

打造歌曲领军创作人才

用优美旋律为时代放歌

周飞亚

沂蒙小调代代传唱

房彦林

历史依然鲜活，红色故事炽热。

2019年春，山东编排的民族歌剧《沂蒙山》在北京上演。民歌《沂蒙山小调》的韵律与全剧音乐融合，动人肺腑。全场掌声雷动。

“人人那个都说哎，沂蒙山好，沂蒙那个山上哎，好风光……”我是土生土长的沂蒙人，长在红旗下，听着唱着《沂蒙山小调》长大。这首《沂蒙山小调》诞生于蒙山高峰望海楼脚下的山东省临沂市费县薛庄镇白石屋村。那个小村三面环山，是个簸箕状的山坳，村子就坐落在北面的山坡上，极为隐蔽幽静。这首著名的革命历史歌曲，诞生在1940年抗日战争最艰苦的岁月，由当时共产党领导的抗大一分校文工团的团员阮若珊作词、李林编曲，是在一间乱石砌墙、茅草遮顶的简陋民房里完成创作的。刚创作出来，李林就一手拿着底稿，一手打着竹板，在山坡上唱给大家听。因旋律优美、调式清新、歌词朴实，很快在文工团和当地传唱起来。

沂蒙人乐于用歌声抒发情感，当地老百姓人人能哼几句，《沂蒙山小调》就源于沂蒙山区的花鼓调。好几年，这首民歌成为贯穿第十一届全运会开幕式的背景音乐，几次登上全国春晚的舞台，被联合国教科文组织认定宣布为中国最具代表性的两首民歌之一，风靡大江南北，蜚声海内外。1999年，费县在《沂蒙山小调》诞生地建立了纪念碑、纪念馆，记载了《沂蒙山小调》诞生的过程，以启后人。《沂蒙山小调》抒发了沂蒙人民在烽火连天的岁月对家乡的热爱与赞美之情，既歌唱沂蒙革命老区的美丽风光，又唱出了党、军队与老区人民的鱼水情长，已成沂蒙山的代名词和亮丽的文化名片。

2018年初夏，我专程赶去费县观赏白石屋村，探寻历史的足迹。那天天公作美，风和日丽，村前绿树遮掩下的溪流清澈见底。抗大一分校、《大众日报》印刷所的旧物和照片，讲述着那段硝烟故事。听着悠扬舒缓的《沂蒙山小调》伴奏乐，倍感亲切温暖，舒畅清爽；抚摸着阮若珊女士亲笔题写的“深深怀念沂蒙山好地方”几个红漆大字，心中涌动起敬畏感激之情。那天有个远道来开展红色教育的考察团，聚集在火红的党旗下，集体合唱起《沂蒙山小调》，小桥旁、弯道上零散的游人也自觉跟随唱起来，黄昏的山村和鸣起充满深情厚意和乡土气息的歌声……

听着这悠扬的歌声，总会让人遥想蒙山沂水间的美丽景象和悲壮的英雄岁月。当年，这首歌鼓舞和激励沂蒙百姓舍生忘死，与日本侵略者殊死拼杀、守卫自己的家园。这跳动的音符，经过火红信念冶炼和战斗间隙的润色，点播进石缝，就长出茂密玉米和高粱；哼唱在千里迢迢的支前路上，就是充饥的干粮。今天我们唱起这首歌，自然联想起风景秀美、民风淳朴、有着光荣革命传统的沂蒙山，脑海里闪动着红嫂、沂蒙母亲、沂蒙六姐妹、妇救会、“识字班”、煎饼、鞋垫、独轮车、支前模范这些沂蒙特色的红色符号和串串震撼古今的动人故事。

这首歌像满山遍野、竞相开放、叫不上名字的山花，又像沂蒙山套里百曲千弯、潺潺流淌的溪流，带着浓烈馥郁的山野乡风，从连绵起伏的沂蒙山深处飘来，那么深邃凝重，又那么清澈辽远，是心灵之声，若天籁之音。记得2006年秋，我去西藏看望山东援藏干部，夜宿海拔4400多米的昂仁县。缺氧不缺精神、十分干旱的昂仁县下起了小雨，竟然有歌手纵情高唱这首具有山东地域特色的民歌，在青藏高原用高音高唱浓郁山东味的旋律，我按捺不住内心的激动，泪水盈满眼眶。

歌是文化的索引，是浩瀚天宇、苍茫大地和人民心声合奏的乐章，也是历史的佐证和岁月的伴唱。八百里沂蒙八百里歌，新中国成立70年来，沂蒙城乡面貌发生翻天覆地的变化，《沂蒙山小调》悠扬婉转的旋律，依然回响在沂蒙山区的山涧、田野和课堂。这首歌的新一代传唱人说：“我们组织过‘万人同唱’等活动，尤其是教会孩子们唱，把《沂蒙山小调》一代代传唱下去，传承好红色的基因和血脉……”

图为剧照。周伟摄

蔡华伟绘

播电视全民学唱一首歌的景象，已经一去不返；但同时，互联网仍然为“爆款”歌曲的流行与传播提供了可能性。很多活跃在各个分众平台里的创作者，他们有才华有潜力，写出的东西却只迎合了小圈子的趣味，高研班的初衷，就是把这些人挖掘出来，尽可能地开阔他们的视野、打破平台的阻塞、促进青年创作者内部以及青年和老艺术家之间的交流，使他们能够写出更加贴近人民、贴近时代的作品，为更多人服务。

或许，这也是其他领域人才孵化可以参考的一条路。

品获得了“五个一工程”奖、中国音乐金钟奖两项大奖。还有词作者杨玉鹏，甘肃武威的一名中学体育老师，他没有受过任何专业训练，但很有天赋，经过培训，他也获得了“五个一工程”奖。从最基层走到中国音乐最高奖的殿堂，这两名学员的经历，可以说是高研班的完美注解。

在这个分众化时代，歌曲的分类太多，传播渠道太广，像过去跟着广

到思想认识的提高……课程涵盖面很广。尤其是在思想教育这一点上，高研班下了很大功夫。和老一辈创作者相比，如今的年轻人受过的音乐教育更全面，音乐素养更高，他们不缺对西方先进创作理念的把握，而缺少对现实的深入了解，对时代的深刻认知、对民族音乐语言的吸纳融合。换言之，他们很早接触到“世界语言”，缺的是“中国故事”的积累。此外，中国的社会巨变实在是太大了，也太快了，并非只有老年人会跟不上时代的步伐，青年人的认识也同样有可能还停留在过去——比如不断重复自己、缺乏创新，亦是一种跟不上时代的表现。高研班的课程可谓抓住了痛点。从东莞、遵义到泉州，培训地点的几经变化，也分别配合了当期的结业创作主题。在东莞，可以亲眼看到改革开放以来的经济建设成就；遵义既是红色教育基地，也是精准扶贫的重点地区之一；泉州是海上丝绸之路的起点，世界文化在此交融……没有创作者发自内心的真情实感，是无法打动人的。真情实感从哪里来？就得走进生活，从采风、从体验当地的衣食住行中，与当地老百姓的日常接触闲聊中，把自身放在环境里浸润，才能获得。

同时，高研班还有充分的交流研讨机制。每位学员都要提交一首作品，老师会和所有学员一起对作品一一点评，这是每期高研班的“重头戏”，针对性很强，对学员的帮助和提高效果非常显著。在这里，大家专讲问题，直白尖锐，一切都要按精品标准来。有学员感慨：从业快20年了，从来没有听到过如此直率真诚的评价。

有了以上这些用心至深的举措，高研班的成就就不难想象。无数学员在这里获得了飞跃式的进步，甚至“脱胎换骨”。如学员韩钢，他是石油钻井一线工作者，平时爱好作曲，高研班使这块璞玉渐渐被雕琢成型，作

特别培训，高研班总共举办6次，获得了非常好的口碑。其做法和经验，值得借鉴。

找准符合艺术规律的定位

高研班有着符合艺术规律的精准定位。众所周知，与器乐、歌剧等其他音乐创作相比，歌曲创作有其特殊性：入门相对容易，作品和创作者数量众多；但简练不等于简单，想要创作出最优秀的歌曲作品，同样十分困难。在这种情况下，投入大量时间和精力资源去提高创作者的普遍水平，并不现实；将好钢用在刀刃上，才更有实效。高研班一开始就将目标制定为“培养最顶尖、最高端的创作人才，成为未来的名家、大家的孵化器”。与之相应的，招生标准也很高——入选学员基本都是已经在业界取得一定成绩、在省级以上各类比赛中获过奖的青年音乐人。

高研班有着持续的培养机制。冰冻三尺非一日之寒，人才的养成也非一时之功，需要持之以恒的磨砺。与通常的培训不同，高研班会安排学员多次参加，如第一批学员大多连续参加了三期甚至更长；此后每期开班，老学员也基本能占1/4以上。除了“课堂”，主办方还持续为高研班的学员提供各种机会与平台。如“青年音乐人才扶持计划”，高研班学员有机会被优先推荐。又如很多活动原本需要由地方音协推荐参加，但有些学员是“圈外人”，与音乐界联系不多，还有不少学员由于年纪轻、资历浅，尚未成为地方音协会员，因此不具备参加资格，而高研班却为学员们提供了“直通车”。

用“世界语言”谱写“中国故事”

对培训内容甚至培训地点的选择，都经过精心设置。从编曲到填词，从制作到配器，从文学性的改进

传统元素的现代表达

——观中央戏剧学院演出《桃花扇》

欧阳维

展变化的把握是准确的。侯朝宗本是复社领袖，与李香君之所以能够一见钟情，很重要的一点是他们相互认可对方的精神风貌和价值。但是随着情况的发展，侯公子变了，当他身着清朝服装站在香君面前时，看似金童玉女的恋人立刻化为路人，悲剧随之产生。该剧避免了人物形象的脸谱化，也耐人寻味，如杨文聪这个人，到底是“好人”还是“坏人”？他周旋于黑白之间，时而助人，也不乏苟且，最终还是殒身于清人刀剑之下，剧中充分表现出人物的复杂性。

全剧在内容和表现手法上是精致、现代、新颖的。欧阳予倩在谈及《桃花扇》创作时说，当时的剧本在三个半小时内可以演完，做到这一点需要“忍痛删爱”。时至今日，社会环境和观众群体都发生了很大变化，更需

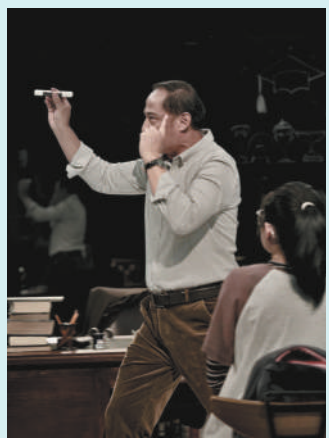
要精选压缩内容，创新表现形式。导演别具匠心，在忠于原作的基础上，创造性地对戏剧元素进行变形和改造。演出时，以“说书人”的讲述淡入淡出，画龙点睛；演员灵活运用虚拟动作和说明性台词，以浓缩所需交代的内容，从而把焦点放在核心剧情和人物塑造上。全剧如同一幅水墨画卷，使人物、天幕、近景、远景，游移在浓淡墨的韵味里。灰、白、黑的浸润变化描绘了一个经典的中国悲剧，晦暗中的几抹殷红越发凸显了出来；戏在画中，画里有戏，相得益彰。欧阳予倩认为，“历史戏究竟是戏，不是历史”“只要把那个人物的思想见解、生活态度、社会关系写得适合于他所处的那个时代，就不至违反历史。至于把这个人物描绘成怎样的形象，那是可以根据作者的见解来处

理的，分寸是可以由作者来掌握的”。他希冀后人在把握原作精髓的基础上大胆创新，实现传统元素的现代表达，从而产生更好的社会效果。

此次演出由中央戏剧学院表演系毕业班的同学们担纲，显示出新一代“中戏人”的精神风貌和艺术潜能。他们靓丽整齐，训练有素，认真投入，与饰演角色匹配相当。高潮时给人以张力和激情，叙事时给人以完整和协调，台词形体运用娴熟，同时舞美、灯光、音乐等配合得当。规范和素质，是我对他们的深刻印象。这使我想道，欧阳予倩从在南通办伶工学社起，到在广州办戏剧研究所，直至担任中央戏剧学院的首任院长，不就是为了能够看到更多这样的优秀年轻戏剧人出现吗？

图为剧照。周伟摄

看台人语

《奥莉安娜》(鼓楼西剧场):

作为鼓楼西剧场5周年庆典的剧目，这部戏值得一看。一位即将评上终身教职、名利双收的教授，一位自卑敏感、忐忑不安的女学生，一次看似平常的课外辅导，却导致一个出乎意料的结果。

《奥莉安娜》的主题意蕴丰富，该剧在世界各地演出时，往往都能让观众走出剧场还在争辩。编剧戴维·马梅特是美国著名剧作家和导演，作品多次获得普利策奖和托尼奖，《奥莉安娜》也相当有水准。不过，中文版台词略有些翻译腔，加之文化背景差异，对中国观众来说可能还是有些距离感。

文：嘉木
摄影：朱朝晖

艺坛