

◎文化聚焦

千年侗歌唤醒“百亿哪吒”——“95后”侗歌乐团的非遗答卷

孟航宇 孙腾蛟

2月17日10时58分,国产动漫电影《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)总票房突破120亿元。当天傍晚,为影片配乐的贵州舞乐蝉歌乐团成员(杨想妮、龙祝飞、陆靓秋、陆江柳、梁雅欣、蒙广慧、吴银艳、罗优梅、吴胜丹、吴贵云、左江婷)来到贵阳市南明区中影南方影城,与影迷见面,并现场演唱影片中“神圣且有仙气”的配乐。

“饭养身、歌养心”的侗族大歌在贵州省黔东南苗族侗族自治州(尤其是黎平县、从江县、榕江县等地)已传唱两千余年,其特有的多声部自然和声、复调唱法等,为《哪吒2》贡献了影片宝莲盛开的片头曲以及西海龙王敖闰的出场音乐等配乐。空灵的吟唱,明亮而内敛,圣洁又不失烟火气,尽显东方神话的独特韵味,为影片增色颇丰,这些配乐与影片完美结合,共同完成了“中国动漫对世界电影的献礼”……

流行与天籁的双向奔赴

“快点儿,走快点儿,要开演了……”

1月29日是大年初一,《哪吒2》也在贵州省榕江县上映,杨想妮带着全家人去电影院看首映。他们伴着开场音乐刚坐下来,一朵圣洁的莲花在银幕上缓缓绽放,杨想妮和小伙伴们吟唱的片头曲在影院里悠悠萦绕,远古鸿蒙初辟、神秘灵童诞生的原始美感跃然而出。回想起过去5个多月配乐工作中的酸甜苦辣,痛并快乐着的经历瞬间涌上心头,激动的泪水一下子流了出来,她尝了尝,好甜。

2024年8月,已为《哪吒2》配乐做过诸多尝试的音乐人杨芮,偶然在B站上看到舞乐蝉歌乐团演唱侗族大歌的视频。天然去雕饰的天籁一下子吸引了杨芮。他发私信给杨想妮:“想不想给电影配乐?愿不愿意把侗族大歌唱到电影里?”2020年从贵州大学毕业后,杨想妮一直扎根家乡榕江县忠诚镇乡村,创立非遗研学基地,致力于传承侗族大歌。她觉得这是个好机会,便联系了十来位贵州大学音乐学院少数民族音乐专业的毕业或在校的侗族姑娘,大家欣然接受了这份神秘邀约。

2024年11月13日,在北京五环外的工作室,当杨芮和导演递上保密协议(影片公映前,曲目、剧情甚至影片名字都须严格保密),杨想妮和姐妹们才恍然大悟——原来,她们将为《哪吒2》献声。

国漫与非遗的基因重组

为一部凝聚现代信息科技的国产动漫电影配乐,已有2500年传唱历史的侗族大歌如何融入现代话语体系,成为摆在制片方和演唱团队面前的难题。

杨想妮回忆说:“一直到录制完成,都没有看到任何影片的画面,只有音频和谱子,其他的全靠脑补。怎么和侗族大歌结合,演唱团队从全体人员心里设底,还伴随着一些陌生感和无力感。”

龙祝飞为了体会那种仙乐飘飘的感觉,把自己关在琴房,用钢琴一遍一遍弹奏。一个音符从指间飞舞而出,在耳畔回荡、在心头萦绕,经过一遍遍打磨,终于在千年侗歌与现代审美之间找到共鸣点和交联点。

影片中,西海龙王敖闰是敖光的妹

《哪吒2》作曲杨芮(前左一)指导舞乐蝉歌乐团完成配乐录制。

受访者供图

活态非遗的“村唱”版本

妹、敖丙的姑姑。她是四海龙王中唯一的女性角色,低眉抬眸间美艳十足,裙摆和龙鳍似浮云摆动,精明睿智又难以捉摸。吴银艳为敖闰配乐时,导演要求那种“心机深重又妩媚机灵”的效果,除了女声吟唱外,还加入真假音和高低声转换,需要很高的声乐技巧。吴银艳反反复复吟唱,效果都不太理想;她甚至录制几十遍,直到近乎崩溃。导演叫停后,让吴银艳“把自己想象成一条妩媚的游龙,慢慢酝酿那种感觉”。最终,吴银艳突破侗族大歌的实声唱法,用鼻腔共鸣结合头腔假声,巧妙地把侗歌的“蝉鸣腔”转变成敖闰独特的“妖里妖气”。

深海龙宫的动漫场景需要那种波涛澎湃的自然神性,侗族大歌的多声部合唱犹如林海声涛,契合度非常高。经过几个月磨合,10人演唱团队在北京的录音棚中奋战了5个小时,将高难度乐曲一气“唱”成。虽然歌词从侗语换成了普通话,但延续千年的侗歌发声方式依旧一脉相承、生生不息。陆江柳回忆说:“村里的老老师常说,我们侗歌是‘山神借来的嗓子’,而杨芮老师和导演正是看中了这份原生态的灵性。”

充满艰辛和挑战的录音完成后,舞乐蝉歌乐团成员如释重负地解散,各自回家或回校,重回正常的生活轨迹。

1月24日,舞乐蝉歌乐团的成员们应邀在电影《哪吒2》的新春闹海直播现场表演侗族大歌。彼时,距离电影正式上映还有5天,姑娘们清扬婉转的天籁侗歌征服了现场观众,也为影片上映冲刺作了很好的宣传。

1月29日,10位侗歌姑娘分别在家乡黎平、从江、榕江观看了《哪吒2》首映,在欢笑和泪水中迎来农历乙巳新年。随着电影票房节节攀升和保密协议到期,姑娘们的故事传播开来——中央、省、州、县各级媒体采访这群“95后”侗歌姑娘。凭借“村超”火遍全国的榕江县,又点燃了“村唱”的星星之火。

无指挥、无伴奏,包含高、中、低声部,多声部和谐合唱的侗族大歌起源于春秋战国时期;无论大山外风云如何变幻,大歌在侗寨鼓楼、风雨桥上悠悠传唱逾千年。20世纪50年代之前,西方音乐界持有“中国民族音乐没有多声部复调音乐”的偏见,直到侗族大歌被中国音乐家发现。20世纪80年代开始,侗族大歌多次登上世界音乐舞台;2006年,侗族大歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2009年,贵州侗族大歌被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。侗族大歌必须进行活态保护,这始终是学界和民间的共识——让这一非遗文化继续在黔山秀水间流淌,在鼓楼石桥上回荡,在口耳心间萦绕。

杨想妮和其他9位姑娘的故事大同小异。在榕江老家,杨想妮6岁学唱侗戏,稚嫩童音常常在村里老戏台上响起。小学三年级时,她入学校的侗族大歌合唱团,开始跟学校老师和村里歌师学唱侗族大歌。2016年,她考入贵州大学音乐学院少数民族音乐专业,经过4年的科班训练,成长为侗歌传承人。大学毕业后,杨想妮回到家乡,开设侗族大歌周末公益课堂,教本村和邻村的孩子学唱歌、学音乐,让艺术种子在孩子们心中悄悄萌芽。榕江“村超”火爆出圈之后,杨想妮在榕江县忠诚镇乐乡村创立了非遗研学基地和舞乐蝉歌乐团。每个周末,四里八乡的小孩都过来学侗歌。

2023年,舞乐蝉歌乐团为中国二次元游戏《崩坏:星穹铁道》创作游戏背景音乐《蝉啾歌》。这首《蝉啾歌》新编的曲风融合了侗族大歌传统曲调,使用侗族大歌的词和唱法,曲调庄严、肃穆,又有挥之不去的压迫、诡异和妖邪感,让海内外玩家直呼过瘾。

2024年5月,杨想妮带领乐团在米哈游《崩坏:星穹铁道》上海演唱会现场登台演出,当台下“00后”随着音乐高喊“侗族大歌YYDS(网络流行语,常被用来夸赞某人或某物)”时,侗歌文化通过“现代性编码”而涅槃重生。

公益侗歌课堂上,杨想妮用钢琴弹奏侗歌曲调,用手机录制教学视频,吸引年轻一代重新拥抱濒临失传的古老歌谣。“以前孩子们觉得侗歌‘土’,现在他们发现,这些旋律可以像游戏配乐一样酷!”与传统教学不同,她的课堂充满现代气息。杨想妮先在电钢琴上弹出侗歌的旋律,让孩子们感受音符的跳动,再一句句教他们唱歌词。碰到有难度的地方,她就用手机录制下来,让孩子们课后反复练习。“以前老人们口口相传,很多孩子学不会就放弃了。现在用钢琴和手机,能让侗歌学习更标准化、更有趣,孩子们也更容易接受;科技产品成为传承侗歌的有力武器。”杨想妮乐滋滋地说。

民族音乐的返本开新

贵州省是中国南方四大族系交汇的地方,历史上是南方民族迁徙流动的“大走廊”。18个世居民族在这片神奇的土地上,依山傍水为居、锤银刺绣为饰、能歌善舞为礼,侗族大歌、苗族飞歌、布依族浪哨歌、彝族情歌等传唱千载而多姿多彩。

“我们必须认真地、真实地把贵州的民族音乐传承好、保护好,使其在新时代推陈出新、大放异彩。”一级演员、贵州大学音乐学院院长穆维平教授表示,一代又一代的贵州音乐人,持续地在世界舞台上唱响贵州民族音乐的好声音。

贵州民族音乐教育萌芽于1960年前后。当时,贵州大学就将本土少数民族音乐、地方戏曲等纳入高等艺术院校的教学体系。20世纪80年代,该校把民族民间音乐专业的芦笙班、侗歌班、苗歌班等纳入少数民族特色班教育。令人欣喜的是,杨想妮的启蒙老师杨水球和大学老师吴培安都先后毕业于贵州大学艺术学院侗歌班,对侗族大歌的热爱是师门相传、学统赓续的。

2005年首届“多彩贵州”歌唱大赛圆满结束后,在贵州省教育厅等部门的大力支持下,贵州大学将当年进入全省复赛且符合基础学历要求的首选录取,组建了“2+2”模式的大专到本科的“多彩贵州班”,为培养少数民族艺术人才打开绿色通道。

目前,贵州大学的少数民族特色班民族音乐种类已经拓展到苗族、布依族、侗族、彝族、土家族、水族、仡佬族、瑶族等世居少数民族,而侗族大歌的传承和教学成为民族民间音乐教育的先进模式与实践路径。贵州大学依托“中国—东盟教育周”,广泛开展学术交流,积极推广艺术教育成果,加强学生互动、互派、互学等联动,与意大利罗马音乐学院、美国特洛伊大学和亨德森大学等高校联手办学,建立学生国际化培养路径;采取“引进来、走出去”的双向交流原则,拓展了学生的国际化视野,进一步增强了学生对民族文化创新发展的信心。

“贵大师生以千年侗歌赋能国家级动漫IP,是立足贵州办大学的有益尝试。我校将牢牢把握‘中国特色、世界水平、贵州需求’的一流大学办学定位,围绕贵州‘四大文化工程’发力,为特色教育强省和全省经济社会高质量发展作出更大贡献。”贵州大学党委书记杨未对笔者说。

(作者单位系贵州省教育宣传中心)

董占军

“百节年为首,四季春为先。”在所有中国传统节日中,春节是中华民族最具生活情感与生活理想的节日,凝聚着亿万中国人的家国情怀,也是中华民族最重要的非物质文化遗产之一。2024年12月4日,在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上,中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”通过评审,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,中国木版年画作为此次申遗材料的重要组成部分,助力中国春节申遗成功。

春节申遗成功,为我们传承和弘扬中华优秀传统文化带来了新的契机与动力。山东工艺美术学院项目团队打造了“承古萌新:中国年画故事新媒体艺术展”,该项目获得国家艺术基金资助,旨在以数字化手段传承与创新中国年画艺术,使之在新时代焕发新生。项目深入挖掘年画背后的文化精髓,通过新媒体艺术的形式,将年画故事以动态视听影像呈现,揭示东方美学的千年传统,让传统文化在新时代绽放新的光彩。

传统年画与现代语境——大学美育的新舞台

作为民间艺术的瑰宝,中国年画艺术承载着丰富的民间信仰、审美、技艺与风俗,堪称民间文化的百科全书,也是中国民俗文化的代表性元素之一。木版年画凭借其独特的造型和色彩,深受民众喜爱,成为民间文化现象的典型代表。年画不仅是节庆的装饰,更是表达吉祥与祝福的方式。长期以来,年画以其独树一帜的艺术风格,展现出人民群众对美好生活的向往和追求。历经千年传承,形成了丰富的文化遗存。其中,江苏桃花坞、天津杨柳青、山东潍坊杨家埠、四川绵竹的木版年画被誉为“年画四大家”。然而,随着时代的不断发展变迁,年画的文化意义逐渐被淡化,大众对于年画中蕴含的历史故事和寓言传说的解读能力也在不断减弱。本次展览的核心价值也正在于对中国传统经典文化进行创造性转化与创新性发展,讲好中国故事,传播中国声音,实现艺术设计 with 教育教学的深度融合,致力于培养德智体美劳全面发展的高素质人才,充分发挥展览的社会美育功能。

数智化与新媒体——策划创意的新维度

在数字技术迅猛发展的大背景下,如何将数字科技与中国传统的年画艺术深度融合,在传承的基础上探寻创新突破的路径,成为数智技术赋能美育的关键所在。本展览从以下四个方面进行策划创意:一是精心挑选江苏桃花坞、天津杨柳青、山东潍坊杨家埠、四川绵竹等地的经典年画,运用数智化三维扫描技术,构建三维数据库;二是利用3D数字打印技术,精准复制古代年画雕版,使参观者能够亲身体验年画印刷的过程;三是借助动态影像技术,深入挖掘年画中的中国好故事,重现年画中的中国好声音,并依托年画故事原创了大量动画短视频;四是开发增强现实APP,让观众通过智能手机观看年画时,不仅能目睹背后的数智化影像,还能看到原始雕版,全方位感受年画艺术的独特魅力。

沉浸式与交互感——中国故事的新传播

新媒体艺术展着重打造沉浸式交互观展体验,借助动态影像还原并深化年画艺术的呈现形式,将人文研究成果融入增强现实数智化影像,以更为直观的方式拉近了与观众的距离。民间故事年画中蕴含着中国传统图像叙事智慧的精髓,其起源可追溯至原始民间信仰,伴随着民俗活动而发生,成形于宋代雕版印刷术,集地域文化、民间信仰于一体。贴年画从原始“万物有灵”的巫术仪式逐步演变为人们驱邪纳吉的民俗活动,承载着民众对美好生活的热切向往。新媒体艺术与年画艺术研究的结合,以年画艺术文献研究的解读成果和年画非遗大师们的口述历史为基础,借助短视频的传播形式,助力年画艺术的守正与创新。通过当代科学技术重现和再现传统美学,以视觉演绎的方式构建和丰富观众的认知,这不仅有利于年画艺术的保护与修复,同时也充分展现了学术研究成果,实现了展览的公共教育意义和社会文化价值。

润物无声与美育认同——人才培养的新路径

传播中国声音、弘扬中华优秀传统文化,是每一位艺术工作者肩负的重要职责和历史使命。中国年画传承千年,作为古代彩色印刷术的杰出代表,彰显了当时中国的先进生产力和文化思想。随着数智化技术的持续发展,年画艺术的传承与创新将迈向更广泛的领域和更深入的层次。国家艺术基金项目“承古萌新:中国年画故事新媒体艺术展”的美育功能,不仅体现在对中华优秀传统文化的传承以及设计艺术的创新上,更体现在对观众审美体验的提升、创造力的培育、文化认同感的强化以及教育目标的实现上。

(作者系山东工艺美术学院院长、教授)

且看新媒体『讲述』中国年画新故事

◎教师文苑

母亲给予我的文学启蒙

叶静

徜徉于梁实秋的文字里,平白风趣中的闲庭信步,天马行空间的古典修养,大象无形中的由博返约,着实徐徐摆渡着我。只是在浅喜涵泳的同时,我却无端地想起了我那目不识丁的母亲却处处透着文学的影子。

母亲年近六旬,她的生日如同一个谜,连我那九十多岁的姥姥也记不清了。她老人家瘪着嘴巴,眨着混沌的双眼,半晌道:“我记不得了。嗨,我一辈子九个孩子,你妈排行第七,我哪能都记得呢?”生在这样的大家庭里,母亲目不识丁也在情理之中了。我从来不曾想到母亲能与文学有什么关联,但在记忆里,我出生的老房子里却处处透着文学的影子。

那座老房子,烟青色的瓦,砖红色的墙,灰白色的石基,是祖父和祖母生前一砖一瓦砌起的三间。据说我就诞生于此。

那三间砖瓦屋,入门是客厅。沙发后的整面墙上都贴着《西游记》连环画,每幅小画都是白色的边儿围着彩色的图案,人物生动。最让幼时的我倍感亲切的是“大战红孩儿”。只见红孩儿浑身上下仅挂着一个红肚兜,额头中间点个鲜红的美人痣,头上三撮头发分别旋着,煞是俏皮灵动。这个小孩儿很懂事,摘到“唐僧肉”这一珍馐美味时会第一时间差人去请父亲牛魔王一起享受,这是多

少大人都不能做到的事儿呀。以至于红孩儿被收服后,我还真诚地流下了些许伤心的泪水。

正门左边的半面墙上贴满了《红楼梦》连环画,只见画上美女如云,宛若仙境,一片紫嫣红里流转着一颗绿宝石玉,这是我读《红楼梦》这部宏大巨著的最初认识;正门右转是卧室,卧室木门上方贴着一位驭着白骏的少年,眼光如炬,面庞英俊,只见他身披鱼鳞铠甲,手持一对大金锤,驰骋疆场,雄姿英发。清晰记得画面上用黑色楷体题着“岳云”。直至上初中,学到抗金名将岳飞时,我才依稀知晓岳云的故事,惊觉历史风云诡谲、造化弄人,未免一场嗟叹惋惜。

卧室的窗户墙边贴着“唐僧出世”的情形,看到幼小的三藏被他母亲含泪放进木盆里漂走的时候,我不止一次默默垂泪过。可怜的孩子,这么小就身世浮沉,想到自己尚有母亲顾着,不免又窃喜了一番。

一直以来,相较于温文儒雅又风趣幽默的父亲,我不大喜欢母亲。她是个不足一米六的小个子女人,身材瘦削,一头利落的短发,常烫成朵朵碎花风中摇曳。当然最吸引人的应是她那口如珍珠般的牙齿,微笑时闪着洁白的光泽,就是这束光,只一眼,就眩晕了父亲此生的心。许许缘于母亲眼睛犀利,手头有活,待人看事就格外严肃急躁

了些。每当看到我和弟弟妹妹们偷懒要滑磨洋工,母亲只需用眼睛刺一下,只一刀,我们几个立马吓得噤若寒蝉,惶恐不已。

她确也是做生意的好手,不分昼夜,不惧山高路远,与父亲并肩携手把我们的家从风雨飘摇活得风生水起,但我并不以此为傲。我从小就羡慕邻家大娘的温柔,人家总能对自己的孩子说出柔声细语的话来;我从小就羡慕隔壁婶子的巧手,人家总能烹饪出花样繁多的吃食来。而我的母亲则不会或者不愿表达爱:她不愿只做个围着灶台转圈的妇人,她要陪同父亲出远门拉货赚大钱;她不会给我们缝制得体的新衣,她认为只要有钱就足以使我们丰衣;甚至我们四个孩子都没吃过一天的母乳,生下来就只是鸡蛋羹或奶粉。母亲把她的光阴都熬在了她认为能创造实在价值的劳作上。从这个意义上讲,母亲是个直白显浅的现实主义者,身上不沾半点儿文学色彩。

我不止一次地埋怨过她,也曾当着姥爷的面埋怨过:“姥爷,我怎么会那样的妈妈,她太俗气了……”我的牢骚未完,那位参加过抗美援朝的老兵就已经气得青筋暴起了,他瞪着眼睛盯了我良久,嘶哑着喉咙说:“没良心的东西,你妈为了你们四个都快累成肉干了,这还不落个好,我的闺女我还心疼呢。”随即捧着给我家送菜的竹篮子

决然离开。姥爷已经离开大约18年了,往事如昨,如今思来,唯觉得对不起他老人家,也为母亲失去父爱而悲感不已。

几度风雨春秋,老房子早已不见了踪迹,我也已年近不惑,但仍惑于母亲为何要在那个缺衣少食的年代,硬从牙缝里挤出点儿碎银去买那么多连环画。母亲肯定不知道那些画就是文人墨客所推崇的文学名著,母亲可能也不知道那些鲜艳夺目的连环画在我幼时的心里种下了多么绚烂的梦,母亲更不会知道因了那些故事的丰盈,年轻的母亲就需抚养四个嗷嗷待哺的幼崽,面对着短褐穿结、箪瓢屡空的窘境,母亲的暴躁似乎也是人之常情了。

如今我也是两个孩子的母亲了,每当两个孩子打闹哭喊时,忙碌的我也会莫名暴躁起来,企图制止她们的喧嚣。每当时时,我就会想起母亲,想起那个身影已矮、皱纹又密、头发也花、步履亦缓了的花甲妇人。如今思来,母亲二十岁时就做了我的母亲,在那个物质贫瘠的年月,年轻的母亲就需抚养四个嗷嗷待哺的幼崽,面对着短褐穿结、箪瓢屡空的窘境,母亲的暴躁似乎也是人之常情了。

如今我能在这样的夜晚手捧文学书籍从中寻找欢喜,追根溯源,我生命的文学星火,却原来是我那浑身俗气的母亲竭力播下的。念及于此,积郁我心多年的坚冰竟在这样的夜晚开始汩汩融化……

(作者系高中语文教师、山东省作协会员)