

赵晓生

音乐爱好者丛书 • 音乐散文篇

走进音乐

*Zoujin
Yinyue*

上海音乐出版社

音乐爱好者丛书 ● 音乐散文篇

*Zoujin
Yinyue*

走进音乐

赵晓生

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进音乐/赵晓生. - 上海:上海音乐出版社,2000.4

(音乐爱好者丛书)

ISBN 7-80553-887-5

I. 走… II. 赵… III. 随笔-作品集-中国-当代 IV. I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 18381 号

责任编辑:方立平

封面设计:陆震伟

走进音乐

赵晓生

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1092 1/32 印张 8.25 插页 2 字数 172,000

2000年4月第1版 2000年4月第1次印刷

印数:1—5,100册

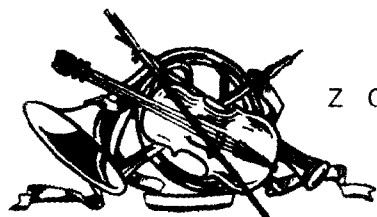
ISBN 7-80553-887-5/J·753 定价:15.00元

走進音樂用心靈感
愛音樂作聽音樂理解
音樂表現音樂

趙曉生

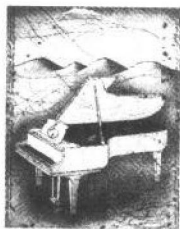

庚辰清暇于日之常

z o u j i n y i n y u e

目 录	1	乐海逍遥游
	3	音乐与灵性
		——乐海逍遥游之一
	7	音乐与星空
		——乐海逍遥游之二
	10	音乐与自然
		——乐海逍遥游之三
	13	音乐与气
		——乐海逍遥游之四
	17	音乐与化学
		——乐海逍遥游之五
	23	音乐与语法
		——乐海逍遥游之六
	27	音乐与书法
		——乐海逍遥游之七
	31	音乐与绘画
		——乐海逍遥游之八
	35	音乐与建筑
		——乐海逍遥游之九

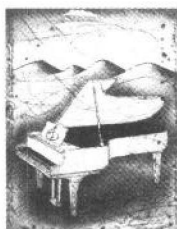
目 录

- 38 音乐与诗人
——乐海逍遥游之十
- 43 音乐与烹调
——乐海逍遥游之十一
- 46 音乐与哲学
——乐海逍遥游之十二
- 49 音乐的结构
——乐海逍遥游之十三
- 56 观念与品味
——乐海逍遥游之十四
- 59 人与琴
- 62 装饰·工艺·圈套
- 65 新瓶老酒
- 68 我越来越不懂音乐
- 71 双琴记:古琴与钢琴的随想
- 78 中国音乐与东方美学
- 84 心境
- 86 现代作曲家的梦呓

目 录

- 94 音乐与天宇同构
——我写《太极》
- 103 我的音乐观之演化
- 113 是曲非作,有乐无音
- 119 悟道之道
- 125 心灵静寂的圣所
- 131 极“乐”世界如来佛
- 135 莫扎特从来不作曲
- 138 贝多芬有什么好?
- 141 柴科夫斯基心理情结
- 144 阿炳启示录
- 155 过乐赛论
- 162 我们为什么还要教琴、学琴……
- 164 听钢琴“考级”
- 166 龙门难跳
- 168 中国古代最早的“音乐大臣”是谁?
- 172 我所喜爱的女钢琴家
- 184 我所喜爱的男钢琴家
- 198 挽歌

目 录

- 204 面对金钱的诱惑与困惑
- 206 “实验音乐”与“实用音乐”
- 208 让浓郁的“乡土味”流行再流行
- 211 蜕皮
——独步斋杂思之一
- 214 空筐
——独步斋杂思之二
- 217 加减
——独步斋杂思之三
- 220 乐乐
——独步斋杂思之四
- 223 分生
——独步斋杂思之五
- 226 行乞
——独步斋杂思之六
- 228 “乐友”奏鸣曲 NO.1
——我与“汇流”艺术团
- 234 “乐友”奏鸣曲 NO.2
——我识香港钢琴家罗乃新

附:认识赵晓生 (香港)罗乃新

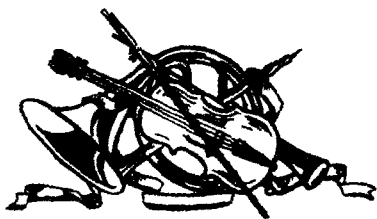
243 “乐友”奏鸣曲 NO.3

——《太极》与英国朋友

目 录

250 “乐友”奏鸣曲 NO.4

——我与台湾作曲家马水龙先生的三次会面

音乐与灵性

——乐海逍遥游之一

音乐表现是钢琴演奏的根本目的。如若不去表现音乐，不去揭示音乐的内涵，还用得着人来弹琴吗？现在到处都有电脑自动钢琴，我们需要做的仅仅是插入一块芯片，于是乎琴键踏板就会“自动”蹦跳不已，肖邦、舒曼、巴赫、巴伯、莫扎特、舒伯特、贝多芬、贝尔格，爵士、摇滚、华尔兹、波罗涅兹什么的，无一不可预置演奏，不仅触键的速度快慢、力度大小、角度深浅均可以随意修改，踏板也像模像样，甚至演奏风格都可被“修饰”为“霍罗维茨”或“鲁宾斯坦”或“巴伦博伊姆”或“波利尼”，任何慢速都可以变快，变成人的手指所不能企及的“宇宙”速度，错音也可以“修改”为正确，一个最差劲的业余中学生都可能“奏出”只有“钢琴大师”才能奏出的音乐，甚而言之，一位完全不懂弹琴的软件制作者也能够“制作”出一场“钢琴独奏音乐会”来。现在不是流行着流行歌手们在舞台上手执话筒扭捏作态的“假唱”模式么？不用太久，一位利用阿格里奇或阿什肯纳济的演奏芯片“表演”一场“独奏音乐会”的大师或许就要出

现。

一旦“电脑自动钢琴”如同“古典钢琴”一样“飞入寻常百姓家”，人人都能依靠芯片而不是习琴成为“大钢琴家”，谁还愿意去音乐厅静心欣赏比电脑更容易出错的真人表演？难道传统意义上的钢琴演奏家真会被电脑软件制作者所替代？难道传统意义上的“钢琴家”就此消亡？呜呼！新世纪的现代钢琴家！

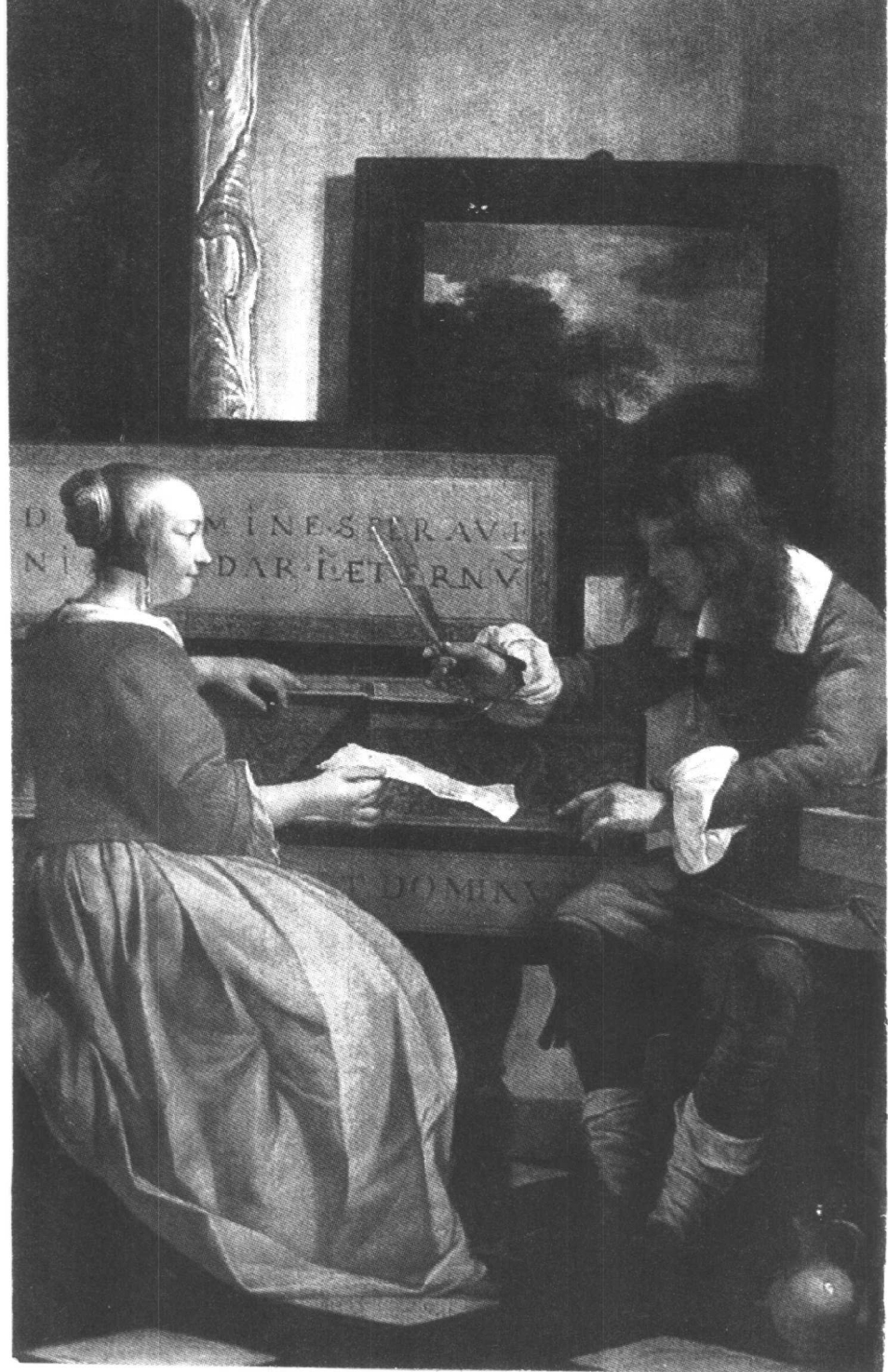
不！我依旧顽固地认为，作为人类文化的钢琴音乐只能属于人类的双手，由人亲手演奏。虽有瑕疵，却有精气；虽会出错，却发灵性。尽管卡斯帕罗夫输给“深蓝”一回，这并不能说明在国际象棋领域内电脑全面胜过人脑。在钢琴演奏领域内，情形更加不同。音乐，是上帝赐予人类的最后一件礼物，是播在人们心田中的一颗良种。钢琴音乐是人类文化的一个组成部分，每首乐曲都是一个活泼泼的生命体，每个音符都有着它自己的魂灵。音乐是充满灵性的，只有人，只有具备文化、具备天性、具备敏感心灵的人才能感受它，体验它，理解它，进而表现它。音乐应当是活生生的生命勃发，是活灵灵的灵魂展现。音乐由心而生，由心而发，由心的搏动体现人类真正的精神自由。音乐在本质上如流水一般无拘无束，无挂无碍，充满着想象的激情与永恒的创造。没有充沛的激情，没有丰富的想象力，没有自觉的创造性，音乐表现就失去了最本原的驱动力。

音乐是样好东西。在音乐中，有春夏秋冬四季变幻风花雪月；有人情世故喜怒哀乐酸甜苦辣；有心灵世界生死仇恋思想梦觉；有俗世争斗战争和平光明毁灭；有魔鬼的诱惑，有上帝的昭示，有人类的挣扎。音乐是一个宇宙，音乐中有一切。

面临电脑网络统治对人类文明的威胁，音乐或许是人类坚持用自己的大脑思考、用自己的心灵倾诉、用自己的情感宣泄的最后一块乐土。

弹琴吧！像人一样弹琴，弹得像个人样，而不是像打电脑键盘那样。

乐海逍遥游

古时北冥有鱼曰鲲，化而为鸟曰鹏。鲲鹏横空展翅，抟扶摇直上云天九万里，神游于北冥南海之间。若得自在，是名逍遥游。

乐亦为海。古今上下数千年，东西南北十万里，其宇兮无涯，其宙兮无垠。凡自有人类第一声喊叫始，事事可入乐。农作捕猎祭祀占筮婚喜丧葬征伐颂悼英雄烈士亲朋友人爱恋痛苦思念焦虑七情六欲五蕴四大高山流水江湖大海春风秋月夏雨冬雪神佛仙道妖魔鬼怪文史数哲诗舞戏画凡此种种天上地下，有哪件不与音乐联姻？有哪样不同音乐有缘？

乐实为海。由直觉而技艺。由原本而专业。由草民而优伶。由山野而宫闱。于是，有了所谓的“民间音乐”“通俗音乐”“宫廷音乐”“宗教音乐”“严肃音乐”“专业音乐”“可听的音乐”“可看的音乐”等等无谓的种种分别，多半出于人为，竟诱煞无数乐迷、乐痴、乐颠、乐狂沉溺其中而无计回头是岸。

王夫之注《庄子》，尚言鲲鹏之涉于南溟：“此游于大者也。遥也，而未能道也。”

遍游乐海，尚无法逍遥：唯有飞越乐海之上，再不沉溺乐海之中，方能逍遥于“西洋”“东海”之间，得一大自在，作行空之神游。若能如此，岂非一大“乐”(lè?yuè?)事乎。

是名：乐海逍遥游。

音乐与星空

——乐海逍遥游之二

孩提时代,喜欢在静夜观星。初时好奇于满天繁星,像无数晶亮的眼睛一张一合,闪烁无定。

而后,渐渐懂得瞪着眼不眨不停地看,可以从原来漆黑一团的长空幽深处,看到越来越多的星。

对于星空的好奇心,大概都会引发对宇宙结构的思考。初始,以为星乃静止固定不运动的。或许是有一根根看不见的无形的绳索把它们一颗颗吊曳,在夜空中悬挂着的吧。上学读书,知道了星还有恒星、行星、卫星之别。行星围着恒星转,卫星围着行星转,才知道星星与星星之间也存在着某种特别的关系。“恒”星,不动之谓“恒”。这又不对了。恒星不是带着一群妻妾(行星)、儿孙(卫星),围着一个更大得多的天体(比如银河系)旋转,而银河系又朝“河外银河系”飞奔的么?

宇宙的结构是那么神秘,那么严谨,那么优美,那么和谐。一个有序天体结构中,稀薄若星云,凝重如白矮,艳亮若炽日,幽深如黑洞,还有着无计其数的流星的一瞬。在静寂中运

动，在轨迹中交错，在和谐中冲突（比如太阳黑子一类的宇宙爆炸）。交织成一部恢宏无比的交响乐。

星空看得多了，忽然把漫天星斗看成乐谱上画着的一个个音符，星星点点，遥相呼应。

音乐结构不就是宇宙结构？音乐与天宇不是存在同构么？

自有组织的音乐发生以来，人类创造了三种音高结构的组织形态。

第一种叫“调式音阶”形态。在华夏中土，被称作“宫、商、角、徵、羽”五个音各自统领一个“族系”，互不侵扰，互不排斥。在罗马西疆，类似的方式却用七个不同音级构成七个互相平行各自独立的“公国”。由阴及阳，被称作：洛克里亚，弗里几亚，伊奥尼亚，多利亚，密克索里底亚，爱奥尼亚，里底亚。这颇有点像中国的战国时代，韩、赵、魏、楚、秦、燕、齐七国并存的结构。在这个系统中，七个调式如若七个恒星星座，各自有各自的中心，相互之间不存在“领导”与“被领导”关系；在“星座”内部，也比较松散自由，不如太阳系的内部组织严密。这倒又有点像“并列星系”或“独立国联合体”的。

第二种叫“大小调”形态。实际上，小调从属于大调，应当说只有一个调式形态。七个调被一个调所替代，恰如七国为秦国所统一一般。“大小调系统”是个“太阳系系统”。主音是“太阳”，是“皇帝”，是法定中心。属音（上方五度音）是“水星”，是“宰相”；下属音（下方五度音）是“金星”，是“副宰相”，二者都是行星，是“皇帝”的左右手，是他最重要的辅佐、支持、基石。其余上主音（上方二度音）、上中音（上方三度音）、下中音（下方三度音）则犹若“卫星”或一般臣民百姓，身微言轻，对调的形成与格局不起大作用。唯有导音（七级音）却同“宦官”一