

霜钟摇落溪山月 惟有梅花冷自香

——评吴淑元著作《传统文化的璀璨明珠——中国古典音乐审美特征研究》

于兰英

(湖南工业大学 音乐学院, 湖南 株洲 412007)

[摘要] 吴淑元老师《传统文化的璀璨明珠——中国古典音乐审美特征研究》一书, 选题意义深远, 体系科学严密, 分析新颖透彻, 资料丰富翔实, 具有较高的学术价值。

[关键词] 《传统文化的璀璨明珠——中国古典音乐审美特征研究》; 中国古典音乐; 审美特征

[中图分类号] J601

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-117X(2014)06-0155-02

Frost Bell Shakes Down the Moon on Mountain Xi, Only the Plum Blossom Incense in the Cold

——Comments on the Book *Bright Pearl in Traditional Culture – Research on Aesthetic Characteristics of Chinese Classical Music* Written by Wu Shuyuan

YU Lanying

(College of Music, Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan 412007 China)

Abstract: The book *Bright Pearl in Traditional Culture – Research on Aesthetic Characteristics of Chinese Classical Music* written by Wu Shuyuan has far-reaching significance, strict scientific system, thorough novel analysis, rich information, and high academic value.

Key words: *Bright Pearl in Traditional Culture – Research on Aesthetic Characteristics of Chinese Classical Music*; Chinese classical music; aesthetic characteristics

吴淑元老师专著《传统文化的璀璨明珠——中国古典音乐审美特征研究》于2012年5月由黑龙江教育出版社出版了, 这是她教育部人文社会科学研究规划资助项目《中国古典音乐审美特征研究》的结题成果。当我看到刚出版的、还散发着油墨清香的、装帧特别精美的新著的时候, 心中的欣喜之情油然而生。因为我知道, 吴淑元老师一直致力于中国古典音乐的学习和研究。如今, 多年的努力, 辛勤的汗水, 终于获得了丰收的果实。

阅读全书, 我觉得该书最大的特色有四点: 一是选题意义深远。在当今流行音乐充斥乐坛的情

况下, 年轻人逐渐被曲调萎靡不振、歌词含混不清的流行歌曲所包围, 这对于培养当代年青人正确健康的审美情趣, 造成了极大的障碍。作为音乐教育工作者的吴淑元老师面对流行乐坛这种情况, 感到十分的不安。受中国古典音乐长期熏陶的她深深知道, 经过几千年的大浪淘沙所遗留下来的中国古典名曲一向以优美动人的曲调和多重审美特点, 给人们以经典的熏陶。正因为如此, 她选择了中国古典音乐审美特征来作为自己的研究方向, 就是想通过自己的努力, 来挖掘中国古典音乐中与人类息息相通的审美特质, 并结合中国古代“乐教”重视政治

收稿日期: 2014-07-02

作者简介: 于兰英(1968-), 女, 湖南慈利人, 湖南工业大学教授, 研究方向为音乐教育。

功能、教化功能、审美功能的优秀传统,将中国古典音乐中的审美特质应用于当代大学生的思想政治教育之中。从这个意义上说,《中国古典音乐审美特征》一书,在选题上具有深远的现实意义,既有效地挖掘了与人类本质息息相通的审美特质,又将这些审美特质运用于当代大学生的思想政治教育之中,可谓一举二得,相得益彰。

二是体系科学严密。全书除前言、后记、附录外,正文共13章。前言简要论述了中国古典音乐的审美特质和这种特质在人才培养中的重要作用,起到了提纲挈领的作用。附录列出写作本书时所参考的文献资料,以示尊重前人劳动成果和不掠美之意,具有严谨的科学精神,后记则阐明了自己为什么要进行中国古典音乐审美特征的原因,点明了自己研究的触发点和初衷。正文部分第一章简要论述了中国古典音乐简史,以阐述自己研究的中国古典音乐所属的范围。其余十二章全部阐述中国古典音乐所蕴含的各种不同形式的审美特征。前言、后记、附录及正文部分,形成了一个科学严密的体系,如烘云托月般地将主要论点中国古典音乐的审美特征论证得淋漓尽致、明白无遗。

三是分析新颖透彻。该书对中国古典音乐审美特征的研究,在目前学术界还不多见,仅仅只有为数不多的几篇文章。今人对音乐审美特征的研究多集中在现当代音乐或外国音乐,因此,该项研究成果在研究领域上具有一定的创新性。作者对中国古典音乐审美特征的分析非常生动透彻,她常常是先确定该审美特征的内涵,然后阐述其形成原因,再分析其表现的方式,或呈现的特色,再讨论其审美的价值,最后以音乐实例来证明自己的观点。全部的论证分析如剥茧抽丝,最后真意毕现,给读者以恍然大悟的感觉。如对中国古典音乐朦胧美的分析:首先用科学的语言确定音乐的朦胧美。所谓“音乐的朦胧美,就是音乐作品在抒情表意时,具有多样性或不确定性,其表达的意义不太分明,抒发的情感不太确定,其艺术上追求的效果,就是追求‘空灵’、‘神秘’、‘模糊’。”^{[1]76}然后再用诗化的语言来描绘生活中的朦胧景象:“神秘飘渺的海市蜃楼,烟波浩渺的大海湖泊,月光下参差斑驳的树影,云遮雾罩的隐约山峰,山岚炊烟下的依稀村

落。”^{[1]77}来加深人们对音乐朦胧美的感受,让人们直觉地感受到原来音乐的朦胧美就是“一种云雾缭绕、烟雨蒙蒙的飘渺空灵的美感。”^{[1]77}紧接着阐述音乐美形成的三种原因:“一是源于生活中的朦胧美;”^{[1]77}“二是源于中国古代人们表意抒情的委婉曲折性;”^{[1]77}“三是源于音乐艺术本身的特点。”^{[1]78}然后,分析音乐朦胧美的审美特点就是抒情含蓄委婉,表意曲折隐晦,而它的审美价值“就在于它的朦胧性。这种朦胧性带给人们的审美感悟是‘空灵’、‘神秘’和‘诱人’,就像梦一般的悠远和宁静,充满着神秘的色彩和诱人的魅力。”^{[1]81}最后,以古琴曲《潇湘云水》为例,从审美的角度分析音乐朦胧美带给人们的审美感悟。

四是资料丰富翔实。翻阅全书的附录参考文献和页末的注释,作者撰写该书参阅了大量的文献资料,仅论著就达300余项。作者在撰写该书时,既参阅了大量的音乐理论著作、论文,又收集了丰富多彩的古典名曲,并用古典名曲来阐述论证自己的观点,以求论出有据。正是由于全书所用资料丰富翔实,因而本书不但结论可信,而且也给读者提供了一份学习中国古典音乐的详细书目,有利于读者循序渐进地继续学习和研究中国古典音乐的审美特征。

中国古典音乐是一片富饶美丽的沃土,在这片沃土上曾经生长着万紫千红的繁花绿草,《中国古典音乐审美特征研究》就是这万花丛中相当绚丽的一朵。中国佛教协会首任会长敬安大师的咏梅诗中有两句赞美梅花独特冷香的诗:“霜钟摇落溪山月,惟有梅花冷自香”。中国古典音乐的审美特征就像那“冷自香”的梅花,卓然屹立在山溪之边,静静地散发着它诱人的冷香,以迎接百花盛开的春天。

参考文献:

- [1] 吴淑元. 传统文化的璀璨明珠——中国古典音乐审美特征研究[M]. 哈尔滨:黑龙江教育出版社,2012.

责任编辑:黄声波