

《宛然如真》

图书基本信息

书名：《宛然如真》

13位ISBN编号：9787301268254

出版时间：2016-3

作者：林谷芳

页数：236

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.tushu111.com

《宛然如真》

内容概要

本书作者以其对中国器乐和古今中西文化的熟稔，巧妙地将中国传统的五种重要乐器与国人特殊生命情性关联起来，从琴与高士、琵琶与侠客、笛与书生、筝与儿女、胡琴与常民生命性的相形相契入手，深入浅出、形象生动地概述了中国乐器最关键最性情的特质。乐器与生命属性的此种连接，因此也就不只反映了中国器乐独特的历史发展，更根柢地映照了中国人在音乐乃至生命上不同于西方人的一种态度。

《宛然如真》

作者简介

《宛然如真》

书籍目录

目录	
幽雅阅读	吴志攀 / 1
以器映道，深体人文	林谷芳 / 1
楔子	/ 1
一 余响入霜钟 琴 / 高士	/ 1
琴是文人音乐的代表，寄寓的是山林之志，正如高士。高士融入自然，体得春秋，超于物外。在此，生命虽纵浪大化，丘壑却静观而得。	
二 执铁板铜琶，唱大江东去 侠客 / 琵琶	/ 46
琴属文人，琵琶则在江湖；琴是高士，琵琶则为侠客。明朗直捷是琵琶的本色，正如侠客在现前当为中承担，这生命的大气使琵琶出入雅俗而无碍。	
三 长吟入夜清 笛 / 书生	/ 94
一根竹管，看似日常，却映现无比风光。笛如书生，风流俊逸，悠扬潇洒。相对于琴的山林志、琵琶的江湖行，笛则须有书剑香。	
四 玉柱冷冷对寒雪 箏 / 儿女	/ 126
箏擅写儿女之情，或幽微、或淡雅、或质朴，却都温润体贴，娓娓道来。琴与箏，形虽似，映现的却是两般风光。	
五 百姓的讴歌 胡琴 / 常民	/ 154
“地本庸微”的胡琴，原与戏曲高度相连，拉的就是百姓心声。形制众多，因地而变，是“一方水土一方人”的音乐写照。	
结语：乐器的当代生命	/ 180
历史乐器原有其一定之生命性，执此器者亦必就此生命性观其长短，于器乃得有成，于人就能相应。到此，人器合一，道器合一，才真是道艺一体的体现。而中国音乐虽大，由此契入，正如禅门依学人情性举公案锻炼般，一超直入，亦必可期！	
“幽雅阅读丛书”策划人语	/ 199

《宛然如真》

精彩短评

- 1、写了五种乐器：琴/琵琶/笛/筝/胡琴～另外作者真是很喜欢用“颀颀”这个词啊第二章用了五六遍了
- 2、以乐器谈文化，音乐之美，却以文字的方式呈现。
- 3、难得的一本将音乐与文化联系起来的一本书
- 4、由器及乐，及文化和历史。言语中感受到作者对传统文化流落的惋惜和失落。在古琴/高士，琵琶/侠客，笛/书生，古筝/儿女，胡琴/常民的五组对应关系中着重讲了前二者。在网易云建了歌单，准备一一听来。
- 5、极具艺术的笔法与艺术的内容，对中国传统乐器进行生命性的描述，贴切而令人感慨，一位艺术大家的关照与总结。

1、礼乐礼乐，指的是礼节和音乐，由百度百科所知：礼乐始自夏商，到周朝初期周公“制礼作乐”形成独有文化体系，后经孔子和孟子承前启后，聚合前人的精髓创建以礼乐仁义为核心的儒学文化系统，从而得以传承发展至今，是中国古代文明的重要组成部分。中华民族的“礼乐文化”，奠定了中国成为“礼乐之邦”，也被称之为“礼仪之邦”。可以知道音乐在古时的地位不低，这里指的音乐当然不是现在的流行歌星唱的歌曲什么的，在历史上中国的音乐是以宫、商、角、徵、羽五声音阶为基调发展起来的。谈到音乐，就不得不说到演奏音乐的工具体——乐器。一般书籍提到中国传统乐器都只是单纯的述说乐器的历史和发展，很少将乐器与文化人相衔接，本书《宛然如真》刚好是为数不多的一本做到了这点的书。本书将音乐的载体乐器与相应的人结合起来，乐器的生命性的表现各有不同，与人相结合就是：在古琴，是高士；在琵琶，是侠客；在竹笛，是书生；在箏，是儿女；在胡琴，是常民百姓。这样的分类匹配，几乎将中国人生命情感全部囊括进去了。本书共分为五大部分（不包括楔子和结语），每个章节都讲了一种乐器，而且每个章节层层推进，例如第一章的琴，从文人这一角色破题，从文人引入到文字资料的琴谱，到琴曲，其中不乏穿插一些典故，例如“伯牙碎琴以谢知音”，将人、琴相知这一观念深入人心。后续章节的琵琶里面就还将琵琶与琴做了对比，再到后面的竹笛，更是将前面的琴和琵琶三者结合起来进行比较。作者通过乐器这把钥匙将我们带入了人文的殿堂，例如讲琴这一部分时通过嵇康与《广陵散》的故事不仅突出了嵇康的琴艺超绝，而从其《广陵散》中的曲词可以一窥其思想；通过“伯牙碎琴以谢知音”也可以让我们进一步形象的知道古人对知己有多看重。当然由于现在的音乐发展已经与古时的音乐相差甚远，以至今人对传统乐器的了解也越来越少，现在对乐器很熟悉的基本都是相关的专业人士，普通人基本处于‘两眼黑’的状态。所以在本书中在着重写乐器与人的时候，也花了大量笔墨来讲述了相关乐器的制作流程以及弹奏乐器的指法等。虽然看似这些与本书主旨无关，但是细想之下，通过了解乐器的孕育过程我们才能够体会到乐器成型的不容易，通过乐家娴熟的指法将其演奏出来，我们才能够形象的感受其所具有的独特生命性。正如本书所说，‘乐为心生’，乐器与我们的生命属性相衔接，我们不仅可以通过这种种的文人高士、侠客等人物性格来解译中国音乐，也可以透过人与乐器来观人。

2、中国是一个具有五千年文明的国家，历史悠久，绵延广袤，影响深远。提到中国文化，我们会想到春秋战国时期的诸子百家，会想到唐诗宋词、元曲、明清小说。上到哲学观点，下到衣食住行，中国文化涉及每一个方面。所以提及中国的音乐，我们会想到伯牙子期的知音难寻，会想起嵇康一首《广陵散》终成绝响，也从影视剧中体会到《十里埋伏》的肃杀之气。提到乐器，也能想到古筝、箫、二胡、笛子这些传统乐器，但说到对这些的了解，似乎就卡壳了。似乎对于他们的认识，也多是从小影视剧知道的。但其蕴含的文化底蕴，我们的确不熟悉。可能是基于这个原因，所以林谷芳先生作了《宛然如真》，向我们介绍中国器乐文化。音乐是抽象的，对音乐的观感其实很主观，大有只可意会不可言传之感。而林谷芳先生在书中则从乐器的生命性出发，让我们见识到中国音乐特有的艺术特质。琴和箏，在大多数人眼中应该无法区别，然而在林先生的笔下，他们的气质有显著区别，琴如高士，是文人音乐的代表，寄寓于山林之间，融于自然，体得春秋，超于外物。箏擅长的却是儿女之情，温润体贴，时而幽微，时而淡雅，时而质朴。再说琵琶，则为侠客，在江湖之上，快意恩仇。轻拢慢捻抹复挑，初为霓裳后六么。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。江州司马一首《琵琶曲》，让琵琶充满生命性，它允文允武，行走于江湖，银瓶乍破之间尽显侠骨柔情。长笛一声人倚楼，飘逸清越的形象跃然纸上，以书生来形容笛就显得相当贴切。一根竹管，清雅之气飘然而至，带给文人无限诗意。胡琴百态，是百姓的心声，因地而变，似乎也道尽了我们这个民族随着时间不断融合之过程。林谷芳先生取琴、琵琶、笛、箏、胡琴这五种乐器，描绘出琴如高士的风骨，琵琶为侠客的快意，笛如书生的俊逸，箏的小儿女间的脉脉私语，更有胡琴的人间百态。古人曾说，文以载道，而林先生以器映道，从我们传统乐器中感受中国人的生命性情，体会历史之变迁。

3、中国人爱说“字如其人，画如其人。”经常将字画视为一种具有生命灵动性，能反应出一个性情的。音乐响起，随着韵律，人们也能感受到弹奏者对于生命的态度。我们所感受到的是音乐的生命感。然而林谷芳先生却从乐器本身来描述乐器的生命性，并将其命名《宛然如真》。以此为名，似乎将乐回归器之声，寻找真正的声音来源。古琴以梧桐木为之，其音色圆而松沉，松沉的音色引入中和醇厚，不会导致情感的直接亢奋，甚至能让人感受心灵安定。清微淡远是琴之美学，儒以进德修身，道

《宛然如真》

以默观天地；文人感时兴怀，高士放情山水，琴如高士，融入自然，体得春秋，超于外物。琵琶的面板虽与琴一样，以桐木制成，背板用的却是紫檀类的硬木，使得琵琶音色带有一定的刚性。琵琶主音结实，余韵则短，多骨少肉的刚性音色能产生“大珠小珠落玉盘”的效果。多变的指法使其允文允武，音域的扩展更显开阖大度，让人想到了古之侠客，游走于江湖，慨然寄身于天地之间，其英雄豪杰之气迎面而来。一管如画，令人想起佳人。笛和箫似乎可通。然而箫，其声圆润呜咽。然而笛却更显清越悠扬，不似箫的柔美空灵，笛也是允文允武的，笛如俊逸书生，却无手无缚鸡之感，笛乐中可寄语天地，令人有逸远而直入山河之感。箏如其名，音色铮铮然，一弦一柱之间，不似琴长韵般清微，也不似琵琶短韵般直捷，箏之声韵得兼，摇曳生姿，娓娓道来之间尽显小儿女之柔情。“丝不如竹，竹不如肉”，肉是人声。捶打拉弹中，胡琴音色虽与人声有别，却能模拟唱腔。胡琴与人声的相合相迭，胡琴在前，人声在后，一曳一引，张力十足，给戏曲带来无限生命力，所以胡琴是百姓心声，形制众多，因地生变，让人感受到“一方水土一方人”。都说人选器，器何尝不选人呢？乐器本身的生命性，执器者观其生命性，了解其性，彰显其性，人器合一，是一种契合。乐者当赏器，赏器就了解每一种乐器的生命性，如此才能与其器磨合，最终达到契合。这是一个漫长的过程，在这个过程中不仅仅会了解到器的生命性，更是体会到器之道，返璞归真，一弦一柱之间道尽世事情怀。

《宛然如真》

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.tushu111.com