

展现中国气韵

唱响时代旋律

胡 娜

近年来,我国音乐产业发展迅速。根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告(2021)》,2020年中国数字音乐产业市场规模达732亿元人民币,同比增长10%,网络音频娱乐市场活跃用户规模达8.17亿。从相关数据与趋势可见,中国正在成为全球最重要、增长最快的音乐市场之一,音乐产业发展经验值得总结。

拓展应用场景,让动人乐章流光溢彩

从黑胶唱片、磁带、CD,再到MP3、流媒体音乐平台,随着媒介科技发展,音乐载体和音乐形态不断向着更丰富的生活场域迈进。音乐可以表达情感、愉悦身心、舒缓压力,培养人们对美的感知力和鉴赏力。近年来,《不忘初心》《天耀中华》《灯火里的中国》《领航》等歌曲旋律高昂,朗朗上口,广为传唱。当前,音乐和影视、综艺、广告、动漫、游戏等其它艺术形式紧密结合。电视剧《人世间》同名主题曲旋律抒情,歌词细腻,传唱于街头巷尾;动画电影《大鱼海棠》中深情婉转的歌曲《大鱼》、《哪吒之魔童降世》激扬励志的主题曲《哪吒》,成为一时热门单曲,与影片一道留存在人们的记忆里。网络游戏衍生动画片主题曲《孤勇者》展现出勇往直前的精气神,受到人们喜爱,还打动了无数孩童,被誉为最火的“儿歌”。音乐综艺形式多样、创新不断,体现出垂直细分的受众意识,展现不同音乐类型的风采。比如《声生不息》等金曲焕新类综艺呈现出经典音乐跨越时空的力量;

天依先后登上春晚和“相约北京”奥林匹

②

克文化节的舞台,让人们看到科技与艺术融合的新风景。

音乐产业汇聚城市创意人群,创造新型文化业态,激活城市文化活力,促进产业升级和文化繁荣。在四川成都的一环路,四川大学和四川音乐学院周围,以城市音乐厅为中心打造的音乐坊片区,是成都城市更新特色项目。音乐坊街区沿途分布着黑胶广场、音乐大道等文化休闲场所,成为成都旅游新地标。在成都,类似音乐坊这样的城市音乐空间集群还有很多。据统计,2021年成都全市新增注册音乐企业170余家,引进音乐产业项目50个,举办重点音乐演艺活动1900余场,全市音乐相关产业年产值达574.91亿元。在成都,音乐街区随处可见流淌着动人的乐章,行人漫步其中,不经意间就会邂逅街头表演的音乐人,感受清新扑面的美好音乐。

繁荣活跃的文化生态是孕育音乐文化和音乐产业的沃土。随着媒介科技进步,音乐创作的社会参与度提高,用户生产内容和音乐受众创造让音乐产品极大丰富。另外,版权保护日趋规范,为音乐产业行稳致远保驾护航,用户付费欣赏音乐的文化消费习惯也更加普及,这些都为中国音乐产业发展繁荣带来正向激励。

国风音乐涌动,创新传统文化打开方式

近年来,我国音乐产业消费结构持续年轻化,90后、00后成为音乐消费主力军。当代年轻人满怀文化自信,他们热爱传统文化,喜欢有民族辨识度又带有鲜明时代气息的音乐。国风音乐汲取传统文化营养、融入现代音乐作曲技法,在年轻人中颇为流行。据行业报告显示,在2020年华语音乐用户听歌风格偏好上,中国风音乐占市场份额的40.9%。在各大网络视频平台上,国风类音乐作品时常名列榜单前茅。

从单曲到综艺、从戏腔音乐到古诗新唱,越来越多创作者主动从中华优秀传统文化中

汲取养分,融合到自己的音乐创作中。歌曲《踏山河》歌词提炼出“寒月如牙”“万里山河”等传统文化意象,配以恢弘磅礴、充满民族风情的编曲和伴奏,展现了热血少年的英雄梦想。该歌曲短视频发布后,点击量超过60亿。《赤伶》化用昆曲《桃花扇》内容,用戏腔演唱,将戏曲元素和流行音乐结合,让流行乐也有了“一唱三叹”的悠远韵味。国风音乐正成为当代青年打开传统文化的新方式。

同时,国风国潮的流行也反哺着专业的音乐创作。从个人到院团、从代表性艺术家到青年创作者,他们在内容创作、风格探索、传播发行等方面进行有益尝试,以期将传统意蕴与当代审美有机融合。二胡表演艺术家宋飞以词、画为题,推出了《清明上河图》《宋词意境》等音、画、舞、词、新媒体共融的新场景民乐音乐会,尽显国风国韵;哔哩哔哩跨年晚会上,民乐艺术家方锦龙一人挑战百人乐团,传统乐器魅力点燃全场;青年琵琶演奏者柳青瑶与打击乐演奏家王佳男合奏的琵琶曲《兰陵王入阵曲》一经推出,视频播放量迅速超过1300万,“文化基因被唤醒”等弹幕刷屏;中国戏曲学院、上海戏剧学院学生通过国风戏腔让戏曲文化出圈;北京民乐团入驻三里屯商圈,在不同于传统剧场的文化消费新空间中为青年人带来民族音乐新体验,让传统之美被更多人看见。创新尝试不断显现传统文化的魅力,也带动了传统文化的转化发展。这种双向促进体现了传统文化的积淀、包容和创新,更是文化自信的有力彰显。

我国悠久的历史文化传统、庞大的创意人才团队、丰富的场馆设施和潜力巨大的消费市场为世界所瞩目。期待依托这些有利条件,中国音乐继续坚持创造性转化、创新性发展,持续创作好作品,更好满足人民群众的文化需求,展现中国气韵,唱响时代旋律。

图①:《清明上河图》情景音乐会演出剧照。

艾立群 摄

图②:成都露天音乐公园。

胡 娜供图

制图:赵偲汝

核心阅读

音乐可以表达情感、愉悦身心、舒缓压力,培养人们对美的感知力和鉴赏力。音乐产业汇聚城市创意人群,创造新型文化业态,激活城市文化活力,促进产业升级和文化繁荣。

创新尝试不断显现传统文化的魅力,也带动了传统文化的转化发展。这种双向促进体现了传统文化的积淀、包容和创新,更是文化自信的有力彰显。

《声入人心》以美轮美奂的舞台为观众普及歌剧、音乐剧等音乐艺术样式,《中国潮音》将中国传统乐器与流行电子音乐结合,丰富了音乐表现力,让人耳目一新。

互联网和数字技术提供了更加多样的应用场景,使音乐与短视频、直播、播客、虚拟歌手等文化新业态深度融合。短视频歌曲通过用户参与和视觉增值,以真质朴的情感抒发人们对生活的热爱,展现出蓬勃生命力。在线上演唱会上,观众通过弹幕汇聚共同记忆与个体记忆,唤起对今天美好生活珍惜的珍惜。虚拟歌手洛天依先后登上春晚和“相约北京”奥林匹

不断提高阅读生活的能力

陈继明

总体印象之后,我又进一步缩小观察点,选定一个村庄——汕头市澄海区隆都镇前美村,在此住了下来。那段时间,我和当地农民同吃同住,如实记录他们的生活点滴和所思所想,做了近十万字笔记。后来前美村便成为我创作长篇小说《平安批》中溪前村的原型。书中人物的生活习惯、思维特点和语言特征,很多都是我从前美村的生活经历中提炼转化而成。

平安批是过去潮汕地区的人离开故土、外出闯南洋时写给家人的第一封信,亦即平安信。当他们在南洋有了一份差事后,会定期给家里寄钱,顺便附一封封信,这种信合二为一的形式就是侨批。在深入了解潮汕人的这段历史之后,我意识到,侨批是一个十分重要的文化符号,包含着丰富的社会、经济、历史和人文意蕴。一封封往来两地的侨批,见证了普通人的感情世界,承载了中国人浓郁的桑梓情结和家国情怀。从深生活到动笔写作,我的思路渐渐清晰:以侨批为视角,以侨批本身的历史为书写对象之一,兼顾历史、时代和地方风貌,力争写出一部有厚度有意味的长篇小说。

在塑造人物的过程中,我再三要求自己,故事中的主要人物都应该是“新人物”,要有能够吸引人、感染人、打动人的性格和命运。主人公郑梦梅身上既有明显的潮汕人品质,又体现出中华优秀传统文化的滋养和熏陶。他肩负重振家业的使命,只身闯荡南洋。在异国他乡,因种种因缘际会,“侨批”成为他一生的事业。抗日战争时期,他和亲人们深明家国大义,毅然决然地投入报效祖国的洪流……和外出闯生活的男人比起来,那些留在溪前村的女人们过去常常被简单化书写,我则坚信她们是观察传统中国的一个重要角度,下决心把她们从历史中打捞出来,写她们的共性与个性,写她们的貌似柔软、实则坚强。《平安批》获得2021年度“中国好书”,来自读者的积极反馈让我意识到,以充分的生活积累为前提,投入写作者的敬意、诚实和耐心,这样塑造出来的人物形象是可信的也是创新的,能够拨动当代读者心中的那根弦,也能够赢得真诚的情感共鸣。

身为当代作家,我希望自己在讲述中国故事的同时,也能自觉追求叙事、语言和意蕴

《新时代红旗谱》· 李天岑主编；河南文艺出版社出版。

“祖国是人民最坚实的依靠,英雄是民族最闪亮的坐标。歌唱祖国、礼赞英雄从来都是文艺创作的永恒主题,也是最动人的篇章。”《新时代红旗谱》就是一部以英模人物为主人公的报告文学新作,“时代楷模”张玉滚、“全国自强模范”李健、“全国社区志愿者先进个人”李相岑、“全国最美基层民警”肖振宇……10余位河南南阳作家以平实而深情的笔墨,为广大读者勾勒出10位英模人物的生动面貌,彰显优秀共产党员精神风采,令人感动,催人奋进。

文学以“人”为焦点。人物形象塑造水准的高下,关乎报告文学创作的成败。整体而言,《新时代红旗谱》较好地完成了对主人公的书写。10位英模、10篇报告文学,平均每篇两万余字,创作者如何在有限的篇幅中既树立起较为鲜明、令人信服的人物形象,又传递出人物身上打动人心、鼓舞人心、凝聚人的精神气质?

其一,重在深入探究人物精神历程,将人物置于最能洞见人性的现实冲突中,一次次地通过细节描写还原特定情境,进而写出人物的典型性。比如《火炬手》中,乡村教师张玉滚的妻子因照顾学生而致残,作品细致描摹了主人公面对生活重创所经历的心灵考验;《牧原英姿》一文聚焦企业家秦英林事业上的危机时刻,真实再现主人公在义利之间做出正确取舍的不凡之举。这样透视人心的真实书写,凸显人物的可贵品质与精神境界。其二,善用个性化的人物语言写出人物特色。人物语言的辨识度与人物形象的清晰度息息相关。书中10位英模人生经历迥异、社会角色不同,语言也各具风格。英雄老人解建业卸甲归田后,深藏功名,埋头耕耘,他话不多,但字字掷地有声。“独臂支书”李健不仅自强不息,从灾难中站了起来,还带动全村致富,他的语言接地气、有生活,凸显了人物从逆境中崛起的英雄气概。

作为文学作品,《新时代红旗谱》努力以艺术的手法,将英模人物转化为典型形象;作为时代镜像的报告文学,《新时代红旗谱》则不止于此,还写出了英模身边的群像,写出了成就英模的这个时代。

书中,张玉滚的身边不仅有黑虎庙小学的孩子们,还有引导他走上乡村教师之路的老校长吴龙奇,有和他一起把一生奉献给大山深处这所小学的妻子,有受他感召加入黑虎庙小学教师队伍的侄子和山外的年轻人。获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号的医生赵江,和他身边同舟共济、团结一心的南阳市新冠肺炎救治医疗团队,是全国众多奋战在一线的医务人员的缩影。因公致残的李健之所以能够从人生的谷底走出来,成为脱贫攻坚中的先进人物,除了他自身强大的意志品质,还离不开党和国家脱贫攻坚的扶持政策,离不开当地全域党建、联合党支部等机制的有力支撑。

可以说,经由“新桐柏英雄”李健,我们感受到乡村振兴的时代脉动;经由“田间局长”陈增喜,我们看到常年奔走于田间地头和实验室的无数农业科技工作者的身影;经由“中原大工匠”郭跃东,我们听到这个时代对大国重器的呼唤、对工匠精神的礼赞……书中的英模人物和人民群像,共同映照出新时代壮阔澎湃的精神气象。

我们的生活涌动着创造的热望和奋斗的气息,各行各业都不乏英雄楷模和先进榜样。对于广大文艺工作者来说,在波澜壮阔的时代画卷中,每一处都是潜在的创作富矿。从这个角度来说,将神州大地各个角落的奋斗故事讲给人们听,地方作家大有可为;地方作家群既延续一方文脉,又善于捕捉家乡新变、敏锐发现时代新人。英模来自人民,植根人民、服务人民。不同地方的作家有意识地书写本地的平凡英雄,不仅有助于推动英模题材文学创作,更将为广大读者绘就丰富立体的当代群英谱,让英模精神广为颂扬。

今天,无数平凡英雄拼搏奋斗,汇聚成新时代昂扬奋进的洪流。写好英模故事、凝聚价值共识,让英模人物“可学可做”的事迹、“可追可及”的精神为更多人所知,激励人们踔厉奋发,报告文学大有可为。

