

一乐之下天地和

胡 若 凡，3200102312

竺可桢学院，13913421107

“清泠石泉引，雅澹风松曲”，“欲得身心俱静好，琴中古曲是幽兰”，几首悠悠诗词，道不尽民族音乐里高雅的情操。民族乐，与松柏幽兰之比，是浩然君子之姿。她在中国的历史上，留下了太多可人故事。而回顾岁月，那些让我们感动的事里，我相信，一定有“和”这一字。

民族音乐，在音乐里相和，在景色里相和，在人间交际里相和。

与音乐和，是每一个乐句中音程节奏的协调有致，是几种乐器浑然一体之下奏出的天籁之音。中国民族音乐里大有这样体现和谐之美的动人旋律，仅从我们课堂上来说：十二平均律、五度相生律、纯率的音律之学，让我们领会数学韵律如何和谐分配音高的过程；八音之声不觉扰，八类不同的材料，多种音色鲜明又互相有异的声音，在一首首旋律之中水乳交融，和谐共生，毫不显多余冗杂；更不单提那么多乐器，悠扬婉转的古筝、振聋发聩的鼓、余音袅袅的清脆之笛，那么多各有特点的手法，古筝的上下滑音，鼓中的抑扬顿挫，千万种的排列组合下的和而不同，带来了无数视听的盛宴。

这种讲究音乐之和的观念，早早便在中国人的心中扎根——“声依永，律和声，八音能谐，神人以和”，中国民族音乐讲究的是和谐与配合，讲究的不是无意义的奢华堆叠，而是和谐之下的花好月圆，实属不易。

与景色和，讲究的是民族音乐中“此曲只应天生有，吾人妙手偶得之”的感悟，是一首首流芳百世的从磅礴自然中而来的曲目。举例而言，琴曲《流水》就是这种“乐由天作”的无上佳品，曲子围绕“泛音、滚、拂、绰、注、上、下”等各种指法，情景交融、虚实相生。乐曲的节奏由缓慢到快速，指法越加急促，那是涓涓细流汇成滚滚洪流，汹涌向前的奔腾气势；乐曲高频出，那是流水与狂风巨浪的搏斗，哪怕风雨欲来，大厦将倾，依旧傲然奔流的雄姿；而最后逐渐舒缓，婉转恬静，那是雨过天晴的清新。乐曲从尽情展现着大自然的美景，抒发着人们在大自然面前那种羡慕、依恋的美好情怀。民族乐，是抒发自然之景的工具，她是天地在人间的表达者，与天地合

但如若只把民族乐当成了记载自然的日记本，却会有一丝狭隘。因为民族乐里，不仅是自然之景，更有情感之景，课中的《阳关三叠》便是这样一首曲子。大漠孤烟直，长河落日圆，阳关是多有征战的西域象征。太多人从此一别，征战而去，终身不还，太多人今日喝下那杯离别之酒，西出阳关无故人。边塞与长安之间，那破败荒凉的残垣断壁，那数不尽的星空守望，成为了人们心中永远挥之不去的惋惜与疼痛。“诗言志，歌咏言”，《阳关三叠》就这么被谱写，被记忆，被传颂，她的抑扬顿挫，那道不完的，是出征之人的无可奈何；她的悠扬之中诉不完相思之苦，为了自己的友人、长兄，为了等待那句许下“山无棱，天地合，才敢与君绝”誓言的丈夫。

民族音乐之美，美在她记载景，歌颂景，她既描绘自然中的浑然天成，清新可爱；也记载情景相融，相由心生的景。民族乐，与景相和，使躁动的心态归于平静，乖戾的性格趋于平和。

而和之美的第三种，是民族乐的，与人相和，寓教于乐。在中国传统文化中，不管是儒道之说，还是释教真谛，皆把人间和谐是美好世界的根本标志。正因为如此，在以乐教为核心的中国传统教育中，始终把中正平和地体现和谐美的音乐作为治国的良方。明太祖开国时，谱《四和曲》，欲表达“物阜民康，黎庶欢悦，普天同唱”之思；孔子一言“乐而不淫，哀而不伤”，民族乐一直被要求注意其中情感宣泄的节制，不可过度。这也是在要求人抑制自己极度的伤痛或欢乐，相互调和，做有规律的宇宙生命体。

“兴于诗，立于礼，成于乐”。对我们大学生来说，拥有民族乐这么丰厚的瑰宝，则是更需要珍惜其中之美，领略其中之美，陶冶自身性情，提高自身品德与修养。

其一，我们应该去发掘更多音乐，去体会身边的美。我们大多读过《红楼梦》，但在课堂之前，又有多少人知道我们还有一套组曲，歌颂那红学之中的贾府观园？《葬花吟》“侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？”的问天，《分骨肉》中“才自精明气自高，生于末世运偏消”的无奈，《聪明累》中“机关算尽太聪明，反算了卿卿性命”的世事无常……我们的身边藏着民族乐，藏着那些被忽视的美学，对其中人生道理的领悟，对音乐中与人生，与世事相契合的美学做学习，我们还有很长的一步路要走。

其二，我们要真正参与进音乐的表演里。合唱，舞蹈，演奏，无论哪种，我们要做一个参与者，我们要经受音乐和谐美的隆重洗礼并自觉地涤荡胸襟，在这种音乐和谐美的熏陶中逐步领略到音乐和谐的审美愉悦，把自己逐步培养成一个情感完美、身心健康的和谐的人。

写在最后，课堂之上，我其实时常想起余秋雨先生在《美的祭奠》中的一段话，他说“有时我们总不得不告别一些美，张罗一个个酸楚的祭奠”，他说，随着时代的发展，民族的生命力还需要在更宽广的天地中展开，健全的人生须不断立美逐丑。我们现在很多大学生，学习的是西洋乐，追随的是西方歌手带来的文化，甚至以此为荣，而我们的民族乐的空间，又被挤占了多少呢？它有那么多美学的意义，光“和谐”之美中便有这么多意象，又岂是那些需要被驱逐的丑呢？

世间最让人消受不住的，就是对美的祭奠。

愿我们都能多学一些民族乐，多听一些民族音乐的曲子。体会其中的和谐之美，体会我们中国人骨子里一些，天人合一的精神。