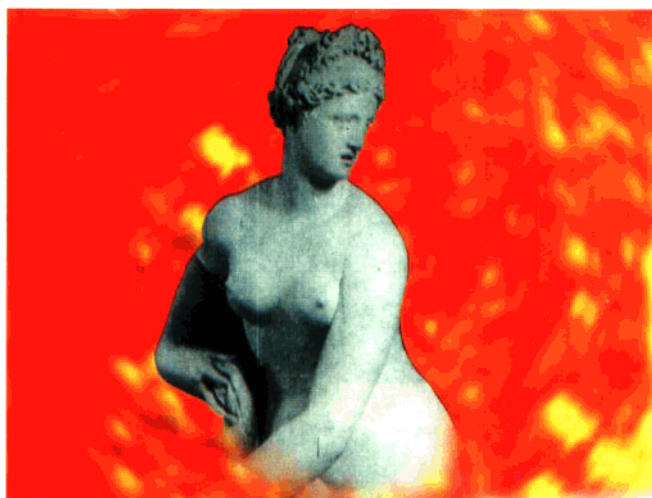

MEI DE HUI MOU

美的回眸

顾旭光 著

花城出版社

作者简介

顾旭光, 毕业于武汉音乐学院, 学后毕业于中国文化书院中外文化比较研究班。八七年获声乐副教授, 九六年受聘为江西省社会科学院中国民俗文化研究中心特约研究员。曾任江西省文艺学校校长, 江西省文学艺术研究所所长, 省社科系列、艺术系列高评委。为中国音乐家协会会员, 中国声乐学会副会长。有较长的独唱演员、创作员、声乐教师的经历, 创作了歌剧及多种形式的声乐作品, 培养了获国家、省级奖的艺术骨干。八零年后先后在8家国家级及10多家省级公开刊物发表音乐、戏剧、美学、评论方面的学术论文60余篇, 有专著《中国民族声乐论》、《宋代音乐舞蹈》、《美的回眸》, 曾五次获国家和省级成果奖。

目 录

自序	(1)
----------	-------

上篇 灯火阑珊

“真诗只在民间”	(5)
《康定情歌》	(9)
关于《摇篮曲》的对话	(13)
残荷听雨	(16)
壶中日月	(21)
李如春的麒派艺术特色	(24)
裸体艺术与艺术裸体	(30)
林青霞美在哪里	(36)
情韵	(39)
鸟语吟哦	(43)
小题见大意，弦外有余音	(47)
摇滚——灵魂在扭曲中挣扎	(51)

乐禅	(54)
从《别了，英格兰的玫瑰》说起	(58)
用耳朵喝酒	(60)
撼人心魄的悲剧美	(64)
啤酒与泡沫	(67)
梦幻大师汤显祖	(71)
古典诗词中的声韵美	(75)
小夜曲	(79)
标题音乐与无标题音乐	(83)
我国的歌剧	(87)
听吉诺·贝基发声教学的体会	(91)
牢牢掌握规律，灵活使用法则	(97)
落红不是无情物，化作春泥更护花	(101)
她把美给孩子们	(104)
采 风	(107)
哭和笑中的白眼	(110)
流派不流？	(114)
虚构的实在与实在的虚构	(118)

关于现代艺术的对话	(122)
施鸿鄂的虚心好学	(125)

下篇 美的回眸

美学范畴中一组对立的统一——美与丑	(129)
上帝的声音	(133)
站在上帝对面的人	(136)
无声音乐与大音希声	(139)
论奇性美	(143)
《读古代唱论有感》之辨析	(150)
音乐的和谐认识论	(155)
音乐的理解和想象	(158)
文学艺术中的自我与自我中的文学艺术	(161)
文化的金字塔效应	(164)
文学艺术当代意识论刍议	(167)
戏曲危机与人才学	(174)
文艺批评的批评	(181)
与维纳斯的对话	(187)

论汉斯立克音乐内容与形式的概念	(191)
论中国民族音乐的衰落与重新崛起的势头	(204)
康德与他的“美是合目的的形式”	(217)
顿悟的顿悟	(222)
搞好戏曲声腔研究 促进民族声乐发展	(226)

自序

剪辑艺术的昨天，于灯火阑珊处钩沉艺术在异彩纷呈中精微的喜悦。我在表达艺术美之优雅和亲切的同时，回眸它在宁静中的渗透和浮躁中的狂热，我以为理性的沉思总会抹去许多尴尬的苍白，因为，真正的艺术体验该有对生命源头的认识与对生命情调的选择。

看一本书，视野、内涵与思维最为根本，但信息量的沉重又往往会压得读者透不过气来，学术性的阐释亦往往会让读者感到学究的深涩。为此，本书在与理性和逻辑的对话中，力求多一些艺术的情姿，交以活泼的笔调铺展。至于文章的体裁，我不拘于一格，亦不想作是鸡还是蛋的权衡，只求让真实心境的体认和流露。

顾旭光

1998·6·28 于深圳

上 篇

灯
火
阑
珊

“真诗只在民间”

评价一件艺术作品，有效的方式是观察其外观赋予作品的活力和效应，最终的结果又体现于它在传承中的生命力。作品无论巨细，能得以广泛持久的流传，艺术的生命力便获得高度的认同。

作品外观的活力，包括作品材料的实质、题材的实质、以及两者的融合。一般来说，物质性的外壳容易变异，物质与心理交织部分不易变异，心理层面的东西更是相对稳定。在艺术世界中虽然从来没有永不凋谢的花朵，但优秀艺术作品生命的延伸确是惊人的，即使千年的时光，仍然

保留其审美价值。有如地下的金子，抖落了满身尘土之后，同样会闪烁生命的亮色。

精致的艺术，当有内容的深邃和形式的精巧，然而，并非刻意之作定会流传，而原生文化中有时会有奇花异果，故而有人说精品是野生的。野生的艺术在自由的呼吸与畅然吮吸甘霖中，超越了狭隘功利的束缚，且还多有时光的磨砺与智慧的积淀，的确，艺术佳作大都如此。

人们珍视野生艺术的价值，却惯于市井中徜徉，对于真正的原生艺术常常疏为关注，即或取之为素材之时，也很少深咎其内在的蕴涵，更少想到它独立的美学价值。中国的民歌、民谣便是这这样一方既未丢失又开发不够的土地，这个话题若是展开，便要洋洋洒洒，择点管窥，亦可以说明些问题。

“月儿弯弯照九州”是一首非常简单通俗的民间歌曲，我们从它身上可以发掘丰富而深刻的美学意义。

“月儿弯弯照九州”源于吴歌系统，其渗透面却远远超过吴地的范围。提起吴歌，人们很容易以古之吴兴来框定，按照地域的划分，它实际泛指今江浙一带。吴歌的历史绵长，早在“楚辞”中便有“吴~~越~~蔡讴”之说。顾颉刚先生断定吴歌并不比诗经迟，之所以孔子弦诗三百中没有吴歌的地位，显然是地域和语言的缘故。魏晋南北朝时期，吴歌不仅在江南广为传唱，且被之管弦。吴歌语言轻柔、曲调温婉，不仅流行于民间，亦深受文人墨客的青睐。苏轼觉得吴语为歌，含思宛转，听之凄然，他不仅爱听，且作了仿制。刘禹锡对吴歌有更深的研究，曾奋笔创造过吴歌格式。姜白石在中国古代艺术歌曲创造中独树一帜，他

虽是赣人，但多于江浙踱留，自度曲中或多或少会有吴歌的血脉……上述词作多有保留，音乐却大部分淹没，当时没有乐谱及缺少录音技术设备固然是影响传承的重要原因，不能为大众接受而没有平面占领更是显而易见的事情。即使有乐谱的姜词，且又有杨荫浏先生对古谱作的考定，亦终不能在民众中铺展，而“月儿弯弯照九州”却像春风中的野草，情形大相径庭。

“月儿弯弯照九州”最早见于南宋赵彦卫的“云麓漫钞”，所载只有两句：

月儿弯弯照九州，
几家欢乐几家愁！

根据当时善破经义的彭祭酒解释，此歌为吴中舟师之歌，每于夜阑月夜，操舟荡桨，抑遏其词，声甚凄怨。

唐人曾有与“月儿弯弯照九州”意近的诗作：

徒倚仙居凭翠楼，
分明宫漏静兼秋。
长安一夜家家月，
几处声歌几处愁？

这两首歌或许有点联系，但前者多显文人气，后者平直、口语化，显然不是一个范畴。唐人之作只留下诗句，宋人之歌却传唱至今，其间虽有变化，大的框架却依然，只是在明人叶盛的“水东日记”中，它已是四句的格式：

月儿弯弯照九州，
几家欢乐几家愁？
几家夫妇同罗幃？
多少飘零在外头？

二十世纪三四年代，蔡楚生先生慧眼识珠，在他执导的《一江春水向东流》影剧中选用这首民歌作插曲：

月儿弯弯照九州，
几家欢乐几家愁？
几家高楼饮美酒？
几家流落在外头？

由于音像的结合，更增加了这首歌的渗透性：昏暗的街灯，蒙蒙的细雨，衣衫褴褛的幼女牵着盲人于风雨中踟蹰。那暗哑的二胡，凄清的泣诉，倘然听过一次，便会永生难忘……《一江春水向东流》中的“月儿弯弯照九州”已由宋时的一般警世性发展到直接深刻的反映劳苦大众的疾苦，具有更为深刻、鲜明的人民性。

“月儿弯弯照九州”的词曲，并无理性的思辩，亦无辉煌的美学烛照，平实之中却包含着最实际而深刻的人生思考与诘问，表现出对人性基调的维护与生命亮色的追求，人类的最高目的不就是理解一切么？这首民歌的曲调采用五声徵调式，朴实无华的旋律是从心灵深处中流出来的，它向人们的心灵中渗透却又时时会在你心灵中涌溢……一首只有四句的民间歌曲，蕴含着那么深的情境，它穿凿了那么漫长的历史隧道，无怪有人说“真诗只在民间”。

音乐的评说难以文字言尽，因为音乐是语言文字言不尽意之时唯一能够尽意的特殊语言，倘然此时你耳里正涌溢着这首歌曲，笔者这段本可算得讴歌的文字便失去了血色。

《康定情歌》

世界是一个圆，
“月亮弯弯”——
这一半总在寻求那一半。

造福于恋人的月光，
沐浴着人生的柔情，
天上有晶莹的镜子，
地下有无邪的眼睛，
月亮一次又一次的圆了，

放歌着一个永恒
——爱的银河，始终星辉斑斓！

紫色的大幕开启，天幕上悬挂着一弯皎洁的镰月，银色的月光，辽阔的雪山草原，构成一个宁静而极富诗意的空间。

一对草原情侣，踏着纯情的雪地，以藏民族英武、潇洒的舞蹈的多种结构线，在流畅的空间中构成动静的融合。

舞蹈，原本是生命自发的躁动，它是诗意在体态上的律动，它是美好存在的象征，它是在人的情感最本质的冲动中反映出生命的本来……我想，在纯情的雪地上追求生命的葱绿，不正是孕育生命的前奏么。于是，我为国家一级演员宋庆吉，二级演员王杰淑的双人舞《康定情歌》写出了上面的那一段报幕词。

舞蹈《康定情歌》很美，而且它不仅在视觉，也在听觉，因为它取材于脍炙人口的歌曲——《康定情歌》。

康定，位于四川省西部高原，在藏语中，康定是美丽和洁白的意思。《康定情歌》虽然到了家喻户晓的程度，但它的作者是谁？至今还是个谜。

《康定情歌》源于“溜溜调”，因为“溜溜调”是康定人在劳动中随意哼唱的，所以即兴成份很大。我在《南方日报》见到一则关于康定追踪的资料，这篇文章的作者采访过当地一位六十多岁的老支书廖文华，据廖老汉说《康定情歌》有三百多首，“跑马溜溜的山”是其中的一首。我想，“跑马溜溜的山”也肯定不止一首，但是当地宋明芬村长唱的可能是现在流传的《康定情歌》的基础。宋明芬唱

的“跑马溜溜的山”与流传开来的《康定情歌》在前两句上差别甚微，再往后的歌词差别就很大，可以说经过了沙里淘金了，显然是经过文化人的再创作。但是这一首民歌在加工前后的音调上变化不大。因为“跑马溜溜的山”好听，传唱的人便多，所以传说中一位从北方逃难到康定的大学生改写过“跑马溜溜的山”的歌词亦有可信之处，但从民歌的生存和发展的规律看，它是传唱过程中集体智慧的结晶更是无疑的了。

歌曲《康定情歌》是五声羽调式，它的音乐动机十分简炼。这首歌的每个乐段由三个乐句组成，前两句是在中高音区热烈的描述，第三句从低音起腔，显得深挚委婉。这首歌的音域不宽，只有一个八度，旋律优美动听且又比较口语化，朗朗上口，加上“溜溜的”和“月亮弯弯”这些衬词，不仅活跃了节奏，又舒展了歌腔，所以不仅群众爱唱爱听，歌唱家们也把它列为音乐会上的保留节目，它也是我国音乐院校声乐专业的常规教材。在我的艺术实践和教学中，我并不简单的把“月亮弯弯”作为一般衬词来处理，我觉得这句衬词本身就带有特定意境的磁性，演唱时加以艺术处理能增加更多的想象空间，可以收到很好的艺术效果。

随着中外文化交流的进一步发展，这首中国人民喜爱的民歌也受到外国朋友的青睐，这首歌在地球上传播被认同的过程中，还列入世界卫星发射选定的九首歌曲之一，它正在宇宙中回响，已成为宇宙音乐的一个组成部分。