

试论经典音乐艺术的社会价值

袁文杰

阿坝师范学院 623002

摘要: 本文以音乐创作人的视角,分析了音乐艺术的社会价值和时代赋予音乐的历史使命。文章首先从笔者十余年的音乐创作经历谈起;又概述了红色歌曲在革命战争时期的作用;阐述了改革开放时期具有代表性的音乐作品;同时对当今互联网时代,音乐的传播与对社会的影响做了较全面的举例和分析。最后文章总结了社会历史铸就经典音乐,经典音乐必将吹响时代发展的坚定号角。我们要为人民而歌、为时代而唱,音乐作品才有永恒的生命力,才是时代的主旋律。

关键词: 音乐艺术; 社会价值; 音乐教学

On the social value of classical music art

Wenjie Yuan

ABA Normal University, Wenchuan, Sichuan 623002

Abstract: From the perspective of music creators, this paper analyzes the social value of music art and the historical mission of music given by the times. The article starts with the author's more than ten years of music creation experience; it also outlines the role of red songs during the Revolutionary War; expounds the representative music works during the reform and opening up period; A more comprehensive example and analysis of the impact. In the end, the article summarizes the classic music created by social history, and the classic music will definitely sound the firm horn of the development of the times. We must sing for the people and for the times. Only then can musical works have eternal vitality and are the main theme of the times.

Keywords: music art; social value; music teaching

引言:

笔者一直在四川民族地区的高校——阿坝师范学院,从事音乐艺术教育工作,并长期投身于音乐创作的探索和研究之中,对于创作的新音乐作品,如何在生活中提取营养,如何才有生命力,怎样才有社会价值,如何高举时代的旗帜并引领时代的步伐。我时刻问自己,作为原创音乐人,时代赋予了我们光荣的使命和责任,我们该如何思考、如何创作、如何写出有时代之音的好作品,让老百姓听到这样的音乐作品。

2022年,是毛泽东同志在延安文艺座谈会上重要讲话的80周年,我再次重温了一代革命伟人的此次讲话内容;如今我又认真回顾2014年习近平总书记在北京主持召开文艺工作座谈会的重要讲话。习总书记强调了:文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能

引领一个时代的风气。实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,文艺的作用不可替代,文艺工作者大有可为。

回顾我十余年的音乐创作经历,最初的灵感点燃于2008年5.12汶川大地震的废墟之中,我出生并成长于汶川这片人杰地灵的土地,2008年我们亲历了突如其来的特大地震,见证了祖国大爱的驰援,我们在废墟中写下了《爱在汶川》、《孩子我走了》、《阳光照进板房教室》等音乐作品。三年的家园重建,我们写下了《又见你的美丽》、《祝福新汶川》。

从音乐社会学的角度来看优秀的音乐艺术表达,它应该给我们一种开放和包容的状态,它绝对不拘泥于某一种演唱演奏方式,不局限于某一种音乐风格。重要的是关注于作品本身所描述和表达的思想内容,更多的是给予听众情感的交流和思想的触动;或是对社会某个层面、某个视角能够以艺术的方式来给予提炼与表达,产生一个时段或长期的一种社会影响,使流行成为经典,

基金: 课题:阿坝师范学院校级重点课题:《疫情防控常态下原创音乐的社会功能及创作研究》(编号:ASA20-22)

瞬间变为永恒,让时代浪潮中的一首首促动心灵的公益音乐,就能够触碰社会的思潮和思考。

教学中也可以适当的选取其中具有教育意义的歌曲改编真实事件,再配上恰当的音乐来升华教学,让学生们接受更加专业的教学,形成良好的品质和奉献精神。一个合格的社会主义接班人最应当具备的良好品质就是奉献精神、爱国精神和责任感。作为教育工作者,培养学生的艺术素养的重要抓手就是音乐教育,音乐教育也是传承和发展传统文化的有效途径,在素质教育背景下的高校音乐教学中,教师有必要明确传统音乐文化运用价值,在规划教学方案时加强对传统音乐文化的融入,从而使音乐教学内容不断更新,深化学生对传统音乐文化的理解,这样我们的教学就事半功倍。

一、时代赋予奋斗的使命 奋斗谱写动人的乐章

1、红色的旋律 革命的号角

从1921年,中国共产党在浙江嘉兴南湖的红船上诞生;1928年,井冈山革命根据地地点燃的星星之火;1934年,工农红军二万五千里长征路上爬雪山过草地;1935年,遵义会议确立了毛泽东在红军和中共中央的领导地位,在共产党生死攸关的危急关头,挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命;到1945年,世界反法西斯战争胜利,中国抗日战争全面胜利;再到1949年,五星红旗高高飘扬在天安门广场,我们敬爱的第一代国家领导人,毛泽东同志宣布中华人民共和国成立,中国人民从此站起来了。

回顾革命先辈踏过的峥嵘岁月,那是用鲜血和生命铸就的历史丰碑。战火中的青春都已老去,而革命的精神在硝烟中永生,音乐有时就是我们革命精神永生的最好力量。

音乐艺术是人类社会发展的一种重要艺术类型。它不仅是人们内心情感的一种表达、一种向往、一种憧憬,也是一段历史,一个事件的记录,或是内心与所爱所敬之人的一次对话。它是语言或其他艺术形式,在特定的情绪环境中所无法达到的心灵深处的一次触动。学生是祖国的未来,社会的进步离不开学生的发展,所以在教学工作中也要善于挖掘经典音乐中具备的艺术特征,提取教育元素。

当冼星海、光未然、贺绿汀、聂耳、田汉等老一辈革命家、音乐家们,在烈火硝烟之中,以革命战争必胜的火热激情谱写下《黄河大合唱》、《太行上山》、《十送红军》、《游击队之歌》、《义勇军进行曲》等一首首红色旋律。每一首都都是革命的号角,它已点燃革命的激情、凝聚民族的力量、坚定了必胜的信心。

在社会发展的长河中我国积淀了丰富的历史文化,

像红色经典音乐,而这一内容都能合理地采用在教学工作中。《黄河大合唱》在社会中的流传度较广,该经典音乐所表达的思想就是在面对侵略者时,我国人民同仇敌忾、共御日寇的故事;《我为祖国献石油》该首歌曲是在我国发展石油事业的大环境下完成创作的,秦咏诚有幸来到了大庆油田进行体验生活,并感受到了作为一线石油工人的不容易和艰辛,也正是因为体验了这段生活,才让他谱出如此经典和高传唱度的曲目。在《我为祖国献石油》中,我们能够深切感受到石油工人的豪迈和乐观,他们为了国家的石油事业作出了巨大贡献。而上述内容都能够当做是学生学习的资源,在学习中不仅体会到各种经典曲目的优美,更能感受到其表达的内涵,学习其中的精神和品质,让上述各种优秀的作品把自身所包含的艺术价值、审美价值淋漓尽致展现出来,能常听常新,给我们带来审美的愉悦和内心的共鸣。

岁月流逝,初心永记!2022年的我已四十有二,革命的旋律伴随我成长,融入了我的血液;在我小的时候,爸爸妈妈就爱唱《太阳最红毛主席最亲》。现在我也会特别习惯于周一清晨在送孩子上学的校园里被《义勇军进行曲》所洗礼。一代又一代的革命人自豪的传唱着红色的旋律,那是革命精神的传承和接力,这已不仅仅是一种回忆,更多的是一种精神,是革命的初心,又是新时代奋斗的号角。让我们接过革命先辈的接力棒,奔向时代的新起点。

2、春天的故事 聚焦改革开放的乐章

上世纪90年代,一首史诗般的作品——《春天的故事》描绘了中国改革开放的新画卷。1979年十一届三中全会召开,中共中央做出重要决定,国家转入以经济建设为中心,我国进入了改革开放历史时期。音乐作品《春天的故事》就是在这样激情澎湃的岁月中所诞生。该作品在1992年由蒋开儒、叶旭全作词,王佑贵谱曲,1994年由董文华演唱并成功登上了老百姓最喜爱的中央电视台一台春节联欢晚会。歌曲一经播出便迅速红遍了祖国的大江南北,产生了积极的社会反响。从音乐作品的影响力来说,“红遍”这个词语,在当时的年代就是大街小巷都能听到这首作品,每一个老百姓都熟悉这个作品,更重要的是它激励了当时改革开放的每一位弄潮人,记录了一代人的奋斗历史。

《春天的故事》为什么在当时会有如此强烈的社会反响?我认为有以下三个方面的原因。

首先,音乐本体贴切时代催人奋进,旋律质朴朗朗上口。歌曲主歌部分有两个段落,第一段:“1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈”。第二段:“1992年,又是一个春天,有一位老人在中国的

南海边写下诗篇”。简短的歌词好似动人的话语，凝练了改革开放时期最重要的历史转折点，反应了国家实施改革开放的重要决策。歌曲中的1979年，锁定于十一届三中全会的召开，国家确定了新的路线方针政策，我们步入了改革开放新时期；作品的第二段，1992年是邓小平同志南巡视察讲话，亲自规划了深圳经济特区的建设蓝图，代表着国家规划沿海地区一部分人先富起来，再带动全国共同富裕的指导思想。歌曲以“一位老人”的写法，来称呼改革开放的总设计师邓小平同志，表现出人民对小平同志的拥护与爱戴，更代表着小平同志的睿智和他与老百姓的亲密关系。歌词中还以春天的景象贯穿全曲，让“春雷”、“春晖”、“春风”、“春雨”完全浸透出改革开放政策就像春天一样，欣欣向荣、万物复苏，勾勒出国家发展勃勃生机的一副美好画卷。

第二、《春天的故事》在国家主流媒体平台上播出，还以当时最流行的MTV视频方式大力推广。80年代的改革开放初期，老百姓最喜爱的主要信息媒介就是电视媒体。当时一个家庭能拥有一台电视机是非常让人羡慕的事情。90年代初，国家经济开始复苏，电视已基本普及到家家户户，电视节目的内容和形式也有明显的丰富和变化。音乐作品也开始同步拍摄制作视频，MV成为当时最流行的音乐与视频相结合的音乐推广形式。《春天的故事》MV由张国立导演，中央电视台孟欣担任策划，在深圳的小梅沙、深南大道、世界之窗等标志性的地方取景拍摄，其立意准确、拍摄精致、制作精良。在1994年的春晚推出以后，歌曲的MV就开始陆续在各大电视频道上播出，同时MV光碟的发行量也超过了100万张。

第三、作品聚焦于当时的改革开放，贴切于时代和人民，社会反响强烈。《春天的故事》是一首具有时代印记的史诗性音乐作品，音乐家用歌曲艺术的手法让我们感受到了改革开放时期中国的新步伐、新思想、新方向、新规划。老百姓喜爱这样的作品，它能够凝聚人心团结人民，给予老百姓希望和梦想，今天听起来也会让我们回忆起那个年代风雨奋斗的点点滴滴，感恩于改革开放的总设计师邓小平同志。词作者叶旭全老人在一次央视的采访时说：这是一首属于时代的、将政治和抒情结合得非常完美的音乐艺术作品，必将烙印下时代的痕迹。

二、艺术作品始终与时代同命运共呼吸

时光飞逝，21世纪科技迅速发展，互联网改变了人们的工作方式和生活方式，一台电脑一部手机就能完成许多的工作、实现许多的生活需求。我们获取和欣赏音乐的方式也不再限于电视频道、广播电台和专辑光盘。现在的抖音、快手、咪咕音乐、QQ音乐、虾米音乐等各种手机APP，都在无时无刻的吸引人们的眼球，并以更

加综合的方式推送着各种各样的音乐作品。在此音乐作品的产量也达到了惊人的数据；据《2020华语数字音乐年度白皮书》统计，当年华语新歌数量，同比2019年增长了216%，达到74.8万首，2020腾讯音乐人全平台播放量达到近3000亿次。每天有2049首新作品创作出来，每小时就有85首新作品，这些作品在各种平台中推送，在各种舞台上表演，这代表着当代音乐人的平台更加广阔，音乐话语权更加充分，音乐对生活的感悟更加自由。

在众多的各类型音乐作品中，听众的喜好有时各不相同。但是那些优秀的主旋律的音乐作品，总会点燃老百姓心中的明灯，如《灯火里的中国》、《复兴路上》、《阳光灿烂的日子》、《领航》等等，这些主旋律的歌曲对祖国的情感更有时代的烙印，对音乐的表达更具细腻的演绎。这些高质量的音乐作品随着新时代的号角应运而生，一个个专业的音乐剧院拔地而起，一场场高规格的文艺演出在推广创新，一次次的文艺交流摩擦出创新的火花。

2021年，中国共产党建党百年，带领着中国人民踏过一次次的风雨荆棘。我们从红船上起航，走过万里长征，实现民族解放，谱写改革开放的辉煌篇章，走向社会主义新时代，步入两个一百年的奋斗历程，谱写着一段段的胜利奇迹。音乐艺术就是革命的号角，记录着每一段历史，谱写着动人的乐章。音乐人一定要俯下身子，在田野中寻找灵感，在大众中用心歌唱，时刻铭记我们的音乐要为祖国而歌，为人民而唱。这样的音乐才会成为永恒的经典，迸发生命的力量，让我们共同奋斗，强国路上再听动人乐章。

参考文献：

- [1]应武.疫情中的歌曲：一个音乐社会学的视角[J].歌唱艺术，2020.7
- [2]王安潮.“抗疫歌曲”的艺术特征与社会价值[J].上海艺术评论，2021.6
- [3]吴国强.原创公益歌曲 真切记录时代[J].中国广播电视学刊，2020.10
- [4]程迎接、高磊.音乐对社会公共事件的应急反应——以当前抗击疫情原创歌曲为例[J].当代音乐，2020年第4期
- [5]颜聪.少数民族音乐产业化对现代音乐发展影响研究[J].贵州民族研究，2014.1
- [6]李婷.改革的“春天”与“故事”——《春天的故事》歌词赏析[J].职大学报，2014.10
- [7]〔德〕特奥多尔·W.阿多诺著，梁艳萍、马卫星、曹俊峰译.音乐社会学导论[M].中央编译出版社，2018年版，第264页。