

《兰亭集序》中潜藏的音乐密码

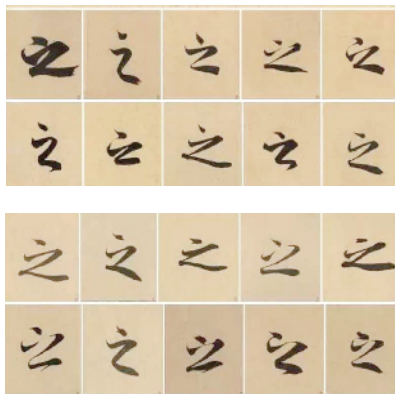
□主讲人：林俊吉

一、兰亭集序简述

《兰亭集序》又名《兰亭序》，书法家王羲之所作，有“天下第一行书”之称，是晋代书法成就的代表。当时王羲之使用鼠鬣笔（硬毫）、蚕茧纸，首先写当天聚会盛况，描述环境茂林修竹、清流激湍、天朗气清、惠风和畅之后，笔锋突变格调转为悲伤、人生短暂，然而王羲之并不宣扬人生无常、及时行乐，通篇语言流畅，文辞通俗自然，结合骈体文灵活自如，堪称历代的名篇。

兰亭集序共计324字，凡是重复的字都各不相同。其中21个之字各具风韵，皆不雷同。王羲之酒醒之后，过了几天又把原文重新写了好几次，但终究没有在兰亭聚会上所写的那么好，而当天书写的原稿当中，有很多涂涂抹抹的痕迹，这也是我们今天常看见的书法原迹版本（相传真迹已经跟唐太宗一起陪葬入墓）

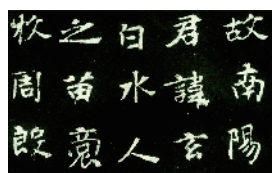

（兰亭序共出现21个“之”字，形体姿态皆不同，呈现王羲之的艺术美感）

二、兰亭序的书法美感

王羲之的书法博览前代各家书法，撷取前代书法家之所长，改变了汉、魏朝代历来质朴的书法风格，创造出妍美流利的当代流行书体。

兰亭序的视觉造型可以用“风神潇洒”来形容，用我们现代的流行用语，在1600年前的晋代，当时可说是独一无二的“创新”字体。这是兰亭序的书体风格，得以流传千年，仍然是历朝历代书法家，必须临摹学习的典范。

魏-张黑女碑

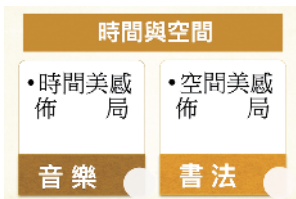
汉-礼器碑

三、兰亭序的音乐美感

汉魏的书法比较质朴，笔画平顺稳重，所以书写时，每一笔画的长短、快慢速度、轻重，都差不多均匀，字形显得比较庄重。而王羲之的兰亭序，属于“自创”行书新体，造型曼妙，宛如舞蹈的少女般。书写的速度、快慢变化、节奏明快，笔画的粗细变化、笔压的轻重，也比汉魏书法较丰富。而长短、快慢、轻重跟音乐的基本元素是相同的。

四、书法、音乐皆是以独特形式展现美感、和谐

音乐与书法艺术的比较，我们可以发现：音乐也是在追求长短、速度、快慢、节奏，这两种艺术具有异曲同工之妙。音乐在追求“时间”美感的布局，书法在追求“空间”美感布局。

以下就四项音乐、书法的基本元素，逐一做比较，以增进读者们的认识：

（一）声音高低与点画位置

“永”字的八种基本笔画跟五线谱音阶中的1.do 2.re 3.mi 4.fa 5.sol 6.la 7.si 8.do好像是异曲同工之妙。刚好永字的八种基本笔法姿态各个不同，确实跟音符高低有一些雷同之处。音乐有了音高的变化，可以增加旋律性、歌唱性，会有更丰富的情感表达。试想，如果一首歌曲完全没有音高的变化，完全是同一个音高，大家会觉得这是什么样的歌曲呢？是否像是寺庙中僧侣诵经的频率？由于音高类似，变化很少，让听者心灵平静，甚至于容易让人昏昏欲睡。

音符高低与点画位置的对比

书法笔画的高低、角度方向，也是影响视觉美感的重要因素。各种不同高低角度、细微变化，影响书法视觉艺术性，各位正在习字的读者们，不得不注意呀！试想，如果书法的笔画没有高低变化，会是怎么样的一个书法作品呢？

（二）音符长短与笔划长短

接下来我们来看看“音符”长短与“笔划”长短的对比。以腾格尔演唱的“天堂”作为例子，此曲有各种时值不同长短的音符，除了增加节奏的变化外，

更让音乐更丰富。歌词中“蓝蓝的天”都是比较短的8分音符(1/2拍)、16分音符(1/4拍)；“空”却整整延长了5拍半，除了制造节奏变化，也增加“对比”性。8分音符(短)——蓝蓝的天，紧接着四分音符(长)——空，让曲调有力高亢充满生命力。

笔画的长短又如何让书法充满了精彩的生命力呢？我们来看隶书“千秋义民”这四个字，笔划都不算很长，点画间虽然有变化，但依旧“各自为政”“各个独立”，外形稳重端庄。再看行书“鹏程万里”，笔划几乎都是绵延不断，其中“万”“里”两字，几乎都是绵延不断一气呵成，所以结构紧密，看起来比较流畅具有动感。

音符长短与笔画长短的对比

（三）声响强弱与粗细厚薄

声音的强弱跟音量的大小有比较直接的关联。

图片中喇叭的音量比较大而直接有力，古琴的音量比较柔弱而细腻，喇叭与古琴各自表现不同的声响强弱。另外照片左边，合唱团的音量比较强，吉他独唱的音量比较小，所以我们很容易判断出来声音的强弱。我们再看图片右边的书法作品，隶书“真善美”，由于笔画粗大，像似正襟罗列的大将军；右边楷书“长恨歌”，笔画纤细，也写的比较小，相似轻舞曼妙的小姑娘。因此以个别字来讨论，隶书“真善美”显得比较强，楷书“长恨歌”则显得比较弱。

声响强弱与笔画粗细的对比

（四）声音色彩与黑白明暗

我们都知道画因素描有明暗的变化，书法是否也有呢？

大家仔细看下列图片中，黄色纸张书写的行书“真善美”，笔画之中是不是有细微的明暗深浅变化呢？（墨色浓淡有对比）。再看看右边红色纸张书写的隶书“吉祥”两个字。这两个字墨色几乎相同，明暗变化几乎没有，纯粹表现线条的美感。这样我们读者朋友们是否看明白了呢？

我们用眼睛来看色彩的明暗变化，似乎比较容易可以看出来，但是音乐怎么会有明暗？声音应该怎么“看”？怎么会有色彩？

我们看看图片左边，女高音引吭高歌的神态，我们想像女高音歌唱家高亢嘹亮的声音，您不觉得她的声音音色是属于明亮清晰的吗？再看看最左边男低音歌手歌唱，您是不是会觉得，男歌唱家的声音比较低沉，色彩

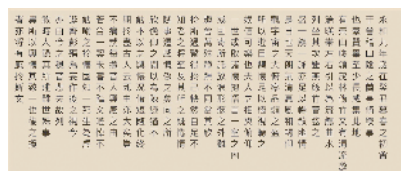
应该就是属于灰暗。

声音色彩与画面明暗的对比

五、总结

诗人描写事物时，往往兼顾视觉与听觉，以达成“有声有色”的效果。如王维《山居秋暝》：明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。便是藉由“视觉——听觉、听觉——视觉”的交错书写，以营造意境。试想，如果兰亭集序写成下列图片的样子，排列工整平齐、毫无变化，是否还有艺术价值？答案是明显的。

工整平齐的兰亭集序，不具备视觉与听觉的艺术美感

书法与音乐之美感是相通的，眼睛与耳朵的距离如此相近，我们却常常把两者的美学原理分开处理、分别思考，好像彼此并不呼应搭配，各唱各的调、各吹各的号，其实所有艺术的原理原则，本来就是相通相容。跨界艺术更是当今主流，几乎所有的艺术类别，都能有综合展演的可行性，端看艺术家的美学包容性与品质高度以及吾辈欣赏者的艺术含量了。

主讲人介绍：

林俊吉，男，台湾师大音乐研究所指挥硕士、台湾师大美术研究所硕士，现任台湾管乐协会副理事长、台湾汲音交响管乐团艺术总监、中国音乐学院客座教授。历年担任台湾区音乐比赛评委、2012-2017年担任台湾国际管乐节艺术总监、2003-2014年历任桃园国际管乐嘉年华千人合奏艺术总监；深耕管乐艺术，被誉为“桃园管乐推手”；2009-2016年，连续发表视觉与听觉跨界作品《赤壁怀古》《兰亭集序》《白蛇传》《千秋义民》《梨园传》《女娲补天》。

本版邮箱：

ldzm2013@126.com