西方古典音乐热潮:一场中国人的发现之旅

张溢弛 3180103772 工科试验班(信息)1818

西方古典音乐在中国的发展历程可谓是一波三折,从上个世纪初的悄然兴起,到新中国 成立之后的长久沉寂,再到改革开放以后的再度兴起,西方古典音乐在中国本土发展的历史 也是中国政治经济文化发展的一个缩影。

而二十一世纪以来,西方的古典音乐更是在中国引发了热潮,特别是北京、上海等繁华城市,而在二三线的城市,西方古典音乐也在迅速升温。全国各地兴建起来的音乐厅的演奏会场场爆满,西方的古典音乐有了和国粹京剧同台演出的机会,各式各样乐器演奏的教学培训也在全国各地热火朝天地进行。上个世纪的六七十年代,西方的古典音乐还是资本主义与帝国主义的腐朽文化,而西方古典音乐的现状,是当时的人们完全无法想象的。

可以说, 西方古典音乐, 是一场中国人的发现之旅。

西方古典音乐的兴盛绝非偶然。有位哲学家曾说"一旦人们在物质方面有了丰富的收获,接着就需要提升在精神方面的修养。"随着中国经济的快速发展,更多的家庭拥有了享受音乐会的机会,更多的家长愿意花不菲的价格让自己的孩子学习钢琴等乐器的演奏,他们希望自己的孩子能够拥有一项音乐上的特长。另一方面,文革时期精神文化层面的长期压抑使得改革开放以后的中国人在生活富起来的同时寻求精神文化层面的充实感,而在儒家的礼乐文化熏陶下成长起来的中国人一直对高雅的音乐充满敬仰和向往。西方古典音乐凭借其多样化的风格和动人的旋律赢得了中国人民的喜爱。但我想,中国人民对西方古典音乐的喜爱,肯定还有更加深层次的因素在其中。

中世纪的西方音乐,是为宗教和神权服务的。那时候的人们通过庄严的宗教音乐来感受神的至高无上。而在文艺复兴之后,欧洲人的思想从宗教教条的桎梏中解放了出来,以海顿、莫扎特为代表的维也纳古典乐派在理性和感性的协调平衡上达到了一个新的层次。在他们的音乐理念中,宗教因素退到了次要地位,取而代之的是以"人"为主题的创作理念,音乐不再是宗教用来舒服群众的工具,而具有了理性精神和人本意识。他们竭力避免自己的音乐成为宗教的奴仆,而在自己的音乐作品中传递那种觉醒之后的自我意识,强调对人类天性的解放,这使得西方古典音乐具有了更广阔的视野和更丰富的自我意识。而贝多芬更是用他的音乐激励鼓舞每一个人,在他的交响曲中,英雄总是可以战胜不幸和痛苦,走向胜利和幸福,他曾说:"音乐是能让人类的精神爆出火花的东西,自由与进步才是艺术的目标。"贝多芬也用自己的人生经历和音乐告诉了我们这一点。

因此,西方的古典音乐所蕴含着的,是人类对传统的挑战,是人类对突破种种教条的束缚发展自身的渴望,是人类对天性的追求,也是人类面对生活中的苦难时不愿服输的那份斗志。这不正是改革开放以来中国人民奋斗历程的真实写照吗?我们希望挣脱十年动乱所留下的精神枷锁,希望在日渐改善的生活条件中找到真正的自我,希望在未知的挑战中拥有继续前进的动力,西方古典音乐正为精神上处于迷茫状态的中国人提供了一束微光。西方古典音乐在中国本土的繁荣兴盛,正反映出当下的中国人对打破精神困境,追求幸福的渴望,而不仅仅是在生活富裕之后追求的享受。有的音乐可以舒缓你紧绷的神经,而有的音乐可以将某种不可言传的情感在流淌的音符之间传递给听众,这便是音乐的无形的力量。因此,西方音乐在中国引发的热潮,更是一场中国人发现自我、寻找自身价值的旅程。

人们追求古典音乐也有很现实的原因。例如乐器演奏培训方面,许多家长安排自己的孩子学习一门乐器,并不是希望孩子能真正地爱上音乐,爱上乐器的演奏,而是希望自己的孩子多一项特长,多一块升入名校的"敲门砖"。也有的家长希望自己的孩子能够通过音乐的学习成为大红大紫的明星。这些都是学习音乐所带来的实实在在的益处,热潮中的许多人并非是真正地喜爱西方古典音乐,而是追求西方古典音乐可以为他们带来的经济利益。

虽然西方音乐在中国当代社会中引发了不小的热潮,但是在中小学的课堂上,我们甚至难以看到音乐课的身影,有人指出:"在中国的应试教育里,音乐不是重点,而在高中,甚至不存在音乐课。"升学的巨大压力我们固然要考虑到,但是这不能成为基础教育抛弃音乐课的理由,比起培养更多的音乐演奏家、指挥家,我认为更需要培养一些古典音乐的爱好者,因为不是每一个人都可以成为音乐演奏大师,但是每一个人都有享受音乐的权力。

事物在发展的过程中总会存在各种各样的问题,无论是西方音乐在中国的发展还是其他的什么,尽管西方古典音乐在中国的发展出现了这样那样的问题,我们却不能否认,西方古典音乐确实在潜移默化中影响了许多人,许多事。我相信,西方古典音乐在中国的发展的前途依然光明,因为西方古典音乐中所蕴含的精神力量永远可以使人们精神奋发,西方古典音乐中的优美的旋律永远拥有抚平浮躁内心的力量,音乐先贤在创作西方古典音乐时所注入的对冲破桎梏的追求是人类社会永恒的主题,随着经济的继续发展和文化良知的复苏,人类终将摆脱自身的异化,站在更高的精神境界上,真正地用心去感受古典音乐中所蕴涵的美。而西方古典音乐中所蕴涵的精神,也将一直被一代又一代的人传承下去。那份乐观坚强,追求自由平等,追求精神解放的精神,不会因为时代的更替,社会的变迁而消失。