

音乐家尹晓星

肖舞 贺薇婧

放眼文艺界,出书者多,出评传者少,出评传的音乐家更少。

日前,由作曲家兼音乐评论家刘乐权撰写、中国文联出版社出版的《音乐家尹晓星评传》甫一发行,就成为文艺界关注的焦点。笔者在满怀赞叹与感慨之中读罢该书,认为其外表看似质朴平实,但其内在思想内涵与精神高度却异常丰沛与奇伟,集专业性、学术性、文学性于一体,字里行间洋溢着尹晓星这位“为发展我国文化艺术事业作出突出贡献”的音乐家人生的传奇色彩,真可谓“看似寻常最奇崛”。

左手作曲,右手作文

尹晓星从15岁发表处女作,17岁创作歌剧音乐。从此,与音乐、文学结了深缘。

上世纪60年代,他在读师范时,就常在报刊发表一些新诗、歌词和散文。还只是个十七八岁的“毛头小伙”时,尹晓星开始了歌剧音乐写作。尹晓星回忆,当时的自己还不是很懂什么叫歌剧音乐,但初生牛犊不畏虎,他接到剧本就写,一连写出了《找队长》《一颗螺丝钉》等大小剧目。

上世纪70年代,尹晓星多次长时间地深入湘西南边陲及桂东北一带采风,向伢儿学吹木叶,跟奥达学打油茶,随阿巴学“庆堂鼓”,了解“赶歌”盛况,采集收录了不少可资创作参考的原始音乐素材。一次,尹晓星投宿一阿巴家,老人家知道他是一个音乐工作者,边喝油茶边拉起青年时期“赶歌”的情景。老人家兴致勃发,如数家珍,一首首唱给尹晓星听。尹晓星如饥似渴,用笔记记,打开录音机录呀录呀,整整录了四盒卡带,等宾主双方均有睡意,东方已泛鱼肚白。最终,在1979年4月,尹晓星与作曲家姚林创作了融诗、乐、舞于一体的苗族歌剧《相亲亭》,以抒情笔调描绘农业科研中苗寨青年的恋爱故事。

至今,尹晓星已刊播、出版、上演音乐作品2100余部(首),荣获国家级、全国性及省(部)级音乐创作奖160余项(次),涉及歌剧音乐、舞蹈音乐、民族器乐曲、歌曲、大型声乐(合唱)套曲、电视连续剧音乐等体裁。其中,歌剧《相亲亭》两次荣获全国性大奖,晋京参加全国调演并进中南海演出,演职人员受到中央领导接见。

作曲之外,尹晓星还是个音乐评论家和音乐编辑家。尹晓星的文章,饱含着创造性的独到见解与先进的思想理念,创造性的精准评述与渊博的专业知识,创造性的隽永语言与变化的时尚词汇。既有独立思考与真知灼见,又文采飞扬,好读、耐读、易读,内外兼修,表里如一。他先后在《人民音乐》《中国音乐》等数十家报(书)刊,发表音乐理论、评论文章580余篇,300多万字。同时,他创办、主编、策划出版46种音乐书(报)刊,拥有编辑作品7000余万字。特别是在半个多世纪的音乐编辑工作中,无偿地培养了全国各地成千上万的音乐工作者,且大多数现已成为音乐专业中坚力量。

湘·绣(歌词)

你从天边走来,像七色的彩虹
少女婀娜,倚青天绣台
化笔墨于无痕,演绎针线百态
芊芊玉手,龙飞凤舞巧剪裁

你从湘江走来,像晶莹的玉带
少女多情,化春水云外
集芙蓉为霓裳,尽展潇湘神采
悠悠岁月,穿针引线诉心怀

绣那鸭青鹭白湖湘景
百鸟朝凤来
绣那橘绿橙黄锦绣乡
好花四季开
湘约天下,平安传万代
绣美未来,匠心永不改

苑授英

看似寻常最奇崛

万山磅礴,必有主峰

万山磅礴必有主峰,龙袁九章但挈一领。尹晓星的“主峰”就是他在全省乃至全国音乐界创下的多个第一或唯一。

尹晓星与作曲家姚林创作的苗族歌剧《相亲亭》,是我国音乐史上第一部运用湘西南、桂东北苗族山歌音乐中的特色元素与个性化因子,且颇具“当代性”的苗族歌剧。歌剧在中央电视台全程直播,这在湖南是首次。1989年5月,尹晓星与作曲家林绿琪创作的歌剧《赖宁》,是我国第一部以扑灭突发山火、挽救山村“英雄少年”赖宁为主题的大型民族歌剧。尹晓星创作的歌舞剧《传宝》,也是湖南首部在全国广为传演且影响较大的剧目。数十年后,这3部现实题材歌(舞)剧的9个主要唱段共同入选《中国歌剧优秀唱段选》。除此之外,湖南第一部童声合唱套曲是1985年尹晓星创作的大型童声合唱套曲《山花童谣》,被誉为“山野纯真的山花”。湖南首部在中央电视台热播的童声合唱套曲《军徽与红领巾》,也出自尹晓星。

在音乐评论上,尹晓星敢于立“首”论。他率先撰写文章《行可楷模德如膏雨》《美在超越》《卓越的创作成就崇高的人格境界——白诚仁音乐作品研讨会综述》,第一个站出来为三位杰出音乐家作出历史性定位:“储声虹教授是湖南音乐教育界一代宗师”“何纪光是新型高腔唱法创立者”“白诚仁是开创当代湖湘音乐伟业的领军人物”,迅即得到了社会广泛认可。他的《浅谈歌曲音乐形象的塑造》入选《湖南文艺60年·文艺评论卷》,填补了20世纪70年代湖南省音乐评论之空白。2012年,他发起成立我国第一个省级音乐评论委员会,即湖南省音乐评论委员会,并当选为会长。出奇的是,他迄今应邀为新疆、云南等地

乐坛黄牛,拼命三郎

2013年10月,《尹晓星选集》由湖南文艺出版社出版。全书共6卷7部,成为湖南音乐“史上”第一部音乐家选集、第一部门类多元的选集式的音乐专著。吕骥、贺绿汀、孙慎、李焕之、李凌、赵沨、瞿希贤、瞿维、冯光钰、姜春阳、周大风、傅晶、白诚仁、储声虹、龚耀年、陈勇等名家大师,为尹晓星撰写发表评论文章多达84篇、50多万字,有的还多题词。《人民日报》《光明日报》《人民音乐》等主流媒体,对尹晓星音乐作品、评论、编辑给予高度评价与专题报道。纵观乐坛,享受这种“特殊礼遇”、富有如此人格魅力的音乐家实属不多。诚如《尹晓星选集》总序中所写:“尹晓星是个‘工作狂’,是一个全身心干事业的‘拼命三郎’……是一位人品、文品、艺品、作品兼备的作曲家、音乐评论家、音乐编辑家。”

如果说评传,评的是作品与人生,传的是一种精神境界与思想品格。那么,窃以为,《音乐家尹晓星评传》至少蕴含着“勤”“创”“善”“专”四字硬核精神与境界。

一支绣曲解乡愁

得到了党委内刊单篇刊发,并获评全市社科优秀成果,其中“将青竹湖延长线建设纳入重点建设项目笼子”和“以沙坪集镇为中心,规划建设500亩左右的沙坪湘绣城,包括文化广场、展览中心等”建言,已由当年的“海市蜃楼”变成了现在的“旅游坐标”,沙坪湘绣广场也已成为湘绣之乡的标志性建筑和靓丽的风景线。

去年金秋时节,我随一批文联工作者到沙坪采风,他们撰写的美文在长沙晚报副刊上连续刊载了六期,再一次向社会展示了湘绣迷人的秀色和多姿的风采。在采风的过程中,我们来到湘绣小镇、广场,看到了湘绣现在的产业化规模:来到湘绣博物馆和企业,看到了琳琅满目、品类繁多、惟妙惟肖、精美绝伦的湘绣产品,一行为之惊艳和倾倒,赞不绝口。在惊叹中国湘绣之乡快速发展的同时,同行中也有人感叹,作为长沙本地人,对湘绣认识都还停留在过去的作坊时代,确实很有必要写好湘绣这篇文章,助力湘绣的宣传推广。

今天,如果驾车从长沙伍家岭出发,沿芙蓉北路过捞刀河桥,约半小时,你就会看到彩釉雕花、碧瓦翘檐的“中国湘绣之乡”的牌楼,无论春夏秋冬,它都在风雨中坚守,像执着的湘绣人,在这片国家级非物质文化遗产保护传承基地上默默耕耘,传承薪火,为振兴湘绣不遗

余力。不断成长的新时代的湘绣人,对产业的看重与期许、对事业的执着与坚守、对企业及员工的负责与信义,可谓大真、大善、大美,都深深地感动着我。

源于此,我创作了歌词《湘·绣》。作品虽不能全面展示描绘湖湘美景的绣品神韵,不能全面抒写婀娜多姿“飘飘兮若流风之回雪”的绣女神采,谨以此表达我对于湘绣眷恋多年的炽热初心,企盼湘绣这一民族产业在经济全球化、文化多元化的时代大潮下,能不断振兴壮大做强,这一极富民族文化符号的宝贵遗产能放射出更加璀璨光芒。

省作协名誉主席姜贻斌评价说,“《湘·绣》中的歌词,非常有画面感,‘你从天边走来,像七色的虹彩’,‘你从湘江走来,像晶莹的玉带’,描绘了那种唯美和充满诗意的意境,让人忍不住想要倾听。彩虹和玉带都是美的事物,前者是感知的意向的美,后者是具象的可以触摸的美,歌词将两种不同的美结合在一起,不能不说是作者的高超之处。”绣那鸭青鹭白湖湘景”,这句歌词点出了美的精华,湘女的多情、热情、心灵手巧,在这一刻得到释放。湘女湘绣,就是一幅最美的画卷。”

歌曲《湘·绣》最终完成,是集体智慧的结晶。李亮华、张芝明、廖建中三位老师在《湘·绣》作曲、演唱、制作上花费了很多心血,付出了辛勤汗水,借此表示衷心感谢。

吴学安

随着字体设计风潮的兴起,部分字库字体设计者为求新奇迎合市场,出现大量“江湖书法体”字体,不规范使用汉字,主要体现在错别字现象严重、忽视汉字书写规范,甚至故意将汉字笔画和结构粗俗、夸张变形成“丑书”“怪书”……这些字体产品严重破坏汉字原有间架结构,把汉字的偏旁部首刻意夸张变形,肆意制造飞白等效果,甚至随意增减笔画,破坏了汉字的形意之美,不利于汉字规范化传播,也严重误导了大众审美。

汉字是意美、形美、音美“三美”兼具的文字,也是世界上少数几种兼具实用价值和审美价值、可以构成书法艺术的字体之一。从创作角度看,强调汉字的规范性不是鼓励人们都去写印刷体,更不是将汉字之美的解释权收归一小部分人所有,而是引导人们诚意正心,不做明明缺乏功底却借助于各种外在形式哗众取

苑杂谈

肖家墨油画作品《晨归》

谭伟平

在我的印象中,肖家墨是一个少见的笔耕不辍、创作勤奋的年轻人,是一个有艺术天赋,而且对艺术有着狂热痴迷的画家。在他的油画世界里,故乡的山水草木总是占据着显眼醒目的地步;在他的笔下,故乡的过去、现在与将来,理所当然成为他表现的主要素材,并呈现出四个创作特点:

肖家墨的油画里浸透着记忆中的乡愁。湘西凤凰是一个具有浓厚浪漫传奇色彩的地方,肖家墨从小就生活在这里,浸润了它的神韵风采。他的油画世界里,自然而然流淌着它的岁月年轮、山川风貌、地域特色、民族性格等。

创作于2009年的《故乡的小巷》中,一级又一级石板台阶,在逼仄拥挤的房屋之间向前蜿蜒延伸而去,这既是写实,又是忆旧。过去的时光难忘记,用画面留住故乡的旧貌,是选择了记录文明发展进程中历史阶段的一种方式。创作于2013年的《牧归》更是典型地表现了这种浓浓的乡愁:一个人牵着一头体格健硕的黄牛,行走在乡间的水渠边,周边芳草萋萋,树木凋零……生活的艰辛与田野的希望,都矛盾地集中在画面之中。

有人认为,肖家墨的作品不是重现湘西自然风光的清畅甜美,而是着意营造画面光影的神韵。在油画语言上,他摒弃传统油画的表现手法,在轻盈、灵动的画面中揉入了湘西人特有的直爽性格。

肖家墨的油画能触碰心海中的乡恋。乡恋是什么?“你的身影,你的歌声,永远印在我的心中”。歌曲《乡恋》用艺术性语言诠释了其内蕴。而肖家墨用手中的画笔,也艺术地表现了人们对故乡刻骨铭心的爱恋。

2010年创作的《故乡夕照》,将凤凰古城的全貌临摹下来,以沱江为中心,那桥那水、楼亭庭院、瓦房勾栏,清晰逼真,历历在目。可以说,如果没有对故乡刻骨铭心的真情厚爱,是难以在画面上表现这么逼真的场面、这么细腻的情感、这么生动的景象、这么靓丽的风物。一片深情尽在画中!2016年的《走出山村的那条路》,则将对故乡的希望,寄托在绿色的田野上,用艺术的方式,表达了“绿水青山就是金山银山”的寓意。

正如他的博导陈和西教授所评价,“他以个人特有的艺术领悟,通过写实的艺术技巧,大肆张扬艺术的生命力,在作品里表现出了一种朴实与执着的精神,呈现了他青春的无限激情和飘渺的念想,也表现出了对家乡的那份炽热的情感。”

艺术论坛

汉字之美 源远流长

宽、打着热爱书法的旗号行糟蹋传统文化之实的事。规范汉字使用,并不是拒绝个性化的汉字书写,而是提升审美水平的题中之义。

作为一种语言文字,汉字首先要传递信息。汉字传承了中华文化。大量史书典籍用汉字将史实记载,将丰富的史料积累起来。汉字将汉文化不断地沉淀和积累,不断地坚定文化自信。一些个人和机构追求标新立异,突出视觉冲击,忽视汉字的书写规范、书写技法和文化内涵、审美特征,故意将汉字笔画和结构进行粗俗、草率的夸张变形,创造出一些拙劣的字库字体产品。一些商户和使用者,或缺乏对字体的审美,或为了追求夸大冲击等广告效应和引人注目,对“江湖字体”大加青睐,将其广泛应用于商业宣传、文化宣传等社会活动中。这种现象,亟待予以规范。此次,国家新闻出版署、国家广播电视总局联合印发《关于开展新闻出版、广播电视领域不规范使用汉字问题专项整治工作的通知》,开展不规范使用汉字问题专项整治,是“强力规范”,是有的放矢,有助于遏制不规范使用汉字现象。

毋庸讳言,汉字是中国文化的根,也是赋予华夏文明起源的重要基石。汉字是传承中华文明的重要载体,维护汉字书写规范便是维护文化根脉,培养书法审美更是培养对历史文化的认同。以丑为美,以怪为美的字体出现在公共空间,不但不能体现汉字之美,反而会降低全社会的审美水平,不利于大众汉字书写规范意识和审美趣味的培养,也会对青少年产生误导。敬畏汉字就是敬畏历史、敬畏文化。我们要捍卫汉字使用规范,更好传承汉字之美、文化之美。

走在乡间的小路上

在肖家墨的油画创作中,对故乡深沉的情感,不只是体现在对过去的回忆与表现上,还体现在对家乡变化的细致描绘中,他以自己对风景绘画所特有的解读领悟力,用色彩画出了家乡的山乡巨变,最能突出集中表现这一特点的是他的《山迹系列》。

如《山迹》系列之二,用红色作为底色,将家乡的大山所具有的震撼力,用他所感知的色彩语言表达出来,给人强大的视觉冲击力。《山迹》系列之三,则以黑色、褐色为主,突出山体的强壮与威压,与画面上方天空中一抹云烟互相衬托,表现了山民们愚公移山般的决心与信心。在《云影下的光》《夏日和风》《水映兰山》《春水绿如蓝》等油画创作中,肖家墨借用色彩景物,来表达他对家乡求新图变的心情,较之《心迹系列》更为突出。

肖家墨善于运用艳丽的暖色彩,将自己对美好未来的向往,寄托在家乡的山水草木、景观风物等上面,可以说处处都是景语,处处也是人语,达到了“不著一字,尽得风流”的效果。

肖家墨的油画大都是写实性的风景画,但也不难体会到他在画中所寄寓的情感,以及“写意”性思考的努力。我觉得这种努力是值得肯定的,与中国传统的“意象”相结合,或许可开辟出一条新路来也未尝不可。从他的画中看到了他的这种努力,虽然显得有些青涩与浅露了些。如2021年创作的《5G时代·湘西新貌》,作者敏锐捕捉到信息革命带给湘西山区人们的生活大变化,通过人群聚集的画面,可以看到未来社会将会带给边远山区人们生活的巨大变化!“春江水暖鸭先知”,现实生活中的一丝水波,也为艺术创作走向生活提供了某种可能。在《组《堤溪记事系列》中,作者将人们对未来社会会带来的热爱,对乡村振兴的希望,对未来新生活的期盼,都通过画面表现出来了。

纵观肖家墨的风景油画创作,我感受到他是走在乡间的小路上,以心映照万物,为山川而立言,通过画面表达出自己的情感、立场与态度:阳光而且明媚,热闹不失宁静;在回忆中充满希望与憧憬,在留恋中渴望前进与变化;既有牧歌的风味,又有幸福的韵味……情景交融、景随情至、情为景生。“笑意写在脸上,哼一曲乡居小唱,任思绪在晚风中飞扬。多少落寞惆怅,都随晚风飘散,遗忘在乡间的小路上”。愿肖家墨能随意挥洒自己手中的彩笔,画出乡间小路美好的新生活。