

《音声之道》

图书基本信息

书名：《音声之道》

13位ISBN编号：9787108050900

出版时间：2014-12

作者：瞿小松

页数：395

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《音声之道》

内容概要

"音乐其实是一个窗口。声音可以深入我们的心灵深处，包括我们的气脉，它运行的规律以及它的声音，内在的脉动、脉搏、节拍，这些都是本原的音乐元素。这些元素普遍通行。所以音乐没有国界，是生命本具的功用。

我们可以思索“思索”，却无法思索音乐。只有听，能带我们进入。当心将思索倒空，我们才真正开始聆听。

语言聒噪，逻辑雄辩，禅寂静无语。

光阴无终无始，虚无无际无垠，道，“独立而不改，周行而不殆”。人籁、地籁、天籁，一切音声皆含道性，道性通达一切音声。

音声之道，无所不在。”

《音声之道》

书籍目录

- 音乐人读经（代序）
- 上编 音声之道十六讲
- 第一讲：音乐之初
- 第二讲：本土与“新大陆”
- 第三讲：寂静之心
- 第四讲：跪祷
- 第五讲：《雨》与非暴力
- 第六讲：雪域天籁
- 第七讲：回归平常
- 第八讲：欧洲幸存的原生态
- 第九讲：当下
- 第十讲：无为
- 第十一讲：音声之道
- 第十二讲：尺八与禅
- 第十三讲：平凡的从容
- 第十四讲：梨园角儿曾静萍
- 第十五讲：琴人丁承运
- 第十六讲：《行草》与呼吸
- 下编 音乐内外
- 虚幻的“主流”
- 言与无言
- 音乐内外答问
- 附录
- 《古调》题记
- 改变听，将改变行
- 《故园》题记
- 后记

《音声之道》

精彩短评

- 1、力
- 2、当年《惊雷》里的一代中国作曲家，一个个就这么完了。
- 3、获得签名赠书
- 4、瞿小松先生这部《音声之道》可能是我相当长一段时间以来读到的最震撼的音乐著作。音乐可以通过我们的虔诚聆听，以声音的形式直抵心灵、贯穿气脉，“一切音声皆含道性，道性通达一切音声。”所附唱碟录制的是瞿先生的作品《行草》，大雅至极。
- 5、南管、昆曲、现代舞、藏传佛教。。瞿小松音乐视野广阔，不过我不太喜欢他老是讲他对佛教、道教等作为音乐景深的理解。
- 6、以一种矫情小清新的角度去解释世界音乐的道？！音乐都不能够讲清楚，还想通过音乐理解佛道？不如听《行走的耳朵》去
- 7、有些神神叨叨的话，有些经验之谈可以采纳。虽然对他的选择有些不赞同，但那又“关你屁事”呢是吧？
- 8、书中的几个篇章令人印象深刻：爱斯基摩人的音乐、尺八和行草（书里有碟，边听边看不错的）。又恰好在北图赶上作者的讲座，现场聆听音乐，感觉非常不同。回来就在网上找了行草，应该说是，东西方音乐舞蹈和文化融合的一次成功尝试。
- 9、从无人问津，到束之高阁，到浅尝辄止，再到一往无前，最后醍醐灌顶，音声之道，从无到有，又归于无

1、许久没有摸过手感这么好的纸张，光洁有质地。封面颜色很有禅意，立体感超强的黑胶唱片也像一圈圈轮回。想说这书不便宜……但看完觉得很值得。现在随便一个人就可以出书啊！花十几天逛一个地方，出一本书；闲来无事炒几个菜，也出一本书；和几个朋友八卦一番，聊聊人生，就敢出一本鸡汤。将这本书放在它们旁边都是一种玷污。如果没有对音乐的系统理论地学习和研究，不能以如此宽广的知识面来总结和介绍各种音乐类型、派别；如果没有对禅和道日久天长的领悟，不能在每个行文运字中都透出一种放松和安宁。这真的是一本可以开卷有益的书。品读之初，抱有疑问：音乐的欣赏，难道除了听，还能用文字来讲述？马上又被自己推翻——美食类的书难道都要随书附赠菜品……文字大概是最无趣和最辛苦的体验方式，所以大家更愿意听音乐，看电影，此中之意，直白地表达出来，不需要揣测，但也失去了更多想象的可能性。翻开这本书，更能体会到文字的魅力：仅仅只是看着唱片的目录，仿佛听到广袤田野上有力的歌声；高原上飘荡的灵魂之乐；古老部落祈祷的呢喃。随着瞿老师的引导，你或感受到音乐中的忧郁和宿命，那是些难以言传的地道细节、原生的细节。不想复述瞿老师每一讲里精彩的描述，只想分享看完书的心情：仔细聆听之下，万物都在奏一曲独特的生命乐章，每一个声音在体会之下，都能随心而动，成为自己生命里的独特体验。“所谓音声之道，在哪里？”“无所不在”

2、4月5日讲座，过来追星，因为30年前的那些故事，那篇小说《你别无选择》。瞿小松的讲座：音乐与非暴力。这次讲座由三联书店协办，介绍该社2014年12月出版的《音声之道》。听讲座前对题目有点不理解，不知道瞿小松想讲什么。坐下以后，旁边的读者还在喋喋不休地议论讲座前的音乐：这音乐不美，是时代的产物……讲座开讲以后，现场马上安静下来，看来演讲是大家所关心的内容，而且演讲者能抓住听众的心。讲座现场座无虚席，而且非常安静，之前唠叨的读者也闭上了嘴。瞿小松讲的不仅是音乐，还涉及了历史上托尔斯泰、圣雄甘地、马丁·路德·金等人对非暴力的理解和实践，涉及十字军东征、第二次世界大战、文化大革命等事件中人类互相之间的伤害，涉及人类对自然的伤害、对环境的破坏，还涉及人类为了所谓的进步而对文化遗产的破坏，导致原生态文化和文化遗产的消失。他引用了一位德国学者的话：每一个人都应该反省人性中的兽性和暴力倾向。讲座中，他还介绍了他律论和自律论，并详细介绍了他于1999年创作的交响合唱作品《雨》这部有鲜明立场的“他律论”作品。他把自己定位成地球公民的身份，不限制于中国音乐，包容宗教音乐、原生态音乐，唱词多为无意义呢喃，只有英文“Shut up”和汉语“杀”，本能的非暴力在暴力的一再启发下也开始暴力，变成失控的癫狂。还结合格列高利圣咏，来表现与贝多芬第九交响曲同样的主题。此外，他还特别介绍了自己著作《音声之道》中所提到的“虚幻的‘主流’”。他认为，所谓“主流”这个概念也是一种暴力，因为是排他的。如果说交响乐是高雅音乐，那么这种观点会造成仰视，认为其他音乐都是低俗的。他认为，要平等看待所有文化，更多包容。中国有长江、黄河，其他国家也有河流，无所谓哪个是主流，哪个是支流。每个文化都有长处，也有短处，我们要海纳百川。他认为，宗教音乐是自娱自乐的，不排他的。格列高利圣咏的作者都是修士，无功利性，却具有非常安静，也具有强大的精神力量。他认为，无知导致傲慢。想天想地，无限的宇宙，人极其渺小，无法傲慢起来。音乐学院那口井里的东西太丰富，使人很容易就傲慢起来，而不想见一下井外面的事物。他们自认为高雅，他们学的主要是欧洲文艺复兴以后的职业音乐家的作品，而把其他音乐都给排斥掉了。例如，听到印第安人的音乐就顿时感到热血沸腾，犹如杰克·伦敦的《野性的呼唤》，狗看到了真正的野性都想做狼了。最后，他详细介绍了《敦煌魂》这部作品。他认为，佛教才是敦煌的根，而对反弹琵琶和飞天等没有任何兴趣。他认为，敦煌石窟是人类文化中非暴力思想的融合。讲座最后20分钟播放了《敦煌魂》，打击乐、大提琴，还有令人联想起《波莱罗》的单簧管段落，穿插着《观音菩萨心咒》等各种咒语。他认为，音乐触动感觉无法用语言表达，会引起生理反应，甚至动物也能理解，为此说明这个问题，他说在敦煌拍片子的时候能通过《观音菩萨心咒》来感动骆驼，真的十分奇妙。今天是清明节，他作为一个佛教徒做这个讲座，也是对节日的一种纪念。讲座之后，听众反响热烈，一堆人要签名，我有事撤退了。没有想到同事们帮我要了一个签名本，真是大喜过望！书里还附有一张《行草》碟子，单独书号，还有每首曲子的ISRC。其实我很期待听他那首关于非暴力的《雨》，大概是委约作品不便播放吧。有听众问起贵州民间音乐不受重视，没有话语权的问题，瞿小松说，音乐创作不需要话语权，巴赫那时候根本没有话语权，贵州的音乐真是原生态的。我突然想起，上海音乐学院的作曲家们不是经常去贵州的吗？其实大家都关注的。

《音声之道》

3、我是音乐的门外汉，音阶、五线谱一窍不通，唱KTV还老跟不上节奏。平常也只是听听流行音乐，回味歌词里唱出的自己似曾相信的境遇和感受。为了学会欣赏交响乐，我还曾特地买了一本耶鲁音乐系教授克雷格·莱特的公开课用书《聆听音乐》，学着去分辨每一小节的旋律、所用的乐器以及其中蕴含的层次，就像欣赏建筑一样，去解析在流动的时间中，音乐在每一分每一秒传递的复杂结构。后来这本书被我束之高阁，没有天赋也是强求不来的。机缘巧合，朋友让我帮忙给她编辑出版的新书《音声之道》写书评。这是我近年来第一次读音乐方面的书籍，也是我第一次知道瞿小松这位声名远播的作曲家。以往读书，总是寄希望于获取一些新的知识，知晓过来人的道理，想通一些事情，而这本书却无关乎逻辑与道理，“语言聒噪，逻辑强势，禅寂静无语”，瞿小松笔下的音声像是叩门声，唤醒远古时代人类对自然的崇敬意识，传递田间劳作农人的淳朴快乐，叫醒人们对愁绪的执念重获清净。透过音声我们内心的共振，一个全新的世界被打开。我第一次意识到音乐可以带你去旅行。心里想去而身体去不了的地方，看着图片只能带来视觉上的冲击，而恰如其分音乐却可以带来身临其境的共鸣感。就像瞿小松老师在书里说的，唯平常心能自由，唯平常心不被束缚，音生音逝，令人捕捉不到的音乐也能带给我们这样的自由，让我们身处心想临之境。书中提及不少音乐流派，其原始、淳朴、简单的风格令我印象颇深。西伯利亚北极圈的音乐（专辑：Songs for nature and animals）出自游走的猎民，在漫长的冬日里，他们只能躲在温暖的小屋内，靠各种冰冻、腌制的食物，以最小的消耗度过近乎冬眠的日子。百无聊赖中，一位牙齿漏风地老太太在追忆“曾经我也是个小小姑娘”。春回大地之际，在屋里憋坏了的小女儿催促道，“爸，我的麋鹿饿了，我们很久没能去游荡……我们该到外边去游荡。”保加利亚农妇（专辑：Music of Bulgaria）在和煦的秋日阳光里，在田间地头劳作挥汗如雨，大着嗓门喊歌，甩掉身体的疲惫感。她们直率、粗朴的歌声也唱出乡下人健硕淳朴的性格。印第安人的音乐（Authentic Music of the American Indian）声势浩荡，歌唱本身也是一场仪式，必须借着洪亮的声音将万物之灵及其能量请到场。这些音乐没有流行歌曲里的爱恨情仇，而是回归本真，亲近自然，回忆岁月，对星星、嫩叶，哪怕是一滴露珠都流露出感恩喜悦之情基督教音乐是忏悔、悔改、感恩、升华的音乐。波兰作曲家格勒茨基的作曲Miserere一开篇即把你带入极深的无助和哀伤中，丧子之痛非言语能述说。作为格里高利圣咏的现代延续，整首作曲充满卑微的人类对上帝的虔敬。特雷莎修女说，“神只对寂静之心言说”。基督教的音乐里不需要激情，没有雄辩，只有自己轻轻哼唱，唱给唯一的神听。佛教音乐也讲究无语的寂静，然而此静非彼静。基督教讲求的是清空自己的内心，好聆听神的话语，而佛教讲究的是不要困在自己的情绪中，破除我执。烦恼就像流水一样，抽刀断水水更流，人不能想着去消除所有的烦恼，而是要学着去转化自己的情绪和看问题的视角，喜怒、善恶皆在一念之间。音乐在这其中的作用，正如藏传佛教觉囊派代表人物健阳乐住仁波切所说的那样，“音乐其实是一个窗口。声音可以深入我们的心灵深处，包括我们的气脉，它运行的规律以及它的声音，内在的脉动、脉搏、节拍，这些都是本原的音乐元素。”换言之，音乐也是修行的一部分，借着音乐，从虚拟的情绪化的混乱回归本真，以心调解人生，以身感悟宇宙，达到身心行合一。日本的尺八、中国的南音、古琴作为佛教音乐的延续，讲究的也正是这样一种“天不言而日往月运，地不言而山高海深”的意境。欣赏音乐需要内行人吗？瞿小松创作《行草》之后，因其中每个音符时间延续的时间过长而不能获得部分内行人的认可。对于将音符的时间延长，瞿小松解释道，觉得那两个声音之间的空隙是一个无边无际的时间和空间的海洋，这其中有一种寂静的张力。瞿小松万般无奈地感慨，“行内外行多，行外内行多”，因为内行对音乐已经有一个固定的模式，然而，知识就是道闸门，当你的理智在判断的时候，你的心就关闭了。难怪乎他对禅宗、佛教如此感兴趣，我想也是要借着宗教回归纯真的初心吧。

章节试读

1、《音声之道》的笔记-第76页

“唵嘛呢叭咪吽”（梵语读音：Om Ma Ni Pad Me Hum，藏语读音：Om Ma Ni Be Me Hung）是观音菩萨心咒，也称六字箴言，或六字真言，《西藏生死书》的译者将其译为“大悲咒”。以索甲仁波切的说法，咒是声音的精髓。以另一高僧的说法，六字箴言是咒的精髓。

在藏区，“唵嘛呢叭咪吽”家喻户晓，老幼皆诵。在众多的诠释当中，藏传佛教噶举派噶千仁波切的说法与众不同。我这里将仁波切的大意以及我自己的体会，介绍给大家，以供参考。

佛家讲，有感觉有意识的生命形态，有六类：天人、阿修罗、人类、包含昆虫在内的各类水陆空动物、饿鬼、地狱，称六道众生。六道众生的性格特征，各各不同：天人傲慢，阿修罗嫉妒，人类多思多欲，畜生愚痴，饿鬼贪吝，地狱受煎熬者仇恨恼怒。傲慢、嫉妒、多欲、愚痴、贪吝、仇恨恼怒，是烦恼的根源，攻击伤害的根源，生于我执，导致无休止轮回。

“唵嘛呢叭咪吽”六个音，“唵”（Om）—消除傲慢，“嘛”（Ma）—消除嫉妒，“呢”（Ni）—消解多欲，“叭”（Pad）—转换愚痴，“咪”（Me）—克制贪吝，“吽”（Hum）—平息仇恨恼怒。

傲慢的褊狭消除，虚怀若谷的宽广将升起。

嫉妒的阴郁消除，为他人欢喜的豁达将升起。

多欲的折磨消解，宁静的清明将升起。

愚痴的迷茫转换，澄澈的智慧将升起。

贪吝的纠结克制，慷慨的气度将升起。

嗔怨的邪火平息，温暖的慈悲将升起。

宁静专注持续的“唵嘛呢叭咪吽”音波震荡之下，傲慢、嫉妒、多欲、愚痴、贪吝、仇恨恼怒将化空，将被逐渐转换为平等喜悦的智慧与慈悲，六道之门将关闭，轮回将解除。

傲慢、嫉妒、多欲、愚痴、贪吝、嗔怨，众生所有的负面情绪与性格特征，其实我们人类都有。谦虚、豁达、清明、慷慨、智慧、慈悲，也是我们心的本性。而转化的能力，是人就有。难怪佛家讲：人身难得。

以声音精髓的咒语而论，一即万，万即一，“万法归宗”。万法归宗，宗润万法，唱诵“唵嘛呢叭咪吽”，也就唱诵了十方三世诸佛菩萨的心咒。这也是噶千仁波切的意思。

我的体会，以音声而言，六字箴言“唵嘛呢叭咪吽”，简洁单纯，没有一个音重复。

这一简单的解脱之道如此简洁、平常，因而适应任何音调、任何音乐，甚而跨越文化差异。我自己曾经尝试过不同文化的各类音调或称旋律，“唵嘛呢叭咪吽”无往不适。奇哉！

2、《音声之道》的笔记-第56页

1998年的一天，我在纽约寓所接到一个越洋电话：“这里是柏林电台合唱团。我们计划委约一位作曲家，为我们的新千年音乐会创作一部作品，希望这部作品能够体现各大洲普通百姓的愿望。我们认为你应该就是这位作曲家，希望你能够接受这个委约。”我接受了。电话那头进一步：“我们已经为这部作品确定了标题：‘你听见雨声吗？’希望你介意。”预先为作曲家确定标题，这在西方的委约惯例里是个意外。鉴于对方的诚意，我也接受了。只是我历来喜欢短标题，于是说好德文标题保留，汉语标题只用一个字：“雨”。之后，我开始思索各大洲普通百姓的共同愿望这一主题。

生于20世纪50年代，我没经历过“二战”。但从众多的文字与影视资料中，却对其有个大致的了解，深感它的惨烈，并惊吓于人类对同类竟能如此残忍。

半个多世纪的人生，不断从国际媒体得知满世界广泛持续的暴力。而我自己，更从“文化大革命”这一伤害高峰，亲身经历中国这片土地上人类的疯狂，以及对同类无所不用其极的伤害。“人心一半是天使一半是魔鬼”，我认同这个描述并有切身体会。若干年后，基于对人性之魔的感叹，我在《小事》里头写下一段话：

世界充满伤害。平辈伤害平辈，晚辈伤害长辈，长辈伤害晚辈。男伤女、女伤男、女伤女、男伤男，族伤族、国伤国，文明伤文明，人类伤同类伤万物伤自然。这个地球上，伤害无时无处不在。

《音声之道》

.....
人类与万物伤痕累累的心渴盼彻底的非暴力。

《雨》写于1999年，最终确定的主题正是：人类与万物伤痕累累的心，渴盼彻底的非暴力。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com