

赵季平：

把音乐写到老百姓心坎里

王钊

“大河向东流，天上的星星参北斗”“妹妹你大胆地往前走”……提起作曲家赵季平，总有一首首经典旋律回响在人们心中。在近60年的艺术生涯中，赵季平创作了逾千部音乐作品，其中既有《黄土地》《红高粱》《霸王别姬》《大话西游》《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》《白鹿原》《水浒传》等优秀影视配乐，也有交响乐、协奏曲、室内乐、歌剧、民族管弦乐、舞剧、艺术歌曲等不同类型的音乐作品，题材之广、数量之多、质量之高，令人叹服。他坚持从民族民间汲取音乐养分，为人民创作，以传统和世界对话，因此被誉为“最具东方色彩和中国风格的作曲家”。

扎根传统，扎根生活

赵季平父亲赵望云是国画大师、长安画派创始人，其兄赵振川是长安画派扛旗人。1972年，父亲画了一本册页送给赵季平，封面写着“生活实践是艺术的源泉”，现在“泉”字已经被磨得无法辨认。赵季平每次看到父亲的作品，都有一种高山仰止的感觉：“他是从生活中过来的，我实际上只是他艺术思想这棵大树在音乐上伸出来的一枝。”

从小受长安画派“一手伸向传统，一手伸向生活”艺术思想的熏陶，“传统”和“生活”一直是赵季平半个多世纪音乐之路的关键词。

1970年大学毕业后，赵季平被分配到陕西戏曲研究院，与他怀揣的交响乐梦想可谓风马牛不相及。“当时父亲正在摘棉花，知道我分配了，他高兴得很，说分得很好。我在学校学的都是西洋作曲技法，他认为我到民族音乐的老窝子里去学习会有巨大的好处。”当年父亲的话，赵季平至今仍然记忆犹新。

赵季平牢牢记着父亲的叮嘱，在戏曲团体一待就是21年。他深入地研究民间音乐：秦腔、老腔、碗碗腔……加上童年时期父亲就经常带他看京剧、豫剧，与大艺术家往来，他的艺术生涯一直被传统文化、民间文化滋养着。

民族精神，华夏之声

“我在学生时期就对民族民间文

赵季平（中）和儿子赵麟、女儿赵珈婧云 本文照片均由受访者提供

化有一种发自内心的痴迷，对自己民族的东西，我心底一直怀着深深的爱。”赵季平说。在他看来，创作者要一竿子扎到生活中去，切身感悟中国这片土地最打动自己的东西，以爱和深情去触摸这片广袤、大气、苍凉的土地，感受这片土地的深沉和温暖。他常常和学生说，只有爱自己的文化，才能有真正的文化自信。君子务本，本立而道生，这个“本”就是要爱自己的传统文化。

植根民族传统的沃土，让赵季平的作品无时无刻不保持着一种独特的中国气韵、中国风格和中国气派。《好汉歌》的音乐动机取自郓城民歌《呀儿哟》和单县民歌《王大娘补缸》，《妹妹你大胆地往前走》借鉴了秦腔，电视剧《大宅门》主题曲採进了京韵大鼓、京剧、评剧、豫剧、梆子等戏曲元素。他热爱并且擅长使用传统乐器，唢呐、埙、南音尺八、排箫、古琴、京胡、板胡、琵琶、三弦、马头琴、腰鼓等乐器，在《红高粱》《菊豆》《五个女人和一根绳子》《心香》和《霸王别姬》等作品中都运用得炉火纯青。

2019年中秋前夕，已经74岁的赵季平在苏州排练新创作的《风雅颂之交响》。作品取《诗经》中“风、雅、颂”之乐调，分为《序·颂》《关雎》《玄鸟》《幽兰操》和《国风》5个乐章。这部作品后来来到香港演出，由香港一个民间合唱团演唱，团员来自香港各行各业。唱完歌曲之后，合唱团成员非常激动，表示从音乐中感受到了民族力量、爱国情怀。他们给赵季平写了这么一段话：“呕心沥血

赵季平近影

风雅颂，古风新作绝佳篇。是您让我们改变了对传统民乐的印象，这是我们一生的荣幸。民族精神，华夏之声，加深了我们对中国历史文化的认识。”赵季平看了之后深受感动。

与时代同步，与世界对话

赵季平热爱传统却不拘泥于传统，他总是在寻找传统与时代的对话、与世界的对话，正如父亲教诲他的：艺不压身贵在学习，艺无常贵贵在创新。

“你看俄罗斯柴可夫斯基、法国德彪西这些人，他们的作品写到了俄罗斯和法国老百姓的心坎里，写到老百姓的心坎里也就能传播到全世界。我们也应该是这样，要静下心来写出和世界对话的中国作品，写到我们老百姓的心坎里，才能真正和世界对话。”赵季平说。

赵季平小时候爱看豫剧。豫东与鲁西的音调差不多，他就把山东单县小调《王大娘补缸》拿来加以改造，一气呵成写成了《好汉歌》的曲调。电影《红高粱》有一段音乐，他用36支唢呐模拟人声呐喊，唢呐声背后又有笙，采用了当时罕见的写法，效果非常强烈。彼时正是改革开放大潮刚刚掀起的年代，那段音乐恰好体现了当时中国人内心的激情澎湃。

赵季平认为，越是民族的东西越要与时代同步，越要走向世界、感染世界。电影《红星照耀中国》讲述了埃德加·斯诺突破重重封锁前往西北革命根据地，见证了毛泽东、周恩来等中国共产党领导人的伟人风采，并向全世界第一次揭示“红色中国”的一段真实历史。赵季平为其配乐时也紧扣时代脉搏，“要让现在的年轻人知道我们的国家是怎么走过来的，始终不忘初心”。

1995年，赵季平作为亚洲唯一代表应邀到瑞士参加第二届国际电影节音乐节。在音乐节上，美国纪录片导演阿兰·米勒拍摄的纪录片《音乐家赵季平》在全球发行播出。紧接着，华纳唱片公司为赵季平出了唱片，这

抒写伟大的抗战精神

郭明明

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。为铭记历史、缅怀先烈，大力弘扬伟大的抗战精神，国家广播电视总局近日就相关电视剧的播出下发通知，督促各播出机构严格把关，“不得播出违背常识常理、随意戏说解读历史、过度娱乐化的抗战题材电视剧”，并从新创作和已播出抗战题材电视剧中精选出《太行之路》等24部剧，作为各级电视台播出参考。

新中国成立以来，抗战题材的文艺创作一直非常活跃，《地道战》《地雷战》《铁道游击队》《苦菜花》《小兵张嘎》等红色经典作品影响深远。

新时期以来，抗战题材电视剧创作更是高潮迭起，涌现出以《延安颂》《八路军》《新四军》《亮剑》《太行山上》《战长沙》《黄河在咆哮》等为代表的一大批优秀作品。它们的共同审美特征就是以高度的艺术真实彰显伟大的抗战精神。

恪守艺术真实、力戒艺术虚假，是抗战题材电视剧创作的一条基本原则。在具体实践中，应着力把握好两个“优先”：优先挖掘、表现抗战历史中那些彪炳史册并折射出历史本质规律的重要战役和战斗。如《延安颂》全方位再现了以毛泽东为核心的党

的第一代领导集体，坐镇延安，全面指挥根据地军民开展独立自主的敌后游击战的光辉历程；《八路军》《新四军》则深刻揭示了中国共产党的两支抗日武装力量以弱胜强、不断壮大的历史逻辑。这些作品立足于重大历史事实，以诗意的镜头表现历史，折射出深邃的历史意蕴，彰显了震撼人心的崇高之美，值得学习借鉴。

优先讴歌抗战历史中涌现出来的人民英雄。我们既要讴歌毛泽东、周恩来、刘少奇、彭德怀、朱德、刘伯承、叶挺这样的领导人，也要讴歌《吕梁英雄传》主人公雷石柱、《亮

剑》主人公李云龙、《黄河在咆哮》主人公郑川这样的普通英雄，他们不同于历史上其他英雄人物的最鲜明标志，就是人民利益、集体利益和党的利益高于一切，体现了人民英雄的本色。倾情讴歌从抗战中走出来的这些真实的人民英雄，着力揭示他们成长历程中的心理动因和精神嬗变，是书写抗战史诗、弘扬抗战精神的又一重要途径。

对于历史剧创作来说，历史真实是艺术真实的前提，这既是早已为古今中外文艺创作所证明的美学铁律，更是防止抗战题材电视剧出现艺术虚假的有效策略。我们要深入历史，敬畏历史，实现艺术真实与历史真实的有机统一，着力创作出更多无愧于时代与人民的优秀抗战文艺作品，抒写好伟大的抗战精神。

文化只眼

◎人物

演出+市集

演艺行业复苏觅新机

郑娜向 雯

夏天正是户外演出好时节，剧场限流30%的当下，全国已有多座城市开启涵盖演出的消夏活动，成为拉动夜经济、促进文化消费的有效手段。与美食摊铺、新潮文化市集的搭配，也为蛰伏中的演艺行业打开了局面。

“演出+市集”成为上海今夏户外文化空间的标配。7月20日拉开帷幕的上海夏季音乐节，将在黄浦区城市草坪音乐广场举行7场户外音乐会，并举办“馄饨皮（上海交响乐团音乐厅）夜市”。富有夏天气息的市集，摆有各式与音乐有关的文创产品，如小型打击乐器、音乐家小像、黑胶唱片、印有音乐家头像的文化衫等，吸引了不少人“买买买”。7月至8月的周末，上汽·上海文化广场“户外舞台演出季”将上演28场演出。演出季开幕之日，“仲夏夜之梦”市集开张，其中，后备箱市集成了一道亮丽风景线。摊主们售卖的饰品、玩具、鲜花、文创小物，吸引不少观众和行人驻足。

随着广州启动“YOUNG城YEAH市”（羊城夜市）夜间消费节，正佳广场、天德广场、VT101维多利广场日前纷纷在户外广场举办市集。各式各样的摊档吸引大批人流驻足参与，乐队表演、音乐秀、街头艺术等活动，让市集现场更具体验感和互动感。在天德广场“墟市集”现场，有不少明星网红在进行抖音直播，市民们与他们近距离见面，见识现实生活中的直播带货。小提琴演奏、闪片舞、电音派对、灯光秀等表演穿插进行，让人感觉置身于外国街区。

7月至8月，北戴河黄金海岸的海边小镇阿那亚，准备了一份轻松而丰富的夏日生活提案：乐队演出、手作市集、艺术展览……这个夏日的每个周末，都将有音乐人出现在海边舞台，带来久违的精彩。与这场日落音乐节同时举办的，还有“夏日无限”“不复古，无夏天”“与自然共生”3个主题市集，琳琅满目的邻居手作、精品美食、趣味文

创、二手货品、品牌联名场，令夏日海滩充满时尚烟火气。

“演出+市集”模式在各个城市的流行，让不少业内人士看到了演出行业复苏的新机。相比剧场内的演出，户外舞台并非搭个台就能演，“演出+市集”模式对如何控制成本、保证演出质量、适应市集的现场气氛以及应对种种复杂性和不确定性，都相应提出了很高的要求。业内人士认为，演出机构需要用更为精细化的管理和运营，提升大众观演体验，为提振城市消费注入更多文化活力。

上海夏季音乐节户外演出

图片来自上海交响乐团微信公众号

歌声流淌 历久弥新

侯凯峰

每个时代都有每个时代的歌声，但经典歌曲并不因时代的发展变迁而被抹去印记。作为时代的镜子，经典歌曲深刻地折射出社会的运行轨迹、大众的思想动态及审美取向。回溯祖国大陆流行音乐的发展历程，不能不提广东这一改革开放的前沿阵地。广东既是港澳台流行音乐进入内地的中转站，也是中国原创流行歌曲的苗圃，在流行音乐发展史上留下了浓墨重彩的一笔。

广东卫视打造的音乐文化节目《流淌的歌声》第二季目前已经播出过半。节目邀请华语乐坛的实力唱将，精选改革开放40年来涌现出的华语金曲进行重新演绎，让其在经典传承和创新传唱中焕发全新活力，在个体记忆和时代记忆的交织中触发情感共鸣，在青春奋斗和家国情怀共振中点燃观众期待。《走四方》《光阴的故事》《前门情思大碗茶》……说不尽的人间烟火，唱不完的世界风情，时代记忆

随着经典歌声，缓缓向心灵深处下潜、蔓延。而与经典歌曲一起成长的歌手们，通过重唱经典，穿插讲述自己的成长经历和奋斗过程，为经典赋予了更为璀璨的人文记忆，在流淌的时光中历久弥新。

王铮亮再唱《时间都去哪儿了》，不仅让观众真切感受到对时间流逝的慨叹，更延伸出“时代同行”彭彬等众多扶贫工作者的乡村记忆。节目通过邀请驻村扶贫干部参加节目等方式，聚焦“脱贫攻坚”“全面小康”等重大主题，折射出无数正在追梦的人谱写的奋斗与奉献之歌，串联起每个参与者心中难以忘却的时代记忆，赋予观众向前、向上、向好的拼搏动力。

正如主持人赵屹鸥所说：“当一首歌的个体记忆，变成了群体的记忆，就能作为经典一代代流传下去。”《流淌的歌声》重温社会变革，找寻时代故事，让观众在润物细无声中实现了与歌者共情，与时代共振。

著名歌手罗大佑在节目现场演唱

出品方供图