

卖掉文章买音乐

○韩晓波 著

群言出版社

卖掉文章买音乐

——代序

当年郁达夫自称“卖文买书”，多有自谦之意，而我近十年来一直是卖掉文章买音乐，却毫不掺假。

十年前我就读的那所大学是个纯理工科学校，有一份定期出版的校刊，第四版照例是块文艺副刊。这副刊的日子远没有综合性大学那么好过，学生中间没有那么多文学青年，因此常常闹稿荒。于是，我写的一些有关音乐鉴赏方面的小稿子（现在看来简直幼稚得可笑）便很容易地变成了铅字，我则被称为“补白专业户”。

当这个“专业户”的唯一好处，是每月总有两三笔外快收入，每笔5至10元。这点钱成为一种完全由我支配的专项基金，我的想法是“羊毛出在羊身上”，既然是写音乐挣来的钱，就还把它用在音乐上。我手中最早的一批原版录音磁带就是那时积攒下来的，我清楚地记得第一次使用这“专款”，是在合肥市外文书店花10元钱买下卡拉扬指挥的贝多芬第九交响曲，实际上就是DG公司1963年那套现在已到处泛滥着的版本。买回来以后，整整十天，我每天晚上9点至11点，都戴上耳机听这盘“贝九”，那份激动的心情实在难以形容。我习惯上每月都到合肥市外文书店去转一圈，怀里揣着当月挣来的20来块

钱稿费。当时这家书店的音像部除了磁带以外也卖一部分密纹唱片，留给我深刻印象的是有一套卡拉斯演唱的歌剧《托斯卡》摆在柜子的一角好几年，上面落着一层尘土。我知道密纹唱片的音响效果远比磁带要好，但只有眼热的份儿。别说自己没钱买下来，就算有钱买下来，也没有放音的设备。工作以后有一年，我到合肥出差，几乎是怀着一种“复仇”般的心理，专程跑到那家外文书店去“扫荡”。当时，在北京、天津、上海这样的城市，密纹唱片已很少见，在合肥却还有一些，正在以15元一张的价钱“处理”。可惜，那套《托斯卡》早就无影无踪了，我便把店里所剩的古典音乐密纹唱片“洗劫一空”。

取代了密纹唱片的激光唱片，是1989年到了北京以后才亲眼见过的。当时农展馆正在举行第二届国际音像制品展销会，阿巴多指挥的那套贝多芬交响曲全集很令人眼馋，但360元的价格对我来说是天文数字。新的学校也有校刊，我继续当我的“补白专业户”。补白挣来的几个小钱，除了买磁带，有时也用来听音乐会。当然是买最便宜的票，当时大约只有两三块钱。不过我总能坐到最好的位子上去，办法是开演前站在高价座位旁边的小夹道上盯着，开演的铃声一响，迅速坐到没有人的位子上去，很少被人揪起来，因为音乐会的规矩是迟到者要在外边等，等到一曲终了方可入场，入场后服务员在后排就近给找个座位就完。

毕业后先在天津某机关做一名小职员，闲来无事，重操补白旧业。不过这回是给《天津日报》和《今晚报》正儿八经的副刊写文章了，自然倍加小心，而且不遗余力。极为幸运的是我遇到了几位非常好的编辑，他们和我素不相识，我只是用绝对生硬的方式将稿件寄到编辑部去，并做好了直接被扔进字纸

篓的思想准备。然而经过仔细加工，那些稿件见报了，并且，他们让我学会了怎样写文章。

从此一发而不可收。

1991年，一篇关于莫扎特的文章，使我开始拥有了收藏成套密纹唱片的经济实力。我用它的稿费买下了索尔蒂指挥的莫扎特歌剧《魔笛》。

1992年，一篇关于贝多芬的文章，使我开始拥有了收藏激光唱片的经济实力。我用它的稿费买下了米开朗杰利演奏的贝多芬最后一部钢琴奏鸣曲。

从那以后的五年，虽然激光唱片的的价格一直在上涨，但是稿酬标准也在上涨，我的发稿量也在上涨。我严格地恪守着写一篇文章买一张唱片的规则，买回来以后就认真仔细地听，用心灵去听，然后就动手写一篇与这张唱片有关的、或是由它激起灵感的音乐随笔。“卖掉”这新的音乐随笔，以便再去买更新的音乐。

于是，唱片架上的唱片缓慢地、但是十分有力地、不可逆转地增加着，增加着。这一买一卖的过程，还将继续下去。

应该感谢电脑这种神奇的玩意儿（我除了算是半个音乐发烧友以外，还应算是多半个电脑发烧友），它使我写的那些文章摆脱了纯粹消耗品的处境。如果说，几百款激光唱片是我这项“工程”的“主产品”，那么，令人也令我喜出望外的是它居然还有两个“副产品”：一个是前不久出版的《凝固乐章——经典激光唱片点评》，那是我为自己的唱片资料库所写的一系列短评，另一个，就是现在这本《卖掉文章买音乐》。

韩晓波

一九九七年夏 于天津

目 录

卖掉文章买音乐	
——代序	(1)
感觉以色列	(1)
民工之笛	(5)
在现实世界做平民 在精神世界做贵族	
——写在勃拉姆斯逝世100周年之际	(8)
感激《猎人合唱》	(12)
“ 嗦哆咪嗦啦咪 ”	
——关于《回忆》的回忆	(15)
“ 老百代 ” 与黑白照片	(18)
(莎士比亚 + 贝多芬) / 2 = 瓦格纳	(25)
魂牵拜罗伊特	(30)
给瓦格纳拍MTV	(34)
“ 恐龙 ” 大冒险	
——关于《尼伯龙根的指环》全套录音	(40)
与“ 发烧友 ” 讲和	(48)

关于经典和极品	
——兼论乐迷与“烧友”	(50)
阴阳五行十二律	
——关于巴赫《十二平均律钢琴曲集》	(52)
鬼才与最伟大的催眠曲	
——古尔德与《哥德堡变奏曲》	(55)
抓阄请来个贝多芬	(58)
红卡、白卡和金卡	
——浅谈卡拉扬三录贝多芬交响曲	(63)
深入浅出贝多芬	
——听肯普夫弹贝多芬钢琴奏鸣曲	(66)
十年磨两剑	
——肯普夫的两套贝多芬钢琴协奏曲	(69)
高贵、高雅和高尚	
——关于贝多芬小提琴协奏曲	(72)
诠释英雄主义	
——富尔特文格勒与“英雄”交响曲	(76)
摘取“命运”桂冠	
——“隐士”克莱伯与贝多芬第五交响曲	(79)
精神伊甸园	
——瓦尔特与贝多芬“田园”交响曲	(83)
音乐家中的哈姆雷特	
——富尔特文格勒与贝多芬第九交响曲	(86)
“魔鬼”的“欢乐颂”	
——索尔蒂与贝多芬第九交响曲	(89)

新表象

——贾迪纳与古乐器版贝多芬交响曲 ..... (93)

世界音乐忙复古

——关于“本真演奏” ..... (96)

听鲁宾斯坦讲故事

——关于肖邦的夜曲 ..... (99)

为“灵魂飘流记”作注

——听鲁宾斯坦弹肖邦的玛祖卡 ..... (103)

金戈铁马，跃然“指”上

——听鲁宾斯坦弹肖邦的波罗乃兹 ..... (106)

求道派首领

——闲谈米开朗杰利 ..... (109)

虚怀若谷成大器

——听波里尼弹肖邦 ..... (113)

“无流派”之派

——再谈波里尼演奏的肖邦 ..... (116)

克莱斯勒“文物”

——听克莱斯勒的老唱片 ..... (121)

神化的唱片神化的人

——我听海菲茨 ..... (123)

格鲁米欧不可学

——关于莫扎特的小提琴协奏曲 ..... (127)

哈利路亚

——关于《弥赛亚》 ..... (130)

“外星人”的世界纪录

——穆拉文斯基与柴科夫斯基交响曲 ..... (134)

狼·彼得·喜剧明星	
——《彼得与狼》和我的儿子.....	(137)
天使的尘世之歌	
——费丽尔和《大地之歌》.....	(140)
星球和太阳在运行	
——索尔蒂与马勒“千人”交响曲.....	(143)
拯救歌剧的歌剧	
——关于格鲁克的《奥菲欧与尤丽狄茜》.....	(149)
梦游女皇	
——卡拉斯与《梦游女》及唱功戏.....	(151)
造就一位女王	
——卡拉斯与赛拉芬.....	(153)
为艺术，为爱情	
——卡拉斯与《托斯卡》.....	(156)
辉煌斯卡拉	
——关于阿巴多指挥的威尔第合唱曲.....	(159)
卡门最火	
——阿巴多与《卡门》.....	(162)
为“阿伊达”辩理	
——谈阿巴多指挥的《阿伊达》.....	(165)
问鼎十二音体系	
——从《佩利亚斯与梅丽桑德》谈起.....	(169)
艰涩的“春秋笔”	
——试听兴德米特的《画家马蒂斯》.....	(172)
前卫音乐家的寿礼	
——布烈兹及现代作品专辑.....	(175)

迷人卡拉扬	
——卡拉扬指挥风格漫议.....	(178)
女杰“炼钢”	
——听阿格里希弹琴.....	(181)
短命天才绝唱	
——品味李帕蒂.....	(185)
查拉图斯特拉这样说	
——莱纳指挥《如是说》.....	(188)
总体大于部分之和	
——“美艺”的妙谛.....	(191)
美国人怎样进行爱国主义教育	
——摩门教礼拜堂合唱团的一张精彩专辑.....	(194)
出版后记.....	(199)

感觉以色列

500元一张门票，1万多观众，11次谢幕，这就是中国人给以色列爱乐乐团的礼遇。

人民大会堂比世界上任何一个音乐厅能够容纳的人都要多，因为这本不是听音乐的场所。但所有到北京来的世界第一流交响乐团，只能在这儿演出，因为中国太大，想听音乐的人太多。

于是很多人只好坐在根本无法看清演出者的地方，真正地“听”这场音乐会。也有不满足于“听”的，他手里托着袖珍彩电，把音量关到最小，眼睛看着电视转播，耳朵却听着现场实况。此为11月23日北京一景。

必须感谢近年来的“发烧”运动，否则广大的音乐听众也许不会相信在那个弹丸小国以色列，竟有这么个与柏林爱乐乐团平起平坐的演奏团体。是“发烧”运动，让人们注意到音像商店的货架上摆着那么多以色列爱乐乐团的唱片，有那么多指挥家、演奏家跟他们合作。拿回家一听，正应了一句老话，“不怕不识货，就怕货比货”，“以色列”并不逊于“费城音响”、“芝加哥之声”，且有自己的特色。譬如它的弦乐组音色，称为世界第一并不过份。

也许犹太人天生是拉提琴的料子，不然为什么世界上当代的小提琴大家，小小的犹太民族占了将近半数？胡贝尔曼、津巴利斯特、埃尔曼、西盖蒂、海菲茨、加拉米安、米尔斯坦、梅纽因、斯特恩、帕尔曼、朱克曼……仅是这一连串闪光的名字，就足以保证以色列的弦乐树大根深、底蕴十足，非旁人可比。

500元的票价不是被“黄牛”炒上去的，而是明码实价。个中原因还有一层，就是刚才那串名字中的倒数第二位，帕尔曼先生，也把他的轮椅摇到中国来了。早年，此人叫“小提琴王子”，现在号称世界第一把小提琴。音乐评论界给他的评语是“一提起帕尔曼，就意味着誉满天下和众望所归”。当他拉完柴科夫斯基D大调小提琴协奏曲的最后一弓，照例弯下腰去拾起他的双拐，并且完全凭借自己的力量站起身来的时候，这个小儿麻痹症患者便无可置疑地成为众望所归。他拄着拐杖一次次步履维艰地谢幕时，有人感动之余，很自然地要问：为什么不让他坐个轮椅呢？这要从他的肩膀说起。有文章说：帕尔曼在演奏极强力度的高音时，肩膀上所“扛”着重力，可达到40多公斤！这样的重量，很可能使坐着的轮椅挪动位置。猝不及防地一挪，就会影响演奏的音准，所以帕尔曼正式演出从不坐轮椅，而是坐一把极沉极稳的硬木大椅子。音乐爱好者们知道这个真相以后，对这位“小提琴王子”，大概不仅仅是佩服他的技巧了，还要添上一份对伟大人格力量的崇敬。

中央电视台著名节目主持人敬一丹女士，是个非常细心而且极为敏锐的人，那天她也去听音乐会，回来就给我写了一篇题为《不用搀扶》的杂文（她正在以报纸特约专栏作家的身份，在我所负责的版面上开着一个也叫“一丹话题”的专栏）。那篇文章她写得好极了，她数着帕尔曼谢幕时一共是四次架

着双拐企图站起来，前三次都失败了，但他不用搀扶，最终还是完全依靠自己的力量站了起来，在感叹大师了不起的人格力量之后，她想到了生活中那么多的“扶”：扶持、扶助、扶贫，等等，想到我们中国人能不能学学帕尔曼那种“不用搀扶”的精神。

帕尔曼，一个残疾人，同时是世界第一小提琴手。满大街上都有他的唱片，都有他豁达的笑。这笑，是犹太人的一面旗帜。以色列爱乐乐团出访，经常带着这面旗帜，旗手则是一个印度人，叫祖宾·梅塔，乐团的指挥棒，自1968年起一直攥在他的手中。此人是阿巴多的师弟，成名却比师兄略早一些，玩过纽约、洛杉矶、蒙特利尔的大交响乐团，现在专心玩以色列。他和小泽征尔一样，是亚洲人或者说东方人的旗帜。他与斯特恩、帕尔曼、朱克曼、巴伦博依姆这班犹太人的关系出奇地好。犹太人和印度人（还有我们中国人）相仿，都是曾经辉煌过，也被人欺压过的民族，所以心灵相通。

但是，不论中国人还是印度人，现在似乎都应该向那个弹丸小国的兄弟民族学很多东西。我们不仅是没有一支以色列爱乐乐团这样的乐队，没有那么多的音乐家，我们更没有那么多的科学家，也没有那么多的资本家。中国有12亿人，印度有8亿多人，要是算一下人均值，就显得更加“那个”了。

《圣经·旧约》比“新约”具有更高的文学价值，因为都是故事，是犹太人的历史故事。大卫和所罗门掌权时，是以色列最强盛的时候。大卫以抛石机出奇制胜时还是个孩子，足见其聪颖，而所罗门更是有名的聪明人。犹太人聪明的根儿在哪儿，这当然是很虚的东西。

但是他们又有极实的东西。以色列是一片大沙漠，自然条

件没法提。谁能想到，现在的以色列人能在那里创造农业奇迹。他们发明的灌溉方法是让水从地下直接滋润作物的根部，从而避免水份蒸发。干旱的土地，偏偏种出的都是鲜活水灵的玩意——蔬菜、水果和花卉，以色列人用它们换来谷物，每年还净赚外汇十几亿美元。这令人想起当年那个“万里千担一亩田，青石板上创高产”的沙石峪。可惜，我们中国人只拥有这样一个生产队，而犹太人则拥有这样一个国家。

音乐和种地，似乎离得很远。但是，一支交响乐团，凭借一场音乐会，就让听者感觉到了整个以色列，感觉到了犹太民族，感觉到了一种奇特的精神，不能不说他们取得了圆满成功。

民工之笛

我家门前原是一大片老式平房住宅区，去年拆迁，变成了一百多亩的大平地。与此同时，好几支民工队伍开了进来，他们在这里挖下几个大坑，于是汽锤打桩的声音昼夜不停。

工地边上，用苇席搭起一大溜工棚，从席棚的缝隙中，我可以看见里边是两排用砖头和木板架成的大通铺，铺着稻草帘子和破旧的被褥。春天的风沙，夏天的蚊虫，都从这四壁漏风的席棚缝隙中往里猛钻，只有眼前这短暂的秋天似乎好过一点儿，至于马上到来的寒冬又将如何，我不知道。

然而，从那暑热难捱的日子起，直到现在，每个晚上，我都可以从那工棚方向听到一支竹笛的鸣响。笛声随着潮湿的夜风，飘进每个敞开的窗户，住在附近的人们便逐渐习惯了那有时欢快、有时忧伤的声音。那笛子吹得说不上有多好，显然没有受过专业训练，但听得出来，他吹得极其认真、极其投入，更值得注意的是，这笛声一天也没中断过。

每个城里人大概都知道民工白天的工作有多么繁重，否则城里人自己就把这些活儿都包下来了，不会把挣钱的机会剩给乡下人。于是我猜想那个天天吹笛子的民工一定是个精力特别旺盛的小伙子，在与钢筋混凝土玩了一天命之后，收工

的铃声一响，他拖起疲惫的身子，狼吞虎咽般吃下属于他的那份晚饭，遂又恢复了乐观和活力，便运足气力，吹响他那支从家乡带来的笛子。他从不跟着同伴去看电影或武打录像，也许他没有钱，也许有钱但准备带回去娶心爱的姑娘做媳妇，所以我们无一日听不到他的笛声。

忘了是哪位作家讲过一个故事，说是在战争时期，某国某城的人民都在蹲防空洞。作家到防空洞里采访，发现在那终日缺少阳光和水分的去处，每一家的防空洞口竟然都养着一盆鲜花！作家说：“我感觉到了一种伟大的东西，那种东西叫做信心。”

还有比这更厉害的东西，不知道该叫做什么。那是在列宁格勒被纳粹军队久困长围900天的日子里，在那个每天都有成百上千人冻饿而死的地方，作曲家肖斯塔科维奇创作了他的第七交响曲。当它首演的实况经广播传扬出去，被围城的德军听到以后，一名德军军官在给家人的信中写道：“面对着拥有这样的一种音乐的民族，我们要想打败它，根本没有希望。”

工棚里的笛声，防空洞的鲜花，被围孤城中的交响曲，里边竟都有这种东西！

回想起来，这种奇特的东西在我的生活里其实也存在过，只是有点久违了的意思。那是在大约十年前，我刚刚考上大学的时候，上火车之前，妈妈给我200元，说：“这是咱家全部的积蓄，算你这个学期的生活费，用光了再来信要吧，到时候也许会有。”一到学校，我把这200元存进校园里的小储蓄所，立了个活期存折，每到买饭票时取10元出来。每次只取10元，可以有效地节省开支。就这样，我没给家里写过要钱的信。四个半月的学期结束，假期回家时，那个小存折上居然还有40

元！特别有意思的是，就是在那段艰苦的生活中，我染上了一种日后最让我破财的嗜好——听音乐，也就是现在人们常说的“发烧”。那时，我们一共四个人，每人每星期想办法从什么地方翻录一盘磁带。这样每逢周末，我们就能凑到一台“半头砖”录音机前，听四个小时的音乐。那时候主要听的都是莫扎特和贝多芬的作品，莫扎特使我们知道了天堂是什么样子，而贝多芬使我们知道了怎样攀登到天堂里去。

如今，面对着满橱的激光唱片，听着“发烧级”的AV音响，却怎么也找不回当年的那种感觉了。只有在听到民工的笛声之后，我才突然地找回了那种感觉！那种感觉是一种无法形容的激动，激动之余，是对那个吹笛子的小民工油然而生的一种敬佩！于是，每次从他们的工地前经过，我都禁不住按我的想象，在那些拚命劳作着的民工当中猜测寻找着那个笛子手。找啊找，终于无法找到，只看见那宏伟的大厦，在他们的汗水中一天一天地、缓慢而不可抗拒地向上长、向上长……

在现实世界做平民 在精神世界做贵族

——写在勃拉姆斯逝世100周年之际

1997年是德国作曲家勃拉姆斯逝世100周年，他那些严谨沉雄的作品将是这一年全球音乐界的重头戏，因此今年被称为“勃拉姆斯年”。

不知从什么时候起，我开始觉得，在西方音乐家之中，要数勃拉姆斯的精神气质与中国知识分子的理想最为接近。以我个人来说，勃拉姆斯在我所崇拜的作曲家（巴赫、莫扎特、贝多芬、瓦格纳）之中是最感亲切的一位；同时，在我感到亲切的作曲家（德沃夏克、威尔第，也许还有格里格）之中又是最受崇拜的一位。对此我归结为：可能自己的天性接近勃拉姆斯。

崇拜与亲切，最初都是从听他们的音乐的感受而来，没有考虑过音乐以外的原因。感觉到这种微妙之后，便不得不考虑，于是发现那竟是很有意思的事。

我最崇拜的作曲家有五位，勃拉姆斯特殊在哪里呢？

老巴赫那种浸透了路德宗基督新教精神的虔诚，那份宠辱不惊，那份“人不知而不愠”，得需要多么深的涵养啊！我相信普通人极难拥有。莫扎特则像神不像人，他的音乐似乎主要是来自天赐的直觉，我常觉得自己有点像电影《莫扎特》里塑造的那个妒火中烧的宫廷乐师，只能埋怨上帝“只给我欣赏莫