

抒情新时代 唱响中国梦

——庆祝改革开放40周年新创歌曲音乐会巡演引发热烈反响

为推动优秀舞台艺术作品持续服务基层,发挥好示范引领作用,11月7日至15日,由文化和旅游部出品的《抒情新时代——庆祝改革开放40周年新创歌曲音乐会》继在北京成功首演后,先后赴深圳、厦门、上海3个改革开放前沿城市开展公益性巡演活动,三地知名艺术家、市民、学生等约4000人走进音乐厅观看了演出,引起强烈反响。本刊特选5篇相关文章刊发,以飨读者。

谱写在大地上的旋律最动听

中国音乐家协会副主席、创作委员会主任 印 青

10月15日,由文化和旅游部出品的《抒情新时代——庆祝改革开放40周年新创歌曲音乐会》在北京上演,拉开了全国优秀现实题材舞台艺术作品展演的序幕。

音乐是抽象的艺术,现实是具体的存在。用抽象的音乐艺术表现具体的现实存在并非易事,进行现实主义音乐创作更是难上加难。尽管如此,这次音乐会还是进行了一次大胆尝试,所有作品都沾着露珠,冒着热气,不仅毫无违和感,还让人倍感亲切振奋。

作为主创人员之一,我参与了音乐会从创意到实施,从采风到创作,从反复修改到最终登上舞台的全过程。在此,我介绍一下创作体会和创作经验。

歌曲创作是有规律的。一首好歌的诞生,总是凝聚着词曲作者、歌手、乐队、制作人等许多人的真情与心血。这次庆祝改革开放40周年主题歌曲创作活动历时近一年。明确了“庆祝改革开放40周年”这一主题后,文化和旅游部艺术司就开始分批组织百余位知名词曲作者及中青年音乐骨干进行集体采风。从2017年11月开始,大家分赴深圳、厦门、浦

东、雄安等多个改革开放前沿地区,深入一线生活,与当地群众面对面交流。

以前,有些艺术家采风的确存在着走马观花、蜻蜓点水等问题。而这次我们的主创人员是真听、真看、真想、真触动。所到之处,无不为了改革开放40年来国家的巨大变化所震撼。亲眼所见、亲耳所闻、亲手所触的巨变,让大家心生共鸣,艺术灵感和创作热情便汩汩而出。比如,大家站在港珠澳大桥上,感受着八面来风、潮起潮落,很自然地发出“你是一条路,还是一座桥”的感慨。于是,深情昂扬的《海路》便诞生了。《从这里出海》等数首礼赞沿海开放城市的歌曲的初稿,都是这样在集体采风的途中产生的。

任何优秀艺术品的诞生,都需要反复打磨。这次庆祝改革开放40周年主题歌曲创作活动,在这方面做得格外到位。集体采风结束后,艺术家们带着满满的激情与感动,分头开始创作,很快拿出了各自的初稿。作为主办方的文化和旅游部艺术司,充分尊重艺术家的创作个性与艺术见解,同时结合多年承办大型晚会的经验,分批组织顶级专家成立专家组,对每一首歌曲进行“集体会诊”。

每一次“集体会诊”,既是专家学者们的一次传经送宝,也是词曲作者们的一次学习升华。从对主题的把握到对形式的调整,从对歌词的修改到对旋律的斟酌,在几十次的“集体会诊”中,老、中、青三代艺术家各抒己见,精益求精,最终从新创作的50多个作品中,精挑细选出15首主题鲜明、风格各异、朗朗上口的歌曲。这15首歌曲,不仅是词曲作者的真情流露,更是各方面集体智慧的结晶,共同汇成了一组献给新时代的赞歌。

回顾这次历时一年之久的主题创作活动,我认为贯穿其中的运作模式格外值得一提,因为它为我们今后的现实题材歌曲创作提供了可资借鉴的经验。

习近平总书记文艺工作座谈会上强调:“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”这次庆祝改革开放40周年主题歌曲创作活动,正是文化和旅游部不断将“深入生活、扎根人民”主题实践活动推向深入、推向持久的重要举措。此番开创性地采取“先期集中采风+后续独立采风”的形式,已经让我们在这台专题音乐会的成功举办中看到了明显的效果,有利于推动形成推出精品力作的长效机制。

市风貌后表示,改革开放以来,中国发生了翻天覆地的变化,上海就是一个生动例证。《从这里出海》深情地讴歌了这一变化,大气、抒情,具有极强的感染力。《目光》唱道:“你的目光深情凝望,停留在人民心上……你的目光温暖坚强,留在我们的心上……你的目光穿越沧桑,又定在更美好的前方。”展现了习近平总书记高瞻远瞩的智慧和不忘初心的大爱。

《海路》唱道:“路浪一条路,同心一座桥,紫荆莲花三角梅,欢聚在良宵。”历史和现实在这里热情拥抱,创作者则以流行音乐艺术,阐释建设港珠澳大桥的巨大作用,表达对粤港澳大湾区的美好祝愿和期待。用三种城花代表三座城市,富有色彩感、活力感。

《未来已来》描绘了港口新城、诗意田园、银河跑道等具有时代特征的景观和形象,糅合了流行歌曲的演唱方法以及音乐剧和传统歌剧的唱法,来诠释时尚流行、经典浪漫的音乐元素,具有中西合璧的特色。创新给听众带来了非凡的感受和体验。

……

啊,用音乐讴歌改革开放,讲好中国故事,创作——开拓创新,切合时代,塑造形象;演唱——以情带声,声情并茂,展现意境。让我们正视历史,铭记历史,感恩时代,紧跟时代。

11月15日晚,当我走出上海交响乐团音乐厅时,仍然沉浸在“抒情新时代”的优美旋律和奋进精神中,这场为庆祝改革开放40周年新创作的歌曲音乐会,由15首原创抒情歌曲组成,从不同的视角描绘改革开放的画面,叙述身处改革时代人民的故事,尽情地讴歌改革开放的伟大成就,深切地触动着亲历了这40年的听众心扉,令人心潮澎湃、感慨万千。

这是一场创、作、唱、演俱佳的无与伦比的音乐会。可以看出,从前期策划创作,到正式统筹排演,主创人员无不思虑周密、殚精竭虑,通过采风和走访,深入生活,获得一手材料,有了直接的感情,再经过几轮筛选和打磨,最终才形成今天这场辉煌的音乐会。

音乐会的15首歌曲题材丰富、兼顾全面,向我们展现了广阔的改革开放历史画卷:有聚焦高铁建设、浦东开发、港珠澳大桥建设等重大事件的歌曲(《飞驰的复兴号》《从这里出海》和《海路》),有发自内心的赞美农村奔小康和家乡美的歌曲(《天边边个红》《共祝家乡美》),有表达对党的方针政策充满信心

信心的歌曲(《目光》《我们再出发》),有叙述中国梦的歌曲(《梦之城》《因为有梦》),有感恩党的英明领导的歌曲(《只想对你说声谢谢》),也有青年人期待美好未来的歌曲(《幸福的距离》《未来已来》)《歌声飞向那一年》,更有回顾改革开放40周年历程和展望中华民族伟大复兴中国梦的“点题”歌曲《一路走来》和《复兴的力量》。这是何等宏伟宽广的视野啊!改革开放的动感蓝图和璀璨成就,通过这一首首歌曲,生动地叙述着、描绘着……

与歌曲的题材相适应,音乐会以多样化的形式表述,求比拟文化艺术领域的“百花齐放”。演唱形式,从独唱、对唱、重唱至“一领众和”;体裁形式,则有新民歌、校园民谣、流行歌曲、艺术歌曲、交响合唱等;音乐风格,完全是当下最盛行的“跨界融合”风格,有在交响合唱中糅合了“东北二人转”元素的,有在艺术歌曲中运用交响动机铺陈展开方式的,有在流行歌曲中采用了歌剧化宣叙调的话语叙述,还有运用陕北“信天游”曲调的新民

歌,令我们不禁赞叹主创人员的无所不及的想象力和创造性。

整场音乐会皆以抒情艺术歌曲的形式呈现,这是古老的亦是最有效的抒情方式——文学与音乐的结合,诗词用以叙述故事、抒怀言志,而音乐的旋律、音韵之美则使之锦上添花,音乐以艺术的方式推动着文字,以抒情辅佐着优美,走向诗化,走向升华。

音乐会的高潮,是由上海音乐学院副院长廖昌永和著名女高音歌唱家殷秀梅掀起的。廖昌永是全场唯一一位男中音歌唱家,他以浑厚温暖的音色,回顾了改革开放一路走来的感怀,获得了喝彩。殷秀梅与合唱队相呼应,在铿锵有力的进行曲节奏之上,唱出了中国人民为实现中华民族伟大复兴中国梦的坚定信仰与坚定信心,全场被深深地感动,情不自禁地共同唱起《歌唱祖国》,讴歌我们伟大祖国在改革开放40年来获得的巨大成就。这场音乐会,非常具有说服力和感染力。

伟大时代的壮丽乐章

厦门市文化局局长 彭一万

2016年11月30日,习近平总书记在文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话,对广大文艺工作者提出四点嘱托,“用文艺振奋民族精神”“用积极的文艺歌颂人民”“用精湛的艺术推动文化创新发展”“用高尚的文艺引领社会风尚”。他深刻分析了我国文艺事业发展面临的形势和任务,是新时期加强文艺工作、推进文艺事业的纲领性文献。

遵照习近平总书记的指示,文化和旅游部组织创作人员深入上海、深圳、厦门、港珠澳大桥等地,实地体验、采风,用心用情用力抒写伟大时代的壮丽乐章。他们以此主办《抒情新时代——庆祝改革开放40周年新创歌曲音乐会》,在改革开放前沿城市进行巡回演出。我有幸在厦门观看演出,深深为其声情并茂的艺术魅力所震撼;也为福建交响乐团、厦门鹭岛爱乐合唱团、厦门工学院合唱团能参加演出感到高兴,深受鼓舞。

11月15日,步入上海交响乐团音乐厅,观众手中红色精美节目单上几行烫金的文字:《抒情新时代——庆祝改革开放40周年新创歌曲音乐会》,中华人民共和国文化和旅游部出品,宏大的命题、出品方的冠名以及节目单里的豪华阵容,让人不自觉地正襟危坐。而当第一首合唱《飞驰的复兴号》疾驰而出的时候,动感的音乐线条、熟悉的东北风,恢弘中不失亲切,仿佛全场观众瞬间登上飞驰的复兴号列车,舞台上下的距离瞬间消失了。

纵观全场音乐会,给人的感受是“四个精准”和“四种能量”。“四个精准”分别是:词作家精准把握时代脉搏、作曲家精准运用丰富元素、指挥家精准演绎作品内涵、歌唱家精准抒发人民心声。歌词中既有对改革开放40年来日新月异新时代的巡礼,又有普通百姓娓娓道来的心声;既有似《海路》聚焦港珠澳大桥、《从这里出海》歌唱浦东新区一类的现实题材,又有《目光》《幸福的距离》等对于自信、幸福、奋斗的深刻解读。与歌词相得益彰的是作曲家接地气的音乐创作。民族元素、流行元素的融入让音乐变得更贴近听众。民歌与流行、通俗与严肃音乐、单声旋律与交响思维的融合、搭配,显示出当代作曲家对歌曲创作的探索与理解。二度创作则在此基础上成功演绎了词、曲作家的作品。年届八旬的指挥家陈燮阳执棒《抒情新时代——庆祝改革开放40周年新创歌曲音乐会》,极为精准又不乏帅气地挥舞着

指挥棒,将管弦乐队、电声乐队聚拢为和谐的一体,主旋律突出且各个声部层次清晰,对于各种音乐风格的驾轻就熟,举重若轻的灵动指挥,让人不禁赞叹老艺术家的厚重积淀和驾驭能力。在乐团的烘托下,歌唱家们的表现尤为精彩,声动听、吐字清晰且情感真挚。青年歌唱家们的表现可圈可点,歌唱家廖昌永和歌唱家殷秀梅的演唱更是掀起了全场的高潮,观众在音乐会后久久不忍离去,舞台上齐声高歌《歌唱祖国》。

音乐会释放出“四种能量”:声音能量、艺术能量、精神能量、正能量。熟悉音乐的观众不难发现演员中许多人都是可以一力担纲整部歌剧、音乐剧主角的演唱家,他们歌唱中具备过人的声音能量,而在乐曲演唱开始时多用亲切柔和的声调,甚至流行唱法演绎歌词,副歌部分的尽情挥洒,强大的感染力让人获得美的艺术享受。而这些歌曲的创作虽然短小却不简单,作曲家们用了多声、多元素的创作思维浓缩成5分钟左右的精品,因此其中的艺术能量更加坚实、丰沛。那些或雄壮或温暖的旋律、那些或严整或动感的节奏、那些或时尚或传统的音乐,传递给人的都是满满的精神能量。主持人张泽群在现场与观众重温习近平总书记的讲话:“文艺工作者应该牢记,创作是自己的中心任务,作品是自己的立身之本,要静下心来,精益求精搞创作,把最好的精神食粮奉献给人民。”这台改革开放40周年推出的音乐诗画正是充满正能量的精神食粮。

新时代“情”歌振奋心灵

上海音乐学院音乐学系党支部书记 李小诺

11月15日晚,上海交响乐团音乐厅格外明亮喜庆,爱乐的人们满怀期待地等待着一场别开生面的《抒情新时代——庆祝改革开放40周年新创歌曲音乐会》。40年前,从划时代的党的十一届三中全会开始,亿万中华儿女开启了改革开放的中国特色社会主义道路。如今,40年过去了,中国发生了令世人瞩目的巨变,中华儿女在党的领导下,砥砺前行,锐意创新,书写着人类发展史上的奇迹……一首气势雄壮的交响合唱《飞驰的复兴号》(夏征宇作词,孟卫东作曲,上海音乐学院合唱团演唱)拉开了音乐会的帷幕;15首新创歌曲,或气势恢宏,或温柔婉约;或近景描绘,或远瞻抒怀;或娓娓叙述,或引吭高歌;或基于民间元素,或糅合现代技术;或经典传统,或前卫时尚……似一幅幅精美的画卷,从不同的角度、不同的风格和笔触,展现着改革开放40年祖国日新月异的面貌。

习近平总书记指出:“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活……我讲要深入生活,有些同志人是下去了,但只是走马观花、蜻蜓点水,并没有带着心,并没有动真情……拆除‘心’的围墙,不仅要‘身入’,更要‘心入’、‘情入’……”听完这场音乐会,深刻感受到艺术家们身入、心入、情入的倾情投入;不喊口号,不拘泥形式和概念,深入浅出而立意高远;从听觉的唯美感受、生活的真切物象入手,深切地发挥了抒情的手法;借景抒情、融情于事,咏物寓情——直抒人民之胸臆,直抒时代大爱之情——讴歌了改革开放的硕果,抒发了人民的自豪之情、感恩之情。

借景抒情。艺术家基于强烈的体验和情感描写物情,“景生情,情生景”,情景交融,浑然一体。改革开放40年来,浦东的开发和开放,使上海这座国际化大都市争当改革开放排头兵、创新发展

先行者的平台。歌曲《从这里出海》(屈塬作词,王备作曲,陈小朵演唱)采用了中速的六拍子,从华丽柔美并带有老上海风情意味的旋律开始:“浦江拐了一个妖娆的弯/留下百年芳华向前/浦江之东,延续大上海的神话/陆家嘴的灯火飞到了云端”——似凭栏远眺,娓娓深情地吟诵着对这座美丽城市的爱恋:“东海云集着万国的帆/东方那颗明珠风采依然/浦江之东,延续大上海的神话/全世界的目光聚焦你的变迁”——似近景抒怀,感慨着这座城市的历史价值和时代的使命;“向岁月宣誓,从这里出海/心跳的感觉扑面而来……未来的大门已经敞开/万里大江在奔腾/浩淼长歌在传扬,从这里出海”——似大气磅礴的宣言,展现了这座城市的气势和情怀,长三角发展的号角已经吹响,浦江两岸的光华熠熠生辉——描述了上海发展的璀璨画面。

融情于事。歌曲创作中,让感情从具体的现实叙述中自然地流露出来,真诚可亲;唤起听众的情感共鸣,描述了改革开放的巨大变化。习近平总书记指出,“坚持精准方略,提高脱贫攻坚实效”,《天边边个红》(宋晓明作词,杨一搏作曲,杜朋朋演唱)就是吸收了信天游的精华元素而创作的一首现代新民歌。这首歌曲就是以陕北高原一位农民汉子的口吻,抒发了通过党的精准扶贫走进小康生活后的喜悦感和感恩感,歌颂党的好领导、歌颂美好的生活目标。男中音独唱《一路走来》(屈塬作词,赵季平作曲,廖昌永演唱),作者用一系列现实具体的行为和意象——从“推开窗户”到“敲开大门”、从“栽下幼苗”到“长成森林”——表现了改革开放的曲折历程和辉煌成就;“再一次出发,迎着梦的召唤飞奔”,抒发了我们坚定道路自信,在中国梦的召唤下,再次出发、再创辉煌的情怀。

咏物寓情。艺术家通过比喻、象征的寓意,将

所要表达的思想感情寄寓在对物象的具体描绘之中。譬如,独唱歌曲《梦之城》(屈塬作词,浮克作曲,李长城演唱)以打工者的口吻演唱,表达创业者、建设者看到愿景变为现实的自豪感。众所周知,从深圳开始的14座沿海开放城市,到海南大特区,浦东大开发,到中国彻底走向世界、融入时代的潮流。在改革开放的大潮中,一座座梦想之城拔地而起,万家灯火点亮幸福生活。而这幸福生活的创造者则是千千万万、普普通通、勤劳奉献的劳动人民。这首歌曲以耳熟能详的民谣风,充满激情唱出了改革大潮中普通劳动者沐浴春风、点燃万家灯火、创造美好生活的筑梦之拼搏、追梦之艰辛和圆梦之喜悦。《幸福的距离》(陈维东作词,胡廷江作曲,千圣主、周妙宸演唱)由通俗男女二重唱配以管弦乐队伴奏,以通俗音乐与严肃音乐跨界搭配的形式,展现改革开放40年的昂扬斗志。用“思念的距离、回家的距离、世界的距离”比喻到“幸福的距离”;用“勤恳耕耘、热情拥抱、执着奋斗”等比喻实现幸福的信心,寓意美好而壮丽的未来。

值得一提的是,改革开放40年,高铁网络的全方位铺设,无疑是中国现代化进程的最显著标志之一,是当代中国飞速发展的最贴切、最精当的一个象征。音乐会由合唱《飞驰的复兴号》开始,由现实物象令人信服亲切感、真实感,比喻了人民的自豪感和自信心;而一曲压轴的领唱与合唱《复兴的力量》(李维福作词,印青作曲,殷秀梅演唱),则以“滚滚长江、巍巍泰山、茫茫太空、大海深处”等等,象征了我们“美好的向往、不屈的脊梁、智慧的光芒、蓝色的梦想”;进而寓意了“中国道路,无比宽广/万众一心,奔向前方/中华儿女,百炼成钢/创造奇迹,初心不忘/这就是复兴的力量”,展现出中华儿女为实现中华民族伟大复兴中国梦的决心和信仰。

余音绕梁,回响于讴歌改革开放伟大时代的15首新创歌曲的意境里,激情满怀,感慨万千。这批新作品,唱响了人民的心声和时代的主旋律,浸润了听众的审美情趣,唤起人们的现实感和时代感,抒发了我们的自豪感和自信心——它们是这个新时代的歌声。相信,它们将以独特的时代精神面貌和独具匠心的艺术魅力,引领时代风尚,振奋人们的心灵。

谱写主旋律 传播正能量

上海音乐学院音乐学系讲师 张 玄

诗意叙事

改革礼赞

上海音乐学院音乐学系主任 王丹丹