

沈从文

文学创作与

音乐的关系研究

谭文鑫……著

湖南大学出版社

非外借

沈从文 文学创作与

音乐的关系研究

谭文鑫……著

湖南大学出版社

·长沙

图书在版编目(CIP)数据

沈从文文学创作与音乐的关系研究 / 谭文鑫著. — 长沙: 湖南大学出版社, 2019.11

ISBN 978-7-5667-1865-5

I. ①沈… II. ①谭… III. ①沈从文(1902-1988)—文学创作—关系—音乐文学—研究 IV. ①I206.7 ②J60-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第269460号

沈从文文学创作与音乐的关系研究

SHENCONGWEN WENXUE CHUANGZUO YU YINYUE DE GUANXI YANJIU

著 者: 谭文鑫

责任编辑: 刘 旺

印 装: 广东虎彩云印刷有限公司

开 本: 880 mm×1230 mm 1/32 印张: 6.75 字数: 166千

版 次: 2019年11月第1版 印次: 2019年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5667-1865-5

定 价: 36.00 元

出 版 人: 李文邦

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮编: 410082

电 话: 0731-88822559(营销部) 88821251(编辑部) 88821006(出版部)

传 真: 0731-88822264(总编室)

网 址: <http://www.hnupress.com>

版权所有, 盗版必究
图书凡有印装差错, 请与营销部联系

自 序

博士论文“沉睡”九年之后，终于要出版了。按照惯例，作为作者，我得在前面说几句。

首先，要感谢恩师凌宇先生。我是一名中专生。毕业后，曾在乡村中学任教五年。二〇〇四年，有幸考入湖南师范大学文学院攻读硕士学位。蒙凌老师不弃，收入门下。因未接受过全日制本科教育，入学时我的文学基础可谓薄弱。至于，如此基础也能考上研究生，全仗年纪轻，死记硬背能力强。不过，虽考试难关过了，但研究难关还在。

记得开学不久便是教师节，我和同门一道去凌老师家拜访。落座不久，老师便谈起治学之道：首先，要多读作品，尤其是要通读重要作家的全集，因为资料准备越充分，论点就越有说服力；其次，要耐得住寂寞，能坐冷板凳，如此，治学方能有所成；最后，在我看来，也是最重要的一点，就是治学要有兴趣，否则便味同嚼蜡。老师还鼓励道，只要我们能感兴趣，哪怕毕业时提交历史或哲学类论文也无妨。

以上教诲，我牢记心中。后来，在博士论文选题时，我便毫不犹豫

地研究起自己喜爱的课题——沈从文文学创作与音乐之关系。

其实，这个选题是老师给的。他曾反复向我们提起这个选题具有相当的学术价值，只是因跨学科，需掌握专业的音乐知识，故难度不小。我一直对音乐颇感兴趣，且有一定基础，便自不量力地啃起这块“硬骨头”。尽管是自己喜爱的选题，但博士论文的写作，还是相当艰难，毕竟要有专业的音乐素养打底。翻看当时的日记（二〇一〇年写作期间的感慨），我曾写下这样的文字：

博士论文的写作有如探险，前面的道路一片荆棘，甚至可以说无路可循，——这个领域，关注的人实在太少了。

这是音乐与文学两个学科之间的交叉地带，除了要相当熟悉沈从文，还需有较为系统的音乐知识，尤其是关于西方古典音乐方面的知识。后者，可说是难以攀爬的陡崖，横亘在我的探寻之路上——不可绕道，只能翻越。

既然选择，那就前行，于是就有了一次次地奔走于宿舍与音乐学院之间，一次次地在课后纠缠音乐老师问个不休……

当然，论文写作也不全是痛苦，在经过最初的艰难跋涉之后，写作开始渐入佳境。还记得，其时，宿舍只有我一人居住，故作息颇为自由，可“黑白颠倒”。我主要在安静的夜间写作，常奋笔疾书至深夜。这样的书写，持续一段时间后，突然，某一深夜，恍惚之中，看到“沈从文”推门而入，带着他常有的温和笑容，坐在对面，与我秉烛夜谈，谈对音乐的酷爱，谈为何及如何写《边城》，等等。这时，我体会到了前人所说的以文字为媒介的“跨越时空的对话”，真是妙不可言！

也还记得，一次夜间上床后，我虽关了电脑、电灯，但漆黑中仍在苦苦思索《边城》的音乐性究竟为何，突然，我顿悟到，小说结构与音乐中的奏鸣曲式竟十分相似。马上，睡意全无，从床上一跃而起，打开电脑，写作几近到了黎明，还无倦意，真真体会到学术研究原创的快感和生命燃烧的激情。这，大概就是马斯洛所说的“巅峰体验”吧！

不过，因急于毕业，博士论文写得比较仓促，来不及打磨。因此，一直以来，总想抽出时间，好好修改一下再出版。但，始终未能完成，故一再错过机会，请恩师撰序。近段时间，老师身体抱恙，而此书出版在即，作为弟子，我已不能开口让老师赐序。这，真是一个莫大遗憾。庆幸的是，一直保存老师的论文评语——某种意义上，就是一篇言简意赅的序言，兹录如下：

谭文鑫的博士学位论文《沈从文的文学创作与音乐》，对沈从文创作与音乐具有的内在联系，进行了一次全面的梳理与论述。沈从文创作与音乐具有必然联系，是一个不争的事实。沈从文本人也多次谈及其创作对音乐表现手段的借鉴。虽然，已往的研究也多有谈及沈从文创作与音乐的关系，但由于论者对音乐的隔膜，大多语焉不详。本文集中从沈从文创作与地方音乐、曲式结构、复调音乐三个层面切入，结合沈从文创作文本实际，较为深入地探讨了沈从文创作的艺术构成与音乐的内在联结。文章选题具有新意，且颇有难度。但作者运用音乐的曲式结构与复调理论，具体而深入地完成了一次对沈从文创作的艺术构成的一个重要侧面的解读，其中不乏独立识见与精彩之论。如第三章对《烛虚》之交响乐结构与贝多芬《命运交响乐》所作的对

比分析，不独见出沈从文在艺术表现方法上对西方音乐结构的借鉴，还涉及情感层面与《命运交响乐》的对位，予人耳目一新之感；第四章复调叙事中，对《边城》奏鸣曲结构的分析及其复调叙事内蕴的主体分裂，《看虹录》中青凤意象内蕴的对主人公意识的否定与批判，以及《水云》复调叙事的解读，等等，均提供了已往研究中所不曾有过的创见。文章对论述所涉及的资料准备充分，在必需的音乐知识与理论准备方面，显见出作者所下的苦功，对沈从文创作也有较全面而深入的把握。虽然是第一次如此系统地解读沈从文创作与音乐的关系的尝试，文章尚有值得商榷和有待进一步深入之处，但其所论，弥补了过去沈从文创作艺术构成研究的缺失面，已超过本人所期。这对于进一步全面研究沈从文创作的艺术构成，无疑具有重要学术价值。全篇论文结构严谨，思路清晰，语言表述到位，是一篇不错的博士学位论文。

本文也存在一些不足，其一，对自然音响的特别关注，是沈从文文学艺术观的一个重要侧面，文章的相关论述尚缺乏应有的力度；其二，曲式结构的对照分析略显呆板。而小说叙事结构与音乐曲式结构既具某种对应性，为何沈从文相关作品源于曲式结构？对此，尚乏毋庸置疑的说服力。（二〇一〇年五月，博士论文答辩前，凌宇老师给的论文评语。）

老师的评价，颇多肯定。其中，自有对学生的偏爱，但这种偏爱，对于一个青年学子而言，却是莫大鼓舞。记得第一次读到评语时，我内心十分激动，当时就下定决心，一定要好好做研究，不辜负老师期望。其后，每当在学术道路上蹒跚前行，甚至难以为继时，我总是重读凌老

师评语，总能从中获取前行动力。只是，因自己才疏学浅，一直未能在学术研究上取得成果，真是有负师恩。

拉拉杂杂，说了这么多，还是言归正传，循旧例，介绍一下本书框架。全书分五章。第一章题为“沈从文‘谈乐’”，主要从三个方面对其音乐思想进行了爬梳：其一，关于音乐的教育功用，他认为，“音乐对我的说教，比任何经典教义更具效果”，基于此，他积极响应蔡元培先生“以美育代宗教”之说；其二，关于音乐对文学创作的影响，他敏锐体悟到音乐与文学的相通——“写短篇懂乐曲有好处，有些相通地方，即组织。音乐和小说同样是从过程产生效果的。”故其“大部分故事，总是当成一个曲子去写的”；其三，关于国内的音乐创作，他强调应“从万象取法”与“古为今用”。

第二章题为“沈从文的文学创作与湘西地方音乐”，分别研究了湘西地方歌戏与“自然乐音”对沈从文文学创作的重要价值。笔者认为，湘西地方音乐不仅是他在湘西系列作品中营造“音乐之境”的重要手段，同时还承担着刻画人物形象、建构小说情节等重要功能。

第三章题为“沈从文的文学创作与曲式结构”，其中第一至第三节，分析了他的文学作品对各种曲式结构的成功借鉴。如《柏子》《会明》模仿了单三部曲式，《灯》和《腐烂》模仿了变奏曲式，而《丈夫》《边城》和《红卫星上天》的创作则受到了奏鸣曲式的启发。以上作品的结构均有别于一般文学作品的线性模式，而呈现出与音乐曲式相同的环状结构。第四节对散文集《烛虚》的交响乐结构进行了细致研究，并指出它借鉴的原型为贝多芬的《命运交响乐》。第五节对文本中的“音乐动机”进行了较为全面的论述。

第四章题为“沈从文的文学创作与复调”。第一节对沈从文作品中的复调叙事进行了剖析，笔者认为《边城》的复调性体现为文本中“爱情”与“非爱”两条对立却又独立的“准情节线”的交织，而《八骏图》的复调性则源于文本中叙述者全知视角与达士先生视角两种聚焦方式的共存。第二节研究了《看虹录》《摘星录》与《水云》等对话型复调文本。第三节将沈从文的复调文本与陀思妥耶夫斯基、鲁迅、昆德拉等中外作家的复调创作进行了深入比较，并探究了沈从文文学作品复调性形成的心理动因。

第五章题为“沈从文文学语言的音乐美”。笔者主要从诗歌语言和小说语言两个方面展开论述。

总的来看，以上五章，从湘西地方音乐、西方古典音乐以及古代音乐文学三个维度，较为全面地探讨了沈从文文学创作与音乐的诸多关联。

此外，笔者不避野人献曝之嫌，将近年撰写的三篇关于跨艺术研究的论文——《沈从文对〈边城〉改编的介入与不合作》《沈从文与吴冠中：艺术追求的殊途同归——从一封未写完的书信谈起》《陈丹青的“鲁迅印象”》附在书后，供读者翻阅。三篇小文，实为博士期间研究思路的自然延伸。

囿于学识有限，兼之时间匆促，书中论述，或失之肤浅，或失之牵强，恳请读者诸君，提出宝贵批评。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”这本小书，既是我一段时期学习的总结，亦是继续迈步向前的新起点。

谭文嘉

二〇一九年初夏

目 录

引子 / 001

第一章 沈从文“谈乐” / 009

第一节 “音乐对我的说教，比任何经典教义更具效果” / 011

第二节 “大部分故事，总是当成一个曲子去写的” / 013

第三节 “从万象取法”与“古为今用” / 015

第二章 沈从文的文学创作与湘西地方音乐 / 018

第一节 湘西地方歌戏 / 020

第二节 湘西“自然乐音” / 026

第三章 沈从文的文学创作与曲式结构 / 029

第一节 单三部曲式 / 032

第二节 变奏曲式 / 040

第三节 奏鸣曲式 / 050

第四节 交响乐结构 / 066

第五节 “音乐动机” / 088

第四章 沈从文的文学创作与复调 / 093

第一节 复调叙事 / 095

第二节 多声对话 / 113

第三节 比较研究 / 136

第五章 沈从文文学语言的音乐美 / 142

第一节 诗歌语言的音乐美 / 143

第二节 小说语言的音乐美 / 145

尾声 / 149

附录 / 151

附录一 曲式结构对比简图 / 151

附录二 沈从文对《边城》改编的介入与不合作
/ 154

附录三 沈从文与吴冠中：艺术追求的殊途同归
——从一封未写完的书信谈起 / 166

附录四 陈丹青的“鲁迅印象” / 183

参考文献 / 196

后记 / 204

文学与音乐是近邻。

在原始社会，诗乐原本一体，后因各自发展，逐渐分开。不过，音乐与我国古代文学的关系一直很密切。如古代文学的源头《诗经》，便是典型的音乐文学——“诗者声教也，出于情性，古者三百篇之诗皆可歌，歌则各从其国之声。”¹至于后来出现的汉乐府、唐诗、宋词、元杂剧、清戏曲，都与音乐息息相关。

然至现代，自白话文兴起后，文学离音乐似乎愈来愈远。这当然跟现代文学史上小说的兴起有莫大关系，因为这一文体难于借鉴音乐技巧。英国比较文学学者布朗就认为，较之小说而言，音乐对于诗歌的影响更大，因为诗歌创作注重声响效果，这与音乐存在共通之处。同时，除叙事诗外，诗歌结构对音乐结构的模仿程度也胜于小说。²不过，小说

1 此为郑樵语，转引自：朱谦之，中国音乐文学史[M]，上海：上海人民出版社，2006：60。

2 Calvin S. Brown. Music and Literature—A Comparison of the Arts [M]. New England: University Press of New England, 1987: 208.

难于模仿音乐并非意味不能模仿。在西方文学中，赫胥黎的《旋律与对位》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》和昆德拉的《玩笑录》，便都是典型的音乐复调小说。

那么，中国现代作家中是否同样有人自觉将音乐引入文学，如小说等散文化文体的创作中呢？回答是肯定的，他就是沈从文。

作为一位文学家，沈从文谈论音乐的文字实在太多。笔者在后文专辟一章进行论述，此处仅举两例：

……九月结婚，十一月《边城》写到一小半时，当真即向家乡跑了。《湘行散记》诸篇章，就是这次行旅的日常报告，是人在中途心在北平的一种记录。回到北平续写《边城》，又恰恰是人在北平心回乡下一种记录。这个作品原来是在那么情绪复杂背景鲜明中完成的。过去的失业，生活中的压抑、痛苦，以及音乐和图画吸入生命总量，形成的素朴激情，旋律和节度，都融汇而为一道长流，倾注入作品模式中，得到一回完全的铸造。模型虽很小，素朴而无华，装饰又极简，变化又不多，可恰恰和需要相称。¹

我这本小书（指《看虹摘星录》，引者注）最好读者，应当是批评家刘西渭先生和音乐家马思聪先生，他们或者能超越世俗所要求的伦理道德价值，从篇章中看到一种“用人心人事作曲”的大胆尝试。因为在中国，这的确还是一种尝试的。我对于音乐可说是个完全不扣的外行，不过一支小曲的进行，以及它的发展过程，总觉得除用音符排比以外，或容许用文字如此或如彼试作处理。²

1 沈从文. 沈从文全集第二十七卷[M]. 太原: 北岳文艺出版社, 2002: 27.

2 沈从文. 沈从文全集第十六卷[M]. 太原: 北岳文艺出版社, 2002: 343.

由上可见音乐之于沈从文文学创作的重要性（笔者将在后文详谈音乐性在文本中的具体表现，此处暂不展开）。与之相应，我们的沈从文研究，亦不能回避对其文学创作与音乐之关系的考察，否则便难以触及作品最本真的艺术内核。譬如，《边城》文本中除自然美、人性美外，是否还有音乐美，如果有，体现又何在？另如散文集《烛虚》，凌宇先生认为，集内四篇表面看来无关的文章就内容言，实为一整体，笔者对此完全赞同，但文本之间是否还存在某种形式上的关联？再如《看虹录》，作者明言是“用人心人事作曲”之结果，可他究竟借鉴了哪些音乐技法？又是如何完成作品的？等等。这些问题都值得追问。

二

回顾八十多年来年的沈从文研究，我们不难发现其中的思想研究较为全面深入，出现了一大批丰硕成果，譬如凌宇先生的《从边城走向世界》、王继志先生的《沈从文论》、赵学勇先生的《沈从文与东西方文化》等等。最近几年，沈从文思想研究更是成了“学术热点”，相关论文、专著层出不穷。

比较而言，沈从文创作的艺术研究，则显得较为薄弱。除李健吾先生的《咀华集》，凌宇先生的《从边城走向世界》《沈从文小说的倾向性和艺术特色》《沈从文小说的叙事模式及其文化意蕴》，王晓明先生的《“乡下人”的文体与“土绅士”的理想——论沈从文的小说文体》，王润华先生的《论〈边城〉的山水画结构、自然象征及过去与现在的对比方法》等有代表性的研究成果外，其他具有影响力的论文或专著就比较少见了。

至于作为艺术研究一支的音乐性研究更不容乐观。相关研究成果主要有以下一些：李健吾先生在《〈边城〉与〈八骏图〉》中指出，“《边城》是一首诗，是二佬唱给翠翠的情歌。”¹这似乎已经触及到作品的音乐美，只是其论述仅到此为止。贺桂梅先生的《沈从文〈看虹录〉研读》讨论了《看虹录》的音乐性，但未进一步展开²。商金林先生在《湘西音乐美术与沈从文创作之关联》中，系统分析了沈从文作品中的湘西地方音乐，却未深究它们在文本中具体承担的功能³。李启群的《美的乡音——试谈沈从文小说语言的音乐美》从用韵、叠音词、拟声词和乡音的直录四个方面分析小说语言的音乐性⁴，论述较为全面，不过仅限于音乐性的表层研究。张新颖先生的《沈从文与音乐》只提到沈从文对音乐的痴迷，并未结合作品深入分析⁵，等等。

值得注意的是，曾锋的《沈从文的文学创作与西方古典音乐》，从多个角度对沈从文的文学作品与西方古典音乐之关系进行了全面梳理，其中较有新意的是对其作品中音乐曲式发展方法的分析，具有一定的学术价值⁶。不过，有些论述尚值得商榷。譬如，论文认为小说的调性与词

1 刘洪涛，杨瑞仁．沈从文研究资料（上）[M]．天津：天津人民出版社，2006：201．

2 贺桂梅．沈从文《看虹录》研读[J]．中国现代文学研究丛刊，1997（2）：251—252．

3 商金林．湘西音乐美术与沈从文创作之关联[J]．北京大学学报（哲学社会科学版），2008（2）：99—106．

4 李启群．美的乡音——试谈沈从文小说语言的音乐美[J]．吉首大学学报（社会科学版），1993（3）：21—26．

5 张新颖．沈从文与音乐[J]．音乐爱好者，1997（6）：24．

6 曾锋．沈从文的文学创作与西方古典音乐[J]．中国比较文学，2009（3）：17—30．

语的韵尾相关，这就有些牵强。笔者认为，这篇论文存在的问题在于未将诗歌的音乐性研究与小说的音乐性研究区别开来。

诗歌与音乐的相通之处在于都重“声效”。故诗歌通过对仗来模仿乐句的整齐，通过押韵来模仿乐曲的主音。而小说对“声效”的注重程度远不及诗歌，因为它主要不是用来朗读的，而是用来阅读的（当然笔者并非说小说中就没有用韵或对偶，而是认为小说对“声效”的重视与依赖的程度不及诗歌）。它与音乐的共通之处在于它们都是“时间艺术”，都有一个发展过程。因此，小说与音乐的相通更多体现在结构层面，而非“声效”。由此可见，分析小说音乐性时不能拿分析诗歌音乐性的理论来套用。

总的来说，以上研究都有待深入，尤其是从作曲学这一角度切入所得的成果较少。这便是笔者介入该研究领域的原因。

三

要做好沈从文的文学创作与音乐之关系研究，笔者认为，主要面临两大困难：其一，沈从文熟知西方古典音乐，他“用人心人事作曲”的理论资源是西方音乐的作曲法，故研究者需相应具备一定的音乐素养。这一点尤为重要。沈从文曾在1976年写给许杰的信中说道：

如老兄所批评的“二录”（即《看虹录》与《摘星录》，引者注），一般读者多只觉得“还新奇”，而不大看得懂是试验用抒情诗，水彩画，交响乐，三者不同成型法，揉成一个作品的。一般批评是触不到作者意识核心的。“赞美”和“谴责”都隔一层。因为缺少“欣赏”基础，又不明白作者本来意图，只用世俗作文章的“道德习

惯”或“政治要求”去判断，和作品隔一层是不可免的。因之骂得再狠，也从来不加分辨，解释。¹

简言之，沈从文认为读者（包括批评家）不能欣赏“二录”的原因在于“不大看得懂是试验用抒情诗，水彩画，交响乐，三者不同成型法，揉成一个作品的”。如果说，“二录”中所揉入的“抒情诗”“水彩画”，经作者点出之后，研究者尚容易理解，那么，西方交响乐则是一大难点，因为大家对此都较陌生。然它对“二录”音乐性的研究又至为重要，可见，这一难关无法绕过。

其二，相关的音乐文学研究理论较为驳杂。到目前为止，国内关于文学与音乐的比较研究，成果不多，且主要集中在古代文学领域，如朱谦之的《中国音乐文学史》、刘尧民的《词与音乐》、施议对的《词与音乐关系研究》、杨荫浏的《中国古代音乐史稿》等等。它们的研究对象主要是诗、词、曲等“声学”，对于本课题研究有一定借鉴。不过，笔者参考的主要是西方文学与音乐的比较研究理论。

较之国内而言，西方文学与音乐的比较研究成果颇丰。譬如英国学者布朗的《文学与音乐——各种艺术之比较》²，就对文学与音乐之间的关系进行了全面系统的考察，尤其是对文学作品曲式结构的分析十分详尽。另如巴赫金、热奈特及昆德拉的复调理论，是对文学作品复调性的深入探讨³。而西方叙述学中关于叙事节奏的分析则是研究文学作品节奏

1 沈从文. 沈从文全集第二十四卷 [M]. 太原: 北岳文艺出版社, 2002: 378.

2 Calvin S. Brown. Music and Literature: A Comparison of the Arts [M]. New England: University Press of New England, 1987.

3 笔者参考的著作有巴赫金的《对话与访谈》《小说理论》，热奈特的《叙事话语·新叙事话语》，昆德拉的《小说的艺术》，等等。