中国年轻人『玩转』古风音乐

□郑　娜　田晓凤

“敦煌定若远，一信动经年。”近期，由一批年轻的非职业音乐人创作的古风音乐专辑《敦煌定若远》，在某音乐网站上作为众筹项目一经发布，上线5分钟内便突破20万元，引起不少人的关注。

◀『人间词话』演唱会现场，主持人和音乐人互动　图片由汐音社提供

因为热爱所以坚持

《敦煌定若远》是汐音社创作的第2张古风音乐专辑。

作为网上知名度已经颇高的一个原创古风音乐创作社团，汐音社最早是一批爱好动漫游戏音乐的“85后”于2013年成立的。此后，随着新鲜血液不断加入，现在团队主力多以“90后”“95后”为主，拥有成员90多人。他们大多是非专业音乐制作人，职业包括学生、银行职员、大学教师、医生、程序员等等，还有不少在海外生活的华人或留学生，因为喜欢古风音乐，聚在一起。

社长孙天宇是计算机专业出身，本科毕业后做过3年村官。凭着对传统文化和音乐的热情，他从2014年起一直做到现在。从第一张专辑《人间词话》到《敦煌定若远》，都由他牵头策划制作。

谈到为何要制作以敦煌为题材的音乐，孙天宇表示，成员“乘物游心”去敦煌旅游产生了这个想法，觉得这个题材可以深挖下去。后来，自己在“整理资料时，发现敦煌作为东西方贸易的要道，其实也体现了外域文明和中华文明的交融”。制作这张专辑的目的是希望让更多人了解敦煌，向敦煌守护者们致敬，并唤醒年轻人对于历史文物的保护、传承意识。

对于职业音乐人来说，把这样一个严肃主题和文学、音乐结合起来，同时还要考虑听众感受，任务都是艰巨的，更不用说非职业音乐人了。为此，汐音社花了半年时间研究，查阅资料、观看演出、参加研修班、到当地采风。“我们是流行文化与古典文化的结合，不是曲谱复原。基于此，并不要求音乐人必须采用民族调式，会采用一些民族乐器，但更多编曲元素是根据歌曲的情感和内容而定。”孙天宇说。

在做这张专辑之前，孙天宇是做好赔钱准备的，但没想到很多人喜欢。目前在众筹平台上已经获得3000多人支持，筹得资金近70万。基于此，汐音社决定将众筹所得的一部分捐赠给敦煌研究院。因为“这将让年轻人参与众筹变得更加有现实意义，也提升了古风音乐的社会价值。”

从“贴牌生产”走向原创

作为国内成立较早的原创音乐互动平台，酷狗音乐旗下的5sing也是原创古风音乐的最大驻扎地，聚集了大量古风音乐工作室、歌手以及优秀的古风原创作品——

2015年上线的汐音社的《人间词话》，以王国维的《人间词话》为切入点，致敬经典，回归传统文化；2017年上线的沉韵清魂音乐社的诸子百家系列《無九無拾》，展现春秋时期百家争鸣的盛象；2018年上线的陌上聆音音乐社的《唐风遗韵》，用音乐再现盛唐重大历史事件，展现当时诗词、歌赋、戏曲等辉煌成就。

由于在歌词内容上大量运用古典文学、历史典故，乐器的使用也都是传统民族乐器，诸如古筝、二胡、箜篌等，“古风音乐”的名称因此而来。不过，与大家熟悉的“中国风”流行音乐相比，目前的古风音乐还难以称为一种独立的音乐类型，在孙天宇看来，两者的核心差异在于古风音乐是一种有活力的亚文化圈的产物，其听众对创作者和作品有一种基于同人文化的认同感。所谓“同人”，一指志同道合的人，二指不受商业影响的自我创作。

三四年前，古风音乐的创作风格受国外动漫影响较大，后来国内渐渐有了剑侠类游戏，并且将音乐做得非常好听，于是有人利用为配乐填词演唱成歌曲。再到后来，许多社团开始创作自己的音乐，并且有了自己的创作思想。

而随着创作水平的日趋提升，古风音乐也逐渐显现出它的市场潜力。从2013年的线下音乐会“金陵秦淮夜”，到2016年的鸟巢国风演唱会，从销量可观的音乐专辑到各种跨界合作，如今的古风音乐有了更为有效的商业变现模式，与游戏、影视的合作也日趋紧密。

对传统的需求将持续增长

据酷狗音乐介绍，目前古风音乐的粉丝多以“90后”“00后”为主。他们出生在中国经济腾飞的年代，是网络原住民。移动互联网崛起、智能手机普及、网速变快等变化让他们在手机上听歌变得十分普遍，也使得小众音乐得以随之传播。古风音乐虽然不可能完全承载历史的厚重底蕴，但作为一种全新的载体，它避免了枯燥的说教，能够引起年轻人的兴趣，使其了解传统文化的源远流长。

“年轻人其实特别热爱传统文化，但是需要用年轻人喜欢的形式，把这些对古典文化的审美成果分享给他们。”第一张专辑《人间词话》受到欢迎后，孙天宇就认识到了这一点。

事实上，在音乐人董真看来，现在的“90后”“00后”，很多接受过较好的文学熏陶，“像这样的孩子，你让他去听一些大白话的歌曲，他的内心需求是不够满足的，他可能想听到更多更深一点的东西”。她还认为，这些孩子在上学时期，文化生活是有空缺的，需要这样的歌曲去建立一些情感寄托，填补一下文化生活空白。所以古风音乐的出现，事实上是年轻人内在对文化的一种原始需求。

需求是可以转变成生产力的。许多乐迷都表示自己在古风音乐中受益匪浅。孙天宇说，他们的不少粉丝听了歌曲后对传统文化产生兴趣，进行深入学习后，水平甚至超过了汐音社。“粉丝欣赏水平是不断提高的，我们不能不做研究不读书，不能只做形式化、概念化的东西，要深度挖掘中国历史的好东西、有闪光点的东西。”孙天宇说。

对古风音乐未来的发展，董真十分看好：“古风音乐的受众群体在近期，或者可能在10年内，都会有一个持续的增长。”

墙内看花

作曲家不能没有“音乐母语”

□黄宗权

伴随着改革开放，从20世纪80年代开始，中国作曲家发起了“新潮音乐”“新音乐”创作。作曲家吴少雄是其中的代表人物之一。近日，他的交响诗《海神–妈祖》在2018“海峡乐谈”创作研讨会上亮相，给在场观众留下了深刻印象。

《海神–妈祖》运用了吴少雄自创的“干支合乐论”技法。这种受中国古代天干地支轮配思维启发的创作方法，是作曲家多年来在音乐创作上探索回归中国文化传统的成果。吴少雄的创作理念一直与中国文化紧密相关。在他看来，创作中国风格的音乐有几种情况：第一种是用原本存在的音乐元素来做材料；第二种是向旁类的艺术，比如从绘画、书法、戏曲、美术等门类中吸取营养来创作；还有一个层次是更深一层的，从哲学里、从思维方式、从民俗信仰、地方语言中吸取营养来创作。

吴少雄认为，西方哲学思维主要是一对一的辩证思维方式，也就是二元论，是大逻辑、小逻辑的辩证思维；而东方的典型思维是演绎式的思维，它是通过各个细部来感受整体的。体现在音乐作品中，西方交响曲有主题、对题，主部、副部，是一对一的两个东西进行交织。但中国音乐不是，如传统名曲《春江花月夜》，它是让主题材料蕴藏在乐曲的各个细部，并用各种变体来呈现，通过“变”与“不变”让我们来感受主题的存在。它的思维是演绎式的。吴少雄的很多作品喜欢用自由的“音诗”式体裁，如《海神–妈祖》，用的是文学化的结构，但它还是有主线的内容，有核心语言，就像一条线连缀着一个个珠子，这就是东方思维的一种体现。

吴少雄很多代表作都用了民间音乐素材，如《刺桐城》《意韵南音》《我的海峡》《惠安女人》《原野》等。《意韵南音》是他将民间音乐交响化的一次特殊尝试。把南音写成交响音乐，对作曲家是一个挑战。如何既保持南音的美学诉求，又兼顾交响音乐的交响性？他采取了突出主奏乐器声韵的方法，用南音琵琶断奏和洞箫润腔等特色演奏手法，再把南音腔韵融合在一起，最后吸取了毕加索的立体主义思想，把音乐素材在不同时间空间以不同的表达组合起来，用多角度、多层面、多侧面的意念表现南音。

中国的民族音乐、民间音乐太丰富了，是作曲家取之不尽的源泉和养料。对于一位作曲家来讲，他所熟悉的本土文化，一定是自己创作的最大源泉。母语文化的汲取和运用对吴少雄的创作产生重要影响，也使得他具有特殊的文化身份。

世界上每一位作曲家的创作都存在自己的母语文化，基本上都是在自己的母语文化中起步和发展。中国过去30多年的音乐创作，很多作曲家自觉和不自觉地运用了中华传统文化。到20世纪90年代以后，国外许多“现代”作曲技法也都应用到了音乐创作中。在吴少雄看来，学习其他国家和民族的技法是非常必要的，在技术的广度上也是需要的，但是不能成为中国当代音乐创作的主流。我们可以学习他们的一些观念和语言，但所有的技法都要为我所用。

吴少雄始终坚持音乐创作是一种文化的创作，音乐作品要有品格，而品格就是一种文化取向和定位。作曲家不能让满天飞的技法冲昏了头脑，要有自己的追求和坚守，要静下心来寻求自己的创作方式，形成自己独特的语言。虽然每个作曲家都会有自己的审美追求，但真正有个性的作曲家，不是跟着潮流走的人，而是沿着自己的母语、跟着自己的文化走、坚持自己特点的人。

（作者为上海音乐学院博士后，上海音乐学院贺绿汀中国高等音乐研究院青年研究员，福建师范大学音乐学院副教授）

在汶川大地震十周年之际，艺术家舒勇将雕塑作品“生命之花”捐赠给“5·12”汶川特大地震映秀震中纪念馆永久收藏。

映秀震中纪念馆永久收藏

“生命之花”永久绽放

▲“生命之花”雕塑　钟　欣摄

《生命之花》在征得家人同意后，以汶川大地震中失去生命的双胞胎姐妹——琦琦和佳佳的骨灰为材料创作而成。作品是一组3件不同尺寸的雕塑，根据计划，其中最小、最精致的一朵交给琦琦和佳佳的父母，另外两朵分别赠予中国国家博物馆和“5·12”汶川特大地震映秀震中纪念馆永久收藏。

作为艺术家以艺术的方式铭记汶川大地震的一件作品，舒勇表示：“我并不是将骨灰当作艺术的道具，而是当作生命的密码，希望是一种重生。”他认为，在无数战争和灾难中，人们通常用冰冷的数字来呈现逝去的生命，然而生命是鲜活的。既然灾难无法挽回，艺术家能做的就是将灾难中万众一心、举国救援的一幕幕，汇集成令人动容的感人画面，凝聚成撼动人心的精神力量，让它们像一朵朵生命之花，在每个人的心中绽放。在他看来，“生命之花”的绽放正如婴儿的诞生，对于在灾难中失去亲人的同胞们，必然具有重要意义和价值。它以另一种方式延续保存了逝去的生命，表达了人们对生命的敬畏之心和共同的怀念。

在捐赠仪式上，汶川县县委副书记、县长旺娜表示一定将“生命之花”管理好、展示好，让更多爱心人士通过这件作品感受美丽生命的延续和脉动。　（田晓凤）

寒夫书画文艺术成果展举办

“不忘初心——寒夫书画文艺术成果展”日前在北京炎黄艺术馆举办。展览共展出作品110件，其中国画14幅，油画10幅，书法86幅。

寒夫自8岁开始学画，师承《大千画本》《八大山人山水》，时有诗文篆刻问世。近年来，经谢云、王学仲、吴丈蜀等多人教诲，艺术造诣得到进一步提升。在纪念马克思诞辰200周年之际，寒夫展出近年来创作的书画文作品，以表达作者对这位无产阶级伟大导师的纪念和缅怀，并体现他运用马克思主义文艺观、传承东方人文艺术的不懈追求。　（王有强）

《朗读者》第二季回归

让阅读之光照耀更多人

作为过去一年来“全民阅读”风潮的荧屏引领者和推动者，电视节目《朗读者》掀起了一阵持续的文化热浪。5月5日，全新升级的第二季节目回归，再度引发热议。

“心中暗含千言万语，不如放声四海。”《朗读者》第二季继续以个人成长、情感体验、背景故事与传世佳作相结合的方式，选出精美文字，邀请嘉宾用平实的情感读出文字背后的价值。

首期节目中，主持人董卿与作家贾平凹、清华大学副校长薛其坤、中国篮球协会主席姚明、企业家宗庆后、守鹤人徐卓等一同带来了一场以“初心”为主题的朗读。

节目播出后，不少观众看到了第二季节目的一些新变化。比如嘉宾身份更多元，除了科学家、企业家、文化艺术大家，还有体育界、互联网界更多领域的代表性人物也纷纷出现。据节目主创团队介绍，第二季节目的读本也更为丰富，将会出现中小学课本里的篇目、畅销书以及相对严肃的文学作品等。此外，第二季节目的话题开合度更大，不仅有与第一季一样的温情话题，还会有全中国乃至全世界关注的社会话题，例如环境保护、器官捐献等。

作为新的尝试，第二季节目在对读者的舞台呈现方式上也更加多样。读者将不局限于只身一人在舞台中央朗读，也会有和远在非洲的世界著名动物保护专家之间的跨时空朗读，以及作家贾平凹和他的朋友们及读者以朗读会形式一起直抒胸臆等方式。

对于这些新亮点，董卿表示，一年来《朗读者》节目组依旧像打造一档全新栏目一样，精心筹备，心血打磨。“朗读让我们忘了所有烦恼和很多疲劳。真心感谢那些所有用命在写字的人，他们给这个世界留下了光。而我们要做的，无非是让这道光照亮在更多人的头上。”

▲姚明在节目中

《朗读者》第二季将继续将大家带回朗读的时代，深挖阅读的意义。作为节目的忠实观众，中国作家协会副主席李敬泽对节目给予高度评价。他认为节目将文学的世界以中国风格的电视形态呈现在观众面前，“以朗读的形式沟通芸芸众生，让更多的生命借助这个舞台再一次打开，让观众的情感借助屏幕得到抚慰和启迪，这一切都是今天这个时代所呼唤的。”

据了解，第一季节目广受欢迎的线下朗读亭，在第二季开播前也已全面开启。除此之外，节目还推出“朗读者”App，观众可通过它观看节目视频和花絮，参与朗读亭录制，录制与节目主题词相关的内容并分享给朋友。　（文　纳）