

音乐趣话

音乐趣话

音乐趣话

音 乐 趣 话

郑慕才 云 淡 著

福建人民出版社

趣话书系 / 第三辑

趣话书系 / 第三辑

音乐趣话

郑慕才 云 淡 著

福建人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐趣话/郑慕才, 云淡著. —福州: 福建人民出版社, 2002. 10

(趣话书系·第3辑)

ISBN 7-211-04119-6

I. 音… II. ①郑… ②云 III. 音乐—普及读物
IV. J6—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 026412 号

趣话书系第三辑

音乐趣话

YINYE QUHUA

郑慕才 云 淡 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州东水路 76 号 邮编: 350001)

福州屏山印刷厂印刷

(福州铜盘路 278 号 邮编: 350003)

开本 850 毫米×1168 毫米 1/36 8.222 印张 4 插页 179 千字

2002 年 10 月第 1 版

2002 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-211-04119-6
G·2648 定价: 15.60 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

引 言

从《高山流水》、“对牛弹琴”谈起

知音的故事

一契高山流水心，形神空静两忘情。

似非父母所生耳，听见伯牙声外声。

——《钟子期听琴图》宋·郑思肖

一个金秋时节，雨过天晴黄昏后，晋王干臣俞伯牙拜别了楚平王来到了汉阳江口。秋风里，千层金枝飘桂香；秋江中，万道银蛇翻波浪。皓月东升，江景如画，这秋山秋水激起了俞伯牙的兴致，于是，设瑶琴，焚檀香，抚上一曲寄闲情。恰逢此时，集贤村樵夫钟子期担柴路过，便驻足聆听。有道是高人听琴，琴弦必断。俞伯牙一曲未尽，弦断神移，于是唤了童子，将钟子期请上了官船。钟子期虽是一介山野村夫，但与俞伯牙谈琴论曲却对答如流，颇有灼见。两人均有相见恨晚之感，遂义结金兰。于言谈中，伯牙得知，原来子期也是饱读诗书之士，奈何父母年高体弱，子期不得离家做官，只好以打柴为生，在家孝养父母。伯牙对子期的孝心深为敬佩，又为子期空有满腹才华不得施展而深深惋惜，遂资助子期，并欲向晋王举荐子期。离别之际，两人相约来年江

边再会。

伯牙归朝之后，向晋王力荐子期，晋王未受，伯牙遂辞去官职，携琴赴子期之约。船行至汉阳江口时，伯牙忆起昔年之事，心中颇有感触，遂唤仆人取出琴来，欲弹奏一曲，谁知，手起之处，琴弦俱断，伯牙心惊。船行至二人相约之处，不见子期来会，正疑惑时，见一老者，言是子期之父。原来，子期归家以后，果然依言苦读诗书，然则用功过甚，积劳成疾，不幸病逝。弥留之际，将与伯牙之约告之老父，嘱其来年一定至江边等候伯牙。伯牙始知方才琴弦俱断乃是子期不祥之兆，心中悲痛不已。遂携琴来到子期墓前，重奏一曲《高山流水》，曲毕，摔琴于墓前，叹曰：知音不在，瑶琴何用！

实际上，这知音的故事多半是后人演绎的，据《列子·汤问》载：“伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在高山，钟子期曰：‘善哉！峨峨兮若泰山！’志在流水，曰：‘善哉！洋洋兮若江河！’”仅此而已。后人演绎，意在渲染知音之间的情感志趣相谐，故“高山流水”尝为知音相赏、知音难遇之典，亦比喻乐曲高妙，而知音则被后人用以泛指与己心性相通之人。

其实古人弹琴有一整套完整的程序：先要沐浴更衣，寻找一个宁静的地方，然后焚上一炷香，素手青衣，凝自然之气，取山谷之精华，而后操手弄琴。这表达了古人对音乐的一种观念：古人弹琴追求的是一种天人合一的境界，因为抚琴人寄寓在琴中的一种思想，常常是一种与神的交流。然而神终究是一种虚幻的影像，抚琴之人真正所追求的实际上是一种与人的交流，子期之所以被伯牙引为知音，是因为子期理解了伯牙琴声里所寄予

的思想感情。

中国古代音乐很讲究个性化，讲究在抚琴的技巧之外的、蕴涵在琴声中的抚琴之人的心声，中国古代文人尤其如此。因而，其抚琴在悦己寄情的同时，还很渴望有知音来欣赏。这种欣赏并不仅只是对于音乐的一种共鸣，还在于抚琴之人与听琴之人在思想感情上的交融契合。伯牙幸遇子期，从此有抚琴之人，有听音之耳，山野村林，两相依傍，琴音共享，情志相投，当是人生一大快事。这正是黄金万两容易得，人间知己最难寻。

为知音断瑶琴，在今天我们听来还是感动不已，除了故事本身带给我们情感上的一种冲击之外，更多的是感受到了音乐的神奇。那么，音乐究竟为什么具有这样神奇的力量呢？就那么几个简单的音符，一些组合起来的声响，为什么能够深深感动伯牙、子期和无数热爱音乐的人呢？

我想，感动人的绝不仅仅是声响本身，更重要的是蕴藏在声响中的文化内涵。作为人类文化结晶之一的音乐，是人类种群的历史记忆，积淀了人类几千年来情感的深沉力量。而这样深沉的情感力量是三言两语所根本无法表达的，那是要用心、用情去体验的，去感悟的。

让我们启开尘封的心灵，寻找为音乐所触动的每一个角落，细心地呵护它，让我们走进音乐，去领略别样的风景，这里是一个声响营造的世界，或狂风暴雨、或和风缠绵、或细腻温柔、或粗犷刚健、或欢腾喜悦、或凄清忧愁……那是另一番的情感天地，深深吸引、浓浓眷恋……

“对牛弹琴”牛不懂吗？

对牛弹琴，你应该很熟悉这个成语吧？关于这个成语，还有个有趣的故事：一个弹琴的人，想要练就高超的琴艺，苦思而不得其法，就突发冥想，想试着用琴声去感动动物，恰巧他家的山坡上常有放牧的牛，他就把琴搬到了山上，坐了下来，抄手抚琴。琴声起处，牛儿径自埋头吃草，似不为所动。于是，他又加紧急奏。牛儿依然悠闲自在，不理不睬。那人愈发急了，操起琴，向牛儿走去，靠近牛又开始弹奏。这下可惹恼了牛，直着牛角就向他顶来。他只好落荒而逃。后来，就有了“对牛弹琴”这个成语。

实际上，这个故事多半也是后人杜撰，增加一点成语的故事性罢了，有点“止增笑耳”的意味，“对牛弹琴”真正出自《建中靖国续灯录·汝能禅师》，原意是指对着牛弹琴，牛是听不懂的。现在用以比喻对不懂道理的人讲道理，也比喻表述不看对象。

那么，对牛弹琴，牛真的不懂吗？实用音乐研究家研究的结果表明：音乐已经被大量应用于减轻人的病痛，动植物的催生助长。国外有人做了这样一个实验，在不改变牛原来饲养条件的情况下，在奶牛身上系上信号发射器，然后分别给牛播放和谐的音乐或噪声，对比观察牛的脑电图、心电图，测定肌肉的弹力、呼吸次数和深浅程度以及奶量的多少，仪器客观地记下了这些试验数据。结果发现，和谐的音乐可使牛上述各器官活动加强，尤其是奶量变化明显，由原来每月泌乳 25 千克增加到 29 千克；而噪声的刺激，则使上述器官的活动低于正常

的生理指标，泌乳量由原来的 25 千克减少至 23 千克。实验结果表明，声响对于牛的生理具有一定的刺激作用，而且牛对于不同的声响也有不同的反映。

那么，这是不是意味着牛听懂了人的音乐呢？不是的，牛不是人，不能够理解人所创造的音乐。牛之所以对音乐做出不同的反应，是因为不同音乐的声响带来的强弱变化对牛的生理产生了不同的刺激。

声响作为音乐的外部特征，决不仅仅属于人类自身，它对动物、植物都有一定的刺激作用，而音乐却是人类文明的结晶，只有人类才能创造人的音乐，也只有人才能够理解人的音乐，才能体验得到音乐中蕴涵的人的丰富情感。

牛可以听“懂”音乐，只是声响层面上的懂；而人对音乐的理解绝不仅限于对声响的生理反应，人对音乐的理解首先是建立在对音乐所传达的一种情感的体验上，继而上升为对音乐里所表达的内涵的理解，而这样的理解的境界是要比简单的听“懂”高得多。

耳朵与音乐耳朵

说到这个“懂”字，不知大家可曾记得，在《射雕英雄传》中，为争娶黄蓉，郭靖与欧阳克在桃花岛上斗法，约定以击鼓比拼内力，黄药师为试二人内力深浅，在一旁吹笛，少顷，欧阳克汗流浹背，面色苍白，败下阵来。而郭靖依然神色镇定，鼓声不乱，药师以为惊奇，深叹郭靖内力深厚。殊不知，郭靖胜在他根本不通音律，笛声对于他，犹如声入牛耳，不为所动；欧阳克之所以败下阵来，乃因其颇通音律，深受笛声干扰，内力大减。

最终郭靖赢得了比赛，但我们却从中明白了一个事实，同是耳朵，却有“耳朵”和“音乐耳朵”的区别。郭靖不具备“音乐耳朵”，因而笛声对他而言只是声响对于耳朵的一种刺激；而欧阳克具备音乐耳朵，笛声进入了他的内心，干扰了他的心神，使其乱了方寸。

马克思曾经说过：“对于非音乐的耳朵来说，再优美的音乐也是毫无意义的。”也就是说，音乐只对音乐耳朵起作用，对于不具备音乐耳朵的人来说，对他谈及音乐就犹如“对牛弹琴”。

“耳朵”是一个生理名词。《现代汉语词典》对它的解释是：“听觉器官。人和哺乳动物的耳朵分外耳、中耳、内耳三部分。内耳除管听觉外，还管身体的平衡。”可见，“耳朵”对于人来说，首先只是个生理器官，与动物并没有多大的区别。

而“音乐耳朵”就不同了，有些动物没有与人沟通的情感特征，因而对于音乐只能是从最表层的声响特征上去理解，就像我们前面说的牛。而人是不一样的，人除了对音乐的声响特征做出生理反应之外，人对音乐还有心理上的反应，就比如伯牙和子期，那是音乐在情感交流上的最典型的反映。

当然，并不是要求每个人都要做到像他们那样，也并不等于说只有子期那样的人才拥有“音乐耳朵”。音乐人类学家研究表明，人类的“音乐耳朵”是与生俱来的，然而随着历史的推移，文化的变迁，有些“音乐耳朵”被尘封了。对个体而言，不同的成长环境，使某些人走进了音乐，而另一些人遗忘了自己的“音乐耳朵”，把音乐当做一个遥不可及的世界，排斥于自己的心门之外，对

音乐的神秘理解使他们远离了音乐。

音乐是神奇的，却不是神秘的。耳朵是人人都有的，音乐耳朵也应该是人人可以具备的。我们应该拨去历史的尘封，消除对音乐的神秘理解，打开上天本就赋予我们的音乐耳朵，走进那个美妙的世界，去聆听音乐里奇妙的声响，去体验音乐里丰富的情感，去理解音乐里深沉的内涵，去探寻音乐里积淀的丰厚的文化底蕴……

目

录

引言：从《高山流水》、“对牛弹琴”谈起

1

走近音乐 从聆听开始

一 世界里的声音，声音里的世界

3

1 用耳朵去感受这个世界的声音

——走进声音的世界

3

2 呼吸弥漫于时空之中的音乐

——生活中的音乐

6

3 在声音的世界里

——我们审美地聆听

8

4 “余音绕梁，三日不绝”

——感受音乐

10

5 “座中泣下谁最多，江州司马青衫湿”

——理解音乐

13

6 “阳春白雪”与“下里巴人”

——音乐欣赏层次谈

16

7	“子闻《韶》，三月不知肉味”乎？	
	——对音乐的一种误读	21
二	用音乐耳朵解读音乐	24
1	沙漠中走过的骆驼商队	
	——音乐艺术的声响特征	24
2	你也试着读读“用音符写的信”	
	——音乐的表情达意功能	27
3	一千零一个故事娓娓道来	
	——音乐形象从头说	31
4	音乐标题标示了什么？	
	——标题音乐与音乐标题	38
5	五彩缤纷的音乐世界	
	——音乐的色彩感与画面感	42
进入音乐 漫步在音乐圣殿		
一	音乐基本构成	49
1	是谁创造了音乐？	
	——音乐起源说	50
2	人们用哪些符号记录音乐？	
	——记谱法种种	54
3	音乐有灵魂吗？	
	——旋律的意义	59
4	“听唱阳关第四声”	
	——音乐结构：“流动的建筑”	65

5	酒与瓶的关系	
	——曲式的基本概念及其变化	72
二	认识音乐的不同样式（一）	76
1	“丝不如竹，竹不如肉”	
	——声乐与器乐	76
2	皇宫里的歌唱比赛	
	——声乐形式谈	77
3	“声振林木，响遏行云”	
	——中国古代歌唱的故事	82
4	是众神的黄昏还是歌剧的黄昏？	
	——歌剧丛林漫步	89
5	从伦敦西区和百老汇出发	
	——音乐剧之旅	92
三	认识音乐的不同样式（二）	98
1	地宫里的礼乐器物	
	——从人类文明的第八大奇迹谈起	98
2	万年骨笛发新声	
	——笙箫管笛古今谈	100
3	太空中有人类的知音吗？	
	——古琴音乐的昨天	108
4	秦筝吐绝调，玉柱扬清曲	
	——古筝的故事	116
5	一纸展看非旧谱，四弦翻出是新声	
	——古诗与琵琶音乐	127

6	键盘上的奇迹	
	——钢琴音乐的过去	132
7	布里顿的贡献	
	——《青少年管弦乐指南》	137
五	音乐里的故事与故事里的音乐	142
1	是大海还是小溪？	
	——永远的巴赫	143
2	交响乐之父	
	——海顿的故事	148
3	扼住命运的咽喉	
	——巨人贝多芬	152
4	音乐创造的神话	
	——神奇的莫扎特	157
5	完成了的《未完成》	
	——被无限痛苦折磨的舒伯特	161
6	他依然是不朽的柴科夫斯基	
	——从童话音乐到《悲怆》	166
7	孤独的散步者	
	——勃拉姆斯的音乐	171
8	来自新大陆的乡愁	
	——德沃夏克的《第九交响曲》	175

认识音乐 文化脉络中的音乐

一	文化中的音乐	181
---	--------	-----

1	真正的世界语	
	——音乐是人类共同的语言	181
2	土地与歌	
	——一方人唱一方歌	182
3	人乐相伴	
	——音乐与人的一生	188
二	历史上的中国音乐	191
1	钟磬乐舞	
	——中国古代音乐的光辉开端	191
2	中外音乐交流的硕果	
	——汉唐歌舞伎乐的发展	197
3	近世俗乐	
	——继往开来、全面发展的时代	207
三	历史上的欧洲音乐	215
1	从遥远的过去走来	
	——巴洛克时期及其以前的音乐	215
2	音乐巨人造就的时代	
	——从古典主义到浪漫主义形式	222
3	中心的消解	
	——异彩纷呈的民族乐派	226
4	走向多元发展	
	——印象派大师的宣言与现代派的脚步声	229
四	多元的音乐文化	233
1	音乐是人类种群的历史记忆	

作为文化的音乐	233
2 南腔北调	
—— 中国各民族的传统音乐	234
3 异域风情	
—— 世界各民族的传统音乐	240
4 多极世界的多元音乐文化	
—— 音乐文化的未来发展	243
让音乐回归 用音乐的耳朵捕捉音乐美	
一 美是音乐的本质内涵	249
1 审美从耳朵开始	
—— 音乐美的构成及其特征	249
2 音乐美	
—— 形式与内容的统一	251
3 各美其美	
—— 风格与流派的审美感受	256
4 “好之者，不如乐之者”	
—— 音乐审美中的境界	260
二 学会运用音乐	263
1 揭开音乐声波的秘密	
—— 音乐的特殊功能	263
2 直击实用音乐	
—— 音乐效应泛谈	266
3 爱因斯坦的音乐脑	

----- 音乐与人的右半脑	269
4 音乐使你更聪明	
----- 音乐与人的心智开发	271
尾声：让音乐成为你生命的一部分	277