

天一讲堂

Tianyi Lecture 2015

徐益波
贺宇红
◆ 主编

收录国内外知名学者、专家、教授精彩讲座，
畅谈古今变迁，探寻深厚学理。
分享当今世界经济、政治、历史、文化等领域的新思想，
弘扬中华文化，传承中华文明。

中国文史出版社

Tianyi Lecture 2015

天一讲堂

徐益波 贺宇红 ◆ 主编

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

天一讲堂. 2015 / 徐益波, 贺宇红主编. — 北京:
中国文史出版社, 2016.6
ISBN 978-7-5034-7844-4

I. ①天… II. ①徐… ②贺… III. ①社会科学-文
集 IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 145438 号

责任编辑: 金 硕

出版发行: 中国文史出版社

网址: www.wenshipress.com

社址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电话: 010-66173572 66168268 66192736(发行部)

传真: 010-66192703

印装: 浙江开源印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 787×1092 1/16

印张: 19.75

字数: 378 千字

版次: 2016 年 6 月北京第 1 版

印次: 2016 年 6 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

序

《天一讲堂·2015》是一本有价值的书。她能够引起你的思索,经得起推敲和咀嚼,读完之后能让人如沐春风。

这本好书,依托的是一个强有力的平台——“天一讲堂”。她以引领宁波城市文化蓬勃发展为己任,弘扬社会主义核心价值观,传播中西文化经典,介绍当今前沿学科和知识,搭建交流思想、分享智慧的平台。2015年,“天一讲堂”共举办现场讲座59讲,其中外地名家39讲,本地名家20讲,现场受益听众逾万人次。两个板块各有特色,外地名家传播前沿资讯、经典智慧,本地名家立足本土特色、增强互动。

韩愈在《师说》里写道:“圣人无常师”。每年出版一本的《天一讲堂》就像是一位风格迥异的老师,每次都能给人以新的面孔、新的惊喜。2015年,“天一讲堂”邀请一众名家来甬传道解惑;在全民读书月期间,推出“作家季”讲座,著名作家阎真、黄晓阳、萧袤等前来分享写作心得;在“法国图书周”系列活动中,拓展了宁波读书人的国际视野。法国学者和音乐家首次作为国外学者登上“天一讲堂”,开辟了讲堂师资的国际化领地。

我们生活在一个幸福的时代。报纸、网络、电视的普及让知识的获取不再是少部分人的特权,我们烦恼的不是没有书读而是书的选择太多。因此,读有价值的书,用脑阅读、用心阅读才是我们应有的追求。

希望图书馆能真正成为市民的大书房,而“天一讲堂”是这个书房中常看常新的一本书。

赵惠峰 丙申荷月

目录

- 001 刘岷渭 迈入古典音乐殿堂
- 017 苑 利 绝世传承——非物质文化遗产及其保护中容易出现的问题
- 042 夏可君 当代中国艺术的转变：从波普艺术到虚境山水
- 069 刘 兵 性别与自然：生态女性主义漫谈
- 093 庞 培 论旧书：读者的桃花源
- 112 阎 真 从《沧浪之水》到《活着之上》
- 131 尚会鹏 中国人“国民性”新论
- 147 胡月祥 中国航海强国之梦——漫谈航海文化
- 166 雪 漠 文学与人生
- 190 李 山 春秋五霸
- 230 吕福海 昆曲的魅力
- 242 金宇澄 讲故事的人
- 259 止 庵 中国人固有的生死观
- 274 周昌乐 将芯比心——智能机器能够超越人类吗？

迈入古典音乐殿堂

演讲嘉宾:刘岷渭

时 间:2015年1月11日

地 点:宁波市图书馆报告厅

嘉宾简介:刘岷渭,财团法人乐赏音乐教育基金会音乐总监,曾任台北艺术大学音乐系主任、音乐研究所所长。1983年获颁奥地利维也纳大学音乐博士学位。经过12年深造,先在大学里讲授音乐史课程,因深感台湾音乐教育所缺的不是演奏家,而是欣赏者的培养,于是开始举办各种讲座,全心投入音乐推广工作。与无数入门者进行面对面的传授、沟通,持续至今近30年,超过3000多场的讲座,开启了音乐欣赏的风气,并引领许多不会看谱也不会演奏乐器的人进入古典音乐的世界,从中得到了无限的精神寄托与满足。

刘岷渭:各位女士、各位先生,大家下午好。我今天非常高兴能够受到宁波图书馆的邀请,有机会来参加天一音乐馆的开幕仪式,也借这个机会跟各位朋友见面,谈谈关于古典音乐的欣赏。

我想各位大概都会同意:我们平常生活周遭,其实到处充满着各式各样的音乐,在这么多音乐里,它们都有一个共同点就是它们都是很悦耳,都是好听的。可是在这么多悦耳的音乐里,却有一种音乐与众不同,因为这种音乐你不只觉得悦耳,它还会深入我们的灵魂去升华我们的精神境界,那种音乐就是古典音乐。可是,从古典音乐身上能够获得刚才提到的与众不同的升华的力量,并不是像你在听流行歌一样,这样你就能得到,而是你必须特别专注地去听它,你认真地去听它。我的意思是说,当你认真听古典音乐的时候,你跟古典音乐有一个好的互动,你越认真听它,它给你的

东西就越多。就在这样的过程当中,我们每次欣赏它,我们的心灵就一天一天在提升,这就是古典音乐的特色。

不知道各位有没有去音乐厅听音乐的经验,有很多朋友告诉我,我去了音乐厅我坐下来,真的想好好听音乐,可是不知道为什么当音乐一出来,不到二十秒钟我已经不知道在听什么了,很多朋友这样跟我讲,我也很理解。各位,这就是刚才我们提到的那个“专注地听音乐的态度”没有养成,于是你就会晃神。今天一开始可以用一个例子来说明,比方说我们现在听一段音乐。(音乐)

这是古典音乐没错,可是如果我们先把音乐放着,然后我就边跟你讲话,边跟你聊天,这样会让你没有很专注在听它。我刚才讲的意思就是,当你在听着古典音乐,可是你没有专注听它,其实这个音乐对你并没有太大的帮助,反而会觉得它有点吵。可是当这个音乐声音放大些,我们再听它一次,我们用很专注的态度去听它,那就不一样了。

好,什么叫专注?就是你心无旁骛,跟着声音专注听它,刚才这个音乐我们现在再听一次。

(音乐)我们现在如果专注去听它,我们其实会发现音乐像人讲话一样,一句一句的,而这个一句一句都有它的逻辑在。比方说一开始听到的第1句、第2句、第3句、第4句,你会发现你听第1句之后,第2句好像是它的响应一样,第1句是呼,第2句是应,一呼一应。我们再听一次。(音乐)

在我把音乐关掉的地方,你是不是觉得它就应该在那个地方停掉?如果你有那种感觉,其实你是很有音乐性的,因为你懂得音乐的逻辑,那个感觉我认为是与生俱来的,欣赏古典音乐的潜力都在身体里面,只是没有去把它激发出来。

各位看,我们现在听的第1句、2句、3句、4句,它是很清楚的。有没有朋友知道这是什么曲子?

嘉宾:《卡门》的序曲。

刘炬渭:卧虎藏龙。没错,它是《卡门》的序曲,什么叫歌剧序曲?就是一部歌剧,演出前的一首曲子叫序曲。揭幕的曲子,就是这个曲子演完了之后,幕才拉开,然后歌剧才开始。所以歌剧的序曲,比方说这个曲子三分钟左右,而后面的歌剧有两个多小时,可是作曲家明白,他三分钟的序曲,就是整部歌剧的一个缩影。也就是说一部歌剧的缩影就是它的序曲,如果是一部热烈的歌剧,那么你就会在序曲当中听到很热烈的音乐,如果是很悲伤的歌剧,就会听到很悲伤的序曲,这就是“缩影”的意思。

《卡门》这个序曲,其实如果很专注地听这个音乐,它会产生这个样子来。我们现在一段一段来听,我让各位在听音乐的当中,能够体验到什么叫专注。刚才有提到它是1、2、3、4句,第1句,第2句,第3句,第4句,我们也形容它是一呼一应。你听1234,到第4句结束的时候你会觉得没有错,到这个地方结束,是完整的。之后会再重复一次1234句,接着你继续听下去,你就会发现又不一样了,所以我们把它称为另外一段。句子还是很工整的,你还是听到它第1句,第2句,第3句,第4句,可是在第3句的时候,如果你有在听音乐,你一定感觉到第3句一出来,就不对了。什么地方不对了?就是它的音乐不稳了,它有一种好像要往哪里冲的力量。各位等一下注意听,你听的时候请你注意你有没有那种感觉,果真,当第3句进入第4句的时候,音乐是往上推的,它的那种冲劲要冲向哪里?我们看到是要冲向A回来。所以等一下在这里,这里也是1234,你会听到跟它一样的音乐。然后1234结束之后,我们接着听到的音乐既不是A,也不是B,那么就是C了。C的音乐是这部歌剧里头一首很有名的《斗牛士之歌》,等一下各位会听到,作曲家把歌剧里斗牛士唱的歌已经拿出来在序曲里面先曝光了,但这里不是唱,而是演奏。我们听他轻轻演奏一次,然后很热烈地演奏第二次,总共有两次。之后回到A,于是1234句又来了,第4句音乐到这里又结束了,只是它拖得比较长一点。我们现在就来听,我只说了我能说的部分,有很多我说不出的。各位,为什么说不出来?那是因为音乐在表达,音乐表达的那种美,我们永远没有办法用语言完整说明它,而且说不出来。好,现在来听音乐,请各位注意句子的结构。现在摆在这个地方,在白板上看到的,就是我在介绍音乐的时候,我常常很希望听音乐的朋友,也能有一种理性的基础的东西。在这个理性基础上面架构的就是一个声响的美,声响的美是架构在理性基础上的。也就是说感性的东西有一个理性的基础,这个结构就是理性的基础,我们等一下听到结构上的声音就是感性的内涵,这样听音乐才是完美的。好,各位现在来听音乐。每段音乐都有它不一样的表情,这个各位也注意一下。

(音乐)

各位,这就是一首完整的曲子,你现在这样就是既理性又感性地在欣赏音乐,那种感觉是很好的。你有理性在的时候,你就不会迷茫,你就不会恍惚,你就不会不知道要听什么。我把这些东西写在白板上还有一个很大的用处,就是让你此刻在听音乐的时候很专注。各位,这就是我所说的心无旁骛。刚才在听音乐,相信在座各位都是心无旁骛。如果你在听音乐时有所期待,那就很好。我相信各位在听音乐的时候都处在有所期待的状况,现在回忆一下,这个曲子的段落是A,B,又回到A,到C,又回到

A。有一个轴心就是A,用它对应不同的段落。在音乐上这种结构叫回旋曲,或者叫轮旋曲。

各位,这个曲子两分钟多一点,我们再把它听一次。我相信,以前就算你没听过这个曲子,而今天你第一次听它,当你听完了以后,从今往后,各位,这一辈子,这支曲子对你的意义就不一样了。在这里再补充一下,因为有太多太多的细节,我不可能在一次当中就完全告诉各位。比方说,你共听了三次的A,第一次的A迎面就过来了,第一句就给你了,可是经过B段后的A,很大的不同点就是轻下来(音乐上如果轻就叫piano,重音强音就叫forte,这是意大利文的术语,因为音乐上的术语都为意大利文)。比方说C段这首歌唱两次,第一次是piano,第二句就是forte。好,我接下来讲的重点是在这个地方,当我们听第二次A出来的时候,各位,我刚才在这里画了一个鲜明的箭头,而且我强调说,在听第三句的时候你就感到它已经有一点骚动不安,那个不安就是有一股力量往前推。经过C之后A还会再回来,最后这一次的A就又是不同的方式引出来的。所以其实有很多的细节,作曲家都会很小心照顾它,因为重复太多会让你觉得它有点乏味。所以我们听到的A段三次都不同,各有特殊的表情。各位,我们把这两分钟的音乐再听一次。(音乐)各位,这个就是揭开《卡门》这部歌剧的序曲。

我想接下来这个曲子,在座一定有很多人熟悉,肯定比熟悉刚才的那个曲子的人更多。我们来听听是哪一个曲子。(音乐)

熟悉吗?

嘉宾:贝多芬的《命运交响曲》

刘炬渭:很好,可是很多人对这个曲子也就只熟悉前面两句而已,后面就模糊了。我们再听一次(音乐)。

其实各位知道吗?虽然它是一首我们那么熟悉的曲子,可是这个曲子并没有像刚才《卡门》序曲那么容易被接受,怎么说?因为当你听下去之后,继续往下听,你根本听不到句子,听不到一句一句的句子。我们先试着听一段。(音乐)

每个曲子有每个曲子的样子,并不是说每个曲子都像《卡门》的戏剧那么单纯。贝多芬的《命运交响曲》有一个很特别的地方,就是那个交响曲才一开始四个音就停了下来,我们从来没有听过一个曲子刚开始就停下来的。各位看一下,它有四个音,是延长停下来的,之后又再来一次。各位,这一点说明了贝多芬要我们听音乐的人注意,他一开始的音乐停下来,那个时候就是告诉你,(音乐)“你听到了没有”。(音乐)“听到了没?”(音乐)“又听着没有?”所以他在凸显这四个音的重要性,他要我们去注

意到这四个音就是一切。为什么呢？因为往后你听到的所有音乐从来没有离开过开始的四个音，一直是四个音在绕。然后到某个地方，他好像又觉得到底你们有没有跟过来？所以他又停下来，又再延长一次，之后他才真的放手下去了。各位，所有你听到的音乐一大段，从来没有离开过这四个音。就贝多芬创作的这个曲子而言，这四个音代表的是一种坚定的意志力，突破黑暗的一股力量。他希望当我们听到这个音乐之后，在我们的心中会有一股强悍的意志力激发出来，这就像是他对我们的一种期许一样。各位请注意听，一大段音乐都是这四个音组成的，到某个地方，我们才听到（主讲自唱）。我刚才说，只有听到这里的时候，才会有稍微放松之感，因为只有在这里，我们才舒缓了下来。在前面每个瞬间都是充满着有一股穿透的力量。各位，现在来把贝多芬《命运交响曲》听长一点，从头开始。（音乐）

有没有注意到这里的音乐稍微好听一点，比较悦耳一点？我告诉各位，贝多芬虽然写了一个我们大家比较喜欢听的音乐，可是这一段音乐对他而言，代表着一种阻碍，一道一道的障碍拦在你前面，不让你往前走。（主讲自唱）可是请各位听，这个音乐虽然它写了悦耳的，阻碍的旋律每次却是以先前的四个音来收尾，这是什么意思？这是说虽然阻碍出现了，可是刚才那强悍的意志力会把这个阻碍打掉。阻碍越多，他打的频率就越高，一直到最后终于一扫而光，那个阻碍全部被扫光了。然后就进入第三个部分，第三个部分是欢欣鼓舞的境界，就是扫净了一切的阴霾穿越了黑暗，迎向了光明一般。所以第三个部分又只剩下开头的那四个音，全部是它。因此这首《命运交响曲》，即使我们这么熟悉它，各位可能并没有注意到这一点，第一个部分，它是在呈现这个意志力，到了第二个部分的时候，它是在写这个力量从后边通过不断地排除障碍，又站到你的面前，第三部分与第一部分一样，“意志力”是舞台上唯一的主角。

各位，我们现在要把这个曲子一口气听下来，你只要在听的过程当中，一直有那四个音的印象就对了，你要捕捉的就是那四个音，我会为各位提示。（音乐）

各位，这个就是《命运交响曲》。当然，如果音乐继续往下听还是这四个音作为主旋律，完全是它的世界，因此你听《命运交响曲》一定要去捕捉这个东西。好，我们用这个例子来说明每个曲子有每个曲子的样式，每个曲子有每个曲子不同的结构。像贝多芬这首曲子，我们在听它的时候，我们要注意三个部分，刚才的“卡门”序曲要注意ABACA，这个就是它的结构。

我今天刻意找了一些各位耳熟能详的曲子作为例子来对比以前你听过的，而你今天却怎么听了它。

接下来这个曲子当然也是很好听,而且也是很多朋友熟悉的。你听一下看看你熟悉这个曲子吗?(音乐)

这是什么?

嘉宾:《天鹅湖》。

刘炬渭:对,《天鹅湖》。柴可夫斯基的芭蕾舞曲里最著名的一首。这个曲子出现在什么时候?我告诉各位,天鹅湖是一个童话故事,讲的是齐格飞王子20岁生日时母后替他办了一个舞会,尽管舞会非常盛大,可是王子心中一直感觉到很孤单,一直闷闷不乐,虽然他没有什麼不如意的事情,可他心中一直觉得很空虚。所以在生日的舞会上,他的母后送他一把黄金打造的弓,还有金色的箭作为礼物,但是他还是闷闷不乐。在舞会当中,他有一个朋友看他这个样子,安慰他。就在安慰他的那个时候,天空一排天鹅飞过去,这个朋友就怂恿他,你看看天鹅飞过去,我们晚上就用你的母后送你的弓箭,我们去猎天鹅,这时候齐格飞王子觉得不错,稍微有点精神,他说好,我们晚上就去湖边猎天鹅。到了夜里,两个人偷偷地跑到湖边,果然看到一群天鹅栖息在湖边。齐格飞就看到一只天鹅非常漂亮,他就把弓拉开,正要射出去的当下,突然那只天鹅变成一个非常漂亮的女孩子。在她旁边的几只天鹅也都陆陆续续恢复人身,原来那群天鹅是被一个魔法师施了法力变成天鹅的。她们本来都是一些王公贵族的女儿,魔法师施了法力把她们统统变成天鹅,她们只有在夜里能恢复人身,可是白天的时候她们就是天鹅。结果当齐格飞王子看到他要射杀的天鹅竟然变成那么漂亮的女孩子的时候,他一下子愣住了,而且那个女孩子的姿色那么地撩人,那么地吸引着他。一下子之间他恍然大悟,他长久以来心中一直的空虚,其实好像就在等待这一个瞬间一样。

各位,我们现在要听的这一段音乐就是天鹅恢复人身的当时。当然这是一个悲剧,因为今天重点不是讲故事的,我只是告诉各位,后来王子希望要救天鹅公主,可是他无能为力,最后两个人就殉情,就解脱了。

我们现在听的这个曲子,我相信各位很熟悉,而且这个音乐有一个特色,就是即使今天你才第一次听它,你也会觉得它真的是很美,尤其是它旋律的美。我们听一小段。(音乐)

各位,我常对很多朋友说,欣赏任何艺术,没有任何一种艺术对欣赏者的要求像音乐那么严苛的。就是你在欣赏音乐的时候,你所需要付出的那个专注,其他的艺术其实都不会这样要求,不会有这样的需要。我举一个很简单的例子,你看一幅画跟听

音乐,哪一个难?当然听音乐难。你看画,比如欣赏一幅画,你一眼望去的时候,它在那个地方已经成形了,可是你听音乐的时候不是,你要从A听到最后,要整个听,而且在听的时候,是你听音乐的人在替它造型,所以欣赏音乐是需要付出多么大的专注力。而你在欣赏一幅画,你一眼望去已经完整在面前了,你边欣赏边看,偶尔跟朋友讲讲话,再回来看它还在那里。可是你欣赏音乐的时候,你听一听,如果跟朋友讲讲话再回来,它已经不在,音乐已经不晓得走到哪儿去了。所以欣赏音乐它的难在于是你要让音乐完成。我常常说,一个作曲家写了一个曲子,即使写完了,音乐还不算完成,必须通过演奏家把它演奏了,它才进入第二个步骤,可是即便到第二个步骤了,音乐还是没有完成,必须要有第三个步骤,第三个步骤是什么?“听”。一首音乐如果没有人欣赏它,它根本是没有完成的,每一首音乐是不断有人听它,然后听它的人把它完成。这跟画不一样,画家画完之后就完成了。比如说今天没有听天鹅湖,天鹅湖是不存在的。我讲这个话的意思是在说,各位是非常重要的,听音乐的人是非常重要的,音乐的最终完成者是听音乐的人。所以,如果刚才在说看一幅画,我们可以慢条斯理地分析这个画怎么样,它动都不动,可是如果我跟各位一起听一个曲子,我没有办法在音乐进行的过程中,跟你讲要注意什么,因为讲“注意什么”的时候,音乐在那瞬间已经过去了。所以我把图表列出来,先把重点告诉各位,然后再听时,我也只能以手势提示。因为我们在听的时候没有任何一秒钟的机会能讲它。

好,等一下我们听这个曲子,各位会听到一个很漂亮的旋律,而这个旋律是用一种特别的東西引出来的,这个特别的声响是什么?(音乐)那个是竖琴,竖琴做出一种让我们跟湖水联想在一起的声响,跟细微的波浪联想在一起,在这个声响上听到主旋律,而水的声音一直都在。(音乐)

好,各位,刚才我们听到了这个旋律,演奏完了之后它会再重复一次,可是这个旋律要反复时有三个音像一座桥一样把它接出来,也就是我们在欣赏的时候,不只欣赏这个旋律本身而已,我们还要欣赏这个旋律怎么接到这个旋律。等一下各位在欣赏时,千万不要忽略了这三个音。因为当你有听到它的时候,你会觉得后面这个句子会更美。两句之后,你听到音乐不一样了。这里不同,我就用箭头画它,(白板上)各位可以从我画的箭头看到,它是一句一句往上的,这个表示这里音乐的情感,它的情绪是向上的,比A要来得强烈,要来得波动。如果我们把B跟A做比较的话,那个A的音乐可以形容它是一个悲述,像一个叙述,在平平地叙述着。可是当你听B段的时候,它是一种特别的力量。那是一种什么力量呢?那是一种渴求的力量。我们欣赏音乐,当

我们说欣赏渴求,就是那个渴求的本身在感动我们。我们不必去问渴求什么,它就是一种渴求的美,我们就是欣赏渴求的美。之后我们听到一阵短短的酝酿,这个酝酿之后,A段再现,可是这次的A段,跟第一个A段不同的是它由整个乐队演奏。我们刚才听第一个A,只有一件乐器在吹,它叫双簧管,双簧管这件乐器在吹着这个旋律,A段跟B段都是双簧管主导的,可是第二次的A跟B是由整个管弦乐团表现,所以你听第二个AB跟第一个AB的层次是不一样的,欣赏时也要注意这一点,第二次的B段后面,我们也会听到酝酿,可是这一次的酝酿非常激烈,非常巨大,就在到达顶点之后,最后的A顺势喷发而出。这个A听起来不像前面那么完整,主题比较零碎,有一种残缺之美。等一下各位听了就明白,我们现在要来欣赏这个曲子。好,请各位在听的时候注意我刚才所提到的那些重点。一开始你听到的声音会贯穿整个曲子,因为那是波光涟漪的意象。(音乐)

此曲以前我们可能只是熟悉旋律而已,今天你听到了它的整体和层次。各位,我们接下来要听的是有唱的古典音乐。有唱的古典音乐有很多,有宗教音乐,有神剧,有艺术歌曲,当然最大的部分是什么?就是歌剧。有很多朋友跟我说,他们听歌剧有障碍,我了解了一下障碍是什么,几乎每一个人都是讲同样的一句话,就是我没有办法听歌剧是因为唱什么我听不懂,每个人都这么说。我就会告诉他,没有人听不懂的,今天就算一个意大利人在舞台上唱意大利歌剧给意大利人听,那个意大利人也听不懂的。因为在这里关心的不是语言的问题,而是一种声腔的问题。就是说,我现在讲话各位听懂了,可是这些话如果我不用说的,我写成一首歌唱给你听,你当然听不懂了,因为抑扬顿挫不同了。所以,你欣赏歌剧,千万不要以为唱什么我听不懂,然后就不听了,放弃了。欣赏歌剧根本不是在欣赏他的唱词,而是在听整体音乐的美,整个音乐的表达。如果你要知道他在唱什么,你一定要先看那个说明或者小册子,例如知道他在唱喝酒很快乐,就可以了,而不是去听他这一句唱喝酒怎么样,第二句喝酒怎么样,第三句喝酒怎么样,不是的。你只要知道它是个《饮酒歌》,他们很高兴在一起欢唱就好了。重点放在哪里?放在听音乐本身。因为音乐本身会让你很满足,满足到会让你忘记歌词是什么。

好,我现在就用这样的例子跟各位一起欣赏歌剧《茶花女》的《饮酒歌》。

(音乐)

这个是歌剧开始不久,茶花女在巴黎的沙龙里面,跟一些宾客在那边饮酒取乐时的音乐。这个时候其实她的爱人Alfredo,也已经在里边了,所以这首《饮酒歌》,第

一次是她的爱人Alfredo唱的。第二次是茶花女唱的，第三次是所有的宾客唱的，就是群众，群众唱第三次，最后用一个尾声结束。而这首歌的每一次都是一个ABA三段。A段你会先听到一个呼应句子，开始一个呼一个应，我现在把这个例子先找出来给各位听一下。

好，我们先听男主角先唱一次A段，请各位注意他的前句后句，一前一后。我们听。（音乐）

这就是一前一后，接下去的音乐就不一样了。接下去的音乐是四个句子，而这四个句子的感觉，它像一个问句，一个答句，再一问一答。然后再回去A段，可是回去A段，他只唱了后句而已，然后合唱就在这个地方加进来。好，我们先听一问一答，一问一答我只说它是句型的问答，不是真正的问答。（音乐）

这次就是茶花女唱的，茶花女唱的这次合唱省略，因为第三次是合唱在唱，所以这里就省略。第三次来的时候，我们听到众人在唱，它的A也是一前一后，一问一答，在这里你真的会听到这四句，就是茶花女唱问句，Alfredo就会唱答句，两个人一问一答，最后进入A段，用尾声结束。

如果我们听该有的都有了之后，后面还多出一些，那就是尾声，尾声往往是冲向终点的音乐。好，我们现在来欣赏这个曲子。它开头的时候有乐队的引导，乐队的引导是在提示前后句，作为一点提示才开始唱。（音乐）

各位，我们在欣赏歌剧，像刚才那种情况，谁会管A段在唱什么？没有人会这样问，这样问的人是外行，不懂。因为欣赏歌剧根本不是在欣赏它的文字，而是在欣赏它的音乐。

各位，今天最后我们来听一段音乐，也是歌剧，是有关我们中国的歌剧，叫做《图兰朵公主》，当然这是一个虚构的故事。讲的就是从前，有一个北京的公主叫做图兰朵，她要招亲，如果看京戏或者其他的戏剧，以前招亲是用抛绣球的，可是图兰朵公主的招亲是猜谜，她出了三道谜语，如果谁能把这三道谜都猜中公主嫁给他，没有猜中的就被砍头，就这样一个背景。

有一天来了一个王子，叫卡拉富，他也要来猜谜招亲，而这个卡拉富王子竟然在北京发现了跟他失散多年的父亲，一个被罢黜、逊位的国王，他流落到了北京来，这个王叫贴木儿，他的眼睛已经瞎了，他看不见他的儿子，可是儿子认得他，儿子百感交集地见到他的父亲，没有想到父亲流落到北京来。可是他更意外地发现双目失明的父亲旁边竟然有一个女仆照顾他，这个女仆让他很意外，他问女仆说“你是谁”，这

个女仆说“我叫柳儿”。卡拉富问她说“你为何陪着我的老父亲受苦？”柳儿对他回答说“因为昔日你在宫中的时候曾对我一笑”。各位，很浪漫吧，这个王子曾经对她一笑，就让她死心塌地照顾王子的老父亲。所以我们在这里也知道，她是深深爱着王子的。可是现在王子来，是来猜谜的，所以柳儿心里就很难过，因为只要去猜，她肯定就没有他了，所以柳儿就劝王子你不要去猜。可是王子就安慰柳儿说“你就看在以前我对你的照顾的分上，希望你还是继续照顾我的老父亲，就算明天我去猜谜不再回来了，我希望你让他老人家在后面这段路走得比较好一点”。也就是说卡拉富拒绝了，他还是要执意去猜谜。

各位，我们现在听的就是这一段音乐，这个故事当然是编的，捏造的，这个故事到最后是怎么样的？当然男主角猜谜一定猜中了，猜中之后公主就要赖，就不嫁给他。这个王子很生气，可是王子说“好，没关系，我给你一个条件，只要到明天天亮之前，你能说出我叫什么名字，我就放弃娶你”。所以那个夜里图兰朵公主命令北京城的人上上下下都要去探听那个陌生人叫什么名字，后来有人跟他说，那个人跟他的老父亲，还有一个女孩子住在一起，图兰朵公主就把柳儿抓来了，她逼迫柳儿说出她主人的名字。可是如果柳儿说出她主人的名字，这个戏就一点也不感人了。柳儿这个时候已经知道她深爱着她的主人，可是她的主人并不爱她，她也了解。她为了成全主人跟公主，她怎么样也不说出她主人的名字，最后严刑逼供一定要她讲，她在忍无可忍的情况下，就把旁边卫兵的剑拔下来自杀了，她把主人的名字永远锁在她的嘴巴里。她用这样的方式成全她的主人，后来当然公主跟王子结婚了，所以在这样的一出戏里面，主角感觉上应该是柳儿，而不是图兰朵公主。

好，各位，我们现在来听柳儿劝她主人不要去猜谜那一段。顺便告诉各位，一出歌剧可能演起来三个小时，曲子大大小小，平均大概有二十几首，可是你在欣赏一部歌剧，你只要把这部歌剧里面重要的曲子听个五六首，或者七八首差不多就够了，你不需要每个曲子都去听，因为不是每首曲子都那么重要，可是柳儿劝她主人不要去猜谜，这段音乐是非常非常重要的。

歌剧里边歌的名字都是歌词的第一句来的，用歌词第一句作为歌名。因为柳儿在这个时候跟她的主人说“主人，请听我说”。所以这首歌就叫做《主人，请听我说》。这是意大利作曲家普契尼写的，歌词“signore”这是先生，意大利讲先生或者主人，“ascolta”就是听我说，本来这样就够了，请各位注意第二句，第二句中“liu non regge piu”，“liu”就是柳儿，“non”就是不能；“regge”就是忍受；“piu”就是再，柳儿再也无法

忍受了。她对主人说,主人请听我说,你要去猜谜,对我来讲我已经无法忍受了,对她主人她坦白表达了出来,所以等一下听她开始唱,第一句她就会唱“signore ascolta, signore ascolta”。请各位听听,她是唱了两句。(音乐)听到了吗?“signore ascolta, signore ascolta”。其实我说得比她清楚,因为我用说的,她不清楚是因为用唱的,可是就是因为这个唱,任何清楚不清楚都不重要了,美才是一切。当然大家喜欢听她唱,而不喜欢我用讲,因为讲没有意义,讲不是音乐,唱才是音乐。请大家再听一次“signore ascolta, signore ascolta”。(音乐)

“liu non regge piu”就是柳儿无法再忍受了,各位这个“liu non regge piu”也会出现在最后面,“liu non regge piu”,最后一声“啊”一个叹息,这个曲子就结束了。好,等一下听她唱“signore ascolta, signore ascolta, liu non regge piu”,接着是一个长句。而这个长句之后我们会听到两个短句,这两个短句它的音乐就像我画的弧线一样,像叹息一般,而且一连两次。请各位听听它第一次是这样子。(音乐)第二次。(音乐)

第二句唱完的时候这两句也会再出现,第三句当她最后说“liu non regge piu”,在她的那声“啊”叹息声挂在空中时,你会听到乐队演奏弧线叹息。所以我觉得普契尼的这个弧线叹息,好像象征柳儿的宿命,我们再听一次。(音乐)

你记好这个旋律,各位听一下“啊”那一声,那个“啊”很高,像一颗流星一样划过长空,而这个时候,你听乐队演奏,好像大地对她做出了一个响应一样。好,我们先来听最后的“liu non regge piu”,然后就“啊”。(音乐)听到吗?有没有听到那个音乐?这个旋律请各位特别记住一下,大家注意红色的句子,我们再熟悉一次。(音乐)

好,各位,两短句前的那个长句,如果我们用首调来唱,它是“365365121”(主讲自唱)。好,这一句她唱的像落叶飘下来的那种凄凉感,我现在把这一句找出来给大家听一下。(音乐)好,这里她唱什么?这一句如果写成首调,它是“6535621656126532”(主讲自唱),好,你听一下她怎么唱“6535621656126532”。(音乐),再一次“365365121”。各位知道我为什么把这个写出来吗?因为在这个地方,意大利作曲家普契尼他在模仿中国音乐,你有没有觉得这个唱得有点中国味道,中国五声音阶的音乐?不知道各位了不了解,一个西方的音阶,像“12345671”这是西方的音阶。可是我们如果听一首音乐是这样进行的时候,我们知道它是西方的音乐。但是如果一首音乐没有“fa(4)”,没有“xi(7)”的时候,他听起来就像中国的音乐。我先唱一个(主讲自唱音节),听起来是不是像中国的音乐,而这几个音(主讲自唱音阶),听出来没有,都避开这两个音,我再唱一次(主讲自唱音阶),还有后面这个音(主讲

自唱音阶),你听这个地方像中国音乐。我用另外一个例子,各位都知道(主讲自唱音阶)这个4、7永远都没有出现。我刚才唱的是什么呢?

嘉宾:《茉莉花》。

刘炬渭:《茉莉花》会出现在图兰朵吗?等一下你就会听到。或者我们随便举一个例子,(主讲自唱音节)这是什么?《南泥湾》。你看,中国的民歌,大部分没有这两个音。每个民族有每个民族喜欢的声音,我现在如果把这两个音拿掉,如果改变一下,不要“2、5”的音。我先念一次你们听一下(主讲自唱音阶),你们能听出来是日本音吗?

嘉宾:能。

刘炬渭:(主讲自唱音阶)总是跳开“2、5”的音,日本人讨厌听那两个音,所以在他们的音乐里面都避开那个音。普契尼在这个地方写这个音阶,还有这两个红色的句子,它其实有中国的感觉。也许你会问,普契尼一个意大利人没有来过东方,怎么会知道中国的音乐?因为那个时候,他有一个朋友,是驻中国的公使,他回去的时候带了一个礼物给普契尼,音乐钟,就是把它上发条就唱歌的那种。他送给普契尼音乐钟,那个音乐钟里面有《茉莉花》,所以他就把《茉莉花》作为歌剧里面图兰朵公主的象征。

这个曲子是我顺便提起的,我们很快把这个曲子听一次。你听到最后“啊”这一声的时候,你会听到很多声响,从感觉知道是满天的星光,其实这是一个象征,就是柳儿已经把自己交出去了,当她劝自己的主人劝到这一句的时候,她已经把自己交给上天了。满天星斗的声音,最后“啊”像一颗星掉下去了。最后把这个曲子完整听一次。(音乐)

好,这个就是柳儿劝她的主人不要去猜谜,唱得这么感人,他还是要去猜谜。

我们现在来听她的主人怎么对她响应的,各位,这段音乐非常精彩,而且这段音乐也告诉我们,其实歌剧里边不是所有的唱都是一句一句清清楚楚的,有时候当一群人各说各话的时候,那个音乐我们就不能用悦耳来形容,可是那种音乐有那种音乐特殊的感动力,等一下各位就能体会到。这是我们今天听的最后的段落,她的主人回答她。

她主人对她讲的第一句话就是“non pingere liu”,那么这个旋律听起来它是这样的。他后面会继续唱,他唱的不外乎就是说,我还是恳求你帮我照顾这个老人家之类的。唱完之后,比方说这是A段,就会进入B段,这个B段就是他的父亲也劝他,不要去猜谜,你跟我们好好过日子就好了,哀求他,甚至父亲跟他说,如果你去猜谜,我们会