

浅谈20世纪音乐的发展和音乐在现实中的保护

彭冬阳, 向 炯, 汤 娟

(西昌学院 艺术系, 四川 西昌 615013)

【摘要】音乐作为社会环境存在的一部分,对人们的思想、精神具有一定的影响,20世纪音乐的发展带来了让前人未曾想象的音乐要素。这一些要素是否符合我们社会的需要,本文作了一定的思考。音乐不管在哪一个时期都应该体现那一个时期的精神,而时代精神来自于人们的生活。

【关键词】社会环境;20世纪音乐

【中图分类号】J60 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2008)02-0162-03

为什么要保护我们的生存环境?那是因为人类生存的环境条件对于人的生理和心理活动具有十分重要的影响。生理方面的影响主要来自于自然环境,而心理方面的影响主要来自于社会环境。当今,人们关注以及谈论得更多的是保护我们的自然环境,人是社会的人,任何人都不能脱离社会独立存在。这是人的生存环境与其他生物的生存环境的最根本的区别。由此可见,保护我们的社会环境同样具有举足轻重的意义。那么音乐在我们的生存环境中充当了什么样的角色,占据了什么样的地位,似乎可以引用尼采的一句名言:“没有音乐,生命将是一个错误!”追本溯源,我们可以发现很多关于音乐的社会价值。我们可以从以下几个方面对它进行探索。

一 音乐在中国历史上的作用和地位

哲学、艺术、宗教……构成了我们社会的上层建筑,直接影响到我们的社会环境。早在两千多年前,孔子曾这样说过:“移风易俗,莫善于乐,安上治民,莫善于礼。”(《孝经》)由此可知,孔子不但把音乐视为“安上治民”的工具,而且还把音乐看成是“移风易俗”的工具,他认为:音乐有修身养性之功能,以及治理社会秩序的作用,是进行自我教育和社会教育的必要和重要的手段,是培养社会有用人才不可缺少的教育工具,是衡量一个人的道德修养和社会秩序的尺度。他特别推崇以歌颂舜时的文德为内容的《韶》乐,因为舜能与民同乐,所以他说《韶》乐是尽善尽美的艺术,而对于表现武王伐纣的《大武》,则评价是“尽美矣,未尽善也。”孔子不仅追求音乐艺术在形式上的美,而且还要求在内容上善的辩证思想。他不止一次切齿痛骂郑声“恶紫之夺朱,恶郑声乱雅”。说郑声乱了雅如同紫代替了朱的正色地位。孔子反对“郑之声”是因为郑卫两过在原商朝遗民聚居区其内容多为男女逗趣的情歌,带有“邪”的色彩。商朝最末一个帝王纣,荒淫无

度,也更喜欢淫乐,故命其乐师制作“淫乐”,沉溺于声色之娱的荒唐行为之中最终导致亡国,不难看出音乐对社会环境的影响是非常巨大的。

二 音乐在西方的发展历史和现状

西方文明远博众长,因其不同之见和独创性而兴旺发达,是不折不扣的杂烩文明,而目前,这些文明在得到了最大限度的实现后正在导致它的灭亡。这灭亡表现在我们时代的各种僵局中:在民族主义、个人主义、高等艺术、严格的道德和宗教信仰这些问题上都存在着支持和反对两种截然相反的立场。20世纪的音乐,除了少数人以外,音乐家们没有马上找到办法来在他们的艺术中实现与达达派和建筑家们的成就相对应的结果。那一小群例外的先锋是与未来派相连的,自称噪音制造者,他们的音乐既是真正的城市音乐,又回到了打击各种材料会制造各种声音这一基本事实中去。因此,他们的音乐是现实生活中的各种各样的铿锵声,间以汽笛的半音部滑音和消防车喇叭的两个音符,安泰尔在这个发明的基础上稍作改动,写出了《机械芭蕾》。康斯坦特兰伯特曾评价道:“当乔治·安泰尔给他的曲子加上16架钢琴,一两件电子蜂鸣器、一个飞机螺旋桨和一个空气压缩钻的时候,他毕竟只是给一段电话交谈加上了比一般的背景稍多一点的声音。”在我们的时代,约翰·凯奇和其他人又转回到纯噪音的栩栩如生的表现方式中去。

凯奇用物理的手段改变了钢琴声音的性质,他的作品包括敲打木头的声音,在他著名的《4分33秒》中,有精心设计的沉默。这些作品的目的是教人尊重沉默这一艺术的要素。在沉默期间,大厅中各种声音都听得清清楚楚;这一揭示帮听众放宽了对音乐的严格界限,而在作曲家的耳朵里,所有声音都是平等的。这些活动启发人们认识到20世纪艺术的一大部分是教诲性的,尽管“不懂艺术的庸

人已经消亡”,但艺术家兼教师仍然孜孜不倦地教育大众以防无知的卷土重来。20世纪的音乐家们继承了一种强烈的信念,即音调体系必须完完全全的演奏出来。过分使用半音体系消除了音阶本身作为重要载体的价值。求助于多调性,后来又使用无调性,这在音乐领域引进了完全解放这一普遍现象的现代主义状态。管弦乐队也不再是显赫的工具,作曲家们更倾向于使用其中某些乐器的小型组合,特别强调打击乐器,因为它们反映了生活的嘈杂,不过雷瓦兹所作的微妙而复杂的《电离》表明,音乐不象文字和颜色,它不能没有体系。诗文中的一个音节就可以引起联想,画面上的一条线或一小块颜色就能够激发感情,而音符本身缺这样的素质。勋伯格在创作了许多无调性的曲子之后,创立了叫做序列的体系,这一体系吸引了大多数作曲家,却引起了大部分听众的反感。公众做了很大的努力去理解这样的音乐,却没有人妄加批评,相反,人们对这种音乐敬而远之,造成这普遍犹豫的原因是因为使用“十二音行”进行的“序列作曲”是对于头脑的锻炼,但并不悦耳。在勋伯格、布莱兹、布瑟、施托克豪森和别人的尝试之后,有些序列作曲家开始使用数学来确定音符排列的各种可能性,结果他们惊奇的发现音域比预期的要宽。于是,有些人使用电脑来随意选择——“偶然音乐”,如同用类似的手法写出的诗和泼洒颜料作成的画。其他作曲家把选择留给演奏者去做,至少有一位作曲家宣布产品不应叫音乐而只是振荡。

三 西方音乐的渗透给社会带来的现实问题

现在,中国的年轻人受西方观念的影响之深却全然不觉,这使我们的生活环境也在逐渐的西化,音乐学院闹的沸沸扬扬的是那些所谓的先锋派音乐,音乐节委托的是他们或他们的追随者,交响乐团上演的是他们的创作,今天的欧洲,20世纪无调性先锋音乐是官方保护的音乐,第一代先锋派“大师们”相继去世,继承人的选择和安排早已就绪。有一位作曲教授就是典型一例。他靠抄袭布列兹的作品获得了专业作曲一等奖。事发后,布列兹不但不责备,进而从此提拔和保护此人,直到将他扶到作曲教授的位置。倘若这些音乐院墙里的“大师们”所进行的仅仅是对20世纪音乐发展的尝试,还如果他们不准许普通人吃普通饭菜,穿普通衣服……那就未免霸道可笑了,事实上也是行不通的,可话又说回来,如果他们为了迎合,或者降低自己的水平粗制滥造,或者昧着良心大歌大颂生活的就是艺术的,甚至是“超过了”他们的“代表着时代最

新潮流的”、是“艺术发展的主流方向”。那人们就不得不怀疑他们的身份了。在社会生活中“寂寞”、“无奈”、“惆怅”、“孤独”、“放弃”、“狂乱”、“心伤”、“吻别”、“逃兵”、“绝望”……这一类醉生梦死、歇斯底里“本我”的宣泄的歌曲处处皆是。人们刚开始还不能接受这些“新东西”,然而随着时间的推移人们已经悄然接受了。“新东西”教会了我们穿奇装异服,早恋,吸毒;教会了我们青少年就是要叛逆,时尚,冷漠……人们随之堕落。正当美国前国务卿为找到一种杀伤力比原子弹还大得多的武器(摇滚乐)而欢呼时,我们的“音乐家”却认为那是“礼炮”。

四 对我国音乐发展的一些期待和音乐在现实当中的思路

希腊神话中的巨人安泰俄斯的故事,几乎任何一个初涉文学艺术领域的人都熟知:他的巨大力量来源于他的母亲——大地,只要他的双脚离开了大地,他就失去了所有的力量。实际上,勋伯格体系诞生以后,非十二音风格或坚持调性写作的作曲家大有人在,如兴德米特,巴托克,斯特拉文斯基,艾夫斯,布里顿,普罗科耶夫,图替约和东欧的大批作曲家。声音在空气中振动产生的自然频率是音乐与人发生关联的最基本的充满生命力的中介,而自然律,平均律和随之产生的各种调性和调式是顺其自然的产物。在调性或调性基础上结构作品的可能性是无穷无尽的,绝不可能到瓦格纳风格为止。无调性音乐的写作充其量是在20世纪为音乐创作增加了一种可能性,但以有调性和无调性来对音乐发展方向做出判断纯属蛊惑人心的无稽之谈。

四十八年前,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中精辟的指出“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西:在这点上说,他们使一切文学艺术相形见绌,它们是一切文学艺术的取之不尽,用之不竭的唯一源泉。”音乐要体现一个时代的精神,时代精神是人民创造的,因此音乐的创作不能脱离人民的生活。我们的生存环境是发展变化的。音乐对社会环境的影响仅仅是对众多影响因素的一部分,所以,保护我们的社会环境就使得要保护我们的音乐环境。社会的进步离不开艺术的发现。让音乐不再有机器的器叫,让音乐不再有醉生梦死的歇斯底里,让音乐充满对生活的热情,让音乐充满对美好世界的向往,让音乐带来对生命的憧憬,让音乐带来对欢乐的追求,让音乐清澈人的心灵,让音乐进化人的灵魂。

注释及参考文献:

- [1] 彭吉象.中国艺术学[M].北京大学出版社,2007.
- [2] 钱正平.文化中的音乐发展[M].上海音乐出版社,2006.
- [3] [美]史蒂芬·约瑟夫.实验音乐与我们的生活[M].中央音乐学院出版社,2006.
- [4] 薛永权.西方音乐通史[M].上海音乐出版社,2005.

Discussion on Music Development in the 20th Century and Protection in the Reality

PENT Dong-yang, XIANG Jiong, TANG Juan

(Department of Art, Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: As a part of the social environment, music gives a certain influence to people's consciousness and spirit. In the 20th century, the development of music has brought some music elements, which our predecessors never imagined. This essay is talking about whether these elements conform to the needs of our society. Music should reflect the spirit of a period of time whenever it is, and the spirit of the times comes from the people's life.

Key words: Social Environment; Music in the 20th Century; 1990s' Music

(责任编辑:周锦鹤)

(上接161页)

A Shallow Talk about the Contemporary Condition and the Responsibility of Chinese Visual Art

WAN Jiang, YANG Chang-fen

(Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: How about the circumstance that the visuoaal art is confronting? What kind of responsibility should the artists of today bear when facing the changes from accepting the traditional art to the development of the technique culture, from global circumstances to national cultural main body recognition, from the medium culture to public cultural responsibility.

Key words: China; Visual Art; Development; Contemporary Condition; Responsibility

(责任编辑:周锦鹤)