

晓光作品的家国情怀与百姓情结

宋青松

晓光是当代著名歌词作家,也是长期工作在文化战线的一位领导干部,其作品视野开阔、题材丰富、形象生动、语言鲜活,形成了独特的创作风格,产生了广泛的社会影响,深受群众欢迎。无论是命题创作还是自觉创作,他都把对人民的热爱、与时代的共振、对历史的思索巧妙地融入其作品当中。使这些作品具有鲜明的时代感、历史观、人民性,具有深厚的家国情怀和百姓情结。

关注百姓命运 《采蘑菇的小姑娘》背后的芸芸众生

文学是人学,塑造人物是所有文学样式的共同追求。然而,用歌词塑造人物,成功的范例并不多见,在这方面晓光先生进行了积极有益的探索并有所收获。

我们从一首大家耳熟能详的儿歌开始研究晓光先生的歌词作品,因为在这首传唱儿歌背后,我看到了他创作的大量平民作品。

我们常说作品的人民性,我以为并不是高喊着为人民的口号,或者是对人民颂唱歌,而是真正体味人民的甘苦,塑造人民的形象,传递人民的心声。

晓光早期歌词中就为我们塑造了一个个有血有肉、有情感、有爱恨、有梦想、有内心的冲突和忧伤的鲜活人物形象。我无法详细统计他为写这首歌做过多少人物和叙述准备,但我相信大海露出一角之冰,下面一定会有一个巨大的冰山,舞台上聚光的小姑娘也会有无数人物的托举。我的这个想法在他1992年出版的《晓光歌词选集》中找到了答案,在这个选集中有他几十首写人物的作品。他曾为助产士写下《繁星从眼前升起——献给平凡而伟大的助产士》,为电话接线员写下《那是你的声音——致一位电话接线员》,为运动员写下《他哭了》,为护林员写下《护林员之歌》,他还写过《长辫子的姑娘》《玩灯的哥哥》等。为孩子们写的也有《白鹤与牧童》《我和梅花鹿》等。在这些作品中,他体味着普通百姓的甘苦,说出了他们的心声,那些平凡的形象大多以文字形式留在他的作品集里,成为一个个深矿,等待历史的开拓,通过音乐传唱开来。

正是因为有这些准备,在河北山上采风时,当他看到采蘑菇的小姑娘时,才能俯下身与他们亲切聊天,并从中找到创作的灵感。他问孩子:蘑菇是自己吃吗?孩子说要晒干了卖,他进一步想象说:“快快背到集市上,换上一把小镰刀,再换上几块棒棒糖,和那小伙伴一起,把劳动的幸福来分享。”

艺术创作的所谓灵感,都是长期积累、偶然得之,这个积累的过程是隐形的,却无时无刻不在。这首作品经作曲和演唱演绎后,已变得十分甜美,但是从中我们还是会读出小姑娘的艰苦,如:“清早光着小脚丫,走遍树林和山岗。”是不是会让人感到痛?而“谁不知山里的蘑菇香,她却不肯尝一尝。”是不是让人感到苦?但是在痛苦之后,他表达的是孩子的乐观与积极,“换上一把小镰刀,再换上几块棒棒糖,和那小伙伴一起,把劳动的幸福来分享。”我们有理由相信,正是对人民的关注,对人物描述,让他不但可以用音乐托举出一个小姑娘,而且还可以把握宏大的时代和历史题材创作。

抒发人文情怀 《那就是我》里浓烈的情感迸发

在晓光的作品中我们可以感到浓郁的人文情怀。在说一首大家熟悉的歌《那就是我》之前,我们先来看一首词《是母亲给我》:“这就是故土,片片帆影,点点渔火;这就是故土,北国雪橇,江南水车。重归那故土,衷肠难诉,只有那

泪在滴落。是谁家的孩子,目光惶惑,望着陌生来客。啊,我的乡音未改,我的童心如昨,是母亲把慈爱给我,这幸福才属于我。我坎坷的岁月,甜美的睡梦都在母亲心窝……”这首词真切地表达了作者对母亲、对故乡的思念与感激之情,既有“近乡情更怯、不敢问来人”“少小离家老大回”的古韵遗风,也有自己的内心感触。类似的作品还有《乡音乡情》《延绵不断的思念》等。正是这些情感的集中与浓缩,才“结晶”出了《那就是我》的情感热核,一旦迸发出来,便有无穷的感染力。

晓光说:“这个作品的灵感来自于泉州,一个华侨回来和母亲见面时,让双目失明的母亲抚摸着自己的脸说:‘摸一摸,这就是我啊!’”晓光说:“词中有诗品格高”,他正是用一颗诗心写词的。在一遍遍“那就是我”的咏叹中释放出感人的力量。著名作家巴金曾赞赏此歌,他在《随想录》中《愿化泥土》一篇中写道:“最近听到一首歌,我听见人唱了两次《那就是我》。歌声像湖上的微风吹过我的心,我的心随着它回到了我的童年,回到了我的家乡……”

和《那就是我》精细缜密地铺陈了小河、水磨、浪花、小路、牛车、竹笛、渔火、海螺、风帆、明月、倒影、山歌诸多具象不同,他另一首深情浓郁的作品却用极少的形象表现出无限的空灵之美。

《我像雪花天上来》是在他1996年访问意大利途中,听着作曲家徐沛东的曲子填的词,有人问“雪花”是谁,在接受采访时他也没有具体说明是写给谁的,我倒认为他为我们创造了一个艺术的“空筐”,更能够开拓读者和听众的想象空间。

在一切艺术中,当推音乐“空筐”最“空”,它们要求乐队指挥、演奏家和广大听众把各自的阅历、心情统统放进去。歌曲作品也是如此,类似的作品还有乔羽先生的《思念》,人们问谁是那只“蝴蝶”,谁是那朵“雪花”,也许永远找不到答案,但是在阅读、演奏、聆听过程中每个人都有自己的蝴蝶和雪花,每个人在这个筐里都能装进自己的情感,找到挚爱的倾诉对象“我”和“你”,这正是艺术魅力所在。

紧扣时代脉搏 《在希望的田野上》展开的壮丽画卷

去年是改革开放40周年,今年是中华人民共和国成立70周年,后年是建党100周年,在大型活动的策划中人们都会想到一首歌《在希望的田野上》,因为它已经成为划时代的音乐符号。一个作品能与时代、与心灵共振才能达到最大的振幅,产生最大的能量,大多数艺术家都希望自己的作品具有划时代意义,紧扣时代脉搏,让音乐传递心灵的振动,这多是可贵的。但《在希望的田野上》显然做到了这一点。它是作者内心与人民、与时代共振的产物,所以可以及时传播,又经久不衰。

而这样的作品不是想写就能写出来的,我个人认为要出一首这样的作品,需要有四个“度”,即站位的高度、思想的深度、切入的角度、传播的热度,《在希望的田野上》无疑是具有这四个度的。从站位上,他立足于改革开放的高处,采用长镜头加广角式的方式将目光投向农村发生的新鲜变化,捕捉到“西村纺纱,东港撒网,北疆播种,南国打场”一个生动的画面,展示出联产承包特色农村改革所产生的生机勃勃的万千气象。在思想上,作品中所传播出来的是历史与现实的观照:“我们世代代在这田野上生活,为她富裕,为她兴旺。”这是在经历了长久冰封雪压的满目凋敝之后,广大农村以致城镇中所有人民的热切追求。在角度上,以群体第一人称的方式进入,选择了带人感极强的形象——“我们的家乡,在希望的田野上,炊烟在新建的住房上飘荡,小河在美丽的村庄旁流淌。”抒发了当代农民的集体自豪感。正因为是人民的集体心声,所以在传播上产生了极大的热度,当时通过电视、广播等

媒体传播家喻户晓,40年后又成为无数美好回忆的佐证,经久不衰。

思想融入艺术 《江山》深藏的历史思辨

作为划时代的作品,晓光先生除《在希望的田野上》外,还有一首作品《江山》也是广为传唱的,这首作品用浅白的语言表达党和人民的关系。

“老百姓是地,老百姓是天,老百姓是共产党永远的挂念;

老百姓是山,老百姓是海,老百姓是共产党生命的源泉。”

作品不足百字,他选择运用朴实生动的比喻,言简意赅地讴歌了执政党与人民群众同呼吸、共命运的深情,传达出中国共产党人全心全意为人民服务的根本宗旨,字里行间始终涌动着真诚、亲切的情感暖流。

笛卡尔有句名言:“我思故我在。”哲学家当然是以思考立身的,歌词可不可以融入自己独到的思想,成为艺术的哲学?在此问题上,古代就有人做过有益的尝试,最认真的也许是明朝杨慎,他把二十一史都写了弹词,也可以认为是歌词。当代乔羽先生也为我们树立了榜样,他以《说聊斋》为主的“说”字系列歌词,展示了自己的哲学思考和理趣之美。晓光先生的创作也越来越转入对历史、对人民、对社会的思索。作为一个有思想的词作家,在主旋律歌词创作中,他不是空洞地去唱赞歌,而是把自己对历史、对社会、对人生的深刻思考化繁为简融入歌词创作中。他将创作任务作为思考的动力,观照历史与未来。

在为大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》创作的《曙色》中,他从“一年年花开花落,冬去春来草木又蓬勃”的自然现象,写到“一页页历史翻过,前浪远去后浪更磅礴”的历史画卷,揭示出“一座座火山爆发,天崩地裂君王美梦破;一顶顶皇冠落地,斗转星移世事有新说”的历史规律。从“一滴滴水滴石穿,粉身碎骨志向永不渝”水滴精神写到“一曲曲浩荡长歌,起伏回响悲壮动心魄”的群体力量,展示出“一代代仁人志士,救国救民上下苦求索;一辈辈英雄好汉,前赴后继热血染山河”革命宏图,道出了每一缕曙光的来之不易。

这首作品将历史现象与自然现象、当代历史与中华历史、人民力量与英雄作用做了很好的观照与呼应。既有对一代代仁人志士、英雄先烈为了民族独立、国家富强不惜赴汤蹈火、奋勇献身,实现民族复兴伟大梦想的热情赞颂,又有对历史规律的深入思索。其思想容量的凝重厚实不言而喻。

抗日题材作品近年来较多,今天如何反映、反思这段历史,也是一个创作的难题。这方面晓光先生也进行了有益的探索。他在《刻骨铭心》一词中用“花草缤纷,却难以抚平田野的伤痕……往昔旧履,还时常灼烫着子孙的心”来表达日本侵华给中国人民造成的深重伤害。用“风吹不走岁月年轮,刀砍不断思仇爱恨”来表示人民牢记历史的深刻记忆。用“国殇凝聚起血性之躯,烽火锻造出民族精神”来展示抗日战争中中华民族表现出的英雄气概和民族精神。最后他用“那苦难,那凌辱,那泪水,那悲愤,那呐喊,那抗争,热血……我们刻骨铭心”这样特殊的句式令人刻骨铭心。这首作品从立意、章法、用词上都做了有益的探索,打破了我们歌词中惯有思维和语言模式,显得更加凝重。

晓光先生说,愿意把写十首歌的积累用来写一首词。他还记得乔羽曾送他的一首诗抄袁枚的诗——“爱好由来落笔难,一诗千改始心安。阿婆还是初笄女,头未梳成不待看。”我们从中可知他每一首唱颂的词至少有几十首甚至上百首作品的积淀,也经过了无数遍的修改与推敲。

从开始一个个写百姓人物,到描写大时代的主旋律,到抒发浓郁的乡情亲情,再到深刻地反映反思历史,纵观晓光先生几十年的创作实践,留给我们的不只是那些传唱的歌曲,还有深厚的百姓情结、家国情怀和精益求精的创作创新精神。

党的十八大以来,习近平总书记对如何传承和发展中华诗词做出了多次重要指示。我们认为贯彻落实好习近平总书记关于中华诗词的重要指示精神,要努力站在中华民族历史文化发展演变以及当前党和国家工作全局的角度,认真梳理和回答好当下中华诗词传承和发展需要做出回答的诸多时代之问。

中华诗词传承发展的时代之问

这些问题涉及多个方面,比如,在中华文明的内在发展逻辑中,中华诗词有哪些不可替代的价值和功用?十八大后习近平总书记关于传统诗词的重要指示精神发出截至现在,社会各界对传统诗词的观念发生了哪些变化,做了哪些工作,还有哪些不尽如人意的地方?新时代传统诗词回归百姓日常生活对当代社会主义主流文化建构有何积极意义和影响?如何用巨量的诗词文化资源塑造当代社会民众的精神品格、育化新时代的精神文明?如何看待百年诗词的流变,新文化运动以来的传统诗词进入现当代文学史的关键点在哪儿,当前需要重点做哪些工作?如何有效促进当代诗词的经典化,当代诗词的写作如何呼应时代关切,如何整体评价当代人的传统诗词写作,如何书写和定义当代诗歌美学?如何打捞整理近百年来来的诗词文献?如何促进当代诗词的写作和研究及世界文艺的交流?等等。

由“断”到“连” 诗河流过七十年

20世纪初期,以提倡白话文为标志的新文化运动爆发,新文学成为时代主流。作为传统文化重要组成部分的诗词,游离在主流文化边缘,艰难而孤独地为民族文化存续一条命脉。新中国成立后,尤其是20世纪后半叶,当代中国在政治、经济以及文化方面再次发生翻天覆地的变化。身处伟大变革之中,沉寂的诗词走上文化舞台,用中华民族最优雅的方式,黏合新旧文化,一度“无根”的当代文化得以逐步接续强大的民族文化传统,探索构建当代的、民族的话语体系。

上世纪80年代初期,文化繁荣发展,包括诗人在内的传统文化逐步回归。周谷城、赵朴初、俞平伯、唐圭璋、夏承焘、王力、王起、任中敏、程千帆、钱仲联等83位古典文学学者发起重组中国韵文学会的建议,经中共中央宣传部批准,中国韵文学会及其所属诗学、词学、曲学、赋学等研究会,于1984年11月在湖南长沙召开成立大会。而后,全国各省市自治区陆续成立诗词学会。截至1987年,全国已成立400多个诗词组织。1987年,经报请中共中央宣传部、文化部批准,中华诗词学会宣告成立。在中华诗词学会成立时,时任中央政治局委员的仲勋等领导以及赵朴初、叶圣陶等文化界人士先后发表讲话或写来贺信,对当代诗词繁荣发展寄予厚望。

与国家、民族同呼吸共命运,在社会变革大潮指引下,中华诗词展现恒久而强大的生命力,涌现众多的诗词创作者和诗词作品。在马克思主义文艺观指导下,诗词创作者坚持以人民为中心,贴近实际、贴近生活、贴近群众。探索古典诗艺与当代生活的融合,有意识推进诗词艺术的发展。庞大的创作体量,引发古典文学、新文学研究者极大关注。20世纪90年代到21世纪初,诗词理论研究成为学术增长点,进入当代学术分科。以诗词为媒介的教育普及活动逐步开展。无论是以诗词学会为主体的诗词进校园、进社区、进工厂活动,还是以大中小学为主体的诗词鉴赏教程,均颇见成效。2011年9月,隶属国务院参事室、中央文史研究馆的中华诗词研究院成立,标志着传统诗词成为国家文化战略重要组成部分,步入加快发展阶段。

党的十八大以来,理论创新不断深化,国家文化政策做出相应调整,诗词迎来最适合的发展契机。习近平总书记关于文艺的重要论述多次提及包括中华诗词在内的传统文化的重要意义。党和国家也陆续出台一系列文艺指导方针,特别是优秀传统文化的传承发展,包括扶持中华诗词在内的多种民族文艺形式受到重视。这极大激发了传统诗词的当代活力,诗词成为活跃因子,参与社会生活各个领域。

在传统诗词与研究者,脚踏实地做了许多有价值的工作,在诗词参与当代文化建设方面表现尤为突出。例如央视的文化类综艺节目《中国诗词大会》,影响巨大,收视颇高;大型文化音乐节目《经典咏流传》,斩获第24届白玉兰最佳季播电视节目奖。

在新时代,我们高兴地看到中华诗词重又焕发出鲜活的生命力,与其他传统文化形式一起描绘和演绎我们的时代与生活。

多措并举 繁荣和发展新时代诗词文化

我们所工作的中华诗词研究院系统梳理了当前中华诗词传承和发展需要做

与回答好中华诗词传承发展的时代之问

杨志新 王贺

出回答的诸多时代之问,希望引起诗坛学术界界的关注,一同思考并做出回答。我们把努力发挥好中华诗词的引领带动作用作为重要的价值定位。抓住诗词发展的主要矛盾,将诗词放在国家文化发展的总体布局中,努力推进诗词创造性转化和创新性发展,应对时代之问,多措并举而且要花大力气去解决。

要巩固诗词发展既有成果,鼓励各领域、各层面深化认识,创新理论。这是着眼诗词本身、推进长效发展的根本措施。梳理上世纪80年代以来的诗词发展成绩,系统整理与出版优秀作品以及具有理论深度的诗学论著。同时,鼓励诗词创作、理论研究以及教育传播各领域,开展本领域的专业研讨,努力接续传统,提出问题并深化理论。倡导诗词在政治文化、文艺艺术、学术研究以及教育传播等层面的交流活动,在广泛沟通的基础上,推进工作深入开展。

利用多种媒介,推出并奖掖优秀诗作品、诗学论著以及在诗词发展过程中有突出贡献的人物,营造良好的诗词生态环境,将是诗词发展保持长久活力的重要举措。在现有平台基础上,为当代诗词创作与理论研究开辟空间,积极推出经过严格评判的诗词作品与诗词理论文章。同时,谋划建设国家级诗学论文发表平台,有计划、有步骤地推进当代诗学作品,吸引越来越多的学者加入研究队伍,构建当代诗学话语体系,进而引导诗词创作。倡导严肃、科学的诗词创作与设立诗学论著奖项,助推诗词当代发展。

要加强沟通与合作,促进诗坛界与社会各界的交流,共同思考时代之问,探索解决问题的途径。这是诗词发挥当代价值、回归日常生活的必由之路。尝试探索中央与地方的合作模式,从国家文化整体部署的角度,将诗词文化推广开来。要切实做好平台搭建工作,创造属于当代诗词的文化场域,让诗词创作者、理论研究者以及教育活动策划者平等公平公正地对话,破除信息不对等与资源不共享,互相监督,互相促进。诗词创作领域,新旧韵使用、语言风格运用、审美诉求等存在不少差异,也要尽量探讨沟通,互相包容。

吸引更多有效资金,合理配置到诗词发展各个领域,为诗词长效发展提供最大助力。依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》精神,努力争取国家社会科学基金、国家艺术基金等向中华诗词有关项目倾斜,鼓励诗词研究者与创作者积极申报课题,促进诗学理论研究向深入发展,提升诗词艺术水准,力求解决诗词发展诸多时代之问。引导社会资金投入急需资助的诗词项目,助力诗词创作与理论研究蓬勃开展。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

文化擦亮遗产明灯

王福州

定瓷刻花技艺

不难达到。至于韵,必须腹有诗书学富五车。大师积年累月,沉浸跋涉于汉魏隋唐,涉猎追索于梦窗屯田、密味恬吟中,摄取清晖芳泽,宣泄于笔墨毫端,移植于胚胎釉色。陈文增工于诗词,有多本诗集刊行,此韵所来,乃功夫之外,非