

不只是延续与保存,更在于发展

——中国民乐界的新探索

据新华社 一张古琴,其强大的生命,在于经历代琴人的发展与创新而愈发清亮;一首乐曲,其传世的样态,在于经无数传统的流变更迭而厚重绵长。

中国民乐人孜孜以求的,不是停留在历史中的古董,而是以发展的眼光,去探寻中国音乐文化精神长河里静水流深的文脉,求索其生生不息的未来。

正在此间举办的第九届华乐论坛上,中国民乐界人士聚焦当前民族音乐发展中面临的问题,分享学术思想,探讨民族音乐发展大计,探索民族音乐新未来。

民乐时空场里的心灵使命

华乐论坛的主办方中国民族管弦乐学会,是一代代民乐人传承接续的精神家园。著名琵琶演奏家、中国民族管弦乐学会会长吴玉霞指出,中华优秀的音乐文化,具有海纳百川的精神特质,更有共通、融合的文化魅力,如何继承创新、保持特色,将理论和实践支撑融合,是当下艺术领域重要的学术思考。

“在中国音乐文化的历史演进中,每代人都承担着各自的心灵使命,在属于自己的时空场完成香火接续。”上海音乐学院教授李景侠说。

1940年出生在延安鲁艺的李吉提,幼时即受到边区文艺的熏陶。不到7岁又跟随家人辗转陕西、山西、河北农村,直至1949年春才来到北京。

“我真没想到少年时的农村生活积累在半个世纪后,都能变成一种巨大的能量。”长大后成为中央音乐学院作曲系教授的李吉提说,中国历史的苍凉、厚重,中国式的审美取向和文化意蕴,激荡着代代中国人的情感和灵魂。

今天的中国民乐人不仅继承着中华音乐文化优良传统,也不断创作出更多匹配于新时代精神的新作品。

曾任中国传统音乐学会会长的

乔建中,以五十多年的田野经验和理论书写,提出“音乐地理”概念,将中国传统音乐的研究与自然环境、人文历史、民间民俗等方面联系起来,为理解和阐释中国传统音乐文化开辟了新路径。

上海音乐学院博导刘红认为,无数民乐人一生坚守、上下求索,以漫长而持续的研究,映照出中国民间音乐历史长卷,隐含着传统音乐文化及其研究的时代变迁与学术脉络。“他们的个体精神与才情创造在民乐长河里留下永恒的印记。”

“音乐最终要触及和关怀的是第三重世界,即人的心灵世界。”杭州师范大学艺术教育系主任王旭青说,它不应该被功利所蒙蔽。

贯通古今中外的文化气量

近半个世纪以来,传统音乐文化研究者孜孜不倦,以强烈的现实关怀,不断观照民族音乐发展面临的问题,拓展民乐研究的宽厚度,凝成鲜明的学术品格与磅礴的文化气量。

吴玉霞说,推动民族音乐事业发展繁荣,需要有高屋建瓴的艺术站位与贯通古今中外的学术视野,唯此,才能在坚持守正创新中增强我们的文化自信与文化自觉。

“与国际接轨,用国际主流社会更通用的音乐语言和技术讲好中国故事等,也很重要。”李吉提说。

中国民族管弦乐学会所组织的民族管弦乐作品比赛中,已融入不少外来体裁,诸如交响诗、协奏曲、室内乐等,表现出华乐发展中的包容性与开放性。

吴玉霞指出,推动民族音乐事业发展繁荣,需要从乐者与乐曲、理论与实践、继承与创新、交流与融合、塔基与塔尖等多维度深入研究。

李吉提多年来通过大量的个案分析,对中国音乐结构从古至今进行了系统梳理,并从“中西音乐比

较”视角重新审视中国音乐特点,推动了中国音乐领域作曲技术理论教学和科研。

在音乐表演听觉审美意识中,传统与现代的平衡是摆在演奏家和评论家面前的双重探讨课题。83岁的刘再生曾任中国音乐史学会副会长,他认为,作曲家的创作决定着中国音乐的未来,对此我们应持更为宽容的态度,提倡不同风格、不同技法的多元化存在。

全球话语体系下的民乐未来

在全球话语体系下如何建立中国音乐理论话语体系,是近年来我国音乐理论界十分关注的问题之一。当代的中国音乐学研究,已经在充分国际化的探索中备受世界关注,未来如何在与西方的交融碰撞中进一步发展?

中央音乐学院博导、国家艺术教育委员会副主任王次炤提出,面对当今学术界跨学科研究,要保持中国音乐理论的学科品格;面对吸收当代西方新兴学科的理论方法,要保持中国文化精神。

“传统文化是我们的根,是民族的精神支柱,要注重根性文化的教育。”中国音乐学院博导、中国民族管弦乐学会古筝委员会会长王中山说。

王中山认为,中国音乐学者应该保有充分的文化自信,从“根”上重视我们民族音乐教育,建立一个平视中西的宏观视野。“中西音乐研究不是博弈,而应该寻求一种平衡。”

未来已来,多向度的发展空间,将会推动中国音乐理论研究产生更丰饶的成果。李景侠认为,在百年难遇的历史条件下,在中国音乐文化生态里,当代民乐人拥有了探索未知,寻找新发展的更多可能性。

高势能的思想聚集才能够生成新时代的文化气象。业界期待,中华音乐的未來世界鸢飞鱼跃,由乎自然。

■任沁沁

持续走高

作为第八届中国网络视听大会的重要活动,《2020中国网络视听发展研究报告》近日在成都发布。截至2020年6月,我国网络视听用户规模达9.01亿,网民使用率为95.8%,受新冠肺炎疫情影响,网民娱乐需求持续转移至线上,带动网络视听用户规模进一步增长。

■新华社 程硕

“国漫”在复工复产中蓄势待发

据新华社 中国国际动漫节是我国国家级动漫专业盛会。日前,第16届中国国际动漫节在杭州落幕。

65个国家和地区、2680家中外企业机构、5800多名客商展商和专业人士通过线上线下参与,线上线下洽谈2069场,达成合作意向1543个……中国动漫业正在复工复产中蓄势待发。

中国动画:认真把内容做好

10年前,动画教师杨加助给学生描绘梦想:“有朝一日我们一定要‘做电影’。”如今,这位杭州流彩动画公司CEO,以导演身份,在本届动漫节上发布了自己新的动画电影《白素贞》。

杨加助表示,美国动画电影有“公主系列”,中国文化里有许多女英雄的形象,希望把她们做成一个系列,“我觉得中国动画公司目前最大的任务就是认真把内容做好”。

在制作《白素贞》之前,流彩动画已在幕后参与制作了《哪吒之魔童降世》《十二生肖之福星高照朱小八》等多部动画电影。本届中国国际动漫节的“金猴奖”大赛中,《哪吒之魔童降世》获综合类动画电影金奖。评委认为,这届参赛作品在思想性、艺术性和观赏性等方

面有了很大提升,“中国元素异彩纷呈”;新生代作品异军突起,引人注目。

据了解,2019年,国产电视动画片发行305部,时长超过9万分钟,体现社会主义核心价值观、表现现实题材和传统文化题材的作品更加突出,涌现出一批精品佳作。

国外名企:非常看好中国市场

“这几年,动漫产业一直在调整,产业链正逐渐明晰。”动漫节国际游戏商务大会项目运营总监李丹表示,现在企业更明白自己需要什么,最擅长做什么,更倾向于“抱团取暖”。

作为浙江动漫产业常青树,浙江中南卡通今年与国际团队合作建立了“之江一号”AI表演动画基地。公司董事长吴佳说,除了推动科技与动漫的深度融合外,企业也在探索“动漫+直播”“动漫+全产业链”等方面的融合。

国际知名企业继续看好中国动漫市场。几年前,东京电视台在杭州独资成立杭州都爱漫贸易有限公司,主要从事动画版权授权产品开发业务。在本届动漫节上,东电又宣布为其今年年初独资成立的杭州都之漫文创公司注资20亿日元,这家公司主要从事动画制作,面向全球发行。

东京电视台董事川崎由纪夫表示,非常看好中国市场,希望与中国同行合作,共同开发作品。

“国漫”未来:拥有很大发展空间

2020年暑假,国产动画片《雾山五行》受到好评,被认为开启了“国风水墨”新风格。该片导演林魂说,从业人员需要放平心态;只有更多的人才涌入,中国动画才会达到一定高度。

“艺术脱口秀”创始人、策展人罗依尔认为,动漫行业肩负着文化传承的重任,“很多人是通过动画片《九色鹿》,对敦煌艺术有了一定了解。”

“我在中国生活了10年,我感觉中国动画有很大的发展空间,毕竟它曾经创造出了特别优秀的动画作品。”特必图图形技术(深圳)有限公司培训总监蒂莫西·吉奥瓦尼表示,中国动画既要坚持传统,也要学习不同的动画艺术风格。

在本届动漫节主论坛上,国家广电总局宣传司司长马黎冀望中国原创动画作品创作:面向时代,做有自信有担当的动画;面向未来,做有引领有力量的动画;面向产业,做有品牌有活力的动画;面向世界,做有格局有影响的动画。

■冯源 段菁菁 许舜达

国宝妇好鸮尊: 三千年前的“私人定制”

据新华社 闭馆5年的河南博物院主展馆近日重新开放,迎来大批游客。主展馆特设的文创区内,一对年轻人品上了有着妇好鸮尊撒花图案的咖啡。秋天的这杯咖啡里,3000多岁的“妇好鸮尊”仿佛见证了一份可以穿越时空的爱。

“鸮是古人对猫头鹰一类鸟的统称。妇好鸮尊是目前我国发现的最早的一件鸟形铜尊,机灵可爱的猫头鹰形象深受博物院粉丝们的喜爱。”河南博物院文创办主任宋华说。

通高46.3厘米、重16千克,小耳高冠,圆眼宽喙,双翅并拢,昂首挺胸,粗壮的两足与下垂的宽尾构成三个支点,稳稳地蹲坐着……1976年出土于河南安阳殷墟遗址的妇好鸮尊,是河南博物院的镇院之宝。妇好鸮尊共有两件,形制、纹饰、铭文基本相近,为一对。另一件藏于中国国家博物馆,通高45.9厘米、重16.7千克。

细细端详,鸮尊整体以雷纹做衬地,蝉纹、双头夔纹、饕餮纹、盘蛇纹等交互使用。喙的表面和胸部饰蝉纹,颈两侧各饰有一条一身两头的怪夔,两翅前端各有盘蛇一条,螯下、尾上有鸮鸟一只。

“生动的造型配以繁缛的纹饰,

融入先民丰富的想象力,妇好鸮尊堪称我国古代青铜艺术品中的上乘佳作,向人们讲述着早已湮没的商朝神话。”河南博物院副院长李琴说。

殷墟规格较高的墓葬中,往往会有青铜鸮尊出土。商朝人爱酒,除了把心中高于一切的青铜酒礼器制作成鸮形,还会用鸮形图案做装饰,把玉佩饰做成不同样式的鸮形。

“猫头鹰昼伏夜出的生活习性,机警诡谲的目光,凶猛搏杀的性格,象征着勇敢和克敌制胜,商人对其有着敬畏崇拜之情,视之为神禽。”李琴说。

在妇好鸮尊的器口下方内壁上,刻有铭文“妇好”二字。妇好,中国历史上有据可考的第一位女将军,有着王后、祭司、母亲多重身份,是一位能征善战的传奇女性。

“结合器物主人的身份特点以及现代设计的思路,我们对妇好鸮尊的形状、线条、纹饰进行提炼再创作,出品了‘一鸮倾城’盲盒,一组四件萌感十足的猫头鹰小战士玩偶。”宋华介绍说。

“我们还开发了带有妇好鸮尊元素的金属徽章、游戏棋、钥匙扣、明信片等,希望观众能把博物馆记忆带回家,让镇院之宝被更多的人了解。”宋华说。

■桂娟 李文哲