

曹澜：以音乐践悟生命之美

本地杨秀桃音乐学院学生曹澜利用学校假期在家乡举办系列音乐会、讲座以及交流会，本期“艺讲”邀请曹澜以新生代音乐家的视角，分享她在音乐实践中所感悟的生命美学。

艺讲

张鹤杨 / 报道
zhanghy@sph.com.sg

照片由受访者提供

“艺讲”让艺术家或艺术专业人士从本身的专业或感兴趣的话题开始，深入浅出地讲述，带读者进入艺术天地。

本地杨秀桃音乐学院中提琴专业大三学生曹澜是一名“零零后”。除了青春赋予的热血与自信，她还拥有极度浪漫的想象力，以艺术通感融汇音乐、绘画、诗歌以及哲学，感知并传递生命中的纯粹与美好。

曹澜来自中国江苏省常州市，近来她利用学校假期在家乡举办系列音乐会、讲座以及交流会，寄语更多对艺术萌生热忱的少年琴童勇敢追求心中的激情与梦想。

本期“艺讲”邀请曹澜以新生代音乐家的视角，分享她在音乐实践中所感悟的生命美学。

让音乐回归本能

本月12日，曹澜在常州市青少年活动中心举办了“听·觉”个人独奏音乐会。在这场音乐会上，曹澜选用了勃拉姆斯、埃内斯库和普罗科菲耶夫的作品展现三个不同民族的理性与深情。除了作品背景的简短介绍，她还特别选用了莫奈的画，配以自己创作并手书的小诗投在屏幕上。

这样的小技巧虽然简单，却能很快拉近与听众的距离，卸下他们的心防。“人们常说听不懂古典音乐。”曹澜说，“其实也不需要懂，用本能的心感受就好了。借用莫奈的画和隽永的诗，都是打开心扉的一种引导。”

热爱文学与绘画的她认为，任何艺术形式都具有美学上的共通性。布局的疏密与留白，意象与想象的空间，笔锋的流动性，好的艺术都是浑然天成的。

她举例李白的《蜀道难》，文字含义虽然晦涩难懂，心却感受到了。

曹澜认为，与其培养欣赏音乐的“技能”，不如培养感

曹澜以极度浪漫的想象力和艺术通感，在音乐中建立自由且自洽的生命美学。

知美的渠道。任何艺术都来源于自然，只要内心足够敏感，无论是雨声、虫鸣，看到的风景、听到的故事，都可以当作一件艺术品，在心中把玩体味。

明天，曹澜将在常州市图书馆举办“音乐的奥秘”主题讲座，追本溯源探索音乐的原始生命力。

对于人类的祖先来说，无论数羊数星星还是唱歌跳舞，都是出于认识世界和表达感情的本能。数学和音乐之间更有密不可分的联系。

她介绍，古希腊的博雅教育又称文理七艺，包含语法、修辞、逻辑“三学”和算数、几何、音乐和天文“四术”。在西方，音乐自古就归于“理科”，构建在纯粹理性的规则之上，追求和谐之美。

但音乐超越科学之处在于其承载的记忆与情感密码——一首家乡的小调可以勾起游子内心深处记忆，唤起最真挚的情感。

以音乐观世界

曹澜说：“音乐既是追求美感，也是追求真理之路。音乐是理解世界的一种方式，塑造了我的世界观。”

她认为，整个宇宙就像一部

交响曲，每个人都是其中的音符。任何一个音符单拿出来都不是音乐，放在一起才构成了和弦、旋律和交响曲；音符虽然有音高之别，却没有主次之分。

因此，每个人在世上都会找到自己独一无二的位置和意义，只是有人还在寻找。人生和交响曲一样立体而丰富，如果非要在

在“听·觉”音乐会上，曹澜以莫奈的画作和亲笔手书的原创小诗，拉近听众与音乐的心灵距离。

某个领域与他人一较高下，则是把生命扁平化、狭隘化了。

人生与音乐的另一共通之处是流动性。她说：“演奏是非常强调当下性的，要全神贯注地把情感倾注到当下演奏的音符里，过去的音就过去了。人生也是如此，要全力以赴地活在当下，也要落子无悔。”

曹澜提到，她无论在演奏还是讲座，都是当下感情的自然流露与对话，而非背稿背谱的输出。

在“听·觉”音乐会上演奏埃内斯库的作品时，她感觉手中的乐器好像变成画笔，在另一个维度中泼洒色彩。之后，她有感而发在台上分享说：“音乐最吸引我的是它就像一个杯子，演奏者把感情倾注进去；水面上还有空气，就如同观众的感受，每个人得到的杯子都不一样，这就是音乐的精妙之处。”

而演奏时身心灵达到的合一性，则是曹澜心中生命的最高状态。她说：“当你用大脑控制四肢演奏，转化成音乐并愉悦心灵的那一刻，你的眼、手、耳，身、心、灵都是高度合一的。其实无论做什么，演奏或是吃饭，都应该如此。”

音乐禅行者

曹澜关于音乐的思辨充满正向的智慧，同时带有一丝禅意。她并不介意记者以“行音乐禅”归纳她的音乐实践，但她并非朝着禅修用功，而是从音乐与阅读中自然体会。

和大部分出身于音乐学院附中的演奏专业学生不同，曹澜在考入杨秀桃音乐学院前就读于主流高中。除了音乐，她也热爱国学、文学和哲学，喜欢阅读宗白华、傅雷、木心等人的美学著作，高中活跃于秋白文学社，常常撰文刊登。

其实长期以来她想报考的是文学系，以音乐为特长。但是在学琴的过程中，她常常坐高铁往返于城市之间，无论是旅途还是上课、练琴，她都觉得内心是自由而欢喜的，于是“随心”做了这个决定。

一开始她也不确定这条路是否能走得长远，但回头看来，音乐塑造了她的人生观与世界观，让她获得心灵上的自由与自洽。

7月10日，曹澜将回到常州市青少年活动中心与琴童和家长们举行交流会，这次将以问答形式解答他们关于音乐生涯的诸多疑问。

她说：“常州不比北京上海或是新加坡这样的国际都市，很多家长也许看不到学音乐的出路，对这个专业充满顾虑。”

“我希望通过分享我的音乐经历，让他们看到不一样的可能性。如果有些人会因此多坚持几年，或至少在我的演奏和分享中体会到音乐的美，度过人生中一个美好的下午，我觉得就足够了。”