

浅谈西方古典音乐文化

清华大学 梁潇雨

康德在《纯粹理性批判》的结尾写道:“有两种东西,我们越是经常、越是执着地思考它们,心中就越充满新鲜、有增无减的赞叹与敬畏——我们头上的灿烂星空,与我们心中的道德法则。”古典音乐,就是历史留给我们的灿烂星空。它斑斓闪烁,长久地照耀着我们。

经过一学期与古典音乐的接触、探究,本就从小喜爱音乐的我,对它有了更新的认识和更深的思考。有深入浅出之悟,也有由浅入深之辨。

老师在一开课时就经常说,古典音乐,其实没有真的“听不懂”。长久以来,似乎高雅艺术与我们之间总被构筑起一道屏障,特别是自现代艺术发轫、壮大,更多的人感叹看不懂艺术,在抽象、形式面前畏葸不前。在老师的引导下,我们逐渐去了解音乐之中蕴含的东西,并向它敞开心扉去体会。所有的音乐都是人类由心而发的,因而用心倾听就能理解,并产生共鸣。没有真的“听不懂”的音乐,这一点深入浅出,拉近我们与音乐的距离;与它共鸣,方能深入品味。

系统的学习古典音乐的发展历程,让我受到很多启发。发源于古希腊,音乐被始为最崇高的神之物,并包含着阿波罗与狄奥尼索斯所代表的两种风格、两种内涵;在社会黑暗的中世纪,宗教与神学极力压抑了人们思想文化的发展,却阻挡不了艺术上的进步,教权的强大推动着音乐、教堂的发展,

没有哪种音乐比当时的教堂歌声更与哥特式的尖顶相匹配。从这里,我们更可以看到人类的创造力,特别是艺术的追求,是外界力量无法扼杀的。人性中的这种精神、活力是古典音乐教我们的十分有价值的一点。正所谓“让心像风一样流淌,就不会被生命的冬天冻结”,自由之心、创造之灵在社会历史的洪流中,只会更加深厚、更加闪光。长久的中世纪统治后,在文艺复兴,人类迎来了艺术、科学、思想各领域的全面革新,对自然的谦卑逐渐褪去,人们拨开宗教的纱幕,探索人的价值。生长的自我意识带来了优雅的叙述与真实的观察,如今,我们称之为人文主义。文艺复兴是人性理性认识世界的开始,人们取得了透视法等教理领域的成就,更是艺术全面自觉的开始。音乐逐渐世俗化,更富人情味儿;这一点从音乐家身份的转变得可见一斑,音乐家们的宗教神职、宫廷职位逐渐弱化,如象特威尔那,音乐家们更专注于音乐本身,以“音乐家”的身份,专注创作。技法、科学推动了音乐的发展,复调音乐中展现不同深度、不同维度的层次感,正如建筑中的透视效果;尼德兰乐派、威尼斯乐派…分别都在音乐风格、技法上取得长足的进步。器乐独立的发展,复调合唱的极大丰富,歌剧的诞生,音乐体裁如牧歌、弥撒套曲日趋成熟,在音乐之中,我们看到了对人性之美与理性之美的探索,听到了那人类对宇宙真理的深情的追问。在巴洛克,歌剧作为

巴洛克音乐的一个代表,以其更宏大、华丽的形势发展展示这个丰盛时代的盛气。皇权教权统一,基督教仍对艺术有着极大的影响,但宏观上,音乐还是更加世俗化,在亨德尔“时速音乐家的宗教情怀”与巴赫“宗教音乐中的世俗情感”之中,这一点尤为突出。在世俗环境中创作的钢琴平均律,又是那样的纯洁、神圣,摄人心魄。相比文艺复兴有多么安详,巴洛克就有多丰富、戏剧性。这是音乐大发展的时期,协奏曲、奏鸣曲等新形式相继诞生。后来经过启蒙运动与大革命的洗礼,古典音乐主题逐渐完成了从神与信仰向人与理性的过渡,因而古典时期的作品有丰富的哲理、内涵。维也纳音乐中心的地位正在此时被奠定。人类历史上最伟大的音乐家们接连涌现,“交响乐之父”海顿,“乐圣”贝多芬,“音乐神童”莫扎特……这样的一个时期拥有诸多伟人,如拉斐尔所绘的“雅典学院”中群贤荟萃一般,令人震撼、向往。经过浪漫主义的洗礼,音乐的抒情性被大大挖掘出,涌现了一大批极具情感与感染力的佳作,许多作品我们耳熟能详,在今日仍感受到音乐诉说的感情。十九世纪中后期,民族主义思潮兴起,许多民族乐派成为各自国家永远的辉煌代表,如俄国的“强力集团”,芬兰的西贝柳斯等等,这也是世界格局多元化的鲜明反映。在德彪西等人的带领下,印象派音乐开启了向现代过渡的新篇章;正如印象派画作,印象派音乐描绘光感、氛围,而

不是具体的场面。这是人类认知在掌握客观后,逐渐超脱客观,以我为主,强调内心与主观性的体现,有如庄子凭虚御风行于物化的“逍遥”理想。在音乐的发展进程中,我们学习到音乐,又不仅仅是音乐本身。我更加强烈的感受到,音乐、艺术的各个阶段都是人类不同时期世界观与精神状态的真实反映。音乐的历史沿革,正是人类在听觉上的历史。艺术发展的进程中充满探索,这种探索,更是对人、人的价值的探索。因而学习古典音乐的过程,不光是教化熏陶,不止于热情感动,也更是对自我的再发现。作为建筑系的学生,在刚入学时就经常听到“建筑是凝固的音乐”的说法。文艺复兴的建筑巨匠阿尔伯蒂在其《建筑十书》中曾说,“宇宙永恒的运动,在它的一切变幻中贯穿了不变的东西,音乐像愉悦我们视觉的数一样,是愉悦我们听觉的数。我们应从熟知数与韵律的音乐家那里借鉴和谐的法度,因为自然已在这些法则中体现出自身的杰出与完美。”这段话是对音乐与建筑、比例关系的强调、赞美,也是对建筑、音乐相关联的强调。建筑也有其旋律和节奏,也有与环境融合的和谐之美,而更让建筑像音乐一样有生命力的正是巴洛克这个属于音乐的时期。时间因素的引入给了建筑第四维度,拥有了动态与戏剧性空间效果。空间的不同要素“音符”、“和弦”在时间的乐谱上展开来,空间体验的

乐章在时间轴上才得以华丽、真实的存在。人们说艺术不同形式是广泛联系的,但我想,音乐与建筑的相通相融是比它与绘画、雕塑的结合更深的层次。它们是艺术中唯二的时间上的形式,带给人的是一个序列,如长卷卷轴徐徐展开。无怪舒曼在他的《第三交响曲》中想表现科隆大教堂外观的壮丽与雄伟,米开朗基罗在教堂的礼廊中听到了音乐的旋律。

从小研习钢琴,在还是孩子的时候最喜欢舒伯特的音乐,因为他的作品正如白居易的诗,美而普适易懂。后来长成大孩子,喜欢里姆斯基《金鸡》中的选段《太阳颂》中那种奇诡与华丽的结合。由于学业,不再学习音乐,但所幸在这门课上与音乐再次相逢。更幸运遇到了艺术水准与教学水准皆具、充满热情的刘老师,各位来自不同专业但因音乐聚集于此讨论交流的同学们。在这一学期的自我“再发现”中,我对印象派音乐产生浓厚的兴趣,被全音阶、泛音和闪烁的光感所吸引。

一曲德彪西《牧神午后》终于,牧神与维纳斯相遇的美梦在森林的雾气中散去,但美好的氛围仍萦绕着这个林中的午后。感叹课时不够多,古典音乐还有太多等待聆听;但在这场相遇之后,午后的美丽不会结束。拥有一颗懂音乐的心灵,让我们期待在生活中方方面面再与音乐这位“维纳斯”相遇,让音乐的光芒一直垂于星空,照耀我们的生活。

一句句古诗朗朗上口,一首首古诗词滔滔不绝,一幅幅对联脱口而出……最近观看第三届《国学小名士》经典诵读电视大赛,看到差不多同龄的参赛选手们,个个都把国学经典背得滚瓜烂熟,各种诗句都能倒背如流,像是一顿丰盛的文化大餐,让我畅游其中,深受触动,受益匪浅。

我的爸爸妈妈在大学里,都学的是历史学专业,所以从我记事起,他们就教我背诵中国历史朝代歌、三字经、千字文等,原以为我自己会背诵的很多了。但是最近看了这场电视大赛,让我深深明白了学无止境,人外有人,山外有山。

回想起来,我们文化路小学其实一直重视国学经典的诵读,从一年级起就组织《弟子规》、《千字文》、《论语》等的读背。刚开始大家都觉得很很不通顺,可背着背着就流畅起来了,渐渐地感觉到节奏分明、韵律十足,挺有意思,不知不觉就能够背诵下来了。既给自己增加了知识,又让我们感受到了中国传统文化博大精深,我想这就是中国经典文化的最直接一种传承吧。

读背的多了,我也能渐渐地察觉到古诗句里面隐含的道理。“盛年不重来,一日难再晨”提醒我们要珍惜时间,不要虚度光阴,时间是不会倒回来的;“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”告诉我们做凡事都须艰苦锻炼,不断磨砺,才能取得成功;“少壮不努力,老大徒伤悲”是劝告我们小时候要努力,不然长大了想后悔也来不及了……

甚至有时读着读着,眼前就能闪现一幅幅动人的画面:比如“落花人独立,微雨燕双飞”,一个人独自站立花下,落英缤纷,一双春燕在细雨中飞翔;“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”,晴天的西湖,水上波光荡漾,闪烁耀眼,雨天的西湖,山中云雾朦胧,又显出别样一番奇妙景致;“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,清明时天下着连绵的细雨,路上的行人吊念逝去的亲人,悲思愁绪,伤心欲绝……

古人的智慧真是令我难以想象!竟然能把现代这么长的白话文,浓缩成简短的诗句,寥寥数字,精确传神,我真是佩服至极!

忽然想起周末在光明广场见到的一个老爷爷,用钢管特制了一个大号毛笔,蘸着水在地砖上书写古诗词。只见肢体舒展,笔走龙蛇,行云流水,字体方方正正,刚劲有力,看了赏心悦目,让我不忍离开。因为身边有很多同学痴迷电子游戏,对国学经典不感兴趣;新闻里很多青少年整天泡在网吧,根本不知道传统文化为何物……我不禁想:等我们老了,还能拿得动这根钢管毛笔吗?许多年后,还会有多少人在体会挥洒诗词的韵味?

不可否认,自从有了电脑、手机这些高科技的东西后,带来了方便和快捷,但是也拉大了人们跟阅读的距离。因为电子查询,人们变得很少去通过书籍查找资料;因为社交工具,很多人变成了“低头一族”;因为信息量太大太杂,大家都沉溺手机和电脑不能自拔……

想得再多,都不如具体的行动。所以我要从自己做起,放下电子设备,捧起经典书籍;少玩电子游戏,多诵读古诗词,让国学经典像湛蓝天空中火红的太阳,像漆黑夜晚里闪耀的烛光,成为心中永恒的流传!

(指导老师:王晓燕)

让国学永恒流传

文化路小学五年级九班 孙思维

新春愉快

夜思

枣庄九中 李世远

人,一过了古稀之年,想通宵睡个囫囵觉,难;不是辗转反侧久久不能入睡,就是夜起后想重新进入梦乡几乎没有可能。

时值岁初,一元复始,万象更新。忆往昔,感慨万千,展未来,心潮起伏。最深的感受,时间没有牢牢抓住,最大的遗憾,书读得甚少。

年少时,不懂得时间可贵,虽然“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”耳熟能详,却常常寄希望于明天。成年之后方知,“明日复明日,明日何其多!我生待明日,万事成蹉跎。”而今尽管“夕阳无限好”,但毕竟已步入暮年。深知时间之宝贵,分分秒秒必珍惜。但是,年老体弱神衰,再加上疾病伴随随着年龄的增长如期而至,总感到力不从心。师旷也认为,“老而好学”虽比不学好,但总比不上“少而好学”和“壮而好学”。“谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。”苏轼面对人老发白不悲观,依然对人生充满信心、乐观奋发的精神和情怀,可敬可佩,但人老不能返少年则是无人能够违逆的自然规律。人生是一单向行驶的列车,有去无回!

书不可不读,更不可少读,要博览群书。“书犹药也,可以医愚”,“好书是伟大心灵的宝贵血脉”,“一本书像一艘船,带领我们从狭隘的地方,驶向生活的无限广阔的海洋”,这些有益的读书格言是最好的注解。

我一生热爱读书,但所读之书却屈指可数:建国后农村始建学校,我十几岁始知书;父母和周围的人加起来也识不了几个大字,对于读书的深义没有人能说清楚;中小学时期一直围着课本转,学校没有图书可读,即使有也少得可怜;大学图书馆里可谓书山书海,但十几门功课要学好,也深感心有余而力不足,多年的读书缺失欲在短短的三四年补上,谈何容易;再加上极左思潮曾一度挥舞“发愤读书就是走白专道路”的大棒反对学生读书,并将许多书定为封、资、修的毒草而打入冷宫,谁敢冒天下之大不韪去孜孜苦读!回首往事,悔之晚矣!

“莫等闲,白了少年头,空悲切”!如今到了好时候,古今中外的书都可读,家家户的袋子都鼓囊囊的,有条件买最喜欢的书、订阅最乐意看的报刊杂志供自己阅读。朋友,请珍惜今日之优越,从我做起,从今天做起,不囿于教条书,不沉迷网吧,不做低头族,不让一分一秒白白流逝。趁年轻力壮、精力充沛旺盛之时,全力以赴读书吧!

阖家幸福

现状

峄城区吴林街道中心小学 赵慧慧

常常不知道该如何落笔,面对头脑中闪现的毫无来由的句子,还没想好如何开篇,便戛然而止了。不知道自己想表达什么,没有主题,没有中心,所有的灵感如细碎的纸屑,只一阵风,便销匿无踪,只留下一个恍惚的影儿,徒增一片茫然。

那心情,就如同我看着渐渐黯淡的天空,不知道春天还有多远般的绝望。

我很想,编辑一些属于自己的文字。虽然写作并不能改变什么实际的境况,但每篇的收尾都会令我拥有短暂的安稳,那一刻,我的心不会浮萍般漂泊不定。

我穿上了运动鞋,迈着细小的步子绕着校园的塑胶跑道一圈又一圈地慢跑。不知道想要追逐什么,没有同伴,也看不到对手,无须选择道路,只默数着圈数。

其实我更想尽最大的体能,以最快的速度,飞奔……与自己做一场酣畅的博弈。

不经意间抬起头,仰视着与季节极不相称的蓝的令人心悸的天空,眺望着校门口路两侧质朴的白杨,还有越过围墙稍远一些如草坪般绿茵茵的麦田。

杂糅着无限感慨,祈祷着自己前方的路可以一马平川。

书读的不多,但喜欢买书。每次来到我的书柜旁,信手翻阅一下,都会觉得无比幸福。而今,读书也成了奢侈。

我的目光越过手机上的一行行文字,在时光的隙隙。尽管不习惯电子阅读,但这恐怕是目前现状下最适宜的阅读方式了。囫圇吞枣地读,来不及细细咀嚼,我仿若一个饥肠辘辘的人面对可以果腹的食物时的那种恐慌,似乎随时有人会把这些食物从我眼前掠走。看得久了,眼睛很累,有些疼。

很久很久都无法静下来,每一个日子变得浮躁而忙碌。上班时,我属于我的学生,属于我所工作的那所学校;下班时,我属于我的孩子,我安身的家。被肢解的不仅是时间,还有精力。

我想哭泣,淋漓尽致地哭泣。

站在阳光下,仰面,十指微蜷。

任泪水顺着指缝缓缓流下,无声无息的。无须追问缘由,只听得阳光叮咚作响。

为引导少先队员过一个快乐有意义的寒假,枣师附小开展写春联活动,让学生提前感受春节气氛。(杜益勇 摄影报道)

母亲和她的桂花树

滕州市张汪镇城后张庄小学 张广荣

我家的院子里有两颗桂花树,据说是母亲与父亲结婚那年从外婆家移植过来的。母亲很爱这两棵桂花树,总戏谑说这是她的桂花树。桂花树,高大粗壮,长势喜人,造形可爱。整个形状就像一把张开碧绿色的伞,远远望去,真像绿叶的宝塔、翠叶的世界。桂花树的叶子密密麻麻,一个挨着一个,不留一点缝隙,绿得发亮,显示出勃勃生机。中秋前后,是桂花

盛开的时节。看,那一簇簇、一团团,散发着缕缕幽香,开满枝头,飘悠云天,那繁星云集的花朵,如金似玉般地镶嵌在发亮的绿叶之中。远远地望去,好像闪着黄色的明星,又像闪着黄色的街灯;仔细观察花瓣是淡黄色的,只有米粒这么大,花蕊也是淡淡的黄色,五片柔嫩的瓣就像是玉玉精工雕刻出来的一样小巧玲珑。桂花的香味真是无法形容——它香如香

熏,却比香重要香得清纯;它香似香水,却少了香水那份俗气;它香的沁人心脾,令人情不自禁地陶醉在浓郁的花香中,回味无穷,心旷神怡。每年采摘桂花时母亲很是辛苦。因为桂花孕蕾期较长,桂花的开放期(从始花到谢花)一般只有5-6天。为了能有上等的桂花为我们做桂花糕,母亲总是天不亮就起床采摘桂花。采集下来后再去烘干——桂花必须烘干才能

留住香味,晒干的桂花是没有香味的。此时,母亲总是一整天一整天都在忙碌,但母亲看上去却很是高兴。桂花不仅好看、好闻,它的用途也不少。它经过加工可以制造成桂花糕、桂花糖、桂花酒、桂花酥……桂花糖和桂花酥可谓是甜品中的佳肴。做桂花糕是母亲的拿手绝活!每年过年,母亲都会亲自为我们做上香甜可口的桂花糕。每当母亲把香甜的桂花

糕端出来时,我们都会发出惊人的高呼:“我们最爱的桂花糕!母亲爱的桂花糕!”此时的母亲也总会露出幸福的笑容,此时她也仿佛年轻了许多似的。桂花虽然没有玫瑰的香粉迷人,没有牡丹的国色天香,没有菊花的傲霜立雪,但我爱它的香,它的绿,它的生机勃勃;我更爱它的浓,它的淡,它的朴素,以及它凝聚的拳拳的爱意、浓浓的情亲……