

于洛宾音乐地图

丁燕 / 著

LUO
BIN

青海人民出版社

J605.2/14

2008

于洛宾音乐地图

丁燕 / 著

LUO
BIN

青海人民出版社

2008 · 西宁

图书在版编目(CIP)数据

王洛宾音乐地图 / 丁燕著. — 西宁: 青海人民出版社,
2007.12

ISBN 978-7-225-03125-5

I. 王… II. 丁… III. ①王洛宾(1913~1996) - 音乐 -
研究②地理 - 简介 - 中国 IV. J605.2 K92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 206266 号

王洛宾音乐地图

丁燕 著

出版 青海人民出版社(西宁市同仁路 10 号)
发行 : 邮政编码 810001 总编室(0971)6143426
发行部(0971)6143516 6123221
印刷: 甘肃新华印刷厂印装
经销: 新华书店
开本: 720mm × 960mm 1/16
印张: 17
字数: 300 千
版次: 2008 年 3 月第 1 版
印次: 2008 年 3 月第 1 次印刷
印数: 1—4 000 册
书号: ISBN 978-7-225-03125-5
定价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

自序

ZIXU

条条大路通罗马。现在，我选择了一条音乐之路，开始西行。这条路和丝绸之路重叠，也和玄奘、马可·波罗、斯文·赫定的脚步重叠。

过去的僧侣、探险家和商人，凭借着他们的双足和骆驼的蹄子，就能走在这条由戈壁、大漠、绿洲交织的道路上。跌倒了，爬起来；消失了，索性变成一缕热风。有时候，这片被称为“西域”的大地上根本就没有路，可是，他们依然敢迈出自己的第一步。是什么力量让他们如此——坚毅？为了信仰？为了金钱？为了仕途？不同的人有不同的理由，但有一点却非常肯定：这条西行之路一定充满了新鲜与诡秘，奇异与不凡，否则，那本赫赫有名的《西游记》也就不会那样让世代读者迷恋。

王洛宾不是探险家，却也用自己的双足丈量了这片土地。因迷恋西北民歌，他放弃了去法国留学的机会，在中国的西北角扎下了根，由一

个采风者变成了一个定居者。他生于北京，却被历史的洪流裹挟着，经过宁夏、青海、四川、甘肃等地，最终来到了新疆。在新疆，王洛宾学会了维吾尔语，还能用维吾尔语写信与歌唱——他将自己彻底地变成了新疆人。经由他创作、整理、改编的千首歌曲，也像长了翅膀，在世界各地广为传唱，成为20世纪末的音乐传奇。

《王洛宾音乐地图》一书，就是以王洛宾人生及音乐中涉及到的地点为线索，将宁夏、青海、四川、甘肃、新疆串连起来，形成了一条完整的王洛宾“音乐之路”。

为什么爱人一定要出现在遥远的地方？为什么要掀起你的盖头来？为什么要歌唱半个月亮？阿拉木汗为什么要住在吐鲁番西三百六？骆驼队为什么要从哈密来……这些歌曲像一把把金钥匙，打开了那扇被黄沙和尘土遮蔽的西北之门。听着这些歌曲游走西北大地，不仅能完整地体会到西北各地不同的民俗风情，还能体悟到这些耳熟能详的歌曲背后所隐藏的文化底蕴。

《王洛宾音乐地图》的诞生要归结为2006年年初的一次谈话。

“新民谣”歌手洪启回到新疆，谈起他们在北京组织了一场纪念王洛宾逝世的音乐会。他对王洛宾念念不忘的原因，居然是他曾在他家喝过稀粥！这个理由令我大为感动，并产生了写一写王洛宾的突发奇想。我感觉王洛宾虽故去多年，却依旧具有非凡的人格魅力，其背后的故事一定也很精彩。之后，我开始有意识地收集整理与其相关的资料，并试着写了不少篇章，但却都断断续续，不成体系。不久，我参加了一个在宁夏举行的诗歌笔会，和青海诗人马非在六盘山下随口谈起这本书的构想时，受到了他的热情鼓励。六盘山是改变王洛宾音乐之路的地方，我们的谈话因着这个背景，显得有些“鬼使神差”，仿佛一切都是宿命。

将一个突发奇想转换成一部作品，而且又是在一个全新的领域内，这对我的写作是一种挑战。王洛宾研究业已形成相当规模，很多王洛宾的生前好友、音乐学者都从不同角度对他进行了研究，作为曾专注于纯文学写作的我，突破点又在哪里？

翻看以前的作品，突然发现一篇几乎被我遗忘的短文《诗人王洛宾》。这篇我早年写就的千字文章，突然打开了一扇天窗。王洛宾是个音乐家，这点毋庸置疑，但同时王洛宾还是个诗人，这点却并不为大多数人所熟悉。事实上，王洛宾的诗人情怀多年不变，而他的歌词创作，也颇得益于他诗人的底蕴。我从十五岁开始习诗，整个青春时代全都浸泡在现代诗歌当中，我想我能理解诗人王洛宾，也就能理解音乐家王洛宾。

打开了这个缺口，我的写作渐渐变得顺畅起来。最初的几个篇章写得极为艰涩。大量的阅读与整合，让我满脑子充满了西域历史的辉煌与苍凉，而在写作过程中陪伴着我的，是一首首王洛宾的经典歌曲。我的书房形成了一个王洛宾的“场”，到处都是王洛宾的歌曲集、光碟、磁带、广告画、雕塑，甚至剪纸。王洛宾无处不在。

更令我吃惊的是，我居然梦到了王洛宾一次！大师莅临我的梦，让我诚惶诚恐，更加感觉到一种无言的责任。昏天黑地地写了几个月后，我发现，这种文章比起诗歌和小说来并不轻松，几次意欲罢笔，放弃写作计划，但一想到那个充满了启示的梦，又说服自己坚持下来。

我的书桌面对着一扇很大的窗户，窗外是一片空地。最初开始写作时，那里是一片雪白；之后，渐渐显露出黄泥本色；之后，翠绿的青草慢慢长大，梨树上传来了阵阵鸟叫。到我的书稿截止之时，满地的白色小花盛开在青草丛中，鸟鸣阵阵。四季在不知不觉中发生了改变，仿佛我们的身体、我们的热爱。

很多个早晨，拉开窗帘，打开电脑，我开始这一天的工作。这个时候的我，是乐观的。越深入到王洛宾的灵魂世界，我就越发谦卑。我在这个老人的目光注视下，显得越来越小，又在他的目光注视下，慢慢强大起来。

人世间，有什么河淌不过去？有什么苦不能忍耐？王洛宾起伏跌宕的一生，看得我心惊肉跳、大汗淋漓，而他创作和改编的那些歌声，永远都是轻松、愉快、诙谐、幽默的调子，甚至他写的囚歌，也显得那么与众不同，听起来格外柔感动听。一天早晨，听着《撒阿黛》，我的眼泪不自觉地流了出来。谁能想到，这是一首写在监狱中的歌曲，它听起来仿佛一首情歌。这颗珍珠般闪着人类永恒光泽的艺术作品，却诞生在铁栅栏之中。它的主人，是在那样一个环境中创造了它，人世间的善与恶、美与丑、真与假，都如此强烈地体现在了它的身上。

王洛宾的天才之处就在于此：大智若愚、举重若轻。他仿佛具有一种天然的自愈能力。他非凡的生命力和创造力，不仅仅是与生俱来的。后天的磨砺让这位伟大的艺术家不仅成就了音乐，而且成就了思想。听王洛宾说话，是一种享受。他多年来一直坚持深入民间，形成了一套和学院派格格不入的艺术理念。他不喜欢文人气很重的语言，反而更喜欢朴素、简约、生动的语言。这不仅是他的艺术理念，更是他的生活方式和信仰——摒弃浮华，回归纯真。只有至真至纯，才能大彻大悟、大善大爱。

王洛宾晚年充满了让记者兴奋的“新闻点”，这是王洛宾的悲哀，也是记者的悲哀。对于一个如此伟大的艺术家，记者们所感兴趣的，仅仅是一些逸闻趣事，而对他坎坷的经历、对他的作品却熟视无睹，真正的王洛宾被遮蔽了。王洛宾一生也就充满了许多谜。他曾试图自己写本自传，显然，他对别人的描述并不满意，可是这个愿望却因他的去世永不可实现。他在

美国联合国演出时，曾对老友谈起他的想法，说希望有人从他的作品入手来研究他，而不要总是纠缠在作品之外的事情上。

一切仿佛一种机缘。在近两年的时间里，我沉浸在王洛宾的歌声中。我如此冒昧地解读一位大师，让我的内心充满了惶恐与不安，但我终于还是坚持了下来。也许，仅仅是因为诗歌，因为王洛宾那么热爱诗歌，而我也曾涂鸦几笔。不，单有这个理由太牵强。我相信，谁若有幸走进王洛宾的内心，谁都会为他折服。他强大的生命力、旺盛的创造力、灼热的感召力不仅是他个人的，这是人类最优秀的精华通过他的血脉传承了下来。那些文明的结晶，是最温柔的心脏，亦是最强硬的脊梁。不畏权贵，扎根民间，让自己展开双翅可以在云端飞翔，亦可伸出双足踩入泥土深处。王洛宾之路，充满了启示。

《王洛宾音乐地图》是一本敬礼之书，向伟大的音乐家王洛宾敬礼，向热爱美与真的艺术家们敬礼，向每一个弱小的生命敬礼，向我爱和爱我的人敬礼；《王洛宾音乐地图》也是一本梦想之书，向所有喜欢做梦的普通人描绘了一个艺术化的大西北。如果你忙于琐事，无缘远足，翻开这本书，便可跟着大师的脚步做一次纸上之旅。

本书的写作时间虽不算太长，但其中关于西北地区人文地理的阐释，是我积累了多年的文化研究之功。在行文中，我尽量不使用过于煽情的文学语言，而让自己的表述更朴素、直白和准确更贴近王洛宾的艺术理念。对书中所涉及的一些学术问题，我个人的学识毕竟有限，难免有所疏漏，希望海内外的研究者和热心读者多提批评意见，共同将王洛宾研究推向深入。

王洛宾这个名字已不属于哪个家庭、哪个地区和哪个国家。随着王洛宾研究的国际化，王洛宾将越来越多地被海内外各种不同民族、不同信仰的人所熟悉、了解与热爱。从这个意义上讲，王洛宾是一个民族英雄，他用音符征服了世界，整个世界在敬佩他的同时，还敬佩将他托起的这片大地！

目录

第一章：王洛宾人生地图/5

- 北京是起点
- 从开封到兰州
- 来到青海西宁
- 兰州沙沟监狱
- 重返西宁
- 进新疆
- 南疆
- 乌鲁木齐八家户
- 乌鲁木齐幸福路
- 回到北京

第二章：王洛宾词典/21

- 贝多芬
- 音乐
- 旋律
- 牙膏皮
- 歌页
- 曼丽
- 笔名
- 录音机

- 钢琴
- 吉他
- 有声回忆
- 签名
- 巴黎
- 八一剧场
- 政治
- 诗歌

- 寂寞
- 新疆
- 宗教
- 名片
- 诋毁
- 快乐
- 足球
- 游泳

- 溜冰
- 自行车
- 帽子
- 耳聋
- 假牙
- 肩膀
- 妻子
- 三毛

- 仪表
- 大方
- 洗澡
- 照相
- 时间
- 独处
- 睡觉
- 饺子

- 豆汁
- 酒
- 幽默
- 长寿
- 独身
- 玩耍
- 直率
- 白色
- 故居

2: 青海金银滩: 《在那遥远的地方》/56

- 青色的海
- 青海湖边油菜花
- 青海路
- 青海之乐
- 三角城
- 王洛宾和金银滩
- 遥远
- 地方
- 好姑娘
- 小脸
- 皮鞭
- 同头变尾
- 最喜欢的一首歌

3: 青海西宁: 《四季调》/68

- 西宁
- 塔尔寺
- 跳神舞
- 土族人唱“花儿”
- 王洛宾和四季歌
- 四季与女儿

4: 四川康定: 《康定情歌》/75

- 康定
- 蜀道中的康定
- 蜀乐
- 王洛宾和《康定情歌》
- 溜溜的
- 月亮弯弯

第三章: 王洛宾音乐地图/45

1: 宁夏六盘山: 《眼泪的花儿把心淹了》/46

- 六盘山
- 六盘山脚下
- 口弦
- 六盘山民歌
- 王洛宾和六盘山
- 裕褫
- 锅盔
- “花儿”
- 王洛宾音乐中的“现代美”

5: 甘肃兰州: 《大豆谣》/85

- 陕西西安
- 甘肃兰州
- 新疆人眼中的兰州
- 王洛宾和兰州
- 大豆
- 情歌与囚歌
- 王洛宾的丝绸之路

6: 新疆: 《凯歌进新疆》/94

- 新疆
- 新疆民间舞蹈
- 王洛宾和新疆
- 进新疆

7: 新疆哈密: 《我不愿擦去鞋上的泥》/102

- 哈密
- 哈密瓜
- 玄奘在哈密
- 《伊州曲》
- 木卡姆
- 哈密木卡姆
- 哈密歌谣
- 王洛宾和哈密
- 皮鞋
- 哈哈、嘿嘿
- 丢歌

8: 新疆巴里坤: 《哪里来的骆驼队》/114

- 天山尽头的草原
- 进入巴里坤
- 特殊地名的由来
- 巴里坤古城
- 巴里坤的歌谣
- 巴里坤的骆驼队
- 骆驼队
- 大雁、脚印、姑娘
- 亚里美
- 王洛宾的创造性

9: 新疆吐鲁番: 《阿拉木汗》/130

- 吐鲁番
- 今日吐鲁番
- 春天的吐鲁番
- 吐鲁番的葡萄
- 礼佛取经人
- 文明交汇点: 吐峪沟
- 王洛宾和吐鲁番
- 阿拉木汗
- 身段、眉毛、眼睛、小嘴
- 吐鲁番西三百六
- 王洛宾音乐的舞曲特点

10: 新疆达坂城: 《达坂城的姑娘》/142

- 西域乐理东传
- 高昌乐舞
- 纳孜库姆
- 达坂城
- 白水镇
- 王洛宾和达坂城
- 辫子长
- 王洛宾音乐的特殊性

11: 新疆乌鲁木齐: 《撒阿黛》/151

- 亚洲中心
- 乌鲁木齐: 一个大巴扎
- 王洛宾和乌鲁木齐
- 再次入狱
- 撒阿黛
- 我喜欢
- 白云彩
- 彻底平反

13: 新疆塔城: 《牡丹汗》/172

- 准噶尔盆地
- 风一样的游牧部落
- 牧人爱歌舞
- 塔城
- 王洛宾和塔城
- 胜利的力量
- 月亮
- 亲爱的牡丹汗

12: 新疆乌鲁木齐: 《高高的白杨》/161

- 植物的力量
- 白杨
- 王洛宾和八家户
- 小河旁
- 白杨树
- 浮云
- 丁香
- 王洛宾复出后的第一场音乐会
- 王洛宾的流浪气质

14: 新疆伊犁: 《玛依拉》/181

- 匈奴人
- 突厥人
- 玄奘走过的夏特古道
- 王洛宾和伊犁
- 冬不拉
- 谁的歌声来和我比一下
- 哈萨克味道

15: 新疆伊犁: 《都达尔和玛丽亚》/192

- 草原和石人
- 迥异的南北疆
- 草原上的民歌
- 王洛宾和哈萨克民歌
- 赛地玛丽亚
- 山下歌唱
- 我从山坡滚下
- 过河来我家
- 拿上你的冬不拉
- 民歌成为经典

16: 新疆南部: 《青春舞曲》/202

- 金色浮尘的南疆
- 王洛宾和南疆
- 青春
- 太阳、花儿
- 小鸟
- 我的青春小鸟
- 王洛宾的“另一个方向”

17: 新疆喀什: 《半个月亮爬上来》/211

- 喀什噶尔情结
- 绿洲的意义
- 到喀什
- 王洛宾和喀什
- 月亮
- 葡萄
- 楼前
- 王洛宾的浪漫
- 王洛宾创作的第二个高峰期

18: 新疆喀什: 《掀起你的盖头来》/224

- 复活的歌声
- 新疆婚俗
- 王洛宾独钟情歌
- 眼睛、脸、嘴
- 掀盖头
- 让我来看看
- 王洛宾的“出土”

20: 新疆于田: 《萨拉姆毛主席》/246

- 于田: 远古清音
- 于田服饰
- 花帽
- 于田袖珍小花帽
- 王洛宾和于田
- 萨拉姆毛主席
- 把那盘缠积攒起
- 骑上毛驴去看你
- 南疆的路
- 王洛宾的幽默
- 需要现代王洛宾

19: 新疆和田: 《沙枣花儿香》/232

- 昆仑山下
- 玉出昆仑
- 王洛宾在昆仑山下
- 沙枣花
- 清凉的渠水
- 玫瑰盛开的花园
- 一位祖母向我招手
- 围囊
- 王洛宾的执著

■王洛宾在南疆军区文工团时和团员一起排练

人們都說 絲綢道路
是駱駝隊踩出來的
如果你愛音樂，就會發現
它是用美麗的民歌鋪成的。

—— 洛賓

王洛宾音乐地图

第

一

章

REN

SHENG

DITU

WANG LUOBIN No.1

王洛宾人生地图

