

浅谈古典音乐

王莉楠 (福建厦门大学艺术学院音乐系 361000)

摘要: 古典音乐是迷人的, 古典音乐的世界是多姿多彩的, 令人或叹息、或赞扬、或消沉、或迷惘。我们要学会感受古典音乐带来的情怀, 用心灵去理解。

关键词: 古典; 音乐; 感悟

说起古典音乐, 许多人都是怀着崇敬的心情来对待, 认为古典音乐深不可测、难以高攀。其实这是由于大部分人对古典音乐的无知却怀着尊敬的心态从而造成的误解。古典音乐中的绝大部分是十分通俗易懂的, 尤其是意大利的歌剧更是简单直白。要知道, 意大利歌剧的产生就是为了给王公贵族们享乐而写成的, 是为了摆脱无趣乏味、单一严肃的宗教音乐的一种世俗音乐。

有时候也许你会从报刊书籍上看到很多关于音乐史神圣不可侵犯, 是无比崇高的文章, 这些评论大多是泛泛而谈, 自我迷醉、自我抒情的。如果音乐是如此神圣之不可接近, 那么音乐存在的意义是什么呢? 音乐又怎么能说明人世间的事物呢? 如果把高雅的音乐以通俗的、简单的词语来描绘诉说, 就能让更多的人去接触音乐并且最终喜欢、热爱上古典音乐。

古典音乐是高雅神圣的吗? 这是一个值得探讨的问题。音乐, 它就是抒发人们内心情感的东西, 情感难度会分成高雅和低俗? 在情感上人们是平等的, 无论他是富豪还是穷民, 只要他们内心深处动了情, 他们情感上的感受是一样的, 而唯一的区别也许就是在表达方式有所差异。富豪也许腰缠万贯, 会送给喜欢的女人首饰、衣服等, 而穷民也许只能攒许久的钱才送一个寒酸的小礼物给心爱的女人。感情上面的深与浅会造成表达方式上的不一样, 但是不能不说有些音乐的的确确是很深奥的, 需要长久去琢磨理解。就像读书, 有些小说简单通俗易懂, 而有些哲学书便晦涩难理解, 需要读者认真去揣摩。

其实, 音乐的魅力就在于情感不同方式的表达。有时候是炽热的, 有时候是哀伤的, 有时候是沉思的。作曲家们如何来用旋律、节奏等音乐符号来表达这些情感便是精华之处了。优秀的作曲家写出来的旋律不落入俗套, 它的情感表达必然会带着某种不同凡响的气质, 就是我们再观察各色人一样, 有些人看上去高雅聪慧, 有些人看上去木讷迟钝。音乐就是从这一个个侧面来表现人类内心丰富而不同的情感。比如: 听莫扎特的音乐你会觉得他的内心是一个单纯活泼的孩子, 莫扎特的音乐十分愉悦活泼, 带有一股孩子气; 听贝

多芬的音乐, 会感受到深沉凝重的气息; 听肖邦的音乐你会察觉到他内心的柔美得如少女般, 需要呵护。音乐从某种方面来说很像雕塑, 从每一个面你都能发现并感受到它不同的情感的表达, 这时候你的感受便可能只是单纯的喜欢或不喜欢而已了。这便由你自己抉择, 不喜欢听这个作曲家的可以选择换一个, 这与高雅低俗是无关系的。如果你喜欢安静, 便可以选择巴赫; 如果你想聆听感受接近上帝, 便可选择亨德尔, 等等。

人的性格上的不同会使得在音乐上的表达方式也不同。比如意大利的音乐以活泼为主, 而德奥的音乐要深沉许多, 这是和民族的性格养成有关。贝多芬早期的音乐作品很容易理解, 但到了晚期作品便变得不一样了。如果你能够欣赏歌德的《浮士德》, 那你便也能够欣赏贝多芬的晚期作品了; 如果你不能够欣赏理解《浮士德》, 那你便也不必去谈论音乐的高雅了, 因为这已经超过了你理解的范围了。

古典音乐之所以悄然远离人们的生活, 也许是时代改变了人们的欣赏口味, 也许是过多地对高雅音乐的恐惧误解等等。听古典音乐只是一种个人爱好与趣味, 当然这涉及到个人的修养、领悟的能力。在古典音乐里, 我喜爱的音乐作品也是随着知识的增加、年龄阅历的改变而改变的。以前的我很喜欢听管弦乐, 尤其是浪漫主义时期的音乐作品; 而现在的我却更喜欢听一些钢琴小品, 像舒曼的《童年情景》, 它能使我沉思、回忆, 能给我带来陷入自我的幻想和悠悠的思绪。尤其是舒曼《童年情景》里的《梦幻曲》实在是百听不厌, 每听一次便被深深感动。想象着在空旷无人的原野, 一个人独坐, 仰望天空繁星, 一束月光静悄悄的搭在我的肩膀, 仿佛儿时的情景历历在目, 那么美好、无忧的童年, 那份渴望长大的期待与欣喜, 思绪沉浸在梦幻的音乐中……

倾听古典音乐是个过程, 每个人的气质都不同, 选择的音乐也不一样, 只要你用心灵去感受需要的音乐便可。这是一个过程, 当你知道你真正喜欢什么的时候, 那么你的积累便已很多了, 而积累音乐是欣赏音乐十分重要的环节, 因为它使你懂得如何选择音乐。

参考文献:

- [1] 欧男著.《最后的夜曲》, 上海教育出版社
- [2] 徐文武著.《音响美学初探》, 中广播电视出版社
- [3] 张凯著.《音乐心理》, 西南师范大学出版社
- [4] 鲲西著.《听音小札》, 广西师范大学出版社

在音乐欣赏中意境似的创造想象。所谓“意境”, 往往是只可意会、不可言传的。这种想象是对音乐形式中融合着意味的直观性把握, 是一种由情感直接走向视觉形象的创造性想象。幼儿的这些不同的动作表现是与幼儿体验到的不同的乐曲情感完美匹配的。格式塔心理学认为, 人的内在情感从本质上来说, 也是一种力的表现形态, 它们可以从人体的外部动作表现出来, 实现异质同构。因此我们看到幼儿的动作变化看起来似乎是由乐曲的形式引起的, 实际上则是幼儿在乐

曲形式中体验到的情感所引发。

综上所述, 音乐与创造力之间的内在联系, 并不仅仅在于音乐是由人所创造出来的, 更在于音乐审美体验过程与创造力的内在心理。因此培养幼儿的创造性表现是幼儿学习音乐的重中之重。

作者简介:

刘纪秋, 硕士, 副教授, 研究方向: 音乐教育。