

音乐与文学的对话

蒋理容◎著

中国青年出版社

的对话

3.4

7

44 1

(京)新登字 083 号

责任编辑:顾申

封面设计:许欣

图书在版编目(CIP)数据

音乐与文学的对话/蒋理容编著. —北京:中国青年出版社, 2002

ISBN 7-5006-4786-7

I. 音... II. 蒋... III 音乐-关系-文学-通俗读物 IV.J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 032201 号

图字: 01—2001—2685

*

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四12条 21号 邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 64049423 发行部电话: (010) 64010813

北京市小红门印刷厂印刷 新华书店经销

*

889X1194 1/16 6.5 印张 130 千字

2002 年 6 月北京第 1 版 2002 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册 定价: 28.00 元

本书如有任何印装质量问题, 请与出版处联系调换

联系电话: (010) 64033570

雄狮书店: (010) 84039659

蒋理容

毕业于台湾师范大学音乐系

1982年起投身儿童及社会音乐教育

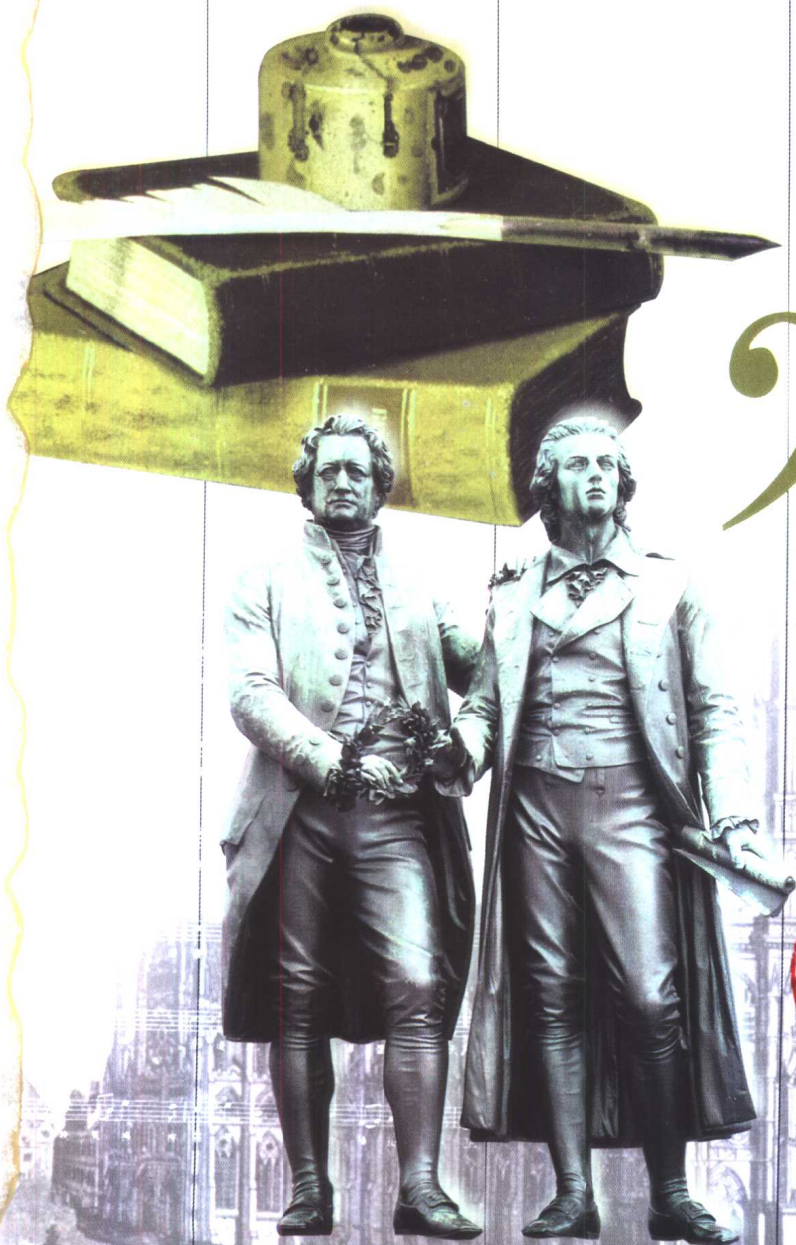
台北创世纪奥福合唱合奏团教师

台北“风韵合唱团”音乐指导

台湾中华《奥福教育》学术期刊和

《音乐情、教育心》季刊主编

音乐与文学的对话

中央音乐学院图书馆

00005705

171710

〈代序〉

诗·乐·美·爱

蒋理容

每个人从小到大，总会有一些喜爱的歌留驻心底，在不经意的时候，从心田缝隙中流淌而出，抒发了一些感怀、一些情愫。

在我的教学生涯里，虽自诩敬业且尽职，但却是个偶尔出轨的另类老师。“课本”常常聊备一格“参考”而已，更多的时候我从脑海中撷取一首歌，和学生一起或吟唱旋律，或细品歌词，有时配以肢体，和以律动，发现在这些过程中，竟不曾忽略科班教育中的曲式、调性、乐理、和声等等令人恐惧的音乐理论，甚且，在了解了创作背景和作曲作词者的心路历程之后，更深深的蒙受启发，多了一层感动。

我体会到了“做自己爱做的事”居然也会可以对别人有益、令别人欢喜的时候，那种感觉真是幸福。

因此，在《国语日报》期刊企划主编周慧珠小姐邀约之下，“我手写我口”是一件极自然的事。字数不多的篇幅，正好容纳歌曲中细致的感情和优美意境，那词、曲作者与歌者，也恍如身边的友人，与你脉动一致、和歌共舞！

从白居易到席勒、歌德；从李叔同到维瓦尔第、贝多芬；从圣经故事到福尔摩沙颂，无论古今、中外，隽永的词与深刻的曲透过音乐和文学来对话，为人性中最美的情操做了最佳诠释——那就是“爱”。

很多人发挥着这样的爱心，让美好的歌传唱不歇，像知名的作曲家吕泉生、郭芝苑、黄自、黄友棣等；像现代诗人陈黎、儿童文学家林武宪。另外，曾辛得、郭子究前辈，他们的子女至今也是音乐界的中坚人物；曹赐士先生则是家母百年历史的母校——士林小学备受敬重的教育家……

与郭芝苑前辈同龄的诗人詹冰以药学家出身，他的诗作充盈着试管和化学变化的趣味。本书中除了“红蔷薇”之外，对其他作品中更丰富的光影、律动美感未能深入涉猎是我自己的一大憾事。更遗憾的是在千禧年的第一天，乍闻文坛耆老王昶雄先生辞世的消息。他的健谈、开朗以及“少年大”的人生观将永远无法再亲炙了。

而能结识与我同龄的医师作曲家郑智仁，则令人感动于当代台湾的文化氛围，台湾的文化生机是随处可见的。

因着这个“音乐与文学的对话”专栏，徜徉诗、乐、美、爱的氛围，我有满怀的喜悦与感动。不是研究、考证，只是分享。

<代序> 诗·乐·美·爱 / 蒋理容	
阳光 的律动	6
回忆 在诗情中	10
花非花· 朦胧美	14
红蔷薇 在野的芳菲	18
吊床 甜甜的童年梦	22
儿歌 童年记忆的共鸣	26
打开心内的门窗 让美梦成真	30
山海间的思念 郭子究的 回忆	34
校长的大爱 曾辛得的 耕农歌	38
抱着咱的梦 台湾的父性关怀	42
送别 古今交会，诗乐共舞	46
为古人传心声 阿镗的 古词新唱	50
从传统与创新 看《霸王虞姬》 说唱剧	54
四季 的音乐风景	58
马太受难曲 巴赫百年孤寂，再现荣光	62
安顿受创的身心—— 莫扎特安魂曲	66
魔王 舒伯特VS. 歌德	70
马勒大地之歌 心灵永恒的皈依	74
屋上提琴手 一世的牵挂	78
问情是何物 让我们来谈一谈爱	82
拿波里民谣 诸神的荣耀	86
福斯特的 美国民谣 汤姆叔叔的快乐与哀愁	90
欢乐颂 从绝望到重生	94
“My son Yo-Yo” 马友友的 人与音乐	98

目 录

阳光

的律动

所谓艺术歌曲，是将歌曲、歌词与伴奏都放在同等地位，缺一不可。

黄友棣教授曾说：“歌声将诗句唱出，伴奏则以乐声来补充诗的境界、增强诗的气氛，使诗意更为丰厚。”

而儿童的艺术歌曲更需要有如下的几个原则：一、字音响亮，二、句法活泼，三、诗中有乐，四、声韵自然，五、曲调流畅，六、节奏明朗……使儿童一接近这个境界，便深深受吸引，然后更借着富有情境的诗意，来鼓舞其想像力，激发其表现力，然后培养其智慧、陶冶其性情。

这一首《阳光》由黄友棣教授选用林武宪先生的诗作，谱成了儿童艺术歌曲。

阳光 在窗外爬着

静静的，无声无息。
你几乎察觉不出日影的移动。

阳光 在花上笑着

你说，是阳光使花儿开了，
还是花朵教阳光笑得灿烂？

阳光 在溪上流着

阳光动了，就着溪水的波光，
连滚带跳，向前奔去。

阳光 在妈妈的眼里亮着

噢！亲爱的妈妈，您就是阳光，
在您的眼底有温暖，也有爱 and 希望。

《阳光》这首诗，充满了音乐的律动感，真的是“诗中有乐”。从一开始描写光影的挪动，慢慢展露欢颜，然后如溪流般载欣载奔，最后才停驻在妈妈眼里——那儿有最最深情的抚慰——妈妈眼里亮着的，可不就是关爱和了解吗？

先不谈音乐的部分，这首词本身就可以这么念的，以中等速度的三拍子节奏：

阳光——在窗——外爬——着，

阳光——在花——上笑——着，

阳光——在溪——上流——着，

阳光——在妈妈的眼——里亮——着，

阳光——，阳光——，阳光——

阳光——在妈妈的眼——里亮——着。

黄友棣教授的作曲采用柔和稳定的三拍子，这是全曲的灵魂，给人些许摇晃而舒服的感觉。乐句则以“级进”和“模仿级进”，使静到动到亮起来自自然然，毫不勉强。

音量则使用 *p*、*mp*、*mf*、*f*（弱、中弱、中强、强）与前述的静到动相互呼应。最精彩的则是每句开头的“阳光”二字，第一句以四度音程 Da Fa (*p*)，第二句六度音程 Do La (*mp*)，第三句八度音程 Do Do (*mf*)，逐步扩张的音程和音量使得曲子鲜活光亮了起来，第四句的“阳光”却不再扩大音程，而改以主音上的六度回归明朗大方，唱出**妈妈的眼里亮着阳光**这一条主轴。

结束之前重复四句句首的“阳光”，更强调最后一句的深情无限，伴奏以渐弱“主和弦转位”的姿态，让余音袅袅……

五月，阳光的季节，也是母亲的季节，我们传唱这首歌，以曲中的温馨喜悦，来讴歌人间的美好。

黄友棣教授是小朋友们的“老”朋友，出生于1912年，目前住在台湾高雄。他是一位世界级的伟大作曲家，却也经常把他的爱心和才华发挥在关心小朋友们的教育上。他主张**音乐大众化、生活音乐化、民歌艺术化**，并且在他的创作和著述下一一实践。

他曾苦读中国古书、研究古代乐理，为的是开拓中国音乐中的传统精神，同时又能发展出现代观点，所以他除了作曲之外，还写作“中国音乐思想批判”、“中国风格的和声与作曲”、“音乐人生”、“乐谷鸣泉”等等的理论与实用的著作，真正是融合音乐、文学、教育、哲理于一身的教育家、音乐家和学者，令人深深的敬佩。

几十年来，台湾地区的音乐比赛总少不了黄友棣教授的作品，可见他的曲子有深度又大众化，非常受人喜爱。

回忆在诗情中

是怎样的情怀？只凭“淡淡的凝眸、喃喃的低唤”，只求所爱“在我睫前婷立，在我心上莅止”。仿佛少男无怨无悔无伤的爱恋，升华为诗、为歌，幻成云朵、雨点、音符、花瓣……待她翩然来到、婷婷莅止，成为永恒的记忆。

这么美的诗句，出自诗人邓禹平先生之手。

1983年《纯文学》出版了邓禹平的诗集。他自己在扉页题的——**我存在，因为歌，因为爱！**成为最短的自传。诗人的洒脱与豪迈，在浓浓的诗情里隐然浮现。

80年代之前邓禹平翻天覆地在诗坛相当活跃。他写的诗词常被谱成曲，也屡屡得奖。晚年虽迫于疾病而住进养老院，所幸是诗人也是画家的他，得到诸多好友的帮忙，为他出版诗集——虽然距他前一本诗集的出版已忽忽30年了。

驾着小云朵，
攀着小雨点，
击着小音符，
踩着小花瓣……
就这样 你来了！

不用通电话，
不用捎口信，
不用敲玻璃窗，
不用掀门铃……
就这样，你来了！

只凭一阵淡淡的凝眸，
只凭一阵喃喃的低唤，
你便自天外翩然下降，
在我睫前婷立，
在我心上荏苒……

邓禹平的诗，充满了温柔的爱、浪漫的情，表达得诚挚而深刻，文字里仿佛有着跳跃的音符，读来令人怦然心动，漾着甜蜜的感觉。

这首题为《回忆》的诗，想必感动过许许多多的人，曾有多位音乐家为它谱曲。

被誉为“台湾合唱音乐之父”的吕泉生教授，本身也是一位优秀的男中音。他曾写成一首独唱曲，后来又将之改编为混声合唱曲。独唱，表达了歌者深切的感情；合唱，则像一阕叙事诗般地歌颂着清纯的爱意。由吕泉生教授亲自指导的“荣星合唱团”演唱这首曲子，曾收录在“狮谷公司”的有声出版品中。

曲中最美妙的情愫由小云朵、小雨点、小音符、小花瓣带出来，作曲家以“三连音”赋予它们精灵般轻巧的身影，在前奏中已做了预告：驾着小云朵、攀着小雨点、击着小音符、踩着小花瓣……第一次“就这样，你来了”用“*f*”的音量欢欣雀跃，第二次“就这样，你来了”用“*mp*”凝神注目。

然后反复这一段旋律：不用通电话、不用捎口信、不用敲玻璃窗、不用掀门铃，就这样，你来了！就这样，你来了……

接着，淡淡的凝眸、喃喃的低唤，仍然与先前的“三连音”遥相呼应，而且两句重复的旋律只有最后音低了一度，更显百转柔情，令人低徊。

你便自天外翩然下降，以八度上扬的音程显示较激昂的情绪。

在我睫前婷立，“我”使用了一个七度，“婷立”更以半音上行表达了暖暖内含光的情思。

在我心上莅止，这一句只有六个字，作曲者却用了十六个拍子来描写，更显得起伏冲击而又内敛含蓄，最后在渐慢、渐弱的高音F（主音）上，幽然终止。

写出这首浪漫多情曲调的吕泉生教授，却是一位奉行**生活是严肃的，艺术是和悦的**信念的音乐家。凭着对乡土的热爱和对音乐的执著，如今八十多岁的老教授仍然创作不歇。他的才华和努力在台湾音乐史上，有着不可磨灭的影响力。

吕教授早年受到日本式严谨扎实的音乐教育，但作品中却透着浓厚的乡土情怀，深深扣着群众的心弦——有的人听到他的音乐还以为是“古早古早的歌”呢！

吕泉生教授的作品印证了台湾文化在各时代不同背景的转变，如《**摇婴儿歌**》《**一只鸟儿啾啾啾**》《**阮若打开心内的门窗**》，等等。他有很多从诗经或古诗词谱成的曲子，也采用今人的新体诗、词来作曲，更有无数的儿童歌曲。他的作品单是列出曲目就要占好几页呢！

音乐家对土地与人的疼惜、关爱和鼓舞，我们在吕教授身上看到了真实写照。

花非花 · 朦胧美

唐朝诗人白居易这首短诗，除了惟美之外，还透着一股暧昧的气息。它在描写什么呀！不是花也不是雾，朦胧之中它只短暂的停了一会儿，来去之间又无影无踪，丝毫不留痕迹，甚至于“它”是否曾经来过，都令人捉摸不定。因此，这首小诗留给人们无限的想像空间。

一提到唐朝诗人，大家都会想起李白和杜甫，其实白居易的诗数量多，水准也高。相传，他写好了诗，一定先念给老婆婆听，她们听懂了，白居易才觉得满意，所以有一句话说童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇，就是指任何人都会吟唱他的长篇叙事诗《长恨歌》和《琵琶行》（这两首诗各有一千多字和六百多字），可见他的诗深入浅出，自然不造作，达到雅俗共赏的地步。

花非花，雾非雾！

夜半来，天明去。

来如春梦不多时，

去似朝云无觅处。