

访谈

我的创作灵感一直在路上

——对话词作家王晓岭

□王毅

“歌词要像种子一样种在生活的沃土与人民的心灵，而后才能插上音乐的翅膀展翅翱翔。”多年来，从《站在哨所望北京》《三唱周总理》到《强军战歌》《天下乡亲》《咱当兵的人》，词作家王晓岭以深入生活、扎根人民的创作实践，为时代留下了一首首意蕴悠长、内涵丰富的传唱经典。作为音乐创作者，写好作品的关键何在？日前，军旅作家王毅与王晓岭进行了一次对话交流。

王毅：您的父母都是“老八路”，也都是作曲家和词作家，对您从小有什么样的熏陶？怎样引领您走上音乐这条路的？

王晓岭：我的父亲王引龙是作曲家，母亲刘薇是解放军第一代女词作家。1949年的秋天，在随党中央从西柏坡向北平挺进途中的一个黎明，我母亲生下了我。那时我父亲和母亲都在晋察冀军区政治部抗敌剧社工作，望着拂晓时曙色朦胧的山岭，他俩便为我起名王晓岭。因为父母都曾任职于原北京军区战友歌舞团，所以我的整个青少年记忆里，都充满了鸟鸣声和部队大院嘹亮的军号声。

我的母亲曾创作过《战士歌唱东方红》《老房东查铺》《走上练兵场》等许多优秀歌词作品。她的词风非常朴实，基本不用形容词，都是战士们的大白话。比如，《看见你们格外亲》中的“吃的是一锅饭，点的是一盏油”，《走上练兵场》里的“一天不摸枪，手里就发痒。一枪没瞄好，吃饭也不香”等，都没有华丽的辞藻，都是从战士的语言中提炼出来的。听着父辈们的军歌长大，使我深深地爱着军歌，这是我一生的情结。

母亲在创作上的扎实作风让我受益终生。但要说对我影响最深刻的，还是母亲的为人。她下部队从来不是走马观花，他们老一辈都是这样，打着背包踏进连队，和战士们打成一片。我曾经和母亲一起去基层部队采风，每到一连一个连队，她都会用小本子记下战士们们的名字，就像老大姐一样，战士们喜欢什么、平时爱说什么，她都会记录下来。

母亲的平易近人和让我自愧不如，同时也令我受益匪浅。她从来不会对我耳提面命，但她对我的影响却是潜移默化的、润物无声的。受母亲的熏陶，我要求自己每年至少要有三个月的时间深入部队体验生活。在原北京军区政治部战友歌舞团工作期间，我带着文工团演出队和创作组走过内蒙古八千里边防线的几乎每一个哨所，登过舰艇、上过坦克，还钻过前沿阵地的猫耳洞。

王毅：您年轻时就创作了歌曲《站在哨所望北京》，直到今天仍经久不衰。当时是怎么创作的？

王晓岭：1969年4月，我从北京四中毕业后，前往山西当兵，开始了7年的连队战斗生活。那期间站岗放哨、野营拉练中一点一滴的体会，我都像父母那样，用纸笔细心记录下来。拉练时，一天背着背包走两百里路，晚上好不容易能够沾床休息一会儿，我一边挑着脚上的水泡，一边还仔细琢磨着行军路上的感受。

一天夜晚站岗时，我望着天上的月亮，不知不觉中，一首军旅诗便在胸中涌动。赶紧拿笔写下来后，我便把诗寄给了远在北京的妈妈。后来，这首稍显稚嫩、《站在哨所望北京》，被妈妈送给《十五的月亮》词作者石祥老师，请他指导。石祥老师认为我孺子可教，仔细斟酌后，将前两句改为“南来的大雁，北去的风，站在哨所望北京”。原诗是怎样开头的早已忘记了，但多年来我始终记得石祥老师的润色。

在山西当兵期间，我经常给母亲写信，诗和歌词都寄了不少，让她帮我润色修改。可我写了那么多，她却常常是一个字也没改，久而久之，我的心中不免生出了一点埋怨。这个心结直到1976年我从山西调回北京时才化解。那天，当风尘仆仆的我一进家门，母亲便送上了一份礼物，就是手抄的一沓厚厚的稿纸，上面全是这些年来我寄回家的作品。现在回想母亲的心态，这应该就是她的一种特殊关爱吧。我觉得她是这样想的：没什么可改的，你有你们这一代的体会，有我们这一代的经历。就像我现在不容易去改年轻人的作品一样，他们有很多东西值得我去学习。

王毅：改革开放之初，您曾在半个月的时间里创作了13首流行歌曲，那是一种什么样的状态和心情？

王晓岭：我的歌词创作就是伴随着改革开放开始的。有记者曾结合我的作品评价：“时代变迁在他的所有作品中留下了深刻的印记。”

1976年，我进入中国人民解放军军乐团创作室，开始了专业创作。那一年，我27岁，由于历史的机遇，一进团就写出了传唱全国的《三唱周总理》。1978年，改革开放的浪潮席卷全国，在音乐上最直观的体现就是港台流行歌曲在大陆风靡一时，通俗歌曲近人情，音乐形态也容易让年轻人喜欢，是最让我们觉得耳目一新的。当时，内地的流行音乐尚在萌芽阶段，港台流行歌曲几乎“一统天下”。我敏锐地察觉到，通俗歌曲擅长反映改革开放带来的世态人情变化。

有一天，中央电视台的《九州方圆》剧组向我发出邀请，他们同时还找到了军乐团作曲家季承、晓松，说希望用“歌会”这种新形式来歌颂改革开放，我们三人一听都非常高兴。按照脚本的设计，整场歌会需要13首歌，而所有的歌词创作都是由我独自完成的。歌手程琳的《风雨兼程》就在这13首之中。

1984年春天，我为此专程去了改革开放的窗口深圳。“时间就是金钱，效率就是生命”的巨幅标语，醒目地矗立在道路两侧，摩天大楼从昔日的小渔村拔地而起。我在深圳待了半个多月，眼看着国贸大厦“长”了两层。出租车、度假村、歌舞厅……深圳充满了让我感到惊奇的新鲜事物。就这样，我坐着出租车夜游深圳的画面被我写进了《夜色阑珊》：“晚风吹过来，多么地清爽，深圳的夜色绚丽明亮。”从全国各地来打拼的人们成为《风雨兼程》的主角：“那天你要去远行，正是风雨浓，山高水长路不平，愿你多保重。”深圳本土人对家乡的爱则在《深圳情》中作出了真挚的表达：“深圳春也深，深圳秋也深，世上多少美的花，在这里扎下根。”

我力求从各个角度观察描绘这片日新月异的土地。“年轻”，是我对当时的深圳和改革开放最深的印象。深圳人速度快、观念新，打破了很多条条框框。我感到，那里就是中国未来发展的方向。

王毅：《当那一天来临》这首歌是2005年军队“战斗精神队列歌曲”征集评选活动中的最佳作品之一。听说您是在深入连队、深入战士当中写的？

王晓岭：2002年我带着原北京军区战友歌舞团创作组的同志们到部队采风。到了原第27集团军某机步旅“猛虎连”时，这个连队正准备进行海训，在俱乐部里举行誓师大会，全连所有官兵都在连旗上签字。受现场气氛的感染，我和作曲家王路明等人也要求成为“猛虎连”的荣誉士兵，所以把名字也签在了连旗上。彼时，为迎接全军汇演，我们正在准备一台大型晚会，需要创作一批符合当代精神的军旅歌曲。同时，全军还在征集反映战斗精神的队列歌曲。于是，写歌的时候我回想起“猛虎连”誓师大会的场景，“上面也飘扬着我们的名字”这句话便油然而生。

还有这首歌的开头，我把充满了整个青少年记忆里的鸟鸣声和部队大院嘹亮的军号声也写了进去：“这是一个晴朗的早晨，鸟鸣伴着起床号音。但是这世界并不平静，和平年代也有激荡的风云。”可以说，歌词里充满了我的青春记忆。

作为军人，必须还要时刻有居安思危的意识。当祖国和人民面临危急时，人民军队应该怎么做？为了使这首歌更深刻、感人，体现军人赤胆忠心的豪情，我用歌词作出了庄严的回答：“那一天真的来临，放心吧祖国，放心吧亲人，为了胜利我要勇敢前进。”同时，我也想用这首歌时刻提醒着国人，不要轻易懈怠，时刻牢记历史的教训，“落后就要挨打”。

王毅：《强军战歌》是给您出的“命题作文”，怎么才能写好这类作品？

王晓岭：2013年3月，习近平总书记出席十二届全国人大一次会议解放军代表团全体会议时，提出了“建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队”的强军目标。此后，有关部门感到，部队迫切需要一首鼓舞全军将士投身到军队改革洪流中、矢志强军兴军的新时代军旅歌曲，因此找到我和作曲家印青，希望我们在最短时间里写出一首教育引导广大官兵牢记强军目标、坚定强军信念、献身强军实践的歌曲，在全军推广传唱。

接受任务后，在深刻领会强军目标的科学内涵和实践要求基础上，我和印青回顾了军歌各个历史时期队列歌曲创作的一般规律，同时借鉴借鉴国外优秀军歌创作经验，经过反复探讨交流，确定了要创作一首服务于强国梦想，胸怀强军夙愿、富于时代气息，并且雅俗共赏、易于传唱的现代人民军队新战歌的思路。

经过多次思考和推敲，我把“号角吹响”“召唤在前方”写进歌词的前两句。象征性的描述激励地引领着歌词的开端，明确了“新征程”鲜明的时代感，把概念化的内容赋予了形象化描述。后面的“国要强我们就要担当”，着重强调了强军与强国的相互关系。“战旗上写满铁血荣光”，则自豪地表明

了我军发扬勇猛善战的传统，以鲜血和生命捍卫祖国安全的使命感。

在歌词中准确凝练地融入“听党指挥，能打胜仗，作风优良”的强军目标要求后，再经过反复思考，我在“副歌”的开头直接呼点“将士们！”——这既是时代对我军将士的庄严号召，也是我军将士自身的铮铮誓言。易于谱曲的四句式结构也自然呈现出来，展开了强军主旨的内涵，用“敢较量”这一战士的生动语言，把我军不惧强敌、敢打必胜的意志成功地表现了出来。

一周后，歌词创作好了，初稿歌名是《强军之歌》。有关部门的同志建议把“之”字改为“战”字，一下子提了神。

《强军战歌》歌词创作完毕后，我交给印青谱曲。印青的作曲特别符合我对这首歌曲调的想象，铿锵有力，很大气。

词曲都完成后，我和印青先与部队专业歌手到北京卫戍区某团的一个连队教战士们学唱，收集官兵的反响，之后把歌曲拿到原解放军合唱团由专业演员演唱。随后，歌曲在报纸上发表，也被正式录成光盘下发到部队，很快在部队掀起学唱热潮。无论在野战练兵场、驻地军营，还是在文艺汇演、赛歌会上，都能听到这首歌的激昂旋律。

后来，在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵、庆祝建军90周年沙场阅兵、中央电视台春节晚会等全国全军重大活动和重要演出中，都演唱演奏了这首雄浑豪放的《强军战歌》，以及《当那一天来临》《我们从古田再出发》等新时代战歌，对全军以歌声统一调、激发动志、凝聚力量、提升战斗力起到了很好的推动作用。

王毅：您认为作为一名音乐创作者，最重要的是什么？

王晓岭：军营的火热生活、基层的真实质朴，是我们音乐创作者的不竭源头。

1999年秋天，我带团演出到伊木河哨所慰问。次日一大早，我发现战士们把自己的床铺让给了演职人员。那一刻，我的心就和这些可爱的战士们连在了一起。3年后，我重返伊木河哨所，发现那里已发生了翻天覆地的变化。在《八千里路云和月》中，我这样写道：“爱上你走近你的身旁，穿过茫茫草原闻到那花香。额尔古纳纳流着我青春的河，千年胡杨激励我意志如钢……”

我和同事们在创作大型声乐套曲《西柏坡组歌》时，3年里9次前往西柏坡采风，从参观纪念馆到走访当年的村子，从与民俗专家交流到实地考察民情，对“西柏坡精神”的核心“两个务必”和“进京赶考”的理解愈加深入、透彻，创作灵感也源源不绝。

然而，尽管这部作品反复修改了十余次，但其中的《天下乡亲》虽几经琢磨，仍然没有找到作品的词眼。直到有一天，我们去了黑山大峡谷，曾在抗战时期走出平山团子弟兵的地方。在那里，我们看到，60多年过去了，还有一些乡亲依然过着清贫的生活，住的依然是长满茅草的土房。村里老人拉着我的手说：“可把你们盼来了！”这句话始终萦绕在我的心头，我也终于找到了《天下乡亲》的关键所在：“风也牵挂你，雨也惦记你，曾经住过的小山村，我是否对得起？”……要想使作品打动人心，创作者首先要感动自己。创作不能只坐在家里翻书本、查资料，必须到实地去体验、去感受。多到一些地方走走，从中得到的第一感受、第一认识，或许就会成为作品的核心“金句”。创作的路有千万条，深入生活是第一条。

歌词要像种子一样种在生活的沃土与人民的心灵，而后才能种在纸上，插上音乐的翅膀展翅翱翔。可以说，我的创作灵感一直在路上。

1993年，时隔10年后，我再次回到了当初的老山前线，看到昔日曾经在“猫耳洞”中共过患难的战友长眠在烈士陵园的墓碑下，崇敬和感怀之情油然而生：“咱当兵的人，有啥不一样，自从离开家乡，就难见到爹娘。说一样其实也一样，都是青春的年华，都是热血儿郎。说一样其实也一样，一样的足迹留给山高水长。”

回顾多年来的歌词创作，我总感到，是生活的沃土让我们创作者有了坚实的创作根基，也开拓了广阔的视野。只有深入生活、扎根人民，真正沉到人民群众之中，才能产生身临其境之感，才能避免文艺作品与现实生活的隔膜，写出大的境界情怀。

疫情下，众多戏曲演员通过直播间开辟“第二舞台”，传统戏曲艺术在年轻网民的关注中也逐渐“出圈”。近日，由复旦大学《东方学刊》主办的“戏曲文化在直播间的传承与创新”研讨会在线上举办，与会者交流探讨了戏曲文化如何通过直播间持续开拓观众群体进而反哺线下剧场的市场化探索，以及如何通过直播打赏等工具创新“电子戏票”形态、传播戏曲艺术、激励青年演员成长。

来自北京京剧院等院团的一线演员和中国人民大学等高校学者达成共识，认为直播已成为年轻人走近戏曲艺术的“敲门砖”，可借此契机鼓励戏曲院团组建直播团队，以高质量、差异化的直播为戏曲观众“招新”，吸引新一代年轻观众走进线下剧场。同时，还应充分挖掘青年人才潜力，鼓励“腰部”演员拥抱直播、增加表演经验，既能借此充实行业人才储备，也可让更多演出机会有限的演员得到锻炼。

新媒介拓展新舞台，助力戏曲演员增强专业自信

网络直播因其直观性、互动性以及信息传递的高效性，已成为文艺传播的新途径之一。自梅花奖得主、知名戏曲院团等陆续来到抖音开展直播后，戏曲正通过直播间不断触达五湖四海的观众。《2022抖音戏曲直播数据报告》显示，2021年抖音传统戏曲直播开播场次超80万，平均每场观看超3200人次。

近年，众多非遗剧种在抖音均有对应直播间，为广大用户一解乡愁。在《文艺报》总编辑梁鸿看来，戏曲之所以能通过直播“出圈”，既源于直播便捷易观的传播特性，也因戏曲艺术源自历史人文和现实生活，能触达拥有相关记忆的大众内心。互联网和抖音上诸多来自民间及地方戏曲剧种的演出形态，通过直播得到用户关注，戏曲演员由此获得“打赏”，既鼓励了他们艺术上的精益求精，也有助于为其提供一些生活保障。

据悉，抖音直播日前已启动“DOU有好戏”计划，在未来一年里将投入过亿流量资源，帮助10个院团和1000位专业戏曲演员打造“第二剧场”，同时面向全国的专业戏曲从业者和戏曲院团展开合作，为专业戏曲演员、剧团开源线上付费演出等功能。

复旦大学中国研究院副研究员林凌认为，直播间不一定是取代线下，而是帮助戏曲行业开拓“第二舞台”，在新舞台上聚起人气和掌声。他表示，当传统演出市场遭遇疫情挑战，抖音通过直播产生的收益和收入，帮助剧团找到了延续专业的新路径，为剧团健康运转和戏曲文化传播提供了支撑。

扩大戏曲兴趣圈层，观众和青年演员“双赢”

戏曲“破圈”的推手正是直播间里满怀热情的年轻观众。《光明日报》舞台艺术版负责人李晋荣认为，直播带有年轻化语态，与青年文化天然契合。以抖音直播为例，戏曲爱好者定制了一批特殊表情和礼物，譬如折扇、叫好和戏曲人偶等动态效果，找到了和年轻人“玩到一起”的表达方式。“受众年轻化、审美多元化也能推动戏曲等传统文化的创新转型。”

直播间中的评论、弹幕、打赏等机制具备即时感和互动性，观众不仅能观看表演，也能获得沉浸其中的独特参与感，这一媒介特性继承了戏曲文化的“叫好”传统。山西电影学院特聘专家李径宇指出，直播间具备清晰的社交属性，能促进好演员和观众的沟通互动，进一步激发传统文化价值。

青年演员的力量在上述传播过程中同样不可忽视。李晋荣以抖音“00后”戏曲创作者“上戏416女团”为例，认为4人首次用戏腔翻唱古风歌曲便屡上热搜，持续带动了戏曲关注回流。中国艺术研究院副研究员孙佳山认为，如今艺术团体的生存状况不甚乐观，已影响行业人才储备，拥抱直播是培养腰部青年演员的有力手段，“若能成功扶持一批有发展潜力的年轻演员，让他们通过直播打赏等途径收获精神和物质认同，对解决艺术团体的发展与传承困境具有高度的现实意义”。

华东师范大学传播学院新闻学系副教授潘妮妮总结，年轻群体更易对新颖、稀缺的事物产生兴趣，戏曲在现代社会中恰好属于小众文化，能够支持者带来较强的快乐和满足感，这也是戏曲直播将来进一步“破圈”的关键所在。

戏曲内容差异化直播，更好传递艺术价值

戏曲艺术传承千年，之所以在直播助力下“玩”出新风采，究其本质，还是戏曲自身具备高度审美价值，切合大众日益增长的精神文化需求。在专家眼中，京剧、黄梅戏、越剧等非遗戏曲的核心价值可以衍生出不同分支，考虑到直播潜在观众数量多、分布广，针对不同受众，直播内容也可有所区分，为新观众“入门”铺平道路。

李径宇建议，可将戏曲直播拆分为细分子类，除剧目表演外，演员服化道、拜师学艺、台下练功等内容，甚至台后幕后的日常花絮，均可以自成一类持续输出。梁鸿也认为，可引入优秀编剧帮助打造高质量剧本，发挥文化学者和文艺评论家的积极作用，提升戏曲直播的文化品位，帮助从业者原汁原味地展现戏曲优良传统之精华。

潘妮妮则建议各方做好“入门型”戏曲直播，持续从不了解戏曲的广大观众中“招新”。她认为，主播在设计直播内容、录制视频内容时，应有效利用直播的媒介特征，为观众传递入门知识，再进一步带领他们走到传统文化深处。

北京京剧院尚派青衣演员周美慧表示，近年来，一线戏曲演员积极拥抱直播，展现练功、练嗓子、排戏等台前幕后细节，正是为了有效普及戏曲文化，真正让大众认识、熟悉、喜爱戏曲。每次直播前，她都会提前准备不重样的唱段，不仅能展现不同剧目的艺术魅力，还能复习习练久已未演的经典内容。许多年轻人对她的直播点赞喝彩，甚至自发走进线下“捧场”，这让周美慧十分欣慰。

与会专家认为，直播这一新兴媒介与戏曲这一优质内容互补互益、紧密相关，唯有让二者充分发挥各自优势，才能展现出“强强联合”的最大价值。李径宇表示，直播的本质就是传播价值，希望戏曲直播能提取出传统文化精髓和艺术专业价值，在实践中不断创新传播方法，运营和巩固好传统文化瑰宝的核心价值。（艺闻）

北京市文联召开纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年座谈会

5月22日，由北京市文联主办、北京评协和北京市文艺研究与网络文艺发展中心承办的“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年座谈会”在京举行。会议旨在重温《讲话》精神，探索如何坚持新时代中国特色主义文艺发展道路、群团发展道路，记录和书写伟大的时代，用精品奉献人民、回馈人民。中国文联党组成员、副主席徐永军，中共北京市委宣传部常务副部长赵卫东，北京市文联主席陈平，北京市文联党组书记、常务副主席陈宇，北京市文联副主席冯伟等参加了座谈会。

徐永军说，80年来，《讲话》哺育和培养了一代又一代文艺工作者，指引和激励他们创作出一大批思想精深、艺术精湛、制作精良、脍炙人口的文艺精品。今天我们纪念《讲话》，就要同深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的一系列重要讲话和精神结合起来，深刻把握贯穿其中的党性原则、人民立场、方向道路等核心要义、基本要求，准确理解蕴含其中的理论价值、实践意义、现实品格，

自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，从而以坚定的文化自信、强烈的历史主动精神，在新时代新征程上创造新的业绩，展示中国文艺新气象，铸就中华文明新辉煌。

赵卫东表示，党的十八大以来，习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述，与《讲话》在思想上赓续衔接、在精神上一脉相承、在理论上与时俱进。在今后工作中，北京市文联要继承和发扬《讲话》精神，坚持以人民为中心，抓好文艺精品创作，坚持守正创新，不断开拓文艺新境界，大力倡导德艺双馨，建设山清水秀的文艺生态。会上，孟繁华、王一川、周海宏、宋宝珍、丁国旗、尚辉、黄华三、李云雷等专家学者在发言中从不同角度畅谈《讲话》发表80年来对我国文艺事业发展产生的广泛影响，阐述《讲话》的历史地位、理论意义和现实意义，并结合当前文艺工作实际，围绕如何推动北京文艺创新发展、推出更多文艺精品、铸就新时代文艺高峰等展开交流。（王竟）

专家热议戏曲直播：拥抱新媒介有利于戏曲文化传播和青年演员培养