

神唇之笛

王少明 著

神唇之笛

王少明 著

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

神唇之笛 / 王少明 著. —桂林: 广西师范大学出版社,
2013. 9

ISBN 978 - 7 - 5495 - 4168 - 3

I. ①神… II. ①王… III. ①音乐哲学—随笔—文集
IV. ①J60 - 02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 167739 号

出 品 人: 刘广汉

责任编辑: 刘冬雪

装帧设计: 上 贝

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 31260822 - 882/883

山东临沂新华印刷物流集团印刷

(山东临沂高新技术产业开发区新华路 邮政编码: 276017)

开本: 890mm × 1 240mm 1/32

印张: 7 字数: 140 千字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

献给九十二高寿的父亲大人

序 哲人的第三只眼

罗小平

王少明教授的《神唇之笛——音乐哲理拾零》是以哲人的视阈站在哲学高度书写的力作,他以非凡的第三只眼,体味到音乐本体的内在奥妙,音乐与人类精神世界、宇宙万物的有机联系,再以生花妙笔将种种独特的感悟呈现给同行和读者,让人在阅读中敞开心扉与乐共振、与作者共鸣,获得感性的欣喜、理性的启迪、诗性的陶醉和神性的升华。

作者的第三只眼不是凡人生理之眼,而是心灵之眼。音乐拨动其爱乐之心弦、激发其爱乐之深情,因此渗透于全书字里行间、自始至终的都是这种热爱。这亦是作者殚精竭虑完成此书的积极动机,孜孜不倦笔耕不辍的动力。首先,作者在书中一再强调音乐至高无上、无可比拟的地位:“神或生命的能量渗透在音乐的每个音符中,使得音乐不单纯是音符,而是荣耀神或生命的最高艺术形式。”“按照叔本华的观点,音乐一跃而成为艺术‘帝王’。叔本华是按照生命意志来解释音乐的,认为音乐

是生命意志的最高表现。”

其次,作者论及音乐的功能时,充分地展现音乐对人类心灵和自然万物的作用。他引用了美国哲学家桑塔耶那的精辟语录:“音乐不会使你富有,但会使你幸福;她不能拯救你的灵魂,但会使你的灵魂值得拯救。”并进一步谈到音乐如何拯救失落的灵魂:“当你的灵魂成了迷失的羔羊,当你的信仰成了猪栏的理想,当你的情感成了肉欲的滥觞,当你的思想成了自由的墓场,获救的希望在哪里?在音乐永恒的天乡,在旋律回旋的远方,在节奏明快的殿堂,在天籁飘逸的上苍。只要你热爱音乐,你就可以获得与神沟通的妙方。”在书稿通篇,我们可以经常看到作者谈及音乐使人性升华为神性的魅力,孕育万物生命的活力,引导心灵超越物质存在走向永恒彼岸、与宇宙本体融合的威力!

再者,音乐在作者的心底是圣洁崇高、无所不能的女神。他认为:“它是伟大的圣哲静修的产物,带有禅一般的神秘。音乐所折射的是宇宙无限生命的智慧和爱。”音乐上可通造物主传达神的光芒,下可至罪恶的深渊拯救堕落的灵魂,大可至宇宙体现其变化的韵律,小可至粒子触发其内核的振动,可超越时空从亘古至未来,可跨越国境成为世界语言。

哲人之眼还是全息之眼。该书全面系统地囊括音乐的各个层面以及与音乐相关的论域。由二十二篇随笔组成的框架既有剖析音乐性质的音乐之神性、诗性,又有涉及音乐与人类灵魂、生命、死亡、情感的论述,还有评论音乐与哲学、科学、艺术等其他领域关系的文章与阐释音乐本体和存在方式三流程创作、表演、欣赏及音乐人才培养等笔谈。内容旁涉的诸学科除了

音乐学之外,还包括哲学、宗教、美学、文学、艺术学、心理学、教育学、数学、医学、物理学等。旁征博引的文献既有从中国先秦诸子百家的观点到历代文论、乐论、琴论的妙句,又有唐诗、宋词至近现代音乐家、文学家的名言。

西方的信息则包括古希腊神话,《荷马史诗》,古希腊哲学家的思想精华以及中世纪,文艺复兴时期,17、18、19 世纪乃至近现代哲学家、文学家、艺术家、音乐家、科学家的学说。作者采撷众名家思想酿造的粹,在文中时时闪烁着智慧的光芒,处处令人获得顿悟的惊喜与豁然开朗的启迪。

该著作以拾零的形式展现作者天马行空的奇思妙想和自由无拘、挥洒自如的发散性思维,信手拈来妙语解颐,看似随意无序,内有点面互动、内外互补的章法。以音乐与科学一章为例,作者以音乐与科学的异同、两者的有机联系为出发点,先谈及一些科学家既是本专业的名家又是出色的音乐家,从他们同时兼具两种身份看科学创造能力与音乐能力之相通,接着从毕达哥拉斯五度相生律来论述数学与音乐的内在关系,数学与音乐的同质,数学与音乐同时构成宇宙结构的基本要素,彼此都是开启人类智慧的钥匙,再以有关数学与音乐相关的研究是古今长期探究的重要问题,进一步阐释音乐如何滋养科学家的心灵:他们具备了音乐素质对科学创造又有什么益处来证明音乐与科学的联姻确是造福人类的佳缘,是长期值得关注的论域。点与面的互动在本章各段相关的笔谈中,获得了充分的体现。此外,书中的内容既有从音乐本体、本质和存在方式论及音乐内在规律的章节,又有音乐与众多方面联系和思考,形成内外互补的张力,增强了内涵的丰富性与论述的系统性。

如果说我们从全息之眼获得的是作者悟乐的体验,那么从他的静观之眼中,还可以感受到其品乐之韵味。哲学家品乐的心态既有静观凝视的客观,又有“心斋”与“坐忘”主客体互融互动的审美洒脱,就像作者强调的:这样的“凝视是一个生命的诞生和延续的过程”,在这样的审美和立美的凝视中,生命获得发展和升华。尤其值得注意的是其品乐的独特视角,具有深刻的哲理性和犀利的批判性。

通读全书我们可以发现文中具有哲理性的词句比比皆是,笔者随手撷取几段与大家共赏:

真正的音乐语言,就是天籁之音,是生命之流的内在波动。音乐就是人内在生命的神话……在音乐中人们搭建了爱的桥梁。

智者眼中之乐既有天籁之质又有生命之律以及大爱之韵。

音乐的感受性特点,使我们不能作实体性的术语描述,而只能作能量性的术语表达;不能作知性的言诠,只能作感性的冥想;不能作纯理性的抽绎,只能作诗性的想象;不能作智性的归判,只能作神性的游弋。

这是作者品乐的方式,亦是感受音乐的真谛,无论其他爱乐者如何接触音乐,从这样的冥想、想象、游弋中获得的审美乐趣足以使其流连忘返、沉醉不已了。

从品乐中作者体会到音乐的五味:气味(满足人的生理健

康);趣味(满足人的心理快乐);情味(满足人的情感诉求);韵味(满足人的艺术审美);意味(满足人的精神追求);体会到音乐的本质:它悬置了遮蔽在存在之上的许多附加物,解除了裹挟在存在上的理性的武装,它可以直接让存在站出来,露出它那神圣之光。

从作者对音乐品悟的体验出发,他对真正的音乐被颠覆、被歪曲、被丑化、被践踏深恶痛绝:

现在音乐越来越意识形态化。其标准有二:一是服从技术真理;二是服从权力意志。

一个大众盲从的工业社会把音乐交流的每一种形式商品化、同质化了。技术和工商的必然性代替了音乐的或然性,所以使真正意义上的交流变成了技术与工商的独白。

当音乐成为商品、艺术成为技术、音乐家成为权力的附属品,音乐已不复存在了。

作者还将批判之笔指向了当今社会的异化:

我们的时代要谨防以下异化:一是文化异化为文明,即让文明的技术性越来越强大,文化所蕴涵的人性越来越萎缩,让精神观念向技术观念投降;二是智慧异化为聪明,人的聪明性越来越强,人的智慧性越来越弱;三是心智的善良异化为大脑的计较,大脑越来越发达,心智越来越退化;四是艺术异化为算术,算

术越来越真和实,艺术越来越假和空;五是音乐异化为音响,音响越来越发达,音乐越来越呆滞。

当社会异化为非人的社会,不仅乐之不存,人亦变成异形了。

作者的第三只眼亦是超越之眼。该书论乐、谈乐、品乐、悟乐但又超越了音乐。作者的思考是以乐论人生、从乐看宇宙,这超越之眼是具有宗教感之眼,正如费希特在《人的使命》中所讲的:“只有那些具有宗教感的眼睛才能深入参悟真正美的王国。”这种眼界和眼力会超越现存时空的阈限,超越世俗观念的执著,具有从宇宙俯瞰人类的高度,直入万物本源的深度。精读此书,我们会发现作者对《圣经》、佛经熟谙于心,对生命的历程、心灵的寄托、精神的归宿、生死的超越都有独到而精辟的见解:

一部音乐作品的永恒价值在于,人们通过它可以不断找到生命的新大陆。

音乐的真正价值不仅在于能给人审美快感,还在于它达到一定境界时,能够感悟人类生存的终极意义,并超越时代守护人类精神家园于不朽。

生,意味着从天国移民到尘土,死,意味着从俗世移民到天国。既然如此,那我们就循着音乐的旋律去迎接生命的每一次诞生吧!

在音乐的审美、立美中人类可以获得生命的活力,获得永恒的精神家园,可以让个体回归宇宙本体、

让物质的生命融入不朽的灵魂存在并在天国中获得永生！

阅读此书你虽然不能获得物欲的满足,但可以得到精神的财富、灵魂的救赎、爱乐的幸福、生命的升华！这就是我欣然推荐此书的缘由。

自序

哲学与音乐,视其形,风马牛不相及:前者乃理性思辨之学,后者乃感性审美之艺;前者诉诸逻辑、语义,后者诉诸直觉、非语义;前者主要来自左脑的属性,后者主要来自右脑的机能。感其神,何其相似乃尔:一是思维方式均为抽象,前者为理性抽象,借概念作为理性思维之货币;后者为感性抽象,借音符作为感性想象之翅膀。二是都具形上超越之维,前者超越旨在言说不可言说之谜;后者超越旨在言说的终止处表现不可言说之谜。三是同属最高智慧。唯意志论哲学家诸如叔本华、尼采之流主张音乐是最高智慧;而思辨主义哲学家如黑格尔之流则视哲学为最高智慧。

本书以“神唇之笛”命名,既非音乐与哲学关系纯思辨性的“宏大叙事”,亦非能工巧匠式的“精细节目”,而只是让哲学和音乐通过凝眸相睇而“缔结连理”的“情侣便餐”。书中所言之“神”,不是狭义上具体的神,而是广义上的“天道天命”,它包括一切具有超越之维的东西,如神性、诗性、生命、心性、灵魂、爱、

情感、自然、女人、美、智慧、善良、高贵等。我们每个音乐家和每部音乐作品被喻为笛子,其只有被置放于“神之唇”旁,方能吹出神之乐音,如果被错置位子,就会吹出“郑卫”甚或魔鬼之音。

每一个生命对音乐的感悟都是与生俱来的,只是这与生俱来的感悟容易被后天的“贪嗔痴”所迷失和遮蔽。只要我们自觉地“去蔽”,生命的天线就能与神对接,生命的心籁就能与天籁和鸣。就像许文君小说《此岸芦苇》所表明:高蹈的精神期许终究敌不过此岸的名利诱惑,“蒹葭”的朦胧遥远难奈“芦苇”的妩媚易得。要想与神对接,与天籁和鸣的确不是一蹴而就的事,尚需做一辈子“虚壹而静”修炼的功课。

我的学术背景是哲学。有人问我,一个学哲学的人,怎么研究起音乐来了,你懂吗?严格说来,我之于音乐学殖甚浅,谈不上所谓“研究”。尽管小时候自学过胡琴(如京胡、二胡)、唢呐,吹拉过不成调的小曲,还经常喜欢唱唱京剧,不管是否跑调,都会感到生命的一份“法喜”。十七年前,一个偶然机会,我被调到音乐学院工作,耳濡目染了音乐的神韵与诡秘。于是音乐引领我一步步登堂入室,走向她的灵府,啜饮她的琼浆。我尽管难以从专业上对音乐探骊得珠,但可像孔子所言,“多闻阙疑,慎言其余,则寡尤”。亦可像存在主义哲学的先驱克尔凯郭尔那样,“站在音乐王国之外,从这里静观音乐”。而我只是想从这种静观中悟出一点真情,再借哲理碎片性的表达,使这种真情浮出语言水面,不管它是“浪花”还是“涟漪”!

醉心于音乐与哲学关系思想的芳菲,驰骋于“神”与“笛”之间想象的旷野,是一件非常惬意的事情。我希望这本小书能作为“思想便餐”,一方面与关心音乐“神界”之人交友,共同冥契

“音乐是何”、“音乐何是”以及音乐到底要“表现什么”等音乐哲学命题；另一方面，以求实现自己人生的精神变形。古人云：三十岁学世间法，六十岁学山间法。鄙人将步入“还乡之年”，多么想当一介樵夫，归隐于山野，感受自然万物的氤氲气机，品味草木花卉的红情绿意，聆听飞鸟走兽的私语唧唧，让自己的心籁在天籁与地籁之间参神悟道、镂云裁月。正如柳宗元所言：“心凝形释，与万物冥合。”

那是多么令人神往的境界啊！所谓“虽不能至，心向往之”，借此小书，谨表达这种“不能至”又“向往”的耿耿之心！

目 录

让阿波罗尽情弹奏

——音乐的神性 | 3

构筑诗性的极乐园

——音乐的诗性 | 12

摆平“约伯的天平”

——音乐与灵魂 | 19

品尝《消失的酒》之芬芳

——音乐与生命 | 28

在《安魂曲》中聆听永生

——音乐与死亡 | 37

让爱在“我和你”中流淌

——音乐与爱 | 46

“发乎于情,止乎于礼”

——音乐与情感 | 59

“花枝春满,天心月圆”

——音乐境界 | 66

“泠泠七弦上,静听松云寒”

——音乐与人生 | 75

“从音乐王国之外静观音乐”

——音乐与哲学 | 85

不可定义的律动之流

——音乐的本质 | 97

历经几千年的“老小儿”

——音乐与审美 | 107

“当武器胜利时,他自己却失败了”

——音乐的技艺化与世俗化 | 117

艺术的“帝王”

——音乐与艺术 | 123

“两支射向相反的羽箭”

——音乐与科学 | 131

“喜鹊”与“乌鸦”

——民族音乐及中西音乐比较 | 139

成为“上帝唇边的笛子”

——作曲家及创作 | 146

“大音自成曲，但奏无弦琴”

——表演家及表演 | 153

解放肖申克的“自由之音”

——音乐欣赏 | 165

“无用之用”与“工具之用”

——音乐教育 | 174

从音声入于寂静

——音乐与静修 | 183

走下山顶的查拉图斯特拉

——尼采与音乐 | 193

后记 | 202