

音乐咖啡

尹建国 邝厚勤 汤岚

最美答卷，吟唱繁华

继创作的《信仰》获中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品后，杨文国、孟文豪两位作词、作曲家，再度携手合作，创作出主旋律歌曲《最美答卷》，并邀请歌唱家廖昌永演唱。作品凝聚了艺术家们饱满的创作激情与艺术能量，内容紧贴时代，旋律优美豪放，演唱饱含深情，富有感染力。

在改革开放和新时代奋进新征程中，词作者杨文国积极投身火热的生活，先后创作的《百里脐橙连崀山》《万千祈祷》《信仰》等作品受到大家喜欢。此次，词作者敏锐地抓住“最美答卷”这一核心主题，内容紧扣“时代”“我们”“人民”展开，要言不烦。在悠扬而又激昂的旋律中，展开一幅幅时代感极强的画面，体现了开阔视野和时代高度。

《最美答卷》创作后，发表在《音乐教育与创作杂志》2021年第8期，并由著名歌唱家、上海音乐学院院长廖昌永录音，由邵阳广播电视台筹拍MV。从2021年7月开始在舞台演出，广为传唱。相关音乐评论《高站位抒发大格局真情怀的百年颂歌》以百年征程书写新时代最美答卷》先后发表在《音乐教育与创作》等刊物。2022年4月，歌曲《最美答卷》入选湖南省2022年—2023年音乐文艺创作规划重点项目。许多观众认为，作品真诚执着地用心灵与时空对话，传情达意深细精准。《最美答卷》作为献给党的颂歌，在优美旋律催人奋进中彰显文化自信。

梦想如帆，奋斗作桨。《最美答卷》是献给党的颂歌，也是献给奋斗者的颂歌，在优美旋律催人奋进中彰显文化自信。美好的作品总有独特的艺术魅力，《最美答卷》这首歌曲有以下几方面的艺术特点：

歌词标题新颖别致。《最美答卷》标题中“答卷”这一词眼，呼应时代主题，表达了党向人民交出答卷的意思。《答卷》用得非常贴切，切中主题，新颖别致。它在整首歌词中，起到了统领全篇、提纲挈领、揭示主题的作用。

构思立意独辟蹊径。词作者在结构谋篇时狠下了一番功夫，注重艺术形象和意境的营造。具体写作时，采用倒叙手法，作品第一段最先从“吹起金色唢呐，辉映火树银花，祝福歌声响彻海角天涯……”的庆贺场景着笔，尔后在第二段和第三段不惜动用两段的篇幅，详细叙述回溯中国共产党“百岁沧桑演绎大地繁华”的伟大历史功绩，最后一段回到现在，照应开头一段，抒发亿万人民“昂首跟党走”“奋进新时代”的豪情壮志。整首作品将喜庆祝福与歌唱颂扬融为一体，环环相扣，结构严谨。

思想内涵博大精深。《最美答卷》这首歌词，除掉正副标题，正文不足两百字，作者却在这有限的篇幅中将中国共产党波澜壮阔的百年历程，浓缩成一幅幅画面，巧妙地描绘出“守望信仰灯塔/春晖寸心报答”“初心使命描绘美丽图画/决胜小康书写东方神话”“不负人民是最深厚的牵挂/站起来富起来强起来大浪淘沙”的生动历史图景，讴歌了中国共产党“梦想创造精彩/理想引领步伐”的丰功伟绩，真切表达了“南湖走来风雨阳光大步跨/历史选择人民拥戴意气风发”的主题思想。上述艺术形象的生动描述，将博大精深的思想内涵熔铸到一个个具体意象之中，以少胜多，以简胜繁，以静写动。

语境语感新潮大气。《最美答卷》歌词在语言文字的表达上大胆创新，营造出一种新潮诗意的语境，大气灵动的语感。例如：用“守望信仰灯塔/春晖寸心报答/百岁沧桑演绎大地繁华”来歌颂党的发展壮大力程；用“合作开创未来/青春亮丽韶华/初心使命描绘美丽图画”来歌颂党初心永在，始终不负人民厚望；用“梦想创造精彩/理想引领步伐/决胜小康书写东方神话”来歌唱党追寻梦想，努力实现中华民族伟大复兴。以上例证充分说明，主旋律歌曲的歌词要靠新潮诗意的语境、大气灵动的语感，尽情抒发作者的艺术情怀，才能赢得作曲家和歌唱家的青睐，用真情感染听众。

一方水土

瞿云 贺子平

世界上或许没有几个地方，能像沅陵这样几十年如一日痴迷、疯狂于赛龙舟。龙舟在沅河西畔，在沅陵这个中国传统龙舟之乡，奔腾了几千年。到今天，早已随着历史的堆积，沉淀为一种深刻的龙舟文化，这种文化又转化为奋斗不息、抗争不懈的英勇气质。

沅陵，中国传统龙舟之乡

苍茫辽阔的武陵山脉，生生不息的辰河水，赋予沅陵太多的灵气。追溯历史，沅陵独特的龙舟文化可追溯到几千年前。

沅陵龙舟赛是为纪念苗族先祖盘瓠而设。相传五千多年前，帝喾聘鸟马盘瓠，携帝喾之女辛女落户沅陵半溪，在此繁衍后代，开拓文明。他死后，子孙们为寻回他的灵魂，划着彩舟，满江游弋招魂，演变成祭祖习俗。沅陵苗族流传了上千年的《漫水神歌》中就这样唱到：“人家赛舟祭屈原，我划龙舟祭盘瓠。”屈原在《湘君》等诗中也形象地描述了沅陵龙舟的气势，“驾飞龙兮北征，遵吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌。”

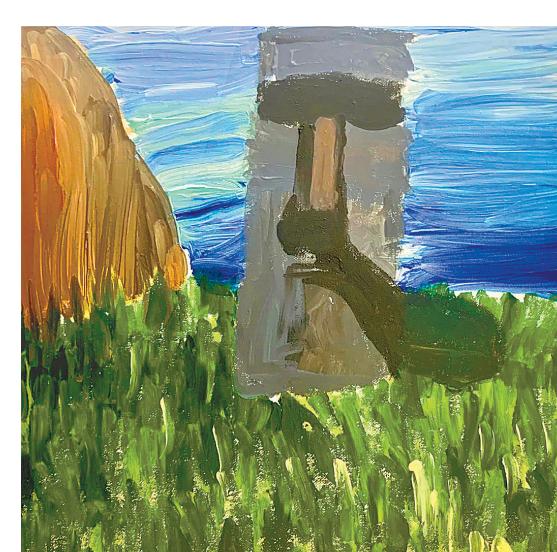
龙舟，也是荆楚遗存至今最古老的一种巫祭习俗。沅陵龙舟赛，就是这种习俗的再现，是远古荆楚巫祭活动的活化石。明代学者、礼部右侍郎薛瑄在出使辰州监银场时，观看了沅陵龙舟赛后写诗说：“五溪五月当五日，时俗犹存旧楚风。角黍堆盘人送玉，龙舟叠鼓水摇空。”

龙舟之于楚，不仅仅是一种横渡江河的工具，更是巫师用来通联神龟的法器。用龙舟祭祀神鬼，早在战国时期，沅湘之间就非常普及了。屈原在流放沅湘之时，对这种仪式进行了系统挖掘和整理，编辑成《九歌》，流芳百世。上个世纪七十年代，长沙子弹库楚墓发掘出的《人物御龙帛画》，则用绘画的形式，将这种仪式的活动场面描绘得栩栩如生。沅陵七甲坪镇傩戏《划船》，开篇便是：“神船神船，请神下凡。男保清吉，女保平安。神船进大门来，添喜又添财。一声金锣响，引出八仙来。”这就是沅陵龙舟巫祭的最直接的诠释。

到沅陵看龙舟，仅用眼睛是不够的，要用心，要用全部的心灵去看。

○

艺苑杂谈

小保罗和他的蓝色儿童画

莫鹤群

小保罗年底满八岁，正在读小学二年级。这两年，他每个星期六搞一次美术创作，辅导老师属新印象派或者受过日本浮世绘画风影响的画家，五色笔像山鹰凌空，放得开，这让小保罗视野扩展。

小保罗的画作由三五岁时的线条稚嫩，色彩强烈，变成了果冻般的油彩，或浓烈似火，或狂放不羁，或奇葩怪异，其取法、舍法、非法，可谓“忘笔墨而有真景”。他采用原色点彩，随意涂抹，随意画，有几分狂气，画对他上课的不自由，做作业的烦恼，回家后玩得不痛快的感受。他的作品，是憋了一个星期的宣泄，故涂抹放纵，有凡·高酣畅淋漓的大笔触，有德加的灵动、雷诺阿的感性，更糅合了毕加索的夸张……

这幅油画，明明画绿草从中矗立的大山，小保罗却在山上横画一杠，说是墨镜；竖涂两笔，说是美国人的高鼻梁；再撸一烟嘴，伸出山外，我认真地问他：“怎么想到要这样画？”他摇头回答：“没想法呀，好玩呗。”

而那幅我很赞赏的《五虎图》，他却说：“我们四个小朋友都画小老虎，不好玩！”

这小子，什么时候都想着玩，怎么又说不好玩嘞？真难以捉摸！然而从这难以捉摸中似也捉摸到了一点，就是小孩子的天趣在于玩，无时无刻不在想着玩，玩得认真到太雷同了就“不好玩”了。

人谓成年人作画拘谨似鹦鹉“翱翔蓬蒿之间”，而大抵少了点“好玩”与“不好玩”的心态，难怪清末玉梅词人感叹“若赤子之笑啼然，看似至易，而实至难者也”。

粉墨春秋

听，古老湘剧的“新声”

伍益中

近日，“湘遇湘音”何益民原创湘剧声腔交响音乐在长沙举行。该音乐会以湘剧高腔为主，又吸收弹腔的板式结构，将传统湘剧唱腔以现代交响音乐会的形式来展现，又融入独唱、合唱、重唱等表演形式。既是湖湘传统戏曲艺术与西方音乐文化一次有意义的碰撞和结合，又是湘剧音乐在艺术层面的一次创新探索，给人们带来一场文明交汇、和谐共融、欢乐无限的音乐视听盛宴。

具有近600年历史的湘剧，一直以兼容并蓄、吐纳扬弃而扬名，也自然就加入了戏曲交响化的队伍中。“湘遇湘音”何益民原创湘剧声腔交响音乐会萃取了《中华魂》《开创新政一马当先》《知书达理君子女》《将士之歌》《挤女巷》《庭院深深》《白头到老永不分离》《潇湘美食》《少年强则国强》《我家住在花中央》10部风格纷呈、形式多样、古韵与时尚融合的湘剧音乐作品。这些作品以交响音乐的形式重新结构，把西方多声思维、和声体系同中国传统音乐与西方专业音乐存在较大差异的音乐体系相结合。这样，既有很好的传承，又富有创新。

《白头到老永不分离》运用大段“咏叹”，佳构唯美多姿的西洋唱法与戏曲唱腔，凸显中西乐器合璧的古典柔美与现代时尚，既突出了人物的性格特征，又增添了戏剧的表现力。湘剧声乐本身具有以其叙事、抒情的功能以及演唱和语言能直接表达人物思想感情的优势。将交响乐与湘剧声腔深度联姻，这样不仅会把湘剧器乐的作用发挥得淋漓尽致，而且增加了湘剧音乐的交响性和戏剧性。从而大大改变湘剧音乐唱腔的面貌与品格，让观众重新认识戏曲这一传统艺术中戏与曲、声乐与器乐的辩证关系。《潇湘美食》用笛、箫、笙等民乐吹管“取代”西洋木管，快板与慢板交替进行，这样更具交响性和戏剧张力。因此，音乐会不仅赋予了湘剧新的生命和生机，促进中国声乐多元化发展，而且给人带来一种全新的艺术享受，平添了一份诗意的灵性感悟与文脉的精神震颤。

湘剧虽是一个兼容高腔、低牌子、昆腔、乱弹的多声腔剧种。但其以高腔、乱弹为主；其音乐与方言结合，有机而巧妙，湖湘民间地域特色浓郁而鲜明。本次音乐会首次采用了独唱、对唱、小组唱、表演唱、合唱等多种艺术形式，并突破板式局限，在以高腔为主的唱腔中融入其他音乐元素。这样既坚持保存了湘剧的传统内核与流派特色，又有重大突破与创新。

男声独唱《开创新政一马当先》在湘剧高腔吸收了弹腔的板式结构，加入昆曲、低牌子的唱腔，从而丰富了人物形象的表现力。女声组唱与合唱《知书达理君子女》以柔美、淡雅、抒情为主要基调，把湘剧与瑶族民间音乐结合起来，表现了女性文化自立自强的力量。男女声合唱《挤女巷》以柔起腔、以柔行腔，运用民歌的演唱方法，既刚柔相济，又俏皮可爱、气势恢宏，如鸟鸣深涧，似泉回清溪，清新流畅。女声独唱《庭院深深》虽沿袭了湘剧表演艺术家彭俐依温婉柔美、流丽婉转的音乐风格，但在此基础上引进了歌剧的表达方式，把腔体高音技巧运用得恰到好处。男声组唱与合唱《少年强则国强》在湘剧高腔采用汉腔调式调性，大气昂扬慷慨激越，音乐形象更符合人物与情绪。同时，音乐会把文学要素融入到音乐叙事的结构里，很多唱段重复的位置与文学结构高度契合。因而在四声、平仄、音韵、曲意创新上取得了较大成功，丰富了湘剧声腔的表现力，这样既符合时代前进的步伐和节奏，又不失传统湘剧的旋律美。

振兴地方戏曲艺术是时代之需，也是人民的需要和繁荣发展社会主义文艺事业的需要。“湘遇湘音”何益民原创湘剧声腔交响音乐会在尊重传统湘剧音乐元素的基础上，将交响乐与湘剧声腔、合唱、民乐结合起来，还融入弹腔、昆曲等许多声腔音乐。不仅赋予了湘剧新的生命和生机，达到传统艺术与现代的融合创新之美，而且很好地推进了湘剧的传承发展和振兴工作，实现了湖湘优秀传统文化的创造性转化和创新发展。

