

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

让音乐成为城市名片

赵志安

核心阅读

在发掘城市地域资源、赓续历史文脉的过程中，人们以音乐为媒了解历史、感知变迁，通过音乐历史传统的发扬光大，焕发城市文化的新光彩。

一些城市充分利用音乐这一活跃因子，通过独具特色的品牌演艺活动，吸引各类创意人群汇聚一堂，形成各式新型消费业态，激发城市产业活力。

音乐融入城市，充实了城市的文化内涵，丰富了市民的精神享受，也塑造着人们对城市的独特感知，增进人们的文化自信。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出：“顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。”随着城市化进程加快，人们越来越认识到，城市不仅是满足人们集聚生活的功能空间，更是满足人们精神需求的文化空间。在这样的空间里，音乐以其特有的艺术魅力和人文内涵，发挥着不可或缺的作用。近年来，城市中的音乐文化与音乐产业通过创造性转化、创新性发展，既不断满足着人们的精神文化需求，也持续增添城市魅力、凝聚城市精神，为城市发展注入活力。

发扬音乐传统，赓续城市文脉

不同的地域土壤生长出不同特色的音乐，音乐中蕴含着丰富而独特的历史文化内涵。今天，在一座座城市发掘地域资源、赓续历史文脉的过程中，音乐成了一条重要途径。人们以音乐为媒了解历史、感知变迁，通过音乐历史传统的发扬光大，焕发城市文化的新光彩。

西安历史底蕴深厚，具有丰富的传统音乐资源。起源于盛唐的西安鼓乐，是在我国发现、保存完整的大型合奏乐种之一，被誉为“中国古代交响乐”，并且通过庙会、节庆等活动传承至今。西安地区还活跃着秦腔、

碗碗腔等特色鲜明的民间音乐和戏曲剧种。如何用这些传统音乐资源丰富当代城市生活？在闻名遐迩的大雁塔下，西安交响乐团和众多蜚声国际的艺术家合作，连续多年进行户外演出。乐团还先后走进秦始皇帝陵博物院、陕西历史博物馆，上演“云上国宝”系列音乐会，通过线上直播让更多人领略悠长古韵。许多本土音乐创作自觉吸收西安鼓乐、秦腔等传统音乐精华，并与现代交响乐嫁接融合。东方与西方、音乐与古迹、历史底蕴与当代审美交汇在一起，产生跨越时空的视听效果，赋予古城西安现代而不失历史底蕴的艺术气息。

苏州同样是一座历史文化名城。春秋时期刻有“攻敌”即“勾吴”的青铜编钟和木漆古琴（七弦琴）等，就佐证了苏州音乐历史之悠久。苏州也是有“百戏之师”美誉的昆曲剧种的诞生地，拥有吴歌、江南丝竹、苏剧和评弹等多项音乐相关的国家级非物质文化遗产。近年来，苏州不仅将昆曲的传承传播作为文化建设的重要内容，在海外大力宣介传播，而且对诸多音乐非遗进行发掘、转化和重新包装，以塑造城市文化品牌。2017年组建的苏州民族管弦乐团，就一方面坚持“丝竹江南”的地域文化艺术特色，一方面注重“丝竹交响”的国际表达，通过民族音乐表演的国际化和交响化，为人们带来高质量的艺术享受。

聚合文化创意，激发产业活力

音乐在文化产业中的重要地位得到日渐广泛的认同。一些城市充分利用音乐这一活跃因子，通过独具特色的品牌演艺活动，吸引各类创意人群汇聚一堂，形成各式新型消费业态，激发城市产业活力。“音乐+文化创意”深度融合，成为助推城市经济发展的重要力量。

上世纪20年代，上海就凭借都市歌舞音乐、流行金曲以及广泛传播的电影歌曲，引领音乐潮流。今天，上海对音乐潮流的引领

尤其体现在“打造亚洲演艺之都”的系列举措上。随着人们生活水平和欣赏水平的提高，高水平演艺成为城市居民的热门文化选择。仅2021年，上海就举办营业性演出38366场，其中音乐相关演出占比突出。歌剧、音乐剧、交响乐等富有都市风情、融合多元文化、策划运营专业成熟的音乐演艺深受欢迎。由于音乐与舞蹈、戏剧等其他门类艺术以及体育休闲、时尚传媒紧密相连，城市音乐产业发展也体现出创意聚合的特点，打通不同门类，延伸产业链条。除了专业剧场里的音乐演艺，活跃在社区里弄的群众文艺和商圈公园里的持证街头艺人，同样为上海的音乐文化增添亮色。

成都也是以音乐艺术为城市发展特色、以音乐产业推动城市经济和文化发展的典型代表。早在2006年，为全国近7亿移动用户提供无线音乐产品和服务的中国移动无线音乐基地就落户成都。2012年，成都东郊记忆园区挂牌成为国家音乐产业基地之一。2016年成都提出重点发展音乐演艺、视听产业、乐器和音乐设施设备专业市场、音乐创作生产和数字音乐制作传播等，打造现代音乐产业链。自此成都音乐产业的发展驶入快车道，不仅剧场、音乐厅、音乐公园、乐器城拔地而起，音乐演出遍地开花；还吸引各大音乐节相继落地，举办中国音乐金钟奖、“蓉城之秋”成都国际音乐季、“金芙蓉”音乐比赛等大型音乐活动。同时，在音乐产业形态从传统型向数字型的转型过程中，成都积极探索数字音乐的产业化之路。2021年，成都音乐相关产业年产值已达574.91亿元。音乐创作、音乐人才培养带动起音乐休闲、音乐旅游、音乐文创、音乐设备生产等相关产业的集聚化发展。

涵养城市精神，丰富人民生活

音乐融入城市，充实了城市的文化内涵，丰富了市民的精神享受，也塑造着人们对城市的独特感知，增进人们的文化自信。近年来，

越来越多城市深挖音乐资源，以音乐文化提升城市风貌，涵养城市精神，增强城市魅力。

在冰城哈尔滨，有一冬一夏两大文化盛事。冬季是冰雪文化艺术活动，夏季则是历史悠久的哈尔滨之夏音乐会。哈尔滨之夏音乐会始办于1961年，迄今已成功举办30余届，不仅成为哈尔滨市市民文化生活的重要组成部分，还云集国内外艺术家，吸引众多游客。兼容并蓄是哈尔滨城市音乐文化建设的特色。早在20世纪初，歌剧、交响乐、芭蕾舞等艺术在哈尔滨广泛传播。成立于1908年的哈尔滨交响乐团是中国交响乐事业的先行者之一。过去几十年来，哈尔滨之夏音乐会、街头音乐节、老街音乐汇、太阳岛音乐节等活动，更体现出当代城市音乐文化的奔涌活力。2010年，联合国教科文组织授予哈尔滨“音乐之都”称号。音乐成为哈尔滨的一张城市名片，也让兼容并蓄的文化精神深入市民心间。

北京、广州、深圳、厦门等地，立足人民日益增长的美好生活需要，也都将音乐作为发展城市文化的重要着力点。精彩演出不断的音乐厅，被打造为城市文化“客厅”；城市乐团自觉发掘地域资源，将城市文化特色融入创作演出；音乐演艺相关的合作交流，带来城市与城市之间的深层文化互动。此外，音乐文旅成为城市生活新亮点。音乐文化与城市景区、主题公园、酒店、剧场等线下空间融合创新，激发内容消费新潜能。创意音乐实验室、音乐文创市集等一系列与音乐演艺场景共生的文化体验活动，构成“音乐+新消费”的特色业态。这些城市音乐新现象新业态，让城市散发出巨大魅力，也持续增强市民的文化获得感和幸福感，让城市成为更加宜居宜业的家园。

音乐文化的发展得益于城市的扶持滋养，同时又服务反哺城市。多姿多彩的音乐文化不仅体现城市的精神面貌，也潜移默化地塑造着城市的精神内涵。以音乐文化激发城市活力、促进和谐稳定、提升文明修养，更多新的探索值得期待。

（作者为中国传媒大学教授）
题为成都城市音乐厅。

张 勇摄（影像中国）
制图：赵德汝

书写大地的丰厚与秀美

韩 露

美源于生活。斯雄新著《皖美三部曲》较好地体现了丰富与和谐之美。全套书包括《徽州八记》《江淮八记》《皖韵八记》三本，围绕安徽历史人文展开笔墨，从琅琊山到小岗村，从五禽戏到宣纸制作……话题林林总总，无不折射出这块土地的人杰地灵。

《皖美三部曲》体现了历史与现实的结合。作为媒体人，作者在讲述江淮故事、描画徽风皖韵、展示皖江水的澎湃、凸显江淮人的豪情时，将新闻与文化、历史与现实自然融汇于笔端，作品的广度和厚度随之拓展。比如，在《凌家滩记》中，作者记述凌家滩遗址发掘过程的同时，写出了中华玉文化礼制规范的博大，既有新闻报道的真切，又有历史散文的纵深。《“七仙女”记》回溯神话传说，品味戏曲剧种，传奇与现实相融，艺术与人生交织，五味杂陈，八音交响。书中的其他篇章，如《安茶续香

记》《构树扶贫记》等侧重新闻现实性，也不乏对历史文化的回望；《中都城记》《杏花村记》《桃花潭记》等文韵钩沉之作，贯穿作者立足现实的深入思考。

江淮大地滋养着作者，作者以自己的笔墨为这片土地传神画像。《皖美三部曲》体现出作者由现象求本质的内在追求。《槐林记》《王家坝记》《江淮运河记》《宣纸记》等篇章，用心讲述江淮儿女的奋斗故事，展现劳动之美和创造的诗意。《六尺巷记》呼唤礼让精神，《天柱山记》思考修身齐家，《溧史杭水记》辩证对待人与自然。作者从江淮大地的外在形貌洞察内在精神，注重由表及里地表现这片土地的历史与当下，唱响徽山皖水、徽风皖韵的赞歌。

既丰富多样，又有所旨归，生活如此，文章也是这样。《皖美三部曲》写历史写当下，写江淮文化的丰富样貌，同时贯穿着作者对历史人

物、当代生活的体察与感悟，唤起读者情感共鸣；由现象求本质的写作追求，则使文章具有思辨特点。说到底，作者对江淮土地的爱，使其捧出《皖美三部曲》，以满满真情展现这片大地的丰厚与秀美。

值得一提的是，为更好适应当代读者阅读需求与出版传播特点，《皖美三部曲》不仅图文并茂，而且配有朗读音频和微视频。比如，《“七仙女”记》讲述经典黄梅戏，黄梅戏演员韩再芬担任朗读者，吸引许多黄梅戏粉丝；“家家户户有网机，老老少少会渔网”，《槐林记》记述作者在“中国渔网第一镇”安徽巢湖槐林镇的所见所闻，所配短视频为读者直观呈现当地人穿梭于织网机间的生动景象。在《皖美三部曲》中，数字视听语言与书中文字相得益彰，拓展了人们的阅读边界，是融媒出版的一次探索。

艺海观澜

从传播效果来看，观众的肯定证明了将动画天然具有的写意特色与中华美学注重意境营造的传统相结合，能够在动画“画风”上迸发出巨大创造力。

近期，《深海》《中国奇谭》《三体》等动画作品凭借精致的画面和富有特色的故事受到广泛关注，将“中国动画学派”话题又一次推到台前，持续引发我们思考：在视听作品蔚为大观的今天，中国动画怎样才能更加吸引人、打动人？

回顾历史，中国动画取得过骄人成绩，至今为人津津乐道。《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》《哪吒闹海》《阿凡提的故事》《九色鹿》《葫芦兄弟》等作品成为一代经典。这些动画凭借独特的民族风格和贴近人心的故事，受到广大观众的由衷喜爱，多次在国内外获奖，定格了几代人的集体记忆。后来一段时间里，由于视听选择日渐丰富，再加上受国际动画传播格局的影响，中国动画曾在出品数量上后劲不足。近些年，通过不断探索，一批富有创新精神的优秀作品再次展现出中国动画旺盛的生命力。

这些新作塑造了既接续中华美学传统，又贴近当下观众审美习惯的“画风”。鲜明的美学风格是动画作品吸引观众的基本条件。作为视听艺术，动画在视觉呈现上不同于真人影像，是基于一定美学风格的写意创造。那些给人留下深刻印象的动画“爆款”，充分运用当代技术形塑观众易于接受的美学风格，以自成体系的“画风”获得认可。近年来，中国动画创作者认准这个方向，将美术传统与当代技术充分融合，在美学风格上不断实现突破。动画短剧《雾山五行》接续中国古典文学的传奇传统，以水墨写意画风，将中国古代表现具象化，并融入武侠叙事。此后，《中国奇谭》直接化身多种美术风格的“展示台”。不仅水墨动画、剪纸动画、木偶动画等通过新技术赋能重焕生机，动画创作者还进行了许多创造性的实验：或将中国传统画风与西方素描画法相结合，或者用三维动画凸显水墨特点。《深海》则更进一步，融合油画色彩与黑白水墨，以三维形态呈现写意风格，令人耳目一新。从传播效果来看，观众对这些富有传统文化意蕴美学风格的肯定，证明了将动画天然具有的写意特色与中华美学注重意境营造的传统相结合，能够在动画“画风”上迸发出巨大创造力。

创新动画“画风”，需要讲述符合当代生活情境的故事，注入契合观众情感需要的内涵，让观众产生代入感从而真心喜欢，如此才能使新的“中国风”落地生根。创作者们正以这样的创作理念开掘内容与主题，注重在与当代观众的情感连接中激活中华文化基因。《白蛇：缘起》以人们熟悉的民间传说为底本，从主人公情感角度进行叙事，创造性地塑造了一个敢想敢为的艺术形象，赢得观众特别是年轻观众的认可。《深海》关注心理健康和精神成长，色彩绚烂的粒子水墨寄寓了不畏艰难创造美好生活的精神力量。无论是民间传说还是粒子水墨，它们来自传统又贴近当代，与当代观众心心相印。

用新的视听语言反映时代脉动，中国动画正在探索一种能够回应当代人情感诉求并引发普遍共鸣的“中国风”。这种艺术风格不拘泥于形式，而是在中国动画优秀传统中有机融入时代内涵和当代美学追求，赢得了观众的广泛认可。期待创作者继续坚持创造性转化、创新性发展，推出更多满足人民精神需要的动画佳作。

展现中国动画旺盛的生命力

杨 宸

《皖美三部曲》：斯雄著；安徽文艺出版社出版。

