

永远的杜鸣心

舒泽池

满怀兴奋之情，聆听了杜鸣心先生“从事音乐创作 50 周年音乐会”（2007 年 10 月 19 日，北京中山公园音乐堂）。回归陋室，夜不能寐，偶记六点感触，以为纪念。

一、杜先生的精神

以年近八旬的高龄，亲历了中国近代史和现代史的巨幅篇章，从童年到青年、中年、老年，与时代共沉浮、同荣辱，其心路历程之曲折、之坎坷，是我等后辈所不能望其项背的。但是我从杜先生的音乐中听到的，却只有四个字：乐观，奋进。尤其是世纪之交以来的众多新作品，简直听不出是出自历经沧桑的一位耄耋老人之心、之手。无论世事如何变幻，对于杜先生却是永远只有他自己一颗纯净、平和的心——“我心依旧”。这般境界，不是每个作曲家都能具有的。

二、杜先生的气质。

这里说的，是杜先生音乐的气质。上世纪五十年代在《鱼美人》中已经初见端倪，在最近二十多年杜先生真正焕发出音乐青春的众多作品

中更有鲜明体现，我亦以四字表述：优雅，精致。古人所说“七情”，喜怒哀乐悲恐惊，人皆有之，杜先生的作品中亦有酣畅淋漓的表现。但是杜先生音乐的喜不是狂喜，怒不是暴怒，乐不是痴乐……一切皆有适有度，无论主题、高潮乃或一个小小的连接短句，始终是气度优雅，笔触精致。这种气质绝非刻意为之，已是杜先生生命的一个部分，足以将杜先生与当代其他中国作曲家的作品区隔开来。

三、杜先生的技巧

这里我仍以四字概括之：均衡，凝练。再可从四个方面进行分析，即：旋律，和声，结构，音响（配器）。说杜先生是中国当代旋律大师、和声大师、结构大师、配器大师，均不为过。其中每个方面，都值得好好研究，大有文章可做。但是分门别类的学科的分析而外，更重要的是杜先生的音乐思维：整体的、综合的、无时不在的交响思维。很难说在杜先生的具体作品或创作过程中，旋律、和声、结构、配器孰轻孰重，孰先孰后。在音乐基本要素中似乎非要强调“主旋律”的主体性，这样一种研究方法，至少对于杜先生的作品是不合适的。杜先生旋律之美不是“好听”二字所能形容的。我的听觉告诉我，杜先生旋律中无时不在的均衡感和绝没有一个庸赘音符的凝练，无不与和声、结构与配器中的同样无时不在的均衡和凝练相关。越到杜先生的近期作品越容易感觉到，杜先生已经无需“作”曲，均衡和凝练已经成为他音乐思维的“本能”，

纯熟自如、不留痕迹。反过来说，你要他写 8 小节杂乱无章、声部混乱的总谱试试？那才是难煞他老人家了啦！

四、杜先生的风格

评价杜先生的作品是“民族化”、“大众化”，还有“现实主义”云云，我听得出是好话，因此并不反对。但因为我不是搞理论的，老也不很明白杜先生是被谁、和怎样的过程被“化”成“民族”的和“大众”的了，我倒是觉得杜先生的每一个音符都是“杜鸣心化”，无处不是浸透着他的精神和风格。有一句老话是怎么说来着？——“血管里流出的都是血”。作为作曲家，杜先生是用他的音乐在表现他自己，而且数十年如一日，最终形成了他的风格。所以，不是什么预设的“化”造就了杜先生，而是杜先生用他的作品创造或充实了什么什么“化”；两者的关系，不应颠倒。我们研究的重心，应是个性的、唯一的、全面的“杜鸣心化”（当然从中不难发现他对什么什么“化”作了哪些独特贡献）。

五、杜先生的观念

这里说的当然是音乐观念而不是其他观念。音乐是人类有意识的行为，其中包括创作、表演和欣赏。但是，我的不少非音乐界的朋友有些不太好理解的是，有的人创作的音乐，是不打算让人听的。综观杜先生的全部作品，我感觉杜先生的音乐观念是“让人听”和“让人弹（当然

也包括唱)”，心中有听众，心中有演奏演唱者。我以为最重要的原因是杜先生的灵魂中浸透了中国文化，所以不可能不这么做。俗话说：“种瓜得瓜、种豆得豆”。正因为杜先生的音乐“让人听、让人弹”，结果自然就是“人爱听、人爱弹”。回顾杜先生音乐创作经历的半个世纪漫长岁月，这一结果不是越来越清晰地显现出来了吗？杜先生如此受欢迎，受器重，受尊敬，其根本原因正在于此！一般地说我并不反对有些人写的音乐打定主意不让人听，但是如果他同时又抱怨不被了解、不被看重，那就有点匪夷所思了。

六、对杜先生的祝愿

杜先生如此高龄，思维和才华不减当年，而且还日臻精进，实在是杜先生之福、我等后辈之福、中国音乐之福。我不在这里祝愿杜先生“长命百岁”：“百岁”终有期，非吾之愿。我在此谨祝杜先生“一百多岁”，而且多多益善！

与音乐会的名称“永远的春之采”呼应，我这篇短文的题目定名为“永远的杜鸣心”。我想，这是我们共同的心愿。

最后，不能不说的是对于北京文联、北京音协、中央音乐学院主办这场音乐会和研讨会的由衷感谢，他们做了与他们身份相符的该做的事。这不是客套，因为不是每件该做的事情都有人去做的。特别还不能不向

身兼北京音协、北京交响乐团领导和带着伤痛成功地指挥了这场音乐会的谭利华先生致以崇高的敬意！

（成文于二〇〇七年十月二十八日 北京·团结湖）

COPYLEFT 作品

版权所有·自由传播