

民族音乐与大众情感没有理由不同频共振

□何佳羽

音乐艺术的迭代与音乐史的线性发展密切相关。从基本乐理的扩展到乐器的演变,从作曲技法的扩充到音乐素养的提升,音乐的发展无形中也推动着人类文明形态的塑造。当下,人们关注新大众文艺的同时,音乐创作、演绎与科技的融合也值得被探讨,从而让音乐更好地贴近大众生活。

AI制造与人类创作范式

网络时代,人们只需根据自己创作的歌词,便能使用AI快速谱曲生成歌曲,这种先歌词后AI谱曲的创作模式广受欢迎。然而,先AI谱曲后歌词的模式很难成型,原因在于AI智能谱曲是依据程式化范式设定,而音乐所表达的情感因人而异、因情而生。音乐的特性和人们的记忆影响着作品的创作,当音乐元素以多样化模式组合起来时,就形成了作品的“情感符号”。由此可见,一首音乐作品的创作与呈现,需要通过特定的作曲技法组合与演奏技法的逻辑排列,将听众带到某个特定的瞬间或场景,让人们产生情感的共鸣。

我国的音乐历史可追溯到新石器时代,在出土的该时代古乐器中,八千年前的贾湖骨笛可以吹出完整的七声音阶。从音乐的起源到音阶的产生,再到现今新大众文艺中的音乐作品,经过时间的积淀,形成了精妙又庞大的音乐系统:源于民间劳动模式的节奏节拍展示地域性生活模式与生产方式;民族音阶、音程关系架构出独具韵味的民族旋律;通过特定的和弦结构形成层次化和声色彩与音响效果;民族乐器演奏方式中的声线音色、音量力度、演奏技法等构成多元民族交响世界。尽管目前AI在民族音乐创作中还不成熟,但通过探究并完善这些数据

民族音乐的创作与应用起着文化的传承与传播作用,新大众文艺的音乐创作在于以大众为中心,明确作品表达的情感内核与主题思想,从民族文化出发,运用音乐技法中的节奏快慢、旋律行进、和声对位等,在大众文艺创造与专业音乐创作中构建新格局

流,人机交互模式将成为新大众文艺音乐创作中的技术支撑。

如以《千里江山图》为主题创作的音乐作品有AI创作和人类创作的两个交响乐版本。前者是由中央音乐学院自研的人工智能音乐大模型独立生成,后者则是毕业于中央音乐学院作曲系的作曲家赵麟所谱的交响音诗。AI创作音乐的优势是仅需23秒即可生成一首作品,AI在深度学习从中音乐数据库中分析后生成作曲技法的组合方案,构成音乐作品。这首2分18秒左右的作品以纯西方乐器演绎为特点:开篇双簧管和长笛所交替延伸的民族旋律中,有着江山画卷慢慢铺开的既视感,弦乐的加入引导观众沉浸式进入画中世界,随之而来的铜管声勾勒出国大好河山之全貌,其音效让人为之震撼。AI版《千里江山图》以西方乐器阐释中国文化,注重发掘西方乐器声线中的梦幻感与现代感,其宏观声效获得听众称赞。

赵麟的《千里江山》时间长达1小时4分左右,分六个乐章,与AI纯交响乐版本不同,该版本有着历史的厚重感,若以中国音乐素材的应用及民族乐器为特色解读作品的内涵:短笛盘旋在空中的旋律呈现出第一章“云飞起,楚天千里”意境,民族乐器笙的幽静声线展现第二乐

章“荣光浮动,声和流泉”的意蕴,琵琶的轻拨慢弹阐释第三章“月壑松风”的韵味,古琴曲《酒狂》素材的应用及二胡层层渐变的华彩表达出第四章“照我满怀冰雪,浩荡百川流”的内心独白,钢琴以具有中国韵味的纯四、纯五、纯八度的核心跳进音程及流水般连奏强调第五章“万马回旋、众山欲东”的宏伟,最后女声与竹笛声线的交相辉映反映出“万山入海”中“和而不同”的中国传统哲学思想。

无论是通俗的AI版,还是具有历史感的人类版,两者在相同的主题中因创作范式的差异呈现出不同的音乐风格,但都是将民族文化、生活情感及审美观念相融合,使之在观众中产生共鸣。

专业性 与 大众性的有机融合

新大众文艺中音乐作品的创作聚焦于大众的参与以及人与人之间的共情,除了AI的应用,技法逻辑、文化语境、音乐风格等都在界定着专业创作与大众创造之间的差异。

以民族音乐为例,如何让音乐从传统文化走入生活日常,音乐理论与作曲技法是推动其创作发展的重要驱动力。人们在聆听音乐时,

大脑会对节奏、旋律、和声等音乐元素进行处理和分析,乐器的声线则影响着音乐作品的风格、情感表达及艺术价值。观众会依据文化背景、个人经历和情感状态对音乐作品进行解读。广泛的传播是新大众文艺音乐创作的关键。

像火爆全球的电影《哪吒之魔童闹海》(《哪吒2》),其音乐功不可没。因题材取自东方神话,《哪吒2》的音乐尤其凸显民族特色,是对民族音乐文化的一次创造性运用。一方面,用民族乐器描绘剧中人物个性,不仅使得剧中人物形象生动,更是剧中人物世俗化的表现。如唢呐代表哪吒的“我命由我不由天”的豪情,琵琶展现哪吒调皮的魔丸本性,箫显现龙王敖光的父爱温情一面,大三弦刻画土拨鼠笨拙诙谐的形象等。另一方面,以民族音乐进行场景构建,追求情景交融、意境统一的中华美学意蕴。主题音乐的八支唢呐奏响的降号调式旋律,令观众一同发出内心的呐喊;宝莲盛开时的侗族大歌配乐透出民族音乐中的多样性与声线色彩中的精致感,营造了东方奇幻的迷人仙境;天元鼎震动时的“呼麦”配乐让人沉浸式体验到丹炉的震撼;龙王破鼎准备决战时气势磅礴的民族调式交响乐,衬托出磅礴的冲天勇气;万妖挣脱束缚、向

上攀升时三音动机演化的旋律,淋漓尽致地展现了反抗精神。

殷夫人的一句“娘只想再抱抱你”让无数观众动容,这一段是作曲者回想起小时候与妈妈相处的场景而创作的,与主题音乐一样,同样采用降号调式来构建民族性旋律,不同的是前者是对整部影片的宏观阐释,后者则描述生命垂危的殷夫人在哪吒中了穿心咒时不顾生命危险对儿子展开最后的拥抱。随着旋律的层层叠加,从单音叙事、和弦渐进、女声情感抒发,至交响乐加入转调时的情感爆发与升华,让人感同身受母爱的伟大与无私。与此同时,影片中的哪吒没有过多的对白,仅仅通过一幅幅回忆的画面与音乐相结合,达到催人泪下的效果。

《哪吒2》的音乐让人津津乐道,不仅证明了民族音乐在当代文艺创造中有旺盛的生命力,也表明了民族音乐具有与大众情感共振的特性。该作品以大众创造与专业艺术创作的有机融合,在推进故事叙事的同时深化影片的主题表达,使大众感受到民族音乐的艺术与灵动之美。

我们有着独具特色的民族音乐文化,民族旋律深深印刻在人民的心灵中。民族音乐的创作与应用起着传统文化的传承与传播作用,新大众文艺的音乐创作在于以大众为中心,明确作品表达的情感内核与主题思想,从民族文化出发,运用音乐技法中的节奏快慢、旋律行进、和声对位等,在大众文艺创造与专业音乐创作中构建新格局,通过两者的有机结合,民族音乐与大众情感在今天没有理由不同频共振。

(作者系湖南省评协音乐评论委员会副秘书长)

■ 评 论

热播剧《有你的时光里》如何解读“我们”——

在真实的生活中建立连接

□吕 帆

都市情感剧《有你的时光里》日前在芒果TV、湖南卫视温暖收官。开播以来,该剧取得了不俗的口碑和收视成绩,成为今年以来都市生活题材剧作值得关注的作品。剧中,姐妹情深让人心有戚戚、笑中带泪,“寄居蟹与海葵”的比喻更是戳中了不少人的心灵。

高收视、热话题的背后是主创营造的匠心巧劲,如双女主阵容、“一剧三地”的拍摄手法、女性成长议题和都市职场指南等,但剧集更具价值的是将主角定位于“关系”,将原生家庭的秘密化为一场亲情创伤的治愈过程:我们应如何理解亲密关系?亲密关系不亲密怎么办?亲密关系如何才能更亲密?这正是《有你的时光里》对当下社会更重要的关切:当“原生家庭”成为不少人剖析自我的阴影,人与人之间真实的相处、相知、相伴能否如此简单归因?我们又能否走出“原生”的桎梏,发展出各种伴随一生的“缘”?

首先,该剧塑造了一对单纯而复杂的“姐妹缘”。故事启于妹妹王灵均(周依然饰)来到姐姐王焱(童瑶饰)工作的城市试图证明自己,但在“见不得、离不得”的相处中,迥异的个性、爱恨的交织、家庭的秘密,将姐妹二人的关系推向了一场亲情实验,既有血浓于水的相伴相生,也有撕扯分裂的错位人生。

剧集的高明是聚焦这一典型人物关系,难度也恰在于此。电视剧是讲故事的艺术,最大程度考验是观众能否移情、共鸣、投射。《有你的时光里》选择了绝大多数人都不会遭遇的“生妹救姐”作为人物背景与情节支点,但为何有如此多的评论会深入理解并共情两人的互相守望、为爱重生?从叙事学角度而言,这是因为故事完成了从“独特”到“普遍”的书写,它的效果是为更广大的受众提供类似于心理治疗中的“情绪角”(Emotional Corner):通过设计一个可供控制情绪、消化情绪、宣泄情绪、平复情绪的独立空间,让家庭成员建立健康自省的相处方式。正如编剧所说:“姐妹关系可以是任何一种亲密关系的体现和展现”,王焱、王灵均的故事成一处让情绪发生的“角落”,映射出当代女性在职场、家庭、婚恋中的典型情境,进而让更多观众在层层剥开剧中的内心世界之后,发现自我、理解他人、走向新生。

其次是“代际缘”。如果说“姐妹”承载了剧中“亲密关系”的议题,“代际”便更多地指向“家庭脚本”,从另一维度剖析原生家庭中的“角色”与“投射”。在“家庭系统”理论中,姐妹可能因出生顺序或父母偏爱被赋予不同角色,如王灵均一直认为自己被父母忽视,甚至被不公平对待,正是源于作为妹妹的她非但没有获得更多怜爱,反而成了姐姐的“照顾者”,进而发展成家庭的“叛逆者”。

类似这种有因有果、有依有据的理论,在剧中有多处呈现:比如,为何王焱既不希望妹妹留在深圳,又为她张罗学业、规划未来?因为“角色固化”理论认为:父母对子女的差异化对待可能会固化姐妹间的权力结构,影响成年后的平等互动;再如,正是经历了父母视角下从“胡闹”到“理解”再到“期待”的过程,王灵均才真正走出阴影,成长为能够掌控人生的成熟大人。

原生家庭关系是亲缘、社会、心理多维度交织的产物,《有你的时光里》正是用复杂多义的笔法,描摹复杂多义的情感关系。它的可贵之处是:既写出传统家庭观念与现代个体

意识碰撞,又将大量篇幅留给了修复关系的可能性。如在对“代际”关系的表达上,主创着力在故事后半段表明:即便原生家庭的影响深远,个体仍可通过自我觉察和主动选择,超越固有模式,打破代际循环。正是在一次次地将“代际缘”的压迫感化为爱的平等感,正是在解构中不断重建中式亲情关系,整个故事也呈现出一种难得的交织:情感的暖调与反思的冷感。

最后,“爱人缘”也是该剧浓墨重彩的一笔。值得玩味的是,每段恋爱关系都有始有终、有情有义、有主有客,既没有为甜度恋爱至上,也不会为烈度而忽略逻辑,每一份爱意的消散与生发都基于角色的成长与变化,让故事中的婚恋关系摆脱了常规“谈恋爱”的写法:在爱情中,如何“谈”,跟谁“谈”、怎么“谈”,往往比“恋爱”本身更重要,也对他人更具启发。

人也许可以独自生存,但无法独自生活。从这个意义上看,《有你的时光》在典型故事和复杂关系的基础上,再次阐明了一个世人皆知却总心存怀疑的道理:没有人是一座孤岛,这并不是说孤岛不存在,而是人总会在真实的关系中互为托举、彼此成全,正如看似无所不能却在生命中永远会刻下“他者”存在的王焱——在孤岛之间建立连接,是必然,也是应然。

也许,这正是《有你的时光里》的价值:姐妹会从心结重重走向双向救赎,也期待每一个用心生活、对待他人的人,从“原生”走向“缘生”,将“我”化为“我们”。

(作者系北京大学融媒体中心音视频办主任)

■ 记者观察

穿过广袤无垠的荒芜高原,绿色逐渐映入眼帘,一座崭新的城市拔地而起。这是2012年启动建设的兰州新区,短短十余年间,便崛起为一座拥有超过70万人口的新城。变化的不只是在荒滩上诞生的现代化城市,还有生态环境的显著改善。

记者曾于10余年前到访甘肃,乘火车从西安一路向西抵达敦煌,留下的印象是贫瘠荒凉的自然地貌。此次置身于兰州新区的秦王川国家湿地公园,眼前水草丰茂、生机盎然的自然生态,着实令记者惊叹不已。清浅的水塘映照出蓝天白云,鸟儿自在翱翔天际,芦苇摇曳,野鸭嬉戏……这一幅景象怎么也没法和印象中的大西北联系起来。

十八大以来,甘肃省深入践行习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,全力推进生态文化建设,始终坚持保护优先、治理为重、发展为重的原则,取得了显著成效。曾经生态环境较为脆弱、发展相对滞后的甘肃,如今正焕发出新的风貌,展现出蓬勃的生机与活力。

书写陇原大地的生态巨变

2025年,恰逢“绿水青山就是金山银山”理念提出二十周年。在“六五环境日”期间,6月3日至9日,由甘肃省文联、省生态环境厅主办,甘肃省作协、省生态环境宣教中心、省网络作协承办的“深入生活、扎根人民——新时代陇原巨变创作工程”全国知名网络作家甘肃生态行活动举行。20余位知名网络作家、评论家深入兰州新区、张掖、酒泉、嘉峪关等地,实地感受陇原大地上的生态巨变。其间,网络作家们还走进西北师范大学,围绕“解码网络文学的甘肃基因”这一主题与学子们分享交流。

4日在兰州新区举办的启动仪式上,甘肃省生态环境厅生态环境督察专员李作斌,甘肃省文联党组成员、副主席王正茂,甘肃省兰州新区党工委委员、管委会副主任杨军出席并致辞,勉励与会作家以敏锐观察、深刻思考和优美文字传递甘肃生态故事,为生态文明建设提供新思考。网络作家代表蒋胜男、月关、蒋离予分享了各自的创作心声。甘肃省作协专职副主席王熠主持启动仪式。

据介绍,新时代甘肃生态文学创作计划于2023年“六五环境日”正式启动,至今已实施两年。2023年、2024年,甘肃省作协分别组织省内骨干作家深入黄河流域(甘肃段)、祁连山(甘肃段)实地调研,引导作家们围绕甘肃生态保护和高质量发展主题,深度挖掘甘肃生态故事,积极打造本土生态文化,推出了一批反映甘肃生态之美、守护之贵的文学作品。

这些作品集结成《黄河安澜:甘肃生态文学作品集》《祁连回响:甘肃生态文学作品集》两本书,分别在2024

让文学化作守护山河的永恒回声

络作家甘肃生态行

□本报记者

刘鹏波

——记“深入生活、扎根人民——新时代陇原巨变创作工程”全国知名网

年、2025年甘肃省“六五环境日”主题宣传主场活动上发布。此次全国知名网络作家甘肃生态行,是甘肃省作协将“深入生活、扎根人民——新时代陇原巨变创作工程”与生态文学创作计划相结合的又一创举,邀请来自全国各地的网络作家们实地走访和沉浸式体验陇原大地,亲身感受甘肃独特的自然风貌与深厚的人文底蕴,为创作更多描绘甘肃生态之美的文学作品积累丰富的素材。

数天行程中,网络作家们近距离感受祁连山的雄浑与柔美、黄河的壮阔与深沉、河西走廊的广袤与神秘,深刻体会到甘肃人民筑牢国家西部生态安全屏障的决心与行动。大家一致表示,将用敏锐视角与灵动笔触,捕捉甘肃近年来的生动实践与显著变化,讲述新时代的甘肃故事,弘扬陇原精神。

以文学之名为山河立传

近日,生态环境部、文化和旅游部、中国文联、中国作协联合印发的《关于进一步加强生态文化建设的指导意见》提出,进一步加强生态文化建设,建立健全以生态价值观念为准则的生态文化体系,推进生态文化的研究传承、传播推广和转化利用,厚植生态文明建设的内生动力。

意见强调,要加强对生态文化建设的全面领导,各级生态环境、文化和旅游、文联、作协等部门要要加强合作,形成生态文化建设推进落实机制。同时,要在人才培养、鼓励引导社会资金参与支持生态文化建设等方面加强保障,组织开展生态文化建设和试点和成效评估工作,征集并向社会宣传推介生态文化建设典型案例。

甘肃省生态环境厅、省文联、省生态环境宣传教育中心、省作协联合开展的“新时代甘肃生态文学创作计划”,便是对2023年生态环境部、中国作协联合印发的《关于促进新时代生态文学繁荣发展的指导意见》的积极响应。

以文学描摹生态之美,以文学重塑生态认知。正如甘肃省文联党组书记、主席王登渤所说,让文学以“在场”姿态与时代相遇,已然成为甘肃文学工作者的时代使命,亦是锻造文学精品的源头活水。希望更多作家投身于甘肃生态文学创作之中,让文学化作守护山河的永恒回声,共同见证甘肃生态文学的新征程。

我们坚信,会有更多省市作协积极行动起来,加强对生态文化研究传承、传播推广和转化利用的研究阐发,让新时代生态文学更加丰富多彩、繁荣兴盛。我们也热切期待更多作家加入生态文学创作的行列,以文学之名为山河立传,共同谱写新时代生态文明的壮美和声。