

中央音乐学院

作曲

7

级

主编 王次炤

陈怡&周龙

谭盾

瞿小松

郭文景

叶小纲

中央音乐学院出版社

作曲 **7** 级

责任编辑

徐 冬

装帧设计

小 鱼

陈其钢

苏聪

张小夫

刘索拉

定价：39.00 元

ISBN 978-7-81096-203-2

9 787810 962032 >

中央音乐学院

作曲 7 级

主 编

王 次 炤

副 主 编

解 璠

陈 志 音

撰 文

陈 志 音

老 木

解 璠

于 祥 国

刘 新 芝

越 声

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中央音乐学院作曲 77 级/王次炤主编. —北京: 中央音乐学院出版社, 2006. 12

ISBN 978 - 7 - 81096 - 203 - 2

I. 中... II. 王... III. 音乐家—生平事迹—中国—现代
IV. K825.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 162914 号

中央音乐学院作曲 77 级

王次炤主编

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 700 × 1000 毫米 16 开 印张: 26.75

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1—5,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 203 - 2

定 价: 39.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031
发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

无边落木萧萧下
不尽长江滚滚来

——杜甫《登高》

中央音乐学院作曲系七八届三年级全体同学

77级

中央音乐学院

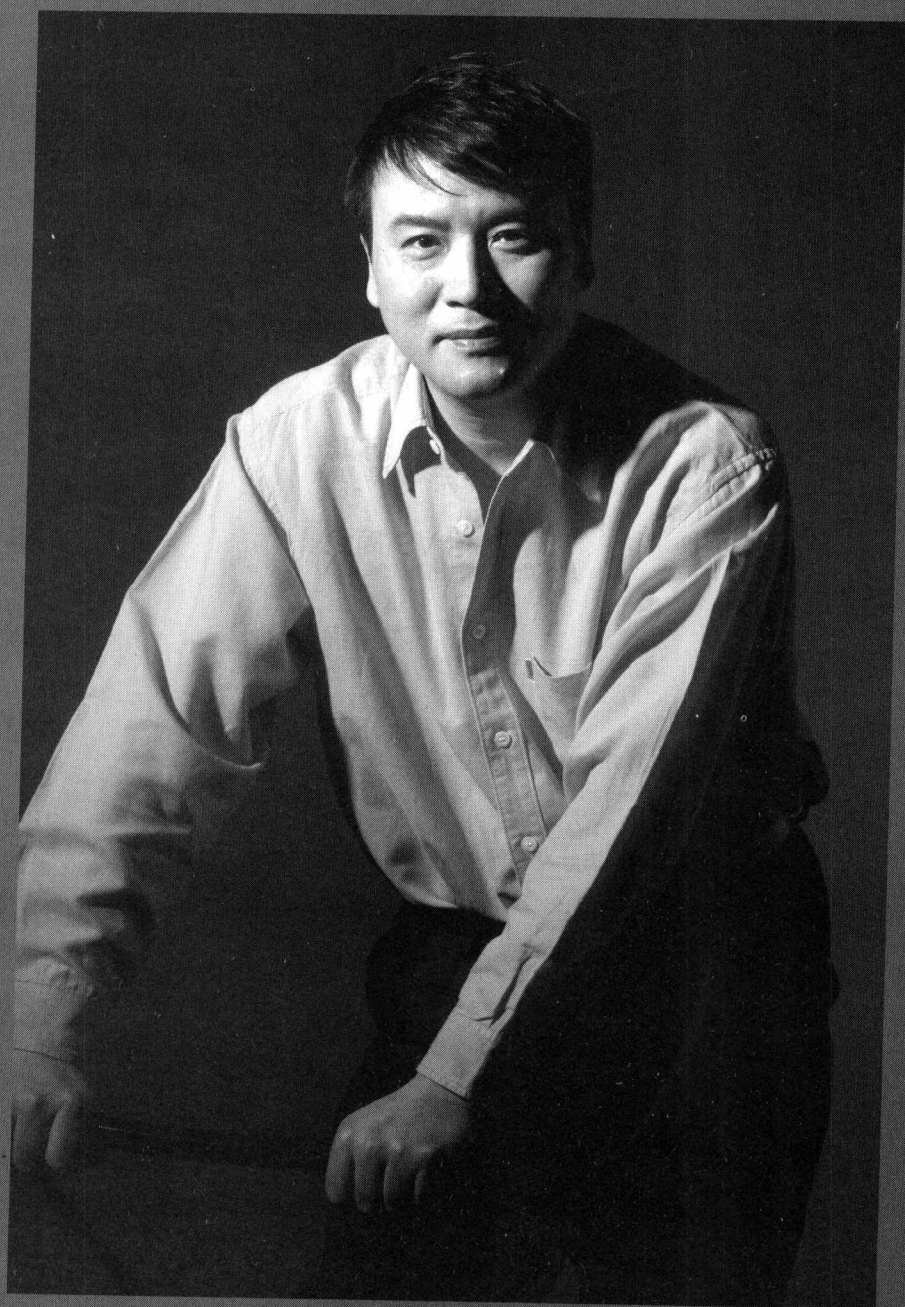
钢琴上滚动出来那些谐和美妙的音响使他越来越纯粹地感到他自身需要的不是这种音响。他需要的是比这更遥远更神秘，更超越世俗但更粗野更自然的音响。他在探索这种音响。他挖掘了所有现代流派现代作品，但写出来的只是那些流派的翻版。

这种探索不断折磨他（们）。有没有一种真正属于他自己的音响？他自己的追求在哪儿？他自己的力度在哪儿？从协和到不协和，从不协和又返回协和，几百年来，音乐家们都在忙什么？音乐的上帝在哪儿？……（他们）要找自己民族的灵魂……

——摘自刘索拉小说《你别无选择》

目录

叶小纲 音乐是双眸前永远的烛照 / 陈志音	2
刘索拉 听音由命 / 老 木	42
苏聪 一半是水一半是火 / 解 瑁	74
陈怡 VS 周龙 风头尽处两相随 / 解 瑁	116
陈其钢 在法兰西成活的中国树 / 陈志音	188
张小夫 在时代晨曦升起处响起 / 于祥国、解 瑁	222
郭文景 生一双眼睛朝后看 / 陈志音	262
谭盾 音乐就是梦想无限 / 张东迅、刘新芝、解 瑁	300
瞿小松 山里的孩子心爱山 / 越 声	368
附 录 历史的回眸 ——中国现代音乐成长风雨录 / 刘新芝	406

叶小纲

77

叶小纲的作品，已经逐步在世界上产生影响。他音乐中的理想主义的思辨成份、哲学深意、古典主义精神——他的古典主义精神可以说是中国传统文人的美学理想与德国古典音乐精神的混合体，正在显现出其强大的生命力。他音乐中积极的精神力量，符合了中国社会发展需要……因此，叶小纲作品“留下来”的希望是最大的。

——一位哲人的评语

77

叶小纲：音乐是双眸前永远的烛照

..... 陈志音/文

2005年深秋，短短5天之内，叶小纲相继荣膺中国电影金鸡奖和第五届中国音乐金钟奖评选中“作品奖”的唯一金奖，幸运人生又被镀上一层炫目的金色光环。

走下领奖台，这位人前人后都极为耀眼的“时尚”作曲家，却为自己来年即将出版的第一部文集题写书名：《苦海无边》。字里行间，不难读出一抹秋天的况味，如同叶小纲情有独钟的勃拉姆斯音乐。

这一年，叶小纲赴美留学回国执教整整10年，桃李芬芳，硕果累累。他四季收获月月开花，不单创作丰收堪称“大年”，在他一路向前的生命中，又掀起一个飞扬的浪花。

1月，叶小纲名列“中国十大时尚先生”前三甲；

2月，中国版《大地之歌》在北京保利剧院成功首演；

3月、4月，该作先后亮相北美和欧洲；

5月，他主持操办的北京现代音乐节梅开二度；

6月，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年的国产大片《太行山上》作曲，获2005“金鸡奖”提名；

7月，《芙蓉》（室内乐）由青年指挥家张艺执棒澳门乐团完成世界首演；

8月，叶小纲《大地之歌》完整版，在德国首都柏林首演，中国著名男中音歌唱家袁晨野担纲首唱新创增补的第4、5乐章；

9月和10月，叶小纲应广州交响乐团委约创作的《广东音乐组曲》继当地首演后，已远赴北美巡演；

11月，他将“金鸡”和“金钟”尽收囊中；

12月，叶小纲学生作品音乐会将中央音乐学院55周年院庆推向了最后的高潮。

这点点滴滴的成绩，如同一个个跳跃的音符，高低长短谱成了一首赤子和学子献给祖国和母校的歌，在中央音乐学院 55 周年院庆的交响华章中，满怀深情地为母校华诞谱写着一个个中间声部。

也在这一年，9月23日，叶小纲度过了他的50岁生日。从“不惑”跨越“知天命”，叶小纲度过生命的黄金时段。

时尚先生：一条红绿相间的围巾

那个寒风凛冽的午后，我和叶小纲相约“星巴克”。时间还早，便独自坐下来。沙发旁藤筐里散乱堆放着娱乐休闲杂志，随手抓过一本打发等候的剩余时间。谁知，这一抓竟然抓住了“中国时尚先生”叶小纲！在帅哥靓女堆里，身着孔雀蓝衬衫的作曲家格外抢眼。想想，两小时前，我们的叶委员还在一公里外的人民大会堂正襟危坐参加全国政协第十次代表大会，现在跑上娱乐杂志彩页面向看他的读者绽放招牌式的微笑，真有意思啊……

西单电报大楼的钟声敲响，一种本能反应，视线越过杂志抬起头来。此时，叶小纲几乎踩着点儿进了门，双眸正四处搜索。突然，匆匆的脚步变得缓慢，在差不

在帅哥靓女堆里，身着孔雀蓝衬衫的作曲家格外抢眼。

多要停下来时，叶小纲迅速从大衣兜里掏出个小物件儿，握在手里，眼睛转向别处，飞快地在嘴唇上涂抹了几下。

坐在一隅的我，忍不住窃笑：“这个时尚先生。”

待他落座，我举着手中的杂志开玩笑：“顺便问一句，你用什么牌子的润唇膏？”

他看看我，一言不发。

面对这个机警敏感又善于自我保护的男人，继续穷追猛打，恐怕自讨没趣。于是立刻转移话题，气氛顿时轻松而随意。

2005年1月25日，首届“中国时尚先生”评选在京揭晓，叶小纲榜上有名，并进入前“三甲”。这项荣誉，作曲家没有拒绝。

“对品质的追求就是对自我的要求。”叶小纲坦言。

高雅、智慧、成功、前瞻——“中国时尚先生”4个评选条件，叶小纲似乎哪一条都合乎标准。

叶小纲在德国。

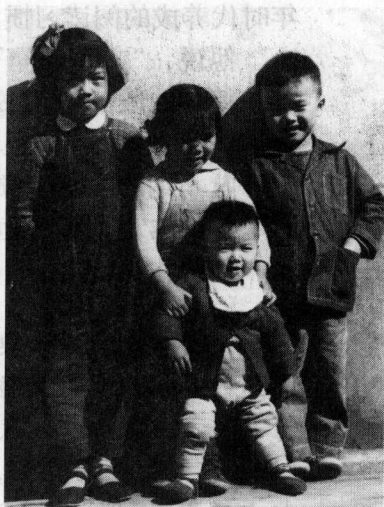

“我的衣服基本是自己买。”这点和大多数靠老婆或女友打扮的男人有所不同。虽然着装粉饰外表，但却是一个人内在气质的外延，艺术家天然对美的敏感与把握，使叶小纲的选择准确而自信。

20年前，中国人民还在一片混沌的蓝灰色调中坚守共性，年轻的叶小纲已无法拒绝外面世界七彩斑斓的诱惑。从上海到北京再去美国，随着一个成功男人事业的不断攀升，叶小纲的服装消费比例便悄然上调。

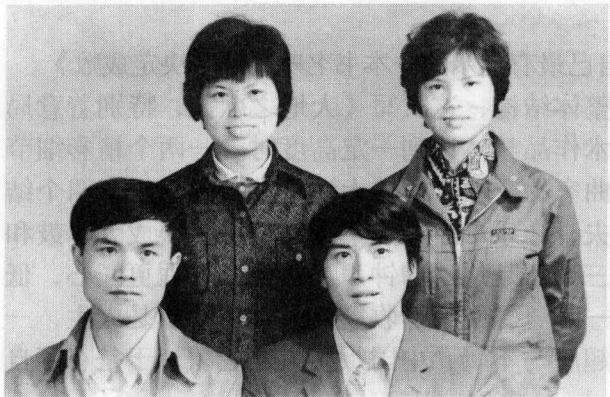
中国爱乐乐团世界首演中国版《大地之歌》当晚，观众席间的叶小纲，成为全场举目关注的焦点。中场休息时，一时尚女孩大惊小怪：“你看你看，叶小纲的围巾！”顺她手指，作曲家墨绿色中长大衣领间跳出一条红绿反差的纯毛围巾。“天哪，红配绿！多可怕，谁围上它还不把人恶心死！瞧人家叶小纲，怎么就围出了个性？”女孩家气哼哼的语气里，分明透着欣赏的意味。

在“星巴克”当天，一条红黑白三色格呢围巾，化解了深棕色大衣的混浊晦暗。这身行头，叶小纲直接穿进了美国纽约林肯中心，音

叶家的四兄妹，最小的“小毛”是叶小纲。

乐会结束后一群人合影，他还是牵你眼球的焦点。

“文化革命”中的叶家四兄妹。

其实，叶小纲身上与生俱来由里及表的文人气质，并非靠衣装和模仿得来。内在气质的培育需要心灵的修养。读书，是他养心的法宝，从少

年时代养成的阅读习惯，叶小纲延续至今。

他说，“文革期间”看得最多的是鲁迅文集，经典的句子抄在本上，精彩的段落勾在书上。“高傲而倔强的魂灵，生命意志的坚韧，鲁迅对我的成长影响很大”。

叶小纲的文字也颇有些锐气，从作曲家零零散散发在报刊上的文章里，不难发现其“投枪、匕首”式的华彩与锋芒。

他曾在一篇文中自嘲地说：

上大学时我对古典音乐的组织结构及构成方式下了工夫，但对其表达的音乐内容却兴趣不大。虽出身世家，却卖不出祖传丸散，秘制膏丹，也就是个“现代迷”，越邪呼越抽风越觉得了不起。我曾写过一首《白色的花》，描绘“文革”时全国人民大抽风，演奏会上把人听得不知所措。我上大学年代浪漫主义是种羞耻，自己有首《玫瑰》，是青春状态的某种暗示，因太“古典”不敢推出。中央音乐学院曾燃过一场神秘大火，我以为这些乐谱早已烟飞灰尽，没料日前在破纸堆中寻回这两首作品。仔细一看，《玫瑰》可比《白色的花》强多了。回眸青春，美不胜收。

现在的叶小纲，早已将浪漫转化为成熟。对时尚生活的追求不减，大量购书的热情更高，每月都要同时上三个书网购书。常常，书里的一句话一张图，在某个时候，会突然转化为创作灵感，为作曲家笔底生花。

叶小纲说，近期对自己最有启示的一本书名叫《细节决定成败》。

“我写作一向注重整体结构，这次写《大地之歌》，特别着意局部的细节。因为，当艺术作品整体达到一定高度时，一两个精彩细节可以画龙点睛，脱出作曲家的个性。”《大地之歌》四个乐章四个结尾他都动了脑筋下了功夫，一乐章小号放单飞；二乐章换成大军鼓和低音巴松短促的音型；三乐章是悠远的钟声。四乐章处理更匠心，低音结尾在川剧锣鼓经一阵急骤中嘎然收场，人生是戏戏是人生，一个细节命中中国文人的超脱与不羁，中国版《大地之歌》于是有了自己的解读。

“细节的精致会为整部作品增添光彩和魅力，提升其艺术品质。就像名牌服装，领口、袖口别致讲究，才能显出与众不同。”

真不愧为时尚先生，拿服装说音乐，妙。

命运启示：一头忍辱负重的骆驼

在中国的历书中，羊是最富温情的属相。人们眼里的叶小纲气质高贵，举止优雅。相比中央音乐学院作曲系77级“四大才子”中湖南的谭盾、四川的郭文景、贵州的瞿小松，上海人（读：宁）叶小纲显得最“奶油”，怎么看怎么像个养尊处优风流倜傥的公子哥。

实际上，叶小纲的生活经历，远非人们想像的那般通达顺畅。

中国三四十年代的电影明星叶露茜有个胞弟叶纯之，1946年毕业于香港中华音乐院作曲系。以后在香港文化圈名气很大，曾与李翰祥等并称为港内电影界红得发紫的“三鬼才”。1954年，叶纯之携全家返回上海（记得第二天台湾报纸就刊出了大标题为“中共文化特务叶纯之回大陆”的文章）。但很长一段时间根本无法去干他想干而能干的事业，心里有苦说不出。尽管有种种不顺，但工作之余，叶纯之对音乐艺术的钻研依然乐此不疲，一直坚信国家总有用得着自己的时候。那时，但凡谁交给他一点事做，为他提供一次机会，叶纯之马上会感激涕零。

“他脸上那副表情，旁边人看了很难受，会非常心酸。太惨了。”叶小纲说着转过头去。

1955年，叶小纲出生。最初的婴啼和着父亲的丁冬琴声，给了叶小纲最早的音乐启蒙。优越的生活与艺术氛围，曾经给了叶小纲诗一样的童年。还是很小的时候，他已能坐在钢琴前，显露出音乐上的出众才华。

“文革”开始，叶小纲只有11岁。在那个酷热的盛夏，自杀未遂的父亲赤身露体被人用担架抬出去抢救，两百米长的里弄两旁站满了围观的人群。那种冷漠而鄙视的眼光，毫无怜悯甚至幸灾乐祸的表

