

音乐朝圣进阶

——音乐欣赏导引

林华 著

上海音乐学院出版社

音乐朝圣进阶

林 华 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐朝圣进阶/林华著. —上海:上海音乐学院出版社,
2011.4

ISBN 978-7-80692-593-5

I. ①音… II. ①林… III. ①音乐欣赏-基本知识

IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 002637 号

书 名: 音乐朝圣进阶

作 者: 林 华

责任编辑: 迟凤芝 周 丹

封面设计: 梁业礼

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 上海天华印刷厂

开 本: 889 × 1240 1/32

印 张: 10

版 次: 2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 2300 册

书 号: ISBN 978-7-80692-593-5/J. 582

定 价: 28.00 元

卷 首 语

“喂，过来看看这本谈论音乐欣赏技巧的书！”

“什么?! 欣赏音乐还要技巧么?!”

“为什么不要?!”

“我记得托尔斯泰说过，好的艺术作品应该有感染力，对没有经过任何专门训练的人有感染力。你承认吗?”

“可不识字的人能读他的《战争与和平》吗？初识之无二字，能理解他的《复活》吗?”

“我知道！你们音乐家老是做出一副精神贵族的样子，那个舒曼像是坐在俱乐部门口收票的，叫喊着‘不懂曲式就不懂音乐’。可我们老百姓怎可能去上曲式课?!”

“那么，你拒绝接受各种有关音乐知识的介绍啰?”

“也不是那么说。只是听完你的介绍，我们早就累死了。对我来说，听音乐是一种享受，下班回来换双软底拖鞋、泡杯茶，爱怎么听就怎么听。我们不懂什么曲式，但我会随着音乐作各种各样的幻想……”

“好极了，你要这样听音乐，没人反对，但请你不要说你在欣赏音乐，因为这是两码事。前几年上海放映《安娜·卡列尼娜》，还有不少人要投票选卡列宁作最佳丈夫呢!”

II 音乐朝圣进阶

“那种人没文化，咱们不去说他……”

“可你记得 60 年代那场差点使中国人都没文化的‘文化大革命’吗？有人跑来把你的《蓝色多瑙河》当黄色唱片来砸，还记得吗？”

“那真是一种多么虔诚的愚昧啊！”

“如果你不希望自己也成为其中一分子的话，就非得学会如何运用心智地进行欣赏，如果 18 世纪那些愚蠢的贵妇人都能煞有介事地评论宫廷音乐家的作品，那为什么你又不能呢？”

“那么她们又是怎么听音乐的呢？”

“也只不过是请些音乐教师来讲些基本常识罢了。如果你想使自己能够从音乐中得到更深层的审美愉悦营养自己的灵魂，使自己变得更有品味、更有教养的话，就好好读读这本书吧！否则每次你的朋友说起音乐时，你总觉得自己像个大老粗似的被排斥在外……”

“大老粗又怎的?!”

“你认为大老粗光荣那是你的事。可人们都知道,不会欣赏音乐的脑袋,永远是粗疏的。”

祈 祷

至圣至美的音乐之神啊，你的光耀照耀着我们，拂去我们孤独的眼泪。欢乐时有歌声的翅膀相随，忧郁时有温柔的纤手抚慰。你的明眸使沮丧的愁云消散，受伤的心灵重振声威，你的微笑使人生的旅途生趣，日月星辰更显光辉。

至高至尊的音乐之神啊，你的布赐虽然普遍人类，我们得到的却是那么浅微。向我们显灵吧，如何沉淀琴韵的精髓，让我们有超常的智慧，脱俗的品位；如何蒸馏音符的泉水，使我们灵魂坚如壁垒，力量永远充沛。

哦，音乐之神啊，引领我们吧，让我们走向完美。

目 录

第一部：霞光

音响篇

天籁的启示	5
秋声的储存	9
航空节	16
音响地质学	33

曲式篇

酒宴	45
夹心饼干和土司	53
时装表演队	59
辩证法	63
讨论会	69

体裁篇

神界的黄昏	76
-------------	----

舞厅档案室	78
夜莺与玫瑰	93
游吟歌手	98
技痒综合症	103
皇帝的新衣(上)	108
皇帝的新衣(中)	115
皇帝的新衣(下)	127

第二部：罗盘

乐制篇

把地球大卸八块	138
三色堇	143

风格篇

不圆的珠	149
青春岁月	157
狂飙时代	163
歪打正着	171
彷徨	175
故纸觅芳迹	184

通俗篇

归璞返真	191
“新世纪”	197

第三部：殿堂

审美篇

哭狗	210
无形的坚果	214
心镜	220
飘忽的魅力	226
钻石	230

美育篇

通向彼岸的桥	236
遗补(不是为本书的)	243
常春藤	248
福音(代跋)	251

附录

儿童学琴之我见	
——一个音乐教师的体会	254
艺术的抽象与抽象的艺术	257
丑、丑感及其在西方音乐中的运用	272
中国与西方传统音乐的创作思维比较	289

第一部：霞光

帕那索斯山麓终日被碧云彩霞缭绕，偶尔春风吹散那轻纱，景仰它的人们才会看到在蔚蓝色的天幕衬托下那淡紫色的波浪起伏。那里树木葱茏，绿草如茵；那里众神聚集，愉快度日。他们既不为物质所奴役，就有精神灵性的自由。他们歌咏舞蹈，吟诗作画，任凭冲破了牢笼的思想在广阔的天空中驰骋。

神界里奇才济济，各有千秋；或感时抒怀，大块文章；或吟风歌月，舞文弄墨；有的聚集在阿波罗神庙前，用壮丽的合唱，赞美朝霞的辉煌；有的在月光的银辉下，独自弹琴长啸，解慰爱情失意的忧伤；有的在盛宴上恣情欢乐，热烈的舞曲使血液亦沸腾；有的则拨弦弄笛，伴奏那叙述着往昔光荣的史诗篇章……

帕那索斯山的霞光是崇拜者们朦胧的憧憬和灿烂的希望，他们从四面八方赶来朝圣，企求在美丽的霞光里沐浴，让自己有限的生命里永葆神采的飞扬。他们无须打点行装就可启程，因为，神告诉每个崇拜者：成功在于知识和虔诚。在他们的背囊里只有一本小册子，那上面把神秘的宗教解释得非常简单：音乐无非是一些对欣赏者有意义的音响而已，作为物理的音响、作为符号的音响和作为一门艺术的建筑材料的音响……

音 响 篇

天籁的启示

这个大千世界中最不可思议的，也许莫过于音乐了！它仿佛是咒语，是密码。当指挥举起他的魔棒在空中划出第一道弧线时，奇妙的事便跟着发生了：一部分听众竟会着迷似地乘着音乐的翅膀，进入美妙的虚幻世界；而另一部分呢，恐怕只能称作是观众了，他们羡慕地望着邻座在那儿摇头晃脑，而自己却依然故我，无动于衷。于是只能研究演奏家的表情，端详大厅里的枝形壁灯，耐心地等待着音乐的结束。

“我没有音乐细胞。”一位女大学生说，“我什么也没听出。这辈子是永远听不懂音乐的了！”

在音乐之神的面前人们总是那样谦虚。很少有人敢于承认自己看不懂一部小说，即便像《约翰·克利斯朵夫》那样的巨著；也很少有人承认自己看不懂一幅画（除了那些乱七八糟的抽象派），山就是山，水就是水，还有什么不明白的呢？

问题很清楚，这位女大学生和许多人一样，他们对于艺术的要求，仅仅是情节或形象而已。无论面对什么种类的艺术，他们都固执地坚持着同样的要求。这也难怪，对于我们中间的许多人来说，他们所接

受的最认真的美感教育，正是以听故事和画小人头开始的（不幸的是，也止于此）。然而对于并不擅长于叙述和描绘的音乐，这种要求却未免有些“无理取闹”的味道了。可偏偏许多蹩脚的普及读物却又努力迎合着这种“非分之想”，处心积虑地想让听众在音乐中听出一列火车从远处驶近或是几声鹅叫什么的，以为那样做就能够提高人们的欣赏水平了。

“我怎样才能进入音乐的神圣宫殿呢？”那位给我来信的女学生继续写道，“我的同学们也不满足于仅仅听一些给幼儿园小朋友听的音乐童话故事，他们希望能够理解含有哲理性内容的音乐，请给我们一些指点吧！”

我应该怎么指点呢？我只有一句含糊的话相告：不要指望听懂音乐，或许你便能“听懂”音乐。

音乐是听的艺术，是需要用心智去细听的艺术，然而你会认真地静听各种各样的声音吗？

浅滩溪水奔流的清澈，深山寺庙钟鼓的清幽，迎接春晨的燕语清明，震破冬夜的爆竹清脆，你会混为一谈吗？

门前风铃摇荡的轻盈，远天闷雷滚来的轻柔，雨打芭蕉珠落的轻快，伴送花轿的吹打轻巧，你会等同看待么？

作为客观世界物理现象的声音，有着许多自然属性。音区上有高低，音量上有强弱，音速上有缓急，音色上有明暗。有不少人会把低音和强音混淆，分不清高音和弱音的不同。当然这对绝大多数人来说都不成问题，有的还相当的敏锐，用许多极其主观色彩的字眼去形容音色，如，圆润的、扁薄的、天鹅绒般的、红葡萄酒般的，等等，叫人听了目瞪口呆。当然，在你没有全神贯注地领略声音之美的時候，你是不

可能分辨出它们之间种种极为微细的色差的，就像从不去布店的我，永远说不出妇女们都很明白的湖绿、碧绿、孔雀绿、秋香绿等等同样的绿色之间的千差万别……

你既会审听各种各样的声音，可是否注意到它们会在你平静心绪的湖面上激起种种微漪么？

也许你在白昼活得匆忙，思绪为工作所牵萦而来不及感受，那么，等到周遭都已沉寂的夜晚来临时，让我们练习谛听吧！

秋雨轻轻地撒在玻璃窗上，那均匀的声响随着寒风而微弱起伏。你感到了什么呢？这絮絮不断的雨声推动着无意中的你，就像绿涟簇拥着一片红叶向前，漫无际涯……这无歇无终的连绵使你感到自己在无望的等待，并为此而感到孤寂……

浴室的水喉没有拧紧，正在叮叮咚咚地滴水，那清脆晶亮的音色，那在高音区的仿佛有规律似的错落变化，无论如何是不会让你引起沉重、阴暗之类的心境的，相反，你会感到轻盈、活泼，甚至会想到天真烂漫的童年——假如你并不担心自来水付费会增加的话……

远处海滩传来了一阵阵的浪涛声……不，我们很少人能有机会在海滨的别墅里做梦。那么，就算是深夜通宵车从远处驶近又远去的声响吧，那是一种幅度很大的起伏，我们的心情常会随之莫名其妙地烦躁或兴奋起来，随之又趋于平静……

突然一声巨响使你感到紧张，仿佛面临什么重大事件，这种静与动的对比所构成的戏剧性，你能体会么？幸好，这只是一只野猫从阳台上跳下，打碎了一个花盆而已……接着，邻居的婴儿啼哭了。倘若撇开因为明天你将参加考试而由此产生的憎恨，仔细聆听这毫无顾忌的、尽情的哭喊吧！或许你会感到生命的力量是如何的不屈不挠……