魂曲》，它的歌词取自路德派圣经，并与正统的宗教仪式没有干系，甚至连耶稣的名字都刻意避免提到。作为一个自由思想者，勃拉姆斯让他的那些信教朋友感到很不安。比如捷克的德沃夏克，他创作过著名的《致新大陆》，也就是《第九交响曲》，德沃夏克与勃拉姆斯的关系很好，他闻知勃拉姆斯的对宗教的态度之后，感到非常惊骇，他哀叹道：“这么一个伟大的人！这么一颗伟大的灵魂！可他竟然什么也不信！”

其实，不是贝多芬和勃拉姆斯不信，反而是他们都有所信，都信得很深，不过，贝多芬和勃拉姆斯信的是音乐，音乐和宗教对于他们是等价物、等值的信仰对象、等价等值的生命本质要向它去映照的对象，而且是音乐

取代了宗教。

贝多芬和勃拉姆斯信的是什么？

不是我们常常理解的那种神，而是像神一样神乎其神的东西、甚至像神一样神乎其神的性质。

音乐！就是一种神乎其神。

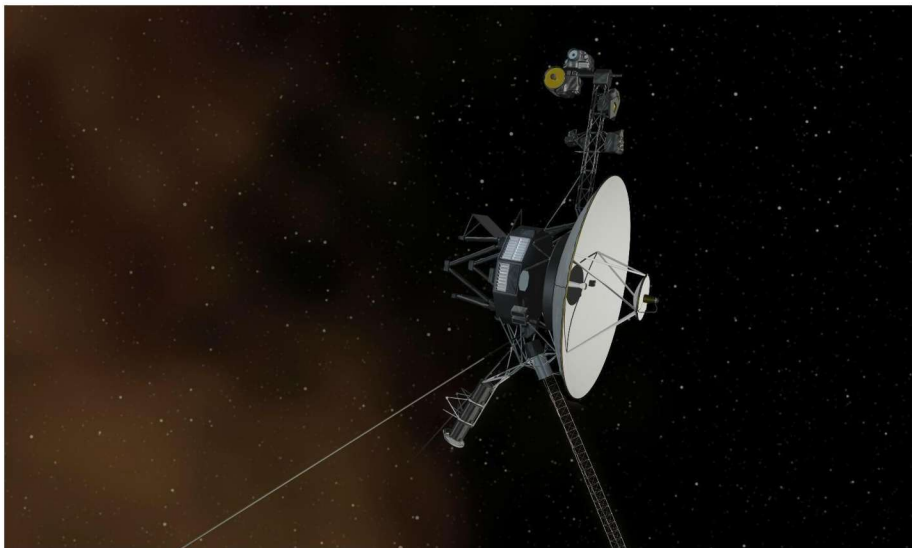
今天讲音乐，我给大家这么来讲音乐的时候，我总是想到有一个音乐的生命何在的问题。我刚才讲了耶稣，作为人的耶稣只活了33年，但是作为宗教精神的载体的音乐却一直绵延到现在，还在继续向前、向外传播出去。

1977年的时候，美国从佛罗里达州发射了一个太空探测器，叫“旅行者一号”，在2012年已经飞出了我们的太阳系。

在“旅行者一号”上面载了很多的东西，主要是为了供地外文明来认识我们人类，来认识我们这个美丽的、蓝色的星球，其中有图像的光盘，有110幅图像放在里面，其中我印象中有两幅图，一个是上面刻了我们这个太阳系，围绕太阳九大行星，表明给外星人看我们人类在哪个地方居住。另外一个图像，包括男人与女人的特写，也画在上面了，便于外星人了解。

“旅行者一号”还搭载了金色的铜质唱片，它被命名为“旅行者金唱片”。这张唱片是经过特殊处理的，可以应对太空中长时间旅行，无论过去多长时间，还是可以顺利播放。它受到了全方位的保护，被放置在华氏零下110度的铝质容器中，该容器不仅耐高温、抗氧化、防水，还可以防尘、阻隔宇宙射线。科学家表示，虽然根据数据显示，这个铝质容器在飞船到达木星时受到了强烈的宇宙辐射，并且在土星光环处被高压破坏，但其仍保护着唱片。科学家表示，现在这张唱片一定和当初刚放进飞船中一样新。该唱片还配有一张图示，说明该如何播放这张唱片。

当年科学家们曾争论过唱片中到底应该放入什么音乐和声音，才能代表地球。他们认为，应该放入当时经典的音乐，并放入人类问候的声音，

旅行者一号探测器

以表示人类是为友好、和平的目的而寻找地外智慧文明的。

最后，唱片中还放了 90 分钟的录音碟，里面一部分是语言，一部分是音乐，让外星人通过语言和音乐来认识我们人类。

语言方面，有关我们中国的，放入了 4 种，包括粤语。声音方面，放入了婴儿的哭声、火车呼啸的声音、蟋蟀的鸣叫，还有鲸鱼发出的叫声。

音乐方面，放入了俄国作曲家斯特拉文斯基和美国黑人音乐家查克·贝里的音乐，还有莫扎特的歌剧《魔笛》，有日本的尺八曲，还有中国的古音乐《高山流水》的流水段。

随着人类科技的进步发展，现在已可以使用无线电直接发射声音。美国航天局已在 2008 年使用了这项新技术，直接向 431 光年外的北极星发送了一首披头士乐队的歌。

所以，我觉得音乐的生命非常强大，非常有力，作为一个完美反映我们人类美好追求的理想，正在通过更广的空间、更长的时间往外延长、往外存在着。

“旅行者一号”探测器上携带的唱片

到 2015 年年底的时候，我突然强烈感觉到我应该像这样给大家演讲音乐，也许，这便是我应担负起的使命。

不管这些演讲会被安排在何时何地，我都会始终如一地演讲。面对几百人，讲。面对上千人，也讲。即使仅仅面对我一个人，面对我最忠实的影子，我也讲！这样，无非是一种自言自语。我记得：歌德是这样赞颂巴赫创作的管风琴曲的，他说：那些音乐，是上帝在创造世界之前的自言自语——自言自语，可能是疯狂的，也可能是伟大的。

每次我演讲的时候，我的眼前总是浮现出一个伟大音乐家的形象。他，就是里赫特，斯维阿托斯拉夫·里赫特。

这个唱片是德国唱片公司的一张唱片，是卡拉扬指挥华沙爱乐乐团演奏拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》，卡拉扬指挥维也纳交响乐团演绎柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》，钢琴演奏都是里赫特。

里赫特已经不在人世了。他是于 1915 年出生在乌克兰，1997 年去世的。

里赫特是个伟大的钢琴家，同时，他的绘画才能也很不错，比如他的彩色粉笔画就画得非常好。另外，他的表演才能也很棒，在电影《格林卡》

中就饰演过李斯特。

里赫特活了 82 岁。45 岁的时候，才第一次被批准出国，让西方世界见识到了他卓越的钢琴演奏才华。

里赫特的父母都是德国人。他的父亲是管风琴师兼作曲家。在里赫特童年时期，他的父亲只是教他关于音乐的基础知识，钢琴方面完全靠里赫特自学。他 15 岁的时候就在奥德赛歌剧院当钢琴伴奏，三年过后就升任了歌剧院的助理指挥。

里赫特的父亲由于在德国驻苏联奥德赛领事馆里教授过钢琴，在第二次世界大战期间被苏联情报机关当成间谍逮捕了，最后被杀害。第二次世界大战结束后，他的妈妈就返回了西德定居。正因为他的父母在奥德赛的这个遭遇让他悲痛不已，他之后一辈子都没再回奥德赛演出了，他对这个城市充满一种不可容忍的感觉。

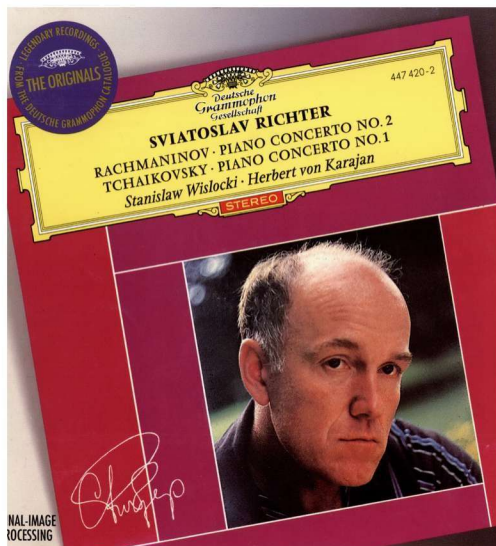
里赫特演奏特别富于弹性和诗意。这个人也很怪，很低调，从来不接受记者采访。弹琴方面，他有时候一天连续弹 12 个小时，有的时候却几个月都不摸钢琴，这容易手生啊，要么就是一天弹 12 个小时，要么几个月不弹，很怪，但是他的水平相当高，世界水准。

他这个人真的很怪，不好与人相处。

喜欢一个人独自徒步漫游。

他旅行时从不乘坐飞机，“干嘛要以那么疯狂的速度旅行呢？”

1979 年，中国曾想邀请他来演出，结果没谈拢，因为他提出要求：回

里赫特演奏作品

去的时候用汽车送到莫斯科，而且要走丝绸之路。64岁的人了，能受得了那种长时间的长途颠簸？估计我们没有谁敢于冒这个险。

1958年，首届柴可夫斯基钢琴比赛举办了，请他当评委，规定分值是0分到10分，满分10分，最差的得0分，他将自己很喜欢的选手克莱本打了100分，然后给其他人都打0分。这让大家都很为难。以后凡是有比赛，人家都不敢请他当评委了。

里赫特的打分自然打乱了评委会的阵脚。当时的苏联第一把手是赫鲁晓夫，他每场都出席观赏。文化部长就去请示赫鲁晓夫。赫鲁晓夫问道：“克莱本弹得好么？”文化部长如实答道：“弹得好！”赫鲁晓夫就表态了：“那便将冠军给他。我还要亲自给他颁奖。”

赫鲁晓夫对克莱本真是有点情有独钟。后来，古巴导弹危机发生，他在与肯尼迪谈判时，还私下开玩笑讲道：“我将古巴给你，你将克莱本给我。”

大胜而归的克莱本自然也登上了《时代》杂志的封面。

美国人很兴奋，似乎在苏联卫星率先上天的阴影下，赢得了一场东西方之间和美苏之间的文化战争。

克莱本与康德拉申在RCA录制的柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》极其畅销，短短一周就卖出100万张，并创造了累计300万张的古典音乐唱片单曲销售记录。

1974年，克莱本从音乐会舞台消失。

1987年，在白宫欢迎戈尔巴乔夫到访，克莱本当场助兴，而后，又象征性地到莫斯科和列宁格勒演出。

克莱本有很深的文化底蕴和很好的修养，他后来这样告诫年轻人——“年轻人不要天天看好莱坞，要多看书……要读荷马史诗，很难想象那个年代的诗人有那种观察力和透彻力，我越读越敬佩……年轻人要记住，弹琴不能总靠才华，文化和内涵才是持久的魅力。”

好。我们转回里赫特。