

音乐点亮生活

李兴娟

(厦门大学附属科技中学 福建 厦门 361000)

【摘要】音乐对于很多人来说,既是必需品,又是可有可无的,但是很多人没有认识到这个问题,我认为音乐是可以承载这个功能的,那就是——点亮你的生活。如今我们的生活节奏都很快,每天都很有活力,过得丰富多彩,内容很充实,但是当我们静下心来思考的时候,很多人会发现生活其实也是茫然的,缺少一种可以激发你生活激情的元素,我认为,音乐是可以做到这一点的。

【关键词】古典音乐 乐器 节奏

【中图分类号】G633.951 **【文献标识码】**A

【文章编号】2095-3089(2021)27-0151-02

这里说的音乐大家心照不宣,肯定不是流行歌曲、不是摇滚乐、也不是爵士乐,我们经常说的喜欢听音乐,欣赏音乐就是以前人们老说的高雅音乐、严肃音乐,当然这些词汇容易引起争议。目前来说,把这些音乐统称为古典音乐,我认为是一个合适的词汇,因为古典音乐涉及到西方的一个古典文明,它是具有文明的集合,有清晰的谱系,有完备的一个系统,有非常清晰的一个发展的源流,它的结构也相对来说是比较稳定的,当然中间也会有很多的旁枝末节,还有民族乐派、各种主义,这些都是古典音乐主流之外的旁支。

对于普通人来说,音乐首先是要好听,它要让你愉快,要激发你的情感,要让你产生感官的一个非常积极的反应,很多人都会有这样的怀疑:欣赏音乐到底有没有用?因为大家的时间很不够,可能会觉得用大量的时间来欣赏音乐是不是在浪费时间?什么事都不做来欣赏音乐,会不会太奢侈了?这种想法肯定是不对的,我们在妈妈肚子里的时候就开始欣赏音乐,一直到老,音乐一直围绕在我们身边,而且音乐随着你的年龄的变化会产生不同的变化,同样一首音乐,同样的一个演奏版本,它在你人生的每一个时代来听,都会激起你的不同反应,所以说音乐其实是跟我们的情感,离我们的心灵是最近的,也是最能发生直接交互作用的一种艺术形式。

音乐具有一种功能性,就是它具有排遣你的情绪的作用,它是一个渠道,一个通道。现在大多数人都是焦虑的,遇到不顺心的事就需要一个排解通道,当你有烦恼的时候,尽量不要把不好的情绪带到第二天,晚上回到家里,选一首你这个时候最需要的音乐来听一下,十分钟,二十分钟后,你的整个情感就会都进入到音乐当中。当然,不是所有问题都能用音乐来解决,但是至少你的情绪会得到调整,以平和的心态入睡,第二天在重新面对问题的时候,也许会有一个好的解决方法。听

音乐其实幸福感是非常强烈的,对于一个热爱音乐的人,在听音乐的过程中,不断的有发现,本身就是一种幸福的事情,不同作曲家写出不同情境的作品,那种音乐体现出来的美好,是无法用词汇来代替的。

音乐不仅可以缓解你紧绷的焦虑的神经,音乐更促进你的大脑开发,这个是有科学根据的,无论是神经科学还是教育学、成长学,都有很多这方面的证据来证明好的音乐是有助于脑力的开发的,有助于全身动作的协调、身心的和谐。

很多人在欣赏古典音乐的时候,首先第一个感觉就是“我不懂古典音乐,但是我喜欢”,古典音乐到底是什么呢?它在所有的艺术门类当中内容是最丰富的,内在结构也是最复杂的,但是恰恰它也是最没有门槛的,你怎么理解古典音乐?首先一听是要悦耳,因为它是一个很综合的声音,不管是歌剧还是协奏曲、交响曲、室内乐或者钢琴独奏,它首先进入你的耳朵然后打动你的心,当你爱上它以后,你就会研究它到底是什么,标题是什么?作者是谁?属于什么时代,属于什么流派?属于什么体裁?属于什么形式?当你产生这么一系列疑问的时候,你就开始登堂入室,你进入到它的世界,通过声音的引导,但更多的是你自己主动地贴近,这就会成为你学习的动力。所以音乐千万不要先学再听,一定是先听再学。这样才能真正的爱上音乐。所以,喜欢和懂不懂在初级阶段完全没有关系,你一定要往下走,打消这个顾虑,突破这个误区,我们一起听从音乐的指引,往前走,走到什么地步再说。千万不要“因为我不懂”,让音乐跟你中间隔了一道鸿沟,如果这样,无形中你会拒绝很多很好的声音进入到你的耳朵,进入到你的心灵,所以,音乐不存在懂不懂,音乐没有门槛,每个人都可以进入。

音乐虽然起源于人类早起的年代,但是真正形成完整的系统,稳定的结构当然肯定是进入到巴洛克时

代,音乐才有了一个基本的框架形式存在,当时能够欣赏音乐的一定是贵族、王公、教会。今天我们有了互联网,音乐更是可以深入到千家万户,人类的文明瑰宝,到了可以尽情享受的世道了,我们想想看,人类其实所有的文明瑰宝,在它一开始都是特权人物才能享受的,但是它是人类至高无上的瑰宝,这个瑰宝流落到了今天我们这个时代,每个时代都有它的特点,我们这个时代欣赏音乐已经没有什么群体之分、阶层之分,每个人都可以欣赏音乐,但是音乐本身出身是非常高贵的,形式是非常高雅的。音乐所表达的情感是高于普通人类的情感的,是一种典型的情感,这种情感你通过文学的方式已经接触过很多,但是在音乐方面它没有表现得非常充分,音乐进入19世纪后,它是非常完美地跟诗歌、戏剧、神话、哲学、文学、小说相结合,甚至跟绘画、美术、雕塑都有了一种非常完美的结合。德国哲学家黑德尔就说过:“音乐是流动的建筑,建筑是凝固的音乐”,音乐的已经不拘泥与某一种人们常见的形态了,所以在19世纪,音乐就不单纯是一部音乐史,音乐应该是文化史的一个重要部分,一部音乐史就是一部文化史,所以从这一点来说,音乐它本身的这种高贵和高雅是不可抹煞的,每个人都有向往崇高的权利!

古典音乐顾名思义,从它的名称到它的整个历史,到它的形式,对于中国人来说它是一个舶来品,而且历史并不长,有据可查的是从康熙年间传教士把这种演奏形式带到了中国,这100多年来我们国家有了几十支大编制的交响乐团,也诞生了很多在国际上有威望的音乐家,但是古典音乐就像中国的京剧永远是属于中国一样,古典音乐永远则是属于西方的,它的主流在西方,主要的舞台也在西方,我们今天能够跟西方人一样,可以没有差异地同时在享受一种新诞生的古典音乐,包括现在西方最主流的、最重要的音乐家,每年都会来中国演出,这说明中西方音乐在表面上、形式上是没有差异了。所以我觉得,古典音乐虽然是诞生于西方,但是它是上帝给全人类的一个最好的礼物,所有接触到古典音乐的人都会终身受益。

提起古典乐,有很多很多的故事,这十几年我们上映的国外的大片,包括中国的大片和动画片,用古典音乐作为剧情的烘托的点睛之笔的作品越来越多。举个例子,大家比较熟悉的《肖申克的救赎》,在影片中有一群绝望的犯人,因为主人公的存在,鬼使神差的他进入了播音室,发现了莫扎特的音乐唱片,制服了播音室里的警察,把门反锁上了,他其实就是想给整个监狱的人带来一线光明,带来一丝光亮,带来一线希望,所以他播放了莫扎特的《费加罗的婚礼》当中伯爵夫人和苏珊娜的二重唱,这个音乐它本身是非常美的音乐,但

是如果没有这种环境、这种绝境中的烘托,这个音乐仅仅就是一个非常优美的女声二重唱,但是它在这个剧情中,音乐通过高音喇叭一传出,整个监狱的气氛不一样了,天色不一样了,每一个人的心也不一样了。所以这就是一种心灵的激发,这种心灵的激发我们作为电影观众,我们的感觉也不一样了,在我们身边也经常发生这样的事,我们听到一段音乐或者在讨论一段音乐的感受时,常常不知道这个音乐叫什么名字,是谁创作的,但是很多人听到同一作品时的感受又是相同或者相近的,现在互联网的便利让我们可以很容易地搜索出当时脑海中的音乐,回忆起欣赏时的往事,今天才知道原来这个音乐叫这个名字,所以我觉得,欣赏音乐它不仅仅是把音乐当成一个背景,你一定要去知道这是什么音乐,这是谁做的曲,知其然,知其所以然,因为这样的话你才会一步步的往前走,因为你知道了是谁作的曲,你才会想听这个作曲家的其他音乐,那么一个作曲家,流传到今天了,也有一曲成名的比如像贝多芬的《第五命运交响曲》《第九交响曲》《致爱丽丝》,你再怎么知道,也都是他上千作品当中的几首,那么贝多芬在那个年代是最伟大的作曲家,他的钢琴协奏曲,他的小提琴协奏曲、三十二首钢琴奏鸣曲等等都是很了不起的作品,但是就被一些只局限于欣赏皮毛的人们所忽视,甚至是不知,这是不可以的。

那么音乐是怎么点亮你的生活呢?用现在的一个流行的说法就是“要与音乐做朋友”!在欧洲有很多音乐之友协会,或者是爱乐协会,它其实都是一种社会力量对音乐的支持,像厦门的爱乐乐团啊,也是郑小英女士历尽千辛,倾注全部心血组织创建的一个乐团,致力于发展和普及交响乐,每周都有免费演出以及与教育局携手举办的“高雅音乐进校园”等一系列活动,这些活动都得到广大师生及家长的认可。因为音乐是支持社会和谐稳定最有效的东西!与音乐交朋友,首先你跟它没有隔阂,没有门槛,把音乐当成你生活中最好的伴侣,而音乐它给你的回报是无穷无尽的。有一个题目叫《莫扎特与他的时代》,如果你只知道莫扎特而不去了解他所处的时代背景,你不会知道其实也是那个时代造就了莫扎特,换一个时期,可能就不会出现莫扎特,所以你和音乐做朋友等于你与一个人类的文明都交了朋友,你的生活完全的不一样,精神世界也会得到极大的满足和提升。

参考文献:

- [1]王芳.用音乐感染学生,用热情点亮生活[J].北方音乐,2018(10):212-212.
- [2]爱乐.让音乐点亮人生[J].小演奏家,2011(4):15.