

用音乐讲故事

YONG YINYUE JIANG GUSHI

虞建著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

用音乐讲故事

虞建著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

用音乐讲故事 / 虞建 著. —杭州: 浙江大学出版社, 2019.9

ISBN 978-7-308-19604-8

I. ①用… II. ①虞… III. ①音乐欣赏—世界
IV. ①J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第213685号

用音乐讲故事

虞 建 著

责任编辑 石国华

责任校对 杨利军 吴自奋

封面设计 周 灵

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州星云光电图文制作有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 15

字 数 200千

版 次 2019年9月第1版 2019年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-19604-8

定 价 48.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571)88925591; <http://zjdxcbstmall.com>

序

邪叔让我给他的书作序，我头脑里直接蹦出一个词儿“邪乎”。他一家子学霸，亲哥是科学家，夫人年过半百后还正经八百拿到了博士学位，自己毕业于浙大后仍勤学不辍……请作家、名人写序是正常的，让我写，这事儿真有点邪乎。

邪叔是我大哥，按照传统故事书来说是“异姓兄弟”那种。我是开书店的，这几年他业余时间一直在书店做公益，分享音乐和国学。我们叫他“邪叔”是因为他的网名“桃花岛的黄老邪”，书店里的小伙伴们都“邪叔”“邪叔”地叫他。其实邪叔是中规中矩的大叔，连笑容都有分寸。整个人站在那里，就像是生生地深埋在人海里。定神看他，三步之内必有书生意气扑面而来，这种叫修养的东西扎得人生疼。“桃花影里飞神剑，碧海潮生按玉箫”应该是他内心戏里的自己，这个“人设”应该是他给自己的笑傲江湖的空间。今天恐怕要因为这个“序”暴露给天下人了。邪叔大概是活在成人童话里的。他是改革开放后第一代外贸人，然而二三十年来，他醉心于音乐分享和国学推广。就如同他的网名，他做着侠客的梦，保护的是自己历尽沧桑舍不得丢掉的天真之心，十分纯粹而美好。

初见邪叔是作家梅墨邀我参加一场纯属朋友之间小范围的音乐赏析，约在一处叫尚书房的临街铺面。店铺不大但巧用心思做成了两层，别有洞天。有天井、流水和小桥，有藏品玩家杂项，有书和茶。在一个文玩商界厮混出了名号又不失文气和优雅的女生七七的热情招呼中我们参观、介绍、坐定。邪叔，身形有些瘦，轮廓清晰的一张学者脸，干净。谦逊中自带气场，平和的语调中不时倒吸出丝丝声，好像品味着万千味道……他像

个导游,有时候又有几分导演和指挥家的神情。音乐声一起,他起初措辞小心和掌对掌小幅互搓所流露出的谨慎一下子都不见了,他好像进入了自己的维度。那天我们听的是《大峡谷》,准确地说是桃花岛的黄老邪描绘的大峡谷。我从来没有这样听过音乐,尽管在电台工作时做过无数次音乐节目。我无法想象音乐可以这么具象,那些被他引领出来的画面和美感很长时间在我心里留存了下来。音乐和生活的细枝末节,一张偶遇看油画的女孩的照片,一首唐诗或者宋词……他信手拈来,在解说中神奇地将其联系在一起,严丝合缝。邪叔,神乎其技而不自知,蛮邪乎的。

他的音乐故事打动了许多人,更多的是随缘而聚的非音乐专业的各色人等,偶尔也有专业人士,比如宁波演艺集团创作室主任董兰儿,她听了课后当场表示:听到一半就有编舞的冲动了,希望有机会让创作室的年轻人都来听听!抑或是更喜欢无欲无求无拘无束的纯粹的喜爱和分享,他的这份“随性”“率性”恰恰是他对音乐的炽热至爱,不愿意音乐沾了钱的味道。生活中的他空顶着“邪叔”之名号,只有在上音乐故事课时,才眉飞色舞,睿智、幽默,肆意的肢体语言伴着倒吸出来的丝丝声,那无法言状内涵极其丰富的味道……音乐或许正是他侠骨柔情的出口。

《用音乐讲故事》再一次体现了他刻意的谦逊。每一个故事都讲着音乐,我读着这些文字,似乎看见邪叔在搓着线,看着他金丝玉缕地要把他眼中的、他内心的经典穿成故事。貌似不经意,用心和爱从未走远。

正如音乐之有乐谱,演奏才是精灵在舞蹈。《用音乐讲故事》也一样,我希望每一个读者通过阅读这本书,都能看见手舞足蹈的邪叔!

我希望《用音乐讲故事》是我们书店的一本教材,每一个来到这里的读者都能够听到音乐,遇见邪叔,并成为下一个故事。我希望邪叔之后的每一次音乐分享都是一次真性情的释放。

十里红妆书店 李皓

2019年5月16日

前言

谁都不敢断言能真正听懂音乐，特别是古典音乐；而奇妙的是谁都能懂音乐，因为音乐是非可视性的，也是非语义性的，要让音乐去表明一张桌子的高矮方圆是不可能的，音乐也不能直接传达概念和思想。正是这两个特性，让很多人觉得音乐难懂。然而，也正是音乐的非可视性和非语义性，给我等非音乐专业的、充其量是音乐爱好者留下了极大的想象空间，也就是说除了作曲者和演奏者的第一、第二度创作外，听众享有第三度创作的权利。作曲者无法垄断对自己作品的解释，演奏者的理解和演绎也不可能让听众必须接受，每个听众尽可以产生和提出自己的见解，哪怕作曲者的本意没有任何这样的意图，你也可以根据自己的理解把这样的意图加入进去，这就是作为听众的第三度创作，而且是随心由你的第三度创作！于是，在欣赏音乐时，我常常会展入非非、常常会编故事、常常会时空穿越，有时是碎片化的，有时是成系列的，同时还把这些感悟、想法、故事用文字记录下来，不知不觉积累了13万多字。

真正接触并爱好音乐，特别是古典音乐，缘于40年前。1980年，我正读大三。杭州的夏季炎热湿闷，浙江大学玉泉校区简陋的大会堂内聚集了很多老师和同学，大家都是来听关于交响乐的讲座的，主讲者是学校请来的一位曾任上海交响乐团指挥的老者（遗憾的是今天已无法回忆起这位老者的名字了）。老指挥家头发花白，国字脸，一条腿因在“文革”中被暴力折磨

而致残,但当老指挥家拄着一根文明杖走上讲台时,腰杆挺得笔直;转身面向听众后,老人习惯性地做出了一个双手微抬、掌心朝下的提示乐队准备开始演奏的专业指挥动作,在老人眼神扫视台下的时候,一股强大的气场瞬间让我们鸦雀无声。那时,没有电脑数码设备,没有高级音响,播放时用的是卡式录音机,所谓的音响就是平时开会时所使用的大喇叭。老指挥家并不受这些因素影响,娓娓道来,台下的我们也不受这些因素的影响,听得津津有味,特别是在讲解贝多芬的《第五命运交响曲》时,老指挥家常常会情不自禁地站起来,把台下的几百名师生当作他的乐队,投入而潇洒地指挥起来,那流畅的手势、微微晃动的白发、因腿残而稍稍倾斜的身姿,伴着命运的敲门声、英雄内省的巡礼声、波拿巴未曾达到的超人的努力的光荣欢呼声,使我一下子就成了他的“迷仔”,成了古典音乐的“迷仔”,并且一直迷到现在,也会一直迷到将来。

我一直幻想着可以“用音乐讲故事”,因为有些音乐本身就是根据某个故事而创作的,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、交响组曲《培尔·金特》、古琴曲《孤馆遇神》等;有些音乐具备故事的形式但没有具体的内容,如交响组曲《大峡谷组曲》的第三乐章《羊肠小道》、古琴曲《忆故人》等;有些音乐则似乎没有故事的痕迹可寻,如肖邦的《即兴幻想曲》、柴可夫斯基的《第六悲怆交响曲》、贝多芬的《第五命运交响曲》等,此时作为听众就可以编故事了。根据音乐而把音乐化成用语言表达的故事,故事帮助我们在音乐中填入理解、感悟、经验、过往,更重要的是,故事可以为我们搭起一座更容易、更愿意与音乐相处的桥梁,我们听音乐讲述着故事,又借由故事听到音乐里更多的细腻内容。这就是《用音乐讲故事》这本书想达到的目标。

《用音乐讲故事》是一本可以听着音乐阅读的书。语言是理解音乐的一种工具,不借助语言,我们在理解音乐时会很困难,而没有音乐,语言的魅力也会顿然失色。试想,如果您读着关于音乐的文字而耳边没有音乐,那么无论文字如何优美,您都无法使文字融入音乐中。所以,若您对本书中的某篇文字及所对

应的音乐感兴趣,则建议您边读文字边听音乐,一段一段地读和听,可能一篇文章及所对应的音乐可以读听好几天,于是您就会发现,原来古典音乐并不难懂,您所需要的,只是保持您的好奇心并充分展开您的想象力。《用音乐讲故事》只是像一张记载各个景点的地图,真正的游历还是得靠自己,并在途中发现更多的地图上并未标出的景色,或者挖掘出在别人眼里也许算不上景点而却被您欣赏不已的景色!当然,如果您只是把本书当作一本散文集来阅读,也可能会有另外的发现或指正,那对我而言就是意外收获了。

我努力想做到的是:书中不是只重复前人的陈词,而更是有发自自己内心的感悟和新的思想火花。这本书的所有内容都是自己在欣赏音乐时的一些感悟,并且在这些感悟的基础上做了50余场古典音乐欣赏讲座,收到很好的效果和反响。编成书是为了与更多的朋友分享,书中只有分享而不是说教,事实上我没有任何资格可以说教。在编写本书的过程中,我阅读了很多专业人士的文章,也参考了很多网上的精彩解读,并且有时还直接引用他们的观点或话语,对此,心怀感激,恕不一一列出。

本书在出版过程中,承蒙浙江大学出版社责任编辑的精心编辑和校对,不胜感谢!书中每篇文章的起始处附了二维码,读者可以通过扫码欣赏与文章相对应的音乐,这样,本书就成为一本既可读又可听的富有特色的读物。

指挥家卡拉扬在逝世的前一天说过这样的话:“任何能够与音乐相伴终身的人,都已经得到了上帝给予的最大恩赐……”

愿你在音乐的律动中,永享快意美妙的人生。

虞建

2019年1月于北京上地

目 录

- 1 一声珍重,一生珍重
——《阳关三叠》赏析 1
- 2 最难风雨故人来
——古琴曲《忆故人》赏析 5
- 3 现实与期望的心旅
——《即兴幻想曲》赏析 9
- 4 祈盼灵与肉的安宁
——小提琴曲《沉思》赏析 12
- 5 弄琴人在想些什么?
——德彪西《月光曲》赏析 18
- 6 《琵琶语》
——说尽女人的一生 21
- 7 星光荡漾的六月
——钢琴曲《船歌》赏析 27
- 8 琴声悠悠,知音何处有
——二胡曲《二泉映月》赏析 30
- 9 人生如歌
——《如歌的行板》赏析 39
- 10 青花易碎,烟花易冷
——歌曲《烟花易冷》赏析 43
- 11 简易、不易、变易
——古琴曲《孔子读易》赏析 55

- 12 汝身成鹤我成仙
——古琴曲《孤馆遇神》赏析 60
- 13 春江花月夜结情
——《春江花月夜》赏析 70
- 14 只为愿意倾听的人歌唱
——《夜莺》赏析 76
- 15 灵动在音乐中的图画
——交响音画《在中亚细亚草原上》赏析 81
- 16 音乐与瑜伽 85
- 17 人与自然的和谐
——交响童话《彼得与狼》赏析 90
- 18 一条大河
——斯美塔那的《伏尔塔瓦河》 97
- 19 千年蝶飞
——小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》欣赏 103
- 20 天日昭昭
——古筝钢琴协奏曲《临安遗恨》赏析 113
- 21 展开想象的翅膀
——《舍赫拉查达》赏析 121
- 22 从起点又回到原点
——交响组曲《培尔·金特》赏析 137
- 23 山壑韵趣
——交响组曲《大峡谷组曲》赏析 154
- 24 左安安巧取新用的主题
——莫扎特 g 小调第四十交响曲第一乐章赏析 169
- 25 乡关何处
——德沃夏克 e 小调第九交响曲(自新大陆)赏析 172
- 26 灵魂深处的沉思
——柴可夫斯基《第六悲怆交响曲》赏析 192
- 27 他的音乐没有一滴眼泪
——贝多芬《第五命运交响曲》赏析 212

一声珍重，一生珍重

——《阳关三叠》赏析

《阳关三叠》产生于唐代，是根据王维的名篇《送元二使安西》谱写而成，又名《渭城曲》《阳关曲》，已无法考证音乐谱曲出于何人之手。到了宋代，《阳关三叠》的曲谱却遗憾地失传了。幸亏在明代的《浙音释字琴谱》(1491年)和《新刊发明琴谱》(1530年)中又发现了完整的曲谱。

这首曲子从唐代开始盛行，一直流行到现在，不仅因为短短四句诗感情真挚，也因为曲调情意绵绵，真切动人。这首诗所描写的是最有普遍性的一种离别，它没有特殊的背景，而自有深挚的惜别之情，这就使它适合在绝大多数离筵别席演唱，后来编入乐府，成为最流行、传唱最久的歌曲。

渭城朝雨浥轻尘，
客舍青青柳色新。
劝君更尽一杯酒，
西出阳关无故人。

这杯酒浸透了诗人与朋友间丰富深挚的情谊，是一杯浓郁的感情琼浆；离别酒是苦酒，但是老朋友的最后一杯酒何尝不是一种瞬间的享受！于是，别离的长久痛苦，变成了短暂的享受！李叔同的“天之涯，地之角，知交半零落，一觚浊酒尽余欢，今宵别梦寒”的苍凉味道与王维诗的意境很接近，吟咏的时候，

如果不配上一壶暖酒，简直会让人冷得缓不过气来。

全曲的结构分成明显的三大段，用一个基本曲调将原诗反复咏唱三遍，故称三叠。用西洋音乐的分类方法，这种曲式应该是变奏曲式。

送别，从古至今，总是一个忧伤的话题，但即使是忧伤的离别，也有着诸多的不同。

不同的季节分别时自有不同的愁绪。“留恋处，兰舟催发”而导致“执手相看泪眼，竟无语凝噎”，“让我与你握别，再轻轻抽出我的手，知道思念从此生根……让我与你握别，再轻轻抽出我的手，年华从此停顿……”这是冷落清秋节的离别；“昔我往矣，杨柳依依，今我来思，雨雪霏霏”，当年春柳依依时，我走向远方，现在回来时，已是雨雪霏霏了，这是春天的离别和冬日的回归；“流水落花春去也，天上人间”，这是暮春的别离，感叹韶华易逝，美景不在，面对寻常巷陌，最多只能长叹一声：此处寄奴曾住。

分别的对象不同亦有不同的离别情绪。“莫愁前路无知己，天下谁人不识君！”这是朋友之间的别离，豪气干云。“多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。”这是恋人之间的别离，缠绵悱恻。“渺万里层云，千山暮雪，只影向谁去？”这是大雁的生死别离。“生者可以死，死可以生”，情之至也。“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”，这是与青春的别离，带着些许的无奈，些许的不甘。

古人的离别中，柳树总是一个重要的角色，离别时的地点就在杨柳岸，征马就系在柳树旁，折一枝灞桥之柳赠别，柳作为绵绵离别之情的见证物，本身就已深深烙上送别之人的印记，与离别之情水乳交融，浑然一体。灞桥位于长安城东十二公里处的灞河上，古代长安人向东送行，往往以灞河为界，送人出长安城到灞河后就要在灞桥上分别了。柳与“留”谐音，折柳赠别，表达对亲人、朋友的恋恋不舍。重情重义的中国人从“柳”与“留”的谐音中，发掘了柳的留别、留情、挽留的意象，且柳絮之“絮”与情绪之“绪”谐音，柳丝之“丝”与相思之“思”谐音。于是

古人将依依惜别的情怀寄托于娇柔细柳。

渭城朝雨
浥轻尘
客舍青青
柳色新
劝君更尽
一杯酒
西出阳关
无故人

在一个早晨，一场朝雨把眼前的景色都洗得青、清、轻，只有两个即将分别的朋友心情凝重，阳关首叠幽幽响起，尽述对远行艰辛的担忧，希望远行人善自珍重。徐志摩有诗云：“道一声珍重，道一声珍重，那一声珍重里有蜜甜的忧愁。”凄怆而沉郁的旋律，描绘出忐忑不安的情绪，欲行固步、欲走还停的情景，出现在听众眼前的是“依依顾恋不忍离”的送别场面。

相逢有相逢的缘分，萍水有萍水的际遇，珍重每一种相遇，因为此时一别，也许一别经年，应是良辰美景虚设，便纵有千种风情，更与何人说？也许一别一辈子，当突然想到，一别后这辈子再也见不到所别之人，心中的伤感与思念定然会绵绵而来。阳关有二叠，此时音乐的速度有所加快，力度有所加强，乐思由隐忍转为显露，把“不等千里去，急盼早回归”的迫切心情表现得淋漓尽致，把泪滴沾巾，依依惜别的心境表露无遗：“事到今朝，休言去后，且问归期。”

酒过三巡，曲唱三叠，王维再次为朋友斟满一杯浓浓的烈酒，两个好友之间的碰杯声响彻云霄，余音不绝，千年在耳。从此，干枯的荒漠中，就有了这样的一曲《阳关三叠》来融出暖暖的情谊；从此，渭城这个地方，因这样的别离，而把这里的酒喝

成了泪，喝成了江河的水，喝成了一腔豪情！这一别也许再也不相见，与其伤悲，不如笑别，留下一场好梦，让各自的风雨前程不再孤单！

结尾处，音乐渐慢、渐弱，无奈、悲凉、沧桑……万千惆怅，漫漫思绪，被音乐牵引着走向远方，余音袅袅时，音乐又引你回头不停张望，“歌残乐断情难泯，邈邈绵绵意未穷”。

建议按照以下的脉络完整欣赏《阳关三叠》：

- 阳关首叠幽幽，尽述对远行艰辛的担忧；
- 阳关二叠，“不等千里去，急盼早回归”，泪滴沾巾，依依惜别；
- 曲唱三叠，好友间的碰杯声响彻云霄，余音不绝，千年在耳；
- 尾声，被音乐牵引着走向远方，音乐又引你回头不停张望。

2 最难风雨故人来

——古琴曲《忆故人》赏析

“忆”者，回忆、思忆、追忆之意，到底是哪个“忆”？也许只是其中一种，也许是五味杂陈！

在什么地方“忆”？山中？湖畔？海边？豪宅中？陋室里？此曲又名《山中思故人》《空山忆故人》，相传为东汉蔡邕所作。根据此线索，“忆”的原址应该是在山中。岁月悠悠，对故人的“忆”持续千年后仍延绵不绝；沧海桑田，“忆”的地点也应不局限于山中了，所以曲名也就成了留有更大想象空间的《忆故人》！

故人是谁？老友？亲人？爱人？男人？女人？是一见如故却只见过一面的同道中人，还是虽从未谋面却神交已久的知音？一切皆有可能。“怀君属秋夜，散步咏凉天。空山松子落，幽人应未眠。”

琴音在时空中已穿越千年，现在我们听到的琴音是何时拨响的？是现在吗？还是百年前或是千年前的原始音？是灞桥折柳后的阳关，还是“山中相送罢，日暮掩柴扉”的寂静？

记载在琴谱琴文中的这样一段话也许可以为我们欣赏此曲提供参考：

“为思念故人，别殊难会；而思慕于心，时无不想言，而我有好怀，或感时，或怀古，或伤今，而无所发越，非知心者，何以与焉？故思我友人，而欲为之诉，莫可得也。”

音乐本来就可以让人有许多思绪飞扬的余地,那么就让我们在众多的维度间驰骋吧!

空山,寂寂。一钩弯月挂天,一缕清风拂谷,一片松林立坡,一排荆篱绕屋,一杯浊酒半残,一张瑶琴置几,一个幽人独坐……“茅斋满屋烟霞,兴何赊,老梅看尽花开谢,山中空自惜韶华。月明那良夜,遥忆故人何处也。”

琴声响起,如山泉清澈透明又如烟岚洁白朦胧。心中有思,却说不清何所思,“此中有真意,欲辨已忘言”。

突然,琴声跳跃上扬!是窗外翠竹拔节还是院中桂花落地?是清露离叶而坠还是心弦不经意地拨动?多少年以前也是在这个季节,也是在这里,我们一起静听与现在同样的声音。我抚琴,你吟诗,新月娟娟,竹影摇窗,琴韵缠绵悠扬,携一片相思的风,掬一朵思念的云,曼舞到天涯。

琴声悠悠,欲言又止,欲止不止,似断还连,故人在这难以名状的心绪中慢慢地走进琴声,恰如灯下,故人万里,归来对影!那是我的故人,还是故人的故人?在琴声中登上暮云过了、秋光老尽的江楼,倚危杆,遥想故人千里——这故人也许是曾经的初恋,如今虽相隔遥远,可心中却时时挂念,那份情意清纯

且绵长；这故人也许是当年一起金戈铁马，气吞万里如虎的兄弟战友，无须多言，互举一樽酒，一切思念都饮吞在怀；这故人也许是梦中念卿千百回、待到相见却无言的梦中情人，“此情可待成追忆，只是当时已惘然”。

曾记否，当年我们离别时的互道珍重？还记得分别时我们不约而同说出的那句话吗？对！我们都记得，就是这句不断出现的乐句，贯穿全曲！

魂牵梦萦的相思，氤氲了一弯冷月，缠绵了一窗秋风。琴音在层层推进后又连续下行，一时思绪翻滚，心潮起伏。而每次在思念之情达到高潮时，“那句话”就会出现，就会重复，依旧是那么熟悉、那么平和，却总让人辗转反侧，怅惘不已！青山不减，白发无端，月缺花残。月上小窗如水，冷浸人无寐！

然后，乐曲又重现第二段曲调，这是情绪的逐渐平静，同时又开始了更深的思索。如果没有曾经的把酒言欢、抚琴吟诗，是否就不会有今宵的思君天涯？“昨夜西风凋碧树”，是谁“独上高楼，望尽天涯路”？这一定是你！望断天涯路，忧君不见君，你也一定独饮浊酒并想起了“那句话”吧！“遥知湖上一樽酒，能忆天涯万里人！”

琴声又徘徊在低音区，时而跌宕，时而缱绻。西窗下，风摇翠竹，疑是故人来。然而，细细一想，我们似乎已没有什么故人了，曾经的故人如空气般随风飘向四方，再见面已是新人；而另一批新人很快又成了故人，如PM2.5一般漂浮在都市的浊气中，又很快消失在城市的褶皱里；甚至连我们自己也成了自己的故人！渺万里层云，千山暮雪，只影向谁去？

突然，琴声进入了另一个世界，琴声如流水如清风驱散愁郁的心情。琴师拨弦为声，移指为韵，似有“波平风软望不到，故人久立烟苍茫”的缥缈思绪，亦有“莫道前路无知己，天下谁人不识君”的干云豪气，也许故人间移句即重逢，也许一甲子后儿孙成行时再相见，只要思念着，相忆着，这样的故人，重逢会最美。

故人，故人！君居庙堂之高，吾处江湖之远，“欲寄彩笺兼尺

