

音乐会断想三篇

舒泽池

音乐就是让人听的

“假日系列音乐会”断想之一

《小演奏家》杂志发起的“假日系列音乐会”，在不到半年的时间里，已经举办了10场了。

这朵初看毫不起眼的艺苑小花，正按照自己的规律茁壮成长，而且越来越显现出她的生命力。如果象一句老话说的，一滴水可以折射出太阳的光谱，那么通过音乐会上普通孩子的尽情表演、祖孙三代的忘我交流，和台上台下抑制不住的欢声笑语，我看到的是，音乐进入了心灵，音乐回归了本性。

音乐从她诞生的第一天开始，就具有很强的社会性。人的一生，从出生、成年、学习、婚嫁，直到疾病和死亡；社会的方方面面，无论是喜庆、灾祸、胜利、失败，或是战争、纪念；无不伴随着音乐！音乐是个人以及社会交往、交流的不可缺少的艺术形式，这个特点，无论古今，无论中外，无论社会发展的不同阶段，都是一样的！

音乐的社会性通过什么来表现？唯一的途径，就是通过公开的音乐演奏、公众的音乐会。换句话说——

音乐就是让人听的！

这是音乐的本性，也是人类音乐活动的本性。聆听、表演、创作，是人类音乐活动的三种主要形式。其中，聆听是最基本的，是一切音乐活动的出发点和归宿。创作音乐为了什么？表演音乐为了什么？都是为了让别人听的！

近二十年来我国的社会音乐活动有了很大发展，但是有着两个根本性的缺陷。从范围上看，集中于学龄儿童和少年，没有体现社会音乐教育应有的“全民教育”和“终身教育”的特点。从形式上看，集中于“考级”一种方式，而“考级”这种方式，是从专业教育的“考试”借用和变化而来的，不但带有浓厚的“应试”特色，而且——我们说音乐是让人听的，而考级恰恰是不让人听的！

“考级”是从西方的音乐发达国家学来的。但是在西方国家，“考级”从来不是社会音乐活动的主要方式，各种规模、各种形式的音乐会、公开演奏会，才是大众音乐生活的主要内容。连知名的国际萧邦钢琴比赛，也是通过公开音乐会形式进行的——也有现场观众，也有热烈掌声，也有台上台下自然的、亲切的交流！所有的国际比赛，都是如此。

东方国家，包括不发达国家，传统的、大众的音乐活动方式，实质上也是公开的音乐会，只不过形式上与西方的音乐厅里的音乐会有所不同罢了。

人们为什么需要音乐？人们为什么喜欢音乐？人们为什么离不开

音乐？其实都是因为音乐是让人听的。如果音乐是不让人听的（不让朋友听、不让亲属听、不让老师听、不让一切喜欢音乐的陌生人听……），有谁还会喜欢音乐？

在“假日系列音乐会”里，每个人都可以感受到与考级的考场完全不同的气氛：是欢乐的气氛，轻松的气氛，平等、自由、交流的气氛。

在“假日系列音乐会”里，音乐不再是功利性的，不再是令人害怕的和应付差使的，不再是机械的、枯燥无味的手指运动，音乐回归了本性，成为情感的音乐，快乐的音乐。

学习音乐，是为了在音乐会上更好的欣赏；学习音乐，更加是为了在音乐会上登台表演，向大家展现自己、用音乐抒发自己——这就是我下一篇文章的题目：《音乐就是要表现自己——“假日系列音乐会”断想之二》。

音乐就是要表现自己

“假日系列音乐会”断想之二

人与动物的根本区别是什么？依我看，不是直立，不是智商，而是人的情感。唐诗曰：“感时花溅泪，恨别鸟惊心。”花，还是那个花，鸟，还是那个鸟，怎么就能使人溅泪，怎么就能使人惊心？这样丰富细腻的情感，是动物所不可能具有的，更没有任何一种动物，能够用艺术的方式来抒发这样的情感！

人的情感对于一个完备的、健康的人的作用，对于一个正常的，持续发展的社会的作用，越来越被学者、官员和公众所认识。而音乐，是最能够直接表达人的情感的艺术。音乐对于人的作用，不象语言和文学，要通过词句和篇章，要通过概念和逻辑，音乐是“直指人心”，直接作用于人的心灵。是的，音乐不象文字那样能够表达准确的含义，甚至不能象绘画那样表达清晰的情景，但是音乐所能够表现的人的情感、人的心灵的悸动，又是语言、文字、美术、戏剧，任何其他艺术形式都无法表达、无法转译的。音乐对于人的情感、气质、修养的成长，具有独特的、不可替代的作用。所以，上个世纪之初伟大的匈牙利音乐家柯达伊就曾说过：“没有音乐的人是不完全的人。”

上一篇曾经说到：聆听是人类最基本的音乐活动，但是演奏，只有通过自己亲身的、手指可以触摸到的演奏，才能够将全部心灵浸透到音乐之中，才能够在演奏（即表现）音乐的过程中，将心灵和音乐融汇一体！这种幸福感，这种陶醉感，只有亲自体验才能够获得。

坐在“假日系列音乐会”的观众席上，我能够深切地感受到，尽管登台演奏的“小演奏家”们大多技术还称不上专业，艺术还称不上完美，但是他们的表演都是相当的自如、自信，他们在演奏中表达的是自己的情感、自己的理解。这是因为他们是在音乐会上演奏，他们的音乐是让人听的，当然就要让人接受，让人喜欢，让人欣赏甚至让人折服！这种心态，这种感觉，和琴房里的回课或者考试完全不同。在音乐会上，我

们可以理直气壮地说——

音乐就是要表现自己！

只有感染自己，才能感染别人；只有激动自己，才能激动听众。我们说音乐就是要表现自己，就是要通过音乐表现自己的情感，表现自己的心灵。如果没有情感，没有心灵，还要音乐干什么！

演奏音乐是丰富情感、充实心灵的重要途径。但是，意义还不仅如此。

一个人面对观众公开演奏，首先表现的就是坚定的自信心：我能够完成这些技术，我能够驾驭这首乐曲，所以在今天——至少在今天，在这场音乐会上，我能够完整地顺利地完成任务，我能够步履坚定地走上舞台！（而不是心怀忐忑地走进琴房）

一个人面对观众公开演奏，必须还要有强烈的表现欲：现在，我要表现的是我自己，我的能力，我的技巧，我的情感——我正处在舞台的中心，所有观众的视线的中心。（而不是教师严厉目光的审视之下）

一个人面对观众公开演奏，必然会带来真实的成就感：在聚光灯下，当掌声响起，我会知道艰苦的练习没有白费，牺牲的玩耍有了回报，当一次又一次走上舞台演奏越来越大、越来越深的乐曲时，我会感觉到正在跨上一个一个实实在在的更高的台阶。（而不是回课时永无止境的批评和申斥）

自信心，表现欲，成就感，培养这样的三种品质，绝不仅仅是作用

于音乐学习，绝不仅仅是为了通过更高级别的考级！自信心、表现欲、成就感，是许多成功人士必然具备的品质，也是正常人、健康人的素质的必要组成部分。从教育的观念说，从家长的角度说，让孩子有机会参加音乐会的公开演奏，其意义已经超越了音乐本身。

其实，人对于音乐的感受能力是与生俱来的。从这个意义上讲，每个人都有音乐天赋。当我们的祖国历经坎坷，终于进入二十一世纪的时候，当音乐终于有可能冲出象牙之塔，回归人民大众的时候，公开音乐会的形式将被赋予更为深远的意义。这就是我下一篇文章的题目：《开启普通人的音乐心扉——“假日系列音乐会”断想之三》。

开启普通人的音乐心扉 “假日系列音乐会”断想之三

这里所说的音乐会，不是鲍蕙荞、王羽佳钢琴独奏的音乐会，不是专门音乐家的音乐会，而是普通的老百姓、普通的音乐爱好者登台表演的音乐会——无论是不是在正规的音乐厅，无论是不是公开售票。

这种普通老百姓的音乐会，其实在我国是有传统的。建国以前直到建国以后的五十年代，各类学校里主要由学生表演的音乐会是经常举行的。从上个世纪三四十年代直到六十年代，从革命根据地直到全国轰轰烈烈的群众歌咏活动，实质上主要也是公开音乐会方式，只不过是：1. 形式局限于集体歌唱；2. 内容局限于革命歌曲。

上一篇《断想》已经提到，音乐与人的关系有两个特点：作用最早，作用最直接。因此可以说，每个人都有音乐天赋。同时我们又必须认识到：每个人的音乐天赋是不同的，每个人的音乐心扉能否开启，音乐天赋能否发挥，环境和教育又起着非常重要的甚至是决定性的作用。

教育部于一年多前正式发布了新的音乐课程标准，在此前后，我国引进西方现代音乐教育制度以来最重大、最彻底的一场革命正在悄然进行。新的课程标准对现行的音乐教育观念、内容、方法、手段和评价体系全面进行了变革，变革的核心在于，不再将中小学的音乐课程作为培养音乐专门人才的基础，不再把音乐的知识和技能作为音乐课程的主要目标。在新的课程标准中，音乐课程的价值规定为以下四个方面：1.情感的、审美的价值；2.激发创造力和表现欲的价值；3.培养社会交往意识和能力的价值；4.民族文化和多元文化传承的价值。音乐课程成为全面推进素质教育的重要内容，成为培养一个完整的人的不可缺少的重要方面。

显然，社会音乐教育和社会音乐活动的观念、内容、方法、手段和评价体系，应该与此基本一致。

反观当前社会音乐教育中规模和影响都很大的“考级”，与新的教育理念、新的课程标准的差异，应该说是很明显、很突出的。这有以下几个原因：1.考级是改革开放之初自发产生的，并没有坚实的教育理念为基础，更何况当时素质教育的思想还没有提出；2.因而，考级的观念、

内容、方法、手段和评价体系，基本上是沿用和照搬当时专业音乐学校中的那一套，只不过有所“减薄”而已；3.目前从事考级活动的人员和机构，基本上属于“音乐界”，客观地讲，对于我们国家正在持久、深化进行的教育改革，基本上还处于不了解、不重视、不研究、不理解的“四不”状态。按照“与时俱进”的要求，音乐界在音乐教育方面（包括专业音乐教育），确实落后了。

有些问题，是“考级”这种应试方式天生决定了的。辛苦练琴为了通过考级，考级通过又是为了什么呢？学音乐就是为了不断的“被”考试吗？要考多久？考一辈子吗？考级充其量只能作为学习音乐知识和技能的一种促进手段，当手段变成目的，当考试成为终极，当技术超越情感，当证书代替一切，音乐的学习必然背离音乐的本性——这，就叫做“异化”。

根据众所周知的“多元智能”观念，人的智能可以有多方面的发展，如果不适合发展音乐，完全可以在其他智能上得到更好的发展，成为社会有用人才。既然不适合也不准备当专业音乐家，为什么还要让他屡屡在“考级”中不及格、弄得灰头土脸呢？但是既然带着一个“考”字，怎么会没有不及格呢？

《小演奏家》杂志“假日系列音乐会”的出现不是偶然的。这种由普通孩子、普通老百姓登台表演的音乐会，正是使音乐回归本性，使社会音乐活动走上正轨的最好形式。据我所知，黑龙江省音乐家协会也正

在开展类似的系列音乐会活动，而且有一个好听的名字：“红天鹅”。也许可以算是凑巧吧，钢琴家鲍蕙荞主编的《新思路钢琴系列教程》第一部分“基础级”的5册也刚刚出版，这套教程除了篇幅浩大（共有20册）、内容新颖（有近三分之二是很少见、很好听的曲目），因而适合从儿童到成人各种年龄、各种需求的人学习以外，还有一个重要特色，就是采用公开音乐会方式，每5册为一个阶段，举行公开演奏会，优秀者可以分别获得“银杯”、“金杯”、“白金杯”甚至“钻石杯”。其他我不知道的，各地开展类似音乐会的情况，一定还有很多。我清晰地感觉到，我国的社会音乐教育正在与时俱进，进入一个“后考级时期”。音乐正在回归本性，回归大众，为提高全民族的素质成长发挥应有的作用。音乐不仅属于伟大的音乐家，音乐应该属于每一个人，每一个普通的人，平凡的人，走在熙熙攘攘的大街上毫不起眼的人！我们提倡音乐会的方式，我们推进“后考级时期”的到来，正是为了——

开启普通人的音乐心扉！

（2002年6-7月·写于北京团结湖）

（发表于《小演奏家》杂志2002年7-9期）

COPYLEFT 作品

版权所有·自由传播