

用音乐呈现进行时的生活与心灵

□邢戈

作为一档音乐真人秀节目,《一路唱响》以嘉宾采风的方式串联起不同城市各具特色的流行音乐人和音乐作品,呈现出当下地域流行音乐鲜活的生态和城市的独特精神面貌,以清新的格调和动人的魅力,带领观众感受音乐的力量、表达音乐的灵魂,体现了优秀综艺节目的文化自觉。

《一路唱响》从历史的辉煌起点出发,以《诗经》奠定了这次创作的性质,“《诗经》就是三千年前人们唱着的歌,《诗经》的采风人想必是一路探访、一路听歌、一路畅想”,以“诗就是歌,歌就是诗”连接了音乐创作与采风寻访这类活动的历史和今天,赋予节目中“音乐探宝团”的行动一个值得追慕的文化高度。以成都杜甫草堂和上海百代唱片公司原址小红楼作为今天的行动起点,以“寻根之旅”开启当下的行程,节目把意趣、格调和品位提高到了与历史比肩的高度,从这里出发,今天的故事也就是明天的历史。

《一路唱响》的创作,扎扎实实落脚于对当下地域音乐人的发掘与呈现,所表现的音乐人和当地的历史、文化、民生密切相关,因而体现着对现实生活的真切观照和温暖抚慰,也时时处处流露着音乐对于人们生活的意义。如大理女孩马悠悠在患抑郁症时写下了歌曲《被遗忘在孤

岛的孩子》,通过音乐治愈自己;成都的入选歌曲《新一天》所唱的阳光和心情,道出了当地普通人的典型情绪;上海的《乘风》里那句“被雨水淋湿的狗”,唤起不少人的共鸣;“兰色花园”乐队在为其成员的女儿演唱《宝贝》的过程中,重拾音乐梦想,等等,都在旋律里深藏着音乐人对当下生活的感知、理解和日子的烟火气,都是以音乐对现实生活与人的心境进行真实写照与表达。节目中所讲到的“聆听城市的声音”,这声音正是当下城市生活的脉动。

《一路唱响》关注音乐传承、发展以及音乐观的问题。如成都刘俊麟的乐队采风收集各民族原生态的音乐,加以现代音乐的融合,再输回相关地区去,这项工作致力于民族音乐在现实生活中的持续传承,非常有意义。又如深藏在上海小马路边的老任的爵士音乐学校、成都的小酒馆,都体现着严肃音乐人的文化责任感和对理想的坚守。节目中李健在上海选歌时坚持选择中文歌曲,他认为只有中文歌才是“属于中国,属于上海”的。这种音乐观的传达,为采风之旅注入了自己的文化定位。

《一路唱响》也不回避音乐人普遍面临的生存问题,即如何处理谋生的工作和热爱的音乐之间的关系,真实反映了当代流行音乐人的生存状况。节目记

录了上海“羽果乐队”成员们下班后匆匆赶来排练的情景,也通过邀请演出对上海“兰色花园”乐队的重新启动起到了助推作用。

《一路唱响》的形式创新本身也即是内容创新。采风在路上,时间是流动的,空间是流动的,思想是流动的,音乐也是流动的……这“一路”上的种种“唱响”,以富有动感的表现方式,为音乐灵魂的呈现提供了厚重的文化内涵,将环境时空与人的心灵世界进行融合,呈现为一首首动人的旋律,也呈现出纪实拍摄所独具的感染力。节目的后期制作颇有特点,以字幕为例,字体、位置和出现的方式非常灵活,其中有一些内容颇有点睛的趣味,如宋秉洋唱完《知竹》,字幕出现“熊猫因知竹快乐,而人因知足常乐”,这种由音乐而体悟出的生活哲理在片中多有表现,传递出一种烟火人间古老智慧的韵味。

一座城市当下的音乐,就是这座城市灵魂的样子。《一路唱响》注重刻画音乐人对待生活和音乐的态度,并通过各种方式努力推动地域流行音乐的健康发展,这是节目创作的文化担当和价值所在。它从一个独特的文化视角向观众推介了这座城市,同时也为这座城市的文化魅力增添了独特光彩。

据《解放日报》

新国风蔚然成风

□李政

近年来,从“汉服潮”“诗词热”到国潮品牌的全面开花,再到各类文艺创作的争奇斗艳,起于传统文化的创新风潮逐渐在全社会蔓延开来,已经成为一种蔚为壮观的文化气候,推动了中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。具体到电视领域的创作,荧屏上涌现了大量以国风为题打造的文艺作品。这些作品将丰富多样的传统文化寓于内容创作之中,与流行文化和现代元素碰撞融合出了一番别样的文化景观。随着同类题材创作如雨后春笋般涌现,其中一批精品力作将视角深入中华优秀传统文化肌理,沿着文化传承与文化创造的脉络,进一步地探索出了塑造“荧屏新国风”的进阶范式。

在市场热度的推动下,国风作品走进大众视野之中,既有不少以国风为题的影视剧、综艺节目和舞台剧目,也有不少大型晚会推出的国风节目,甚至还出现了专门打造的国风主题晚会。一时之间,国风成为文艺创作领域的一大关键词,给文艺市场注入了一股新风,同时也在一定程度上丰富了大众的精神文化生活。但在表象之下,暗藏的问题始终触动社会的忧思:创作者鱼龙混杂,导致相应的作品质量参差不齐;部分创作形式大于内容,承载的文化内涵不经推敲;一些热钱的入场带来浮躁之风,让传统文化沦为“一次性”消费品。不少打着国国旗号的作品看似描摹了传统文化传承的热闹气象,却未能完全支撑起优秀传统文化的意蕴风骨,或在“高举高打”中将文化品位弃之不顾,抑或“挂羊头卖狗肉”般操控流量、偶像、选秀等资本游戏。令人欣慰的是,时下的新国风文艺作品不同于此,在创作路径上呈现出显著的差异,不仅抛却了贪大求全、浮于表面的套路,更走出了将传统文化混为一谈、不加区分的误区。

新国风之所以谓“新”,在于表达之“新”与内容之“精”。实际上,对于大众而言,传统文化是既远又近的存在。这里所说的“远”指的是其相对陈旧的表现形式难以和现代大众进行广泛对话,而“近”则是因其中蕴含着对当下有巨大启迪的思维方式、价值观念和行为规范。因此,如何给传统文化换上当代人青睐的“新

衣”,又如何将其“内核”与现代化表达扣合起来,成为一道颇具难度又亟待解决的命题。对此,当下的新国风文艺作品或广泛融合舞蹈、情景剧、舞台剧等备受大众喜爱的艺术形态,或采用虚拟现实等技术手段,或加入趣味游戏、深度访谈、实地探访等环节设置,为观众营造出具有沉浸感和体验感的文化氛围。

与此同时,这些文艺作品还将抽象的传统文化具象为清晰可感的文化符号,并从诗词歌赋、衣食器物、民俗等微视角切入国风的大主题,用稀松平常之物铺展出立体生动的中华文化画卷。当这些生活化元素变成对话古今的载体,传统文化与人们的心灵越来越接近。《衣尚中国》《国家宝藏·展演季》《典籍里的中国》《国乐大典》《舞千年》等节目聚焦不同的国风垂直领域,以深入浅出的内容让观众充分领略传统文化魅力;“中国节日”系列节目则用绮丽的视听技术,编织起一场场跨越时空的文化奇旅……这些新国风文艺作品秉持着简而专、小而深的创作理念,虽只照见了传统文化中的一隅极小天地,却力求在其中深耕细作,由点到面地做成了弘扬中华优秀传统文化的“大文章”。

新国风文艺作品为传统文化与其他文化之间的交流、碰撞和融合创造了绝佳的空间,进而在一定程度上推动了文化的创造和创新,这正是其具有的另一重“新”之所在。在《典籍里的中国》架构的“穿越之旅”中,古老典籍背后的历史再现于荧屏之上,古人的智慧与思考也随之投射进了观众的内心;在《国乐大典》建造的“国乐之城”中,传统民乐与说唱、世界音乐、电子摇滚等曲风相遇,碰撞出了一首首扣人心弦的新国乐;在《舞千年》打造的“艺术盛宴”中,舞蹈成为了编译和表达传统文化的语言,传统舞蹈也一次又一次完成了创作的突破。

“充实之谓美,充实而有光辉之谓大”。当下涌现的新国风文艺作品既有美之内涵,亦有美之意蕴;既在内容创作层面上突破了既定模式的窠臼,又用别具一格的创意激活了文化传承的密码。更重要的是,它们激发着文化创造和创新的火花,让中华优秀传统文化得以焕发别样的光彩。

据《光明日报》

“诗意”的舞台成为出圈的关键

□李雨心

“休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华。”清明时节,当苏轼一首《望江南·超然台作》穿越近千年时光,以流行音乐的形式在央视舞台唱响,配上宋代点茶技艺的画面,让当代人也品味到了那个时代的风雅与文艺。与此同时,节目中还有诗人王维“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的折柳赠别;纳兰性德“茜袖谁招曲槛边,弄一缕、秋千索”那种对故人的追思……

4月5日,清明之际,节目《古韵新声·清明》在央视与观众见面,用“文物展演+文化访谈+古风乐舞”的形式,展现中华文明的源远流长。当人气明星用歌曲的形式将传世诗歌名篇缓缓唱出,晦涩难懂的诗句被以更直白的方式传递着。而在前一日,总长10小时的《大美中国·诗话清明》播出,以飞花令为线,邀全国观众共赴了一场诗意之约。

进入春日,与“诗意”有关的综艺陆续开播。3月14日,《2022中国诗词大会》迎来收官之战,决出了年度总冠军;而在4月3日,新一季《经典咏流传》也

正式亮相,继续用“和诗以歌”的方式,让诗词和音乐交融。有传统文化的加持,加上具备现代审美的呈现方式,让这些“诗意”的舞台,成了出圈的关键。譬如文化节目《古韵新声·清明》,播出后在全网收获了30多个热搜。

自2016年开始,以传统文化为核心的综艺节目爆款频出,精品不断。随着此类节目的走红,各大卫视纷纷打造垂直类文化综艺,让适合搬上电视节目的传统文化不再局限于固定的圈层。博物馆、考古、非遗、古籍……各类聚焦不同领域的综艺节目纷至沓来,而诗词类文化节目,应该是其中最早走红的一批。

说到这里,不得不提引发了“诗歌热”的《中国诗词大会》。自2016年开播伊始,该节目通过对诗词知识的比拼及赏析,捧红了无数热爱古典文学的参赛者,也让“飞花令”这种风雅的文字游戏被大众所知。无论是被评为“满足了人们对古代才女的所有幻想”的武亦姝,还是历时四届终于夺魁的陈更,该节目的年度总冠军都收获了极高的知名度,丝毫不亚于当下

的流量偶像。随后,2018年播出的《经典咏流传》,将诗词文化与流行音乐相结合,创新了这一古典文化的舞台表达形式,节目更邀请到不少音乐界大咖,诗词之美配以悦耳旋律,将国人自学生时代就熟知的千古诗篇缓缓唱出,新鲜之余又令人倍感亲切。

在这两档节目陆续走红后,不少综艺晚会也开始融入诗词元素。譬如在河南卫视最为出圈的节目中,《洛神水赋》应该排在前列。该节目采用了水下舞蹈的形式,将文学家曹植的名篇《洛神赋》中“翩若惊鸿,婉若游龙”的洛神之美展现得淋漓尽致。此外,综艺《国乐大典》用传统国乐打开古诗词,更显诗词的古典韵味。

在传统文化成为“流量密码”的当下,影视节目的创作形式也越来越多样化,将传统文化发掘得更为细致和深入。流行音乐、水下舞蹈、情景剧、民乐……这些“诗意”的节目,将不同的艺术形式相结合,碰撞出更为多元的可能性,也让屏幕前的观众感受到传统文化的创新性和活力。