

艺海观澜

文艺创作是艰辛的创造性工作，不能急功近利，需要一颗精益求精的“匠心”。创作者要耐得住、沉得下、走得稳，不断学习。

用匠心之作传唱时代之声

王晓岭

我出生于军人家庭，在部队大院中成长，少年记忆里满是嘹亮的军号声。我的父母都从事歌曲创作，从小耳濡目染让我对军歌有着特殊的感情。后来，我参加了军，军队生活给予我一生的财富。

中学毕业后，我前往山西开始了7年的连队生活。站岗放哨、野营拉练，有时行军一天要走200多里路。好不容易沾床休息一会儿，我一边挑着脚上的水泡，一边体味行军路上的感受。一天夜晚，我在站岗时望着天上的月亮，心中感慨万千，于是拿起笔写下了《站在哨所望北京》寄给妈妈。这首诗是我的第一个作品，现在看来显得有些稚嫩，但它引领我从此走上创作的道路。

创作之路千万条，深入生活是第一。我从事文艺创作已有半个多世纪，军营的火热生活、基层的平凡质朴，给了我源源不断的创作灵感。我曾在前线待了半年，跟着演出队送战士们出征，也亲眼看到他们在战场上的英勇与牺牲。时隔10年后我故地重游，在烈士陵园中看到昔日战友的墓碑，再想到他们用青春与热血守护祖国，崇敬和感怀之情油然而生，由此写出了《当兵的人》歌词。这首歌曲从战士角度出发，唱出了军人的豪迈心声。当兵的人和普通人“一样”，离开家乡会思念父母，但他们又和普通人“不一样”，因为身上还肩负着保家卫国的重任。后来，《当兵的人》广为传唱。有人说，它唱进了战士们的心坎里。我觉得，作品之所以被大家认可，就是因为歌曲中蕴含着真实的情感力量。

创作不能只坐在家里翻书本、查资料，必须实地去体验、去感受。主题的提炼就是在不断了解和开掘中，一步步鲜活起来的。我和同事们在创作大型声乐套曲《西柏坡组歌》时，3年里9次前往西柏坡采风，从参观纪念馆到红色足迹寻访，从与民俗专家交流到实地考察，随着我们对西柏坡精神理解的深入，创作灵感源源不绝地涌现。尽管这部作品反复修改了10余次，但我对《天下乡亲》一曲仍不满意，觉得还没有找到作品的词眼。直到我们去到一个村里，一位老人拉着我的手说：“可把你盼来了！”这句话一下子点醒了我。“风也牵挂你，雨也惦记你，住过的小山村，我是否对得起你……我来的时候，你倾其所有。你盼的时候，我在哪里？你望眼欲穿的时候，我用什么来报答你？”歌词自然而然从我的笔端流淌出来。

一切创作技巧和手段都是为内容服务的。从战争年代到和平年代，军歌的歌词、旋律和曲调不断发展，军歌创作如何适应时代，是个值得研究的问题。但无论怎样变化，军歌都凝结着势不可挡的英勇气概，汇聚着钢铁洪流的磅礴伟力，承载着将士们的光荣使命。从这个意义上讲，一首军歌，反映了一个时代的情感，一部军歌史，浓缩了人民军队从小到大、由弱至强的辉煌历程。

文艺创作是艰辛的创造性工作，不能急功近利，需要一颗精益求精的“匠心”。创作者要耐得住、沉得下、走得稳，不断学习；向基层学习，战士们质朴的语言接地气更能打动人心，部队官兵的原创作品最能反映他们的心声；向传统学习，中华优秀传统文化是创作者取之不不尽用之不竭的宝库；向生活学习，生活的沃土给予我们坚实的创作根基，也开阔了我们的视野。歌词要像种子一样种在生活的沃土里，而后才能插上音乐的翅膀展翅翱翔。

我年逾古稀，仍在创作的道路上不懈求索。近年来，我担任庆祝中华人民共和国成立70周年大型音乐舞蹈史诗《奋斗吧 中华儿女》等国家重大文艺演出总撰稿，民族歌剧《雁翎队》编剧，交响组歌《长城》作词、撰稿。从诠释建功新时代铿锵誓言的《强军战歌》，到唱出重整行装再出发的《我们从古田再出发》，我在创作中见证了伟大的时代，也通过一首首歌曲传唱时代之声。

（作者为词作家、一级编剧，本报记者邝西曦采访整理）

文艺评论

中国交响乐奏响主旋律

李诗原

核心阅读

新时代的中国交响乐深入挖掘中国传统音乐宝库，运用中国传统的和声形态、调性思维、音色手法、结构原则等，使交响乐这一舶来艺术得到本土化改造。优美动听、色彩斑斓的中国传统音调，展现出当下创作者对中国风格的自觉追求

如何表达信仰之美？需要营造出一种“崇高”的审美境界。这种“崇高”不仅是美学意义上的崇高，更是革命者、英模人物的崇高气节，是用“雄浑”和“庄重”表现革命英雄主义、表达革命理想信念

共产党的百年奋斗史进行细致描绘，真挚表达了广大人民群众永远跟党走的坚定信念；杨帆《父辈》、杨莹《百年征程》、王丹红《光芒永在》也以不同形式缅怀革命先烈，展现共产党人的信仰和理想。

中国交响乐创作者用音乐语言讲好新时代的中国故事。由4部交响乐作品构成的《新时代交响组曲》，以激昂奋进的旋律凝聚拼搏向上的精神力量；关峡《星辰大海》用象征手法，表达全国人民向第二个百年奋斗目标进军

的自信与坚定；方石《幸福欢歌》用地方性的音乐语言将听众带到鄂西山区，分享土家儿女脱贫后的喜悦心情；常平《领航奋进》以深沉的情感力量、精巧的艺术手段抒发正能量；张千一《光荣梦想》营造出“心潮逐浪”的崇高感和历史感，大气恢弘、庄严厚重。叶小钢《喜马拉雅之光》《草原之歌》《少陵草堂》《美丽乡村》《新韶九章》《重庆组曲》等作品，构成“中国故事”

系列，尝试传达人类共通的思想情感，并用世界通行的交响体裁进行海外传播。另外，大型套曲《丝路追梦》、交响音画《大秦岭》等作品，也都呼应了“一带一路”倡议和构建人类命运共同体等重大主题。

创新体裁形式 展现中国气派

当下交响乐创作不断创新体裁形式、展现中国气派，并力图用具有民族风格和时代特色的音乐语言表现重大主题。

创新体裁形式，旨在打破样式、技法、风格的藩篱，音乐语言不拘一格。例如，张千一的交响套曲《我的祖国》，以歌曲《我的祖国》贯穿整部作品并首尾呼应，7个乐章既能单独演奏，合起来又构成一部完整的交响套曲。叶小钢的第五交响曲《鲁迅》不仅呈现出多乐章的套曲结构，还颇具创新意识地将现代技法和传统技术、民族风格和国际化表达有机结合，并通过多媒体多样态的综合性形式予以展示。

展现中国气派，要体现中国交响乐的民族特性。新时代的中国交响乐深入挖掘中国传统音乐宝库，运用中国传统的和声形态、调性思维、音色手法、结构原则等，使交响乐这一舶来艺术得到本土化改造。优美动听、色彩斑斓的中国传统音调，展现出当下创作者对中国风格的自觉追求。赵麟的交响音诗《千里江山》将笙、琵琶、二胡、竹笛等中国传统乐器与管弦乐队结合，从北宋画家王希孟的《千里江山图》汲取灵感，描绘出新时代的锦绣河山。6个乐章的标题均出自中国古典文学名句，尽显传统文化之美。徐之彬《古道诗情》的音乐素材来自具有浙江地域风格的《采茶舞曲》，表现了当地风光秀丽的绿水青山和生趣盎然的民俗文化。深入挖掘中华优秀传统文化内涵，发展民族化的音乐语言，新时代交响乐显现出深厚的文化底蕴。

营造崇高境界 彰显信仰之美

交响乐具有结构编制宏大、表现内容丰

富、艺术张力强劲、情感意蕴深广等特质，在表现时代生活、人民实践，彰显信仰之美、崇高之美，凝聚中国精神、中国力量等方面具有天然优势。再加上交响乐常用于大型庆典等特殊场合，自然流露出庄严感和崇高感。

为了更好地让观众感受交响乐的思想内涵，作曲家会在艺术表达上运用描绘性音乐语言、类比等表现手法，引用大众熟知的旋律音调，塑造具有文学性和象征性的音乐形象，给予听众以有效引导。邹航《山河永定》以号角式的旋律表现新时代脉动，融合《没有共产党就没有新中国》的主题，折射出中国人民的凝聚力和向心力。青年作曲家龚天鹏《百年颂》沿袭了严谨的古典交响乐结构形式，采用“初心”主题贯穿全曲，结合人们熟知的革命历史题材音乐旋律，诠释了中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命。

新时代的交响乐创作如何表达信仰之美？这就需要营造出“崇高”的审美境界。这种“崇高”不仅是美学意义上的崇高，更是革命者、英模人物的崇高气节，是用“雄浑”和“庄重”表现革命英雄主义、表达革命理想信念。于阳《中国颂》的高潮，《东方红》旋律缓缓响起，人们仿佛看到在中国共产党的团结带领下，光荣和梦想正在新征程中逐步实现，思想情感随之得到升华。交响合唱《万岁，伟大的中国共产党》中，乐队浪潮般奔涌的音流衬托下，合唱以排山倒海的恢弘气势，表达人民群众同心同党的坚定信念。

中国交响乐正紧跟时代步伐，从时代的脉搏中感悟艺术的脉动。我们相信，音乐创作者将会以更加昂扬的态度，从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材，通过动人的音符抒写中国人民奋斗之志，展现新时代的磅礴精神气象。

（作者为上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院研究员）

图①：四川成都大运村艺术中心举办的“梦在仲夏”交响音乐会。

新华社记者 沈铂韩摄

图②：甘肃兰州西园村百姓大舞台文艺演出。

新华社记者 方欣摄 制图：蔡华伟

看台人语

数字还原历史 传递精神力量

70多年前，志愿军战士周全弟被冻伤在长津湖的冰天雪地里，失去了双手和双腿。今天，借助虚拟现实技术，周炯走上战场，与爷爷的战士们重温历史现场，完成老人的心愿……纪录片《超时空寻找》以抗美援朝老兵为主角，别出心裁地通过数字技术，让他们与战友、亲人重逢。为将英雄事迹与数字技术融合起来，创作团队前往12个省份调研，走访60余位老兵，搜集各类珍贵资料，在此基础上营造真实可感的虚拟场景。父子相见、夫妻告别、战斗冲锋等一幕幕场景，生动呈现在老兵眼前。他们快步前行、伸手相拥等不经意的表情动作感人至深。结合影像资料和情景再现，作品以老兵视角展现了上甘岭、长津湖等著名战役，向观众传递着钢少气多、保家卫国的精神力量。一个个真实的故事，一组组跨越时空的对话，无不激励着我们珍惜美好生活，赓续光荣传统，昂扬奋斗精神。

（赵振）

连通古今生活 传承文化根脉

在“国风”“国潮”兴起的当下，以全新视角演绎传统生活的文艺作品大量涌现。文化类节目《万卷风雅集》聚焦文献典籍中的“名场面”，以深入浅出的方式，搭建起文化记忆与当代审美的视听桥梁，带领观众领略中华优秀传统文化传承至今的丰富样态。节目中，不同年龄段嘉宾组成游学团，前往绍兴、苏州、承德、西安和青州5个城市开展研学活动，围绕衣、食、行、学、玩等“打卡”古人生活，体验经典名作背后的人物故事和乡土人情。嘉宾们不仅亲身感受，还用当代视角进行解读，向观众展现传统文化与当代生活的内在连接。比如，三五好友在竹林深处品尝茶点，和时下流行的露营有异曲同工之妙。曲水流觞、蹴鞠、射覆，节目里的这些活动演示，增强了传统文化普及的趣味性，拉近了观众与古人生活的心理距离，让人感到中华优秀传统文化的魅力。

（韩筱）

科技赋能艺术 畅想未来生活

舞剧《深AI你》剧如其名，既讲科技，又说情感。作品营造了一个未来世界，年幼的小海因为母亲离世感到孤独，忙工作的父亲买来一款人工智能机器人照顾他。在朝夕相处中，小海变得快乐起来，机器人也渐渐拥有了同人类一样的情感。随着小海长大，他对机器人的需求越来越少，机器人选择有尊严地离开……整部剧不仅讲人与人工智能的关系，更在探讨现实生活中的亲子关系，比如父母应该如何陪伴孩子，怎样在孩子长大后恰当放手等，引人深思。舞剧中的裸眼3D、移动屏幕等舞台科技勾勒出科幻空间，家政机器人、陪伴式机器人、教育式机器人等令人目不暇接，带观众畅想未来世界的生活场景。剧中几段反映主角内心情感的独舞与组舞，动作优美又富有视觉冲击力，以肢体语言触及观众内心：人工智能将怎样改变我们的生活？人们应如何与人工智能相处？也许，充满真情的AI（爱）能给出答案。

（豆子）

图为纪录片《超时空寻找》海报。