

文化

周刊

责任编辑:赵亮
新闻热线:(010)84151608
E-mail:grwhzk@sina.com

在先民的歌谣中,一代代人聆听着歌声之韵,领悟到文化之雅和生活之美——

民歌:走多远,也能找到回家的路

选手乌英嘎演唱的蒙古族民歌《草原上升起不落的太阳》。资料图片

本报记者 赵亮

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,唐代诗人贺知章在《回乡偶书》中通过家乡的“变”与“不变”抒发了久客他乡的感受。其中,“不变”的是乡音,而民歌就是乡音的诗化表达。听到来自家乡的民歌,即使走得再远,也能找到回家的路。

从今年10月开始,央视在《朗读者》、《中国诗词大会》等一系列创新文艺节目之后,又推出了《中国民歌大会》第二季,节目生动展示了中国民歌浩瀚的历史画卷,又一次掀起了文化综艺的热潮。据统计,节目平均收视率达1.42,相关互动话题“我用民歌唱家乡”阅读量9.4亿次,主话题“中国民歌大会”在新媒体阅读量达到3.4亿次。

近日,在央视举办的《中国民歌大会》研讨会上,多位文化领域的专家学者共同探讨这档音乐文化类节目引发热议的原因以及民歌作为传统文化的独特魅力。

古老而新鲜的历史文化

在网友热议的互动话题中,大家共同的感受就是“原来民歌这么好听”,而讨论最多的内容集中在“每首民歌背后竟承载着这么丰富的文化内涵,包含了那么多的故事。”

对此,长期研究中国传统音乐的中国艺术研究院研究员田青感到,“过去很长一段时间里谈到民歌,讲到民族民间文化,很多人认为这是古老的、和现代脱节的,不能登上大雅之堂。通过这样一档集中展现中国民歌魅力的音乐节目,在一定程度上改变了人们过去一些错误的认知,一方面认识到民歌是我们祖先留下来的宝贵财富,另

外,也从不同程度上感受到了中国民歌的生命力,和现代生活的密切联系,是我们精神血脉里的根,同时也展现了民歌的精粹性、艺术性,能够让许许多多不了解民歌的,尤其是年轻人听了以后觉得民歌这么好,在艺术上也都是精品。”

归根溯源,民歌起源于或流传于一个国家或地区的老百姓中间并成为他们独特文化一部分的歌曲,是民间文学的一种。中国民歌从《诗经》、《楚辞》,到汉乐府、南北朝民歌,再到宋词、清代竹枝词,民歌记录了老百姓的生活劳动、节庆习俗,描绘了祖国的大好风光,更是传唱了一个民族的发展史。所以,中国民歌文化不局限于音乐学,还包括历史学、社会学、文学、地理、民俗学等方面,它们构建出一部波澜壮阔的中国民歌百科全书。

选手高洪章演唱的彝族民歌《彝族敬酒歌》。资料图片

“对于民歌传统的认知,是要补课的,民歌的文化实际上比诗词要复杂,具有多样性的地方历史文化的承载能力。为此,节目中特别邀请专家学者围绕民歌精心设计了与之相关的问答,同时配有专家深入浅出的讲解,其最终目的就是给大家普及民歌、传播民歌文化、讲述民歌故事。”文化部民族民间文艺发展中心主任李松说。

真挚而淳朴的火热生活

歌唱江南美景的江苏民歌《无锡景》,表现军民团结的经典藏族民歌《洗衣歌》,传递男女爱情的陕北民歌《一对对鸳鸯水上漂》,鼓舞劳动热忱的四川民歌《太阳出来喜洋洋》……在《中国民歌大会》的舞台上,观众不仅欣赏到了不同地域、风格各异的民歌曲调,更在生动灵活的表达中感受到了扑面而来的火热生活。

民歌,和人民的现实生活有着最直接最紧密的联

系,是经过广泛的群众性的即兴创作、口头传唱而逐渐形成和发展起来的,因此其音乐形式具有简朴朴实、平易近人的特点。

对此,中国音乐学院院长、全球音乐教育联盟主席王黎光总结说:“中国民歌其实是伴随着人民群众的生活和劳动产生的,所以人民的关注度非常高,也渴望在自己不经意的劳动和创造中理解自己的文娱过程。”

而《中国民歌大会》第二季总导演邹为觉得节目之所以能够引起观众的热捧,就源于民歌的“真”,“录制之初,导演组曾遍访全国各地,精心挑选出32位选手,他们当中有科学家、律师、警察、老师、老板娘、全职妈妈、学生、农民等。他们的歌声是心灵深处最朴实的情感,所以才能打动人、激励人、鼓舞人。”

在遴选选手的过程中,最让导演邹为难忘的是在

传统而独特的审美风格

我国各民族的民间歌谣蕴藏极其丰富,从《诗经》里的《国风》到解放后搜集出版的民歌选集,数量相当多。当今仍流传于民间的传统歌谣更是浩如烟海。

中国艺术研究院研究员田青曾经用珍珠、钻石来形容这些民歌,“《中国民歌大会》把我们民歌里面中国传统的美学精神表现得非常丰富多样。56个民族的民歌,不分南北,各个民族都有。不过,我觉得在如何体现民歌的美学精神和它的艺术价值上,我们还可以深挖。”

田青进一步解释道:“中国人的审美与西方人不同,很多青年人觉得西方的音乐丰富,交响乐不光乐队庞大,音乐的织体形式也庞大,基本的古典交响乐队四个乐章,里面充满着对比,结构上的多声性,造成了西方音乐的丰富、广阔。而在中华传统美学里,我们中国的音乐就是单旋律的、单线条的,但是,其旋律之美让你听过难忘,经久不衰。”

与此同时,有着独特审美风格的中国民歌也面临着一些传承的困惑,比如个别民族种类濒临失传以及一些民族歌曲的传唱度并不是很高。王黎光觉得,民歌可以根据现在的音乐元素进行适度改编,这样让其他民族的人也能够简单传唱。

“从学术角度来讲,打开新民歌创作的曲谱,我们发现与传统的民歌相比,已经有了翻天覆地的变化。作曲家将作曲技术融入里面之后,歌曲的结构发生了变化。民歌是要发展的,我认为可以加入一些这样的东西。但改编一定是香蕉苹果的改编,即吸取香蕉抗寒能力及美味的优点成为新的苹果,而不是香蕉苹果一杂交成了怪物,不好吃又不好看。我们要让更多的人在一首首民歌乐声中,聆听到歌声之前,领悟到文化之雅,也更加热爱生活之美。”王黎光说。

选手宋守莲等演唱的沂蒙山小调《谁不说俺家乡好》。资料图片

为期91天的国家大剧院第六届舞蹈节上演了34场精彩剧目,演后谈、走出去等一系列交流活动拉近了观众和舞蹈的距离——

为艺术与大众架一座壮丽桥梁

本报记者 赵亮

“舞蹈的音乐中分别运用了台湾客家古调和西方歌剧的咏叹调,是出于怎样的考虑?”

“林先生,非常喜爱您所创作的舞蹈剧目。我发现,如今都市里的人很难真正放松自己的身体,什么时候云门舞集在北京办一个大众培训班吧!”

11月5日,是台湾云门舞集携40周年纪念时创作的《稻禾》参加国家大剧院第六届舞蹈节的最后一场演出。演出散场虽然已经很晚,但大多数观众仍旧意犹未尽地与该剧团的创办者、艺术总监——享誉国际的台湾编舞家林怀民先生进行交流互动。

为了能够让观众更直观的理解作品背后的创作动机,林怀民先生精心准备了采风时的照片和首演时的视频资料。“作品的灵感其实源自于一次采风,当时就被台湾这个著名的米乡——池上的田园风光与当地居民坚定的环保意识深深震撼。舞蹈设计以泥土、花粉、穀实、风、水、火这些自然界的因素为题,配以池上稻米从初秧、结穗、收割、焚田到春水重新灌满田地的投射影像,将一季稻田四季的生命轮转娓娓道来,亦委婉喻示人生历程。”在林怀民的细致专业的解读下,人们对印象里“高冷”“看不懂”的

现代舞有了亲近感,对艺术作品的理解也更加深入。

“对于观众不熟悉的作品演出,我们都安排了这样的演后谈活动。就是为了让主演者和观众拉近距离,从而喜欢上这种艺术形式;对于主创艺术家们来说,他们也渴望了解观众的想法,从中汲取创作的灵感。”国家大剧院演出部舞蹈组组长孙徽对《工人日报》记者表示。

从今年9月开始一直持续到12月,国家大剧院第六届舞蹈节在为期91天的时间里共上演15台34场精彩舞蹈剧目,汇聚了来自俄罗斯、意大利、荷兰等国家及中国各地的名家名团。

而随着舞蹈节的连续举办,喜爱舞蹈节目的观众群体不断扩大,并且观众的欣赏水平也有所提升。“很多观众开启了对于舞蹈艺术的认知和喜爱,知道原来除了芭蕾舞以外还有现代舞,除了《天鹅湖》之外,还有《吉赛尔》,除了杨丽萍还有更多国内外知名的舞蹈艺术家,知道了原来相同的剧目还有不同的编导版本,有完全不一样的呈现。”孙徽称,现在我们的观众已经变得越来越“苛刻”了。“比如买票的时候,不单看舞团,还要挑剔剧目,甚至要问清楚不同场次的演出阵容才买票。”

这样一种艺术氛围的形成,除了观众自身艺术素养的提高,也离不开剧院多年来坚持对观众的艺术普及。在今年的舞蹈节开始之前,国家大剧院就通过微

博、微信推送方式,请到部分会员和粉丝配合做了问卷调查。这份调查问卷详细的显示了当下观众的喜好:有20.2%的观众喜爱和关注现代舞,53.5%的观众喜爱和关注芭蕾舞,26.3%的喜欢民族民间舞及其他舞蹈形式。

“为此,我们在这届舞蹈节中,不但安排了受到广大观众喜爱的芭蕾舞、民族民间舞,同时积极地普及和推广现在观众还比较小的现代舞。我们也发现喜爱现代舞的观众相对年轻,对艺术形式的包容度更高,这或许也暗示了现代舞观众在未来的增长潜力。”孙徽对记者说。

为了让更多观众了解舞蹈节中的艺术家和剧目,享受舞蹈艺术。孙徽介绍说:“比如过去两年里,我们曾组织太原舞蹈团的艺术家们走进聋哑人工厂,为他们公益演出《千手观音》的精彩片段。而工厂里的聋哑人艺术团也特意排练表演了三个节目,和舞团的艺术家们交流。我们还曾请杨丽萍老师走进中关村软件园,和IT精英们聊舞蹈艺术。今年,陶身体剧场的艺术家们在今日美术馆开展了公开排练,荷兰舞蹈剧场的艺术总监也和北京舞蹈学院的师生们进行了关于创作的对谈。未来,我们还会以更多不同形式的走出剧院。”正如台湾云门舞集创始人林怀民所说,“大剧院是艺术家与社会大众间的壮丽桥梁。”

戏剧艺术进校园

11月8日,在上海徐汇区科技幼儿园,演员索菲亚和孩子们一起表演。

当日,第19届中国上海国际艺术节进校园来到上海徐汇区科技幼儿园。来自丹麦巴格登剧团演员为孩子们表演肢体剧《下雨了》,用艺术的方式启发孩子们乐观对待生活中的小挫折。

从10月20日到11月19日在上海举办,为期一个月的艺术节中有110多场艺术教育,包括进校园演出、工作坊、讲座和观剧团等主题活动,为在校学生搭建亲近艺术、体验艺术和实践艺术的桥梁。

新华社记者 高峰摄

回眸

今年的一场大会上,马云与歌手李健合作演唱。东方IC供图

刘颖余

马云又唱歌了。和之前的小打小闹相比,这次推出歌曲《风清气扬》,貌似他是动了真格的。“马菲组合”,外加才子高晓松,还有一部由李连杰、甄子丹、吴京三位功夫巨星加盟的大片做背景,难怪,有人调侃,马云开口唱歌,惊动了大半个娱乐圈。

如果说以前马云在年会上唱歌,是玩票,是搞笑,是显示商业领袖的真性情,是想向公众说明“马云也是人”,那么此次出单曲,拍电影,则恐怕没有那么简单。马云请来那么多大牌明星,本身就显示了他在专业上的认真。当然,他也有私心——我说的不只是配合双11狂欢,还有他个人文艺青年未竟的心愿。不久前,马云做客菲律宾德拉萨大学与学生们交流时就透露过:“当我小的时候,我有许多梦想,但大部分都没有实现。现在我已经53岁了,在过去的30年、35年里,我一直都在努力地工作。现在我觉得,是时候想想我童年和年轻时的梦想了。唱歌,当演员,画画,我想尝试所有这些事情。”

言犹在耳,首富就又推歌曲,又演电影。有钱任性,果非妄言。那么,问题来了,马云唱歌好听吗?

自然是仁者见仁智者见智,“唱歌是认真的,跑调是天生的”固然过于苛刻,“只要你有钱,唱什么歌都好听”也未免太没有原则,还是马云自己更看得开:“别人不会因为我唱得好而高兴,我唱不好大家才开心”。不过,他这一自嘲发生在今年的云栖大会上。那次,他纯粹是自娱自乐,但此番推出歌曲,我觉得他未必有那么豁达。用高晓松的话说,他不是简单的玩票。据说,马云为唱好《风清气扬》进行了非常努力的练习,在录制过程中甚至以酒壮胆,为的就是调节出最好的状态。这个状态最终出来了没有?高晓松没有正面回答,但一句“录音比想象中轻松许多”就暗含了大大的赞许。

要我说,如果你没听过马云过去在各种场合唱过的歌,仅仅听这首《风清气扬》,那还真应该给他打个较高的分数,但考虑到这是录音室的产物,还有他接受了各种专业的指导,我只能说,马云的唱功,即使放到业余爱好者里,也只能算是中等(或偏上)水平。当然,如果他执著于自己的唱歌“事业”的话,他可能还有提高的空间,但恐怕永远不能和他的经商和演讲水平相比。

至于这首《风清气扬》,恕我直言,真的很平凡,歌词华丽而空洞,旋律似曾相识。是钱花得不到位吗?应该不至于,这可是首富的首张单曲,是高晓松江郎才尽了么?也许吧,他的聪明才智大概都用到了脱口秀上了。还有王菲,一个看起来对于唱歌已失去热爱的歌手,又有什么可以唤回她曾有过的热情呢?

按理,天要下雨,娘要嫁人,马云要唱歌,随他去好了。但问题是,马云是首富,而且搞起艺术来还特认真,他这一认真,公众和演艺圈反而无所适从。这不是某个人的尴尬,而是时代症候之一。资本和艺术,要想如鱼得水,从来都不是一件容易的事。个中道理并不复杂——资本有资本的本性,艺术有艺术的规律,艺术最看重的是想象力和创造力,这两样都不是资本可以轻松搞定的。

世界上怕就怕认真二字,认真做事的人总是很可爱,但前提最好是做自己最擅长的事。马云最擅长的事显然不是唱歌,因此,我倒宁愿他在唱歌这件事上,不要那么认真。一个唱歌不那么好听的马云,的确让大家感觉更开心些。

马云唱歌好听吗?