

和诗以歌 或是传承经典的更好方式

□郑河

继《中国诗词大会》《朗读者》之后,今年春节,央视再用一档文化综艺节目《经典咏流传》给观众制造了巨大惊喜,无论是山区教师演唱的《苔》,还是王俊凯演唱的《明日歌》,“诗歌唱出来”,让更多观众感受到中国传统文化无与伦比的魅力。

如果说《国家宝藏》是让文物活起来,那么《经典咏流传》则是让传统的诗词与新时代流行元素相结合,再造当下流行和未来经典。2月16日至18日,短短三天时间,《经典咏流传》就创下了1.33%的全国网平均收视率,创文化类节目新高。

诗以言志,歌以咏情。中国是一个诗歌的国度,从古至今,文人墨客们创作出无数灿烂辉煌的诗篇,唐诗宋词更是古典文学的巅峰之冠,成为中华文化的象征,亦融入我们的血液里。古典诗词大都有韵律节奏,既能吟诵,还可弹唱,很多经典诗词在古代就是当时的流行歌曲。《经典咏流传》将传统诗词与流行元素结合,重新谱曲歌唱,打开了诗歌传承的蹊径,唤起人们对古典诗词的不朽记忆,让观众沉浸在诗歌的无穷意蕴里,为中华文化的精粹喝彩。

孤独了300年的清代诗人袁枚的《苔》,被乡村教师梁俊和来

自贵州山里的孩子们用天籁之声动情演绎,一夜爆红,在春节期间的朋友圈刷屏,“苔花如米小,也学牡丹开”,诗词对生命的礼赞令无数网友为之感动。四国顶尖艺术家演绎的中英文版《登鹳雀楼》震撼网友,97岁大翻译家许渊冲作为英文版《登鹳雀楼》的翻译者也被歌声感动,他说中华文化走出去才能让世界文化更灿烂。

在人们的常规印象里,古诗词要搭配古风古韵,但在《经典咏流传》里,古诗词和部分近代诗词配以现代流行音乐,汪明荃、罗家英、王俊凯、谭维维、王力宏、尚雯婕、凤凰传奇等歌手,加上机器人、饶舌、吉他、钢琴等新“搭档”,让观众耳目一新。作家梁晓声评价:“我也想到过古典诗词的现代传唱,不过配乐更多想到的是古筝,曲调依然想到的是古调。用如此现代的唱法和曲调来演绎,而且演绎得很贴切,是我没有想到的。”

诗歌本身就是一体,亦与其他艺术融会贯通。曹操舞槊“歌以咏志”,杜甫观公孙大娘舞剑抒发豪情志气。古典诗词形式繁多,很多经典诗歌都有独特的韵味,令人无限神往。有人点评:柳永词,只合十七八女郎,执红牙板,歌“杨柳岸,晓风残月”;苏轼词,须关西大汉,铜琵琶、铁绰板,唱“大江东去”。这些诗词经

过重新谱曲,通过现代电视媒介展示出来,一场场精彩绝伦的视听盛宴,亦带给读者、观众别样的享受。

其实,就在如今的流行歌曲里,也不乏用古典诗词改编而成的作品,比如邓丽君《在水一方》改自《诗经》中的《蒹葭》,王菲《明月几时有》改自苏轼的《水调歌头》,歌曲《问君能有几多愁》改自李煜的《虞美人》,《月满西楼》改自李清照的《一剪梅》,《新鸳鸯蝴蝶梦》前段改自李白《陪侍御叔华登楼歌》等等。这些脍炙人口的流行歌曲,源自古典诗词,却能够穿越千古,受到现代人的追捧,诗词的魅力可见一斑。

从《中国诗词大会》到《经典咏流传》,媒介在传承中国古典诗词方面持续努力,不断探索创新,不仅获得了艺术上的成就,亦赢得了极佳口碑,有助于诗词教育的普及。

《经典咏流传》这种将诗词唱出来的形式,不仅是普及诗词文化的一种方法,也是传承传统文化的一种形式,可以在很大程度上激发观众对古典诗词的兴趣,让现代人感知传统文化的博大和厚重。希望能有更多的人致力于诗词和音乐的融合发展,创作出更多脍炙人口的音乐作品,让古典诗词在音乐中绽放魅力,用音乐赋予古典诗词灵魂和生命。

【第三只眼】

阅读真有『治愈』作用吗

□杜浩

近日,某书局举行“书目治疗师”线下分享会,请来诸多文化界人士为读者分享书籍的治愈功效,自己被书籍治愈的经验,并现场“坐诊”,他们让读者闭上眼睛,戴上眼罩,静心聆听一本书的朗诵,并以开书单的形式解决现场读者提出的各种“疑难杂症”,希望通过推荐书目来缓解当下都市人的情绪危机、心理危机,以文字来滋养读者的心灵,丰富他们的生活。

“书目治疗师”的创意,来自英国作家阿兰·德波顿。他创办了一所“人生学校”,有两位阅读治疗专家埃拉博素德和苏珊埃尔德金,每小时收费80英镑,在跟“病人”交谈后,博览群书的治疗师会量身打造一份治愈书单。

这让笔者想起去年曾被媒体关注过的北京一项文化活动,当时也有“小说诊所”开张的新闻。这个“小说诊所”就是以埃拉博素德和苏珊埃尔德金的小说《小说药丸》为基础设置的。埃拉博素德和苏珊埃尔德金的《小说药丸》,主要针对读者的病症,包括读者生理方面的疾病,更多的是“心病”,如虚荣、寂寞、拖延症、爱无能等。这个“小说诊所”里没有白大褂,也没有配药房;诊所门口竖着一块大黑板,供病友们交流病情;诊所内的主要陈设是几排木制药柜,每格药柜外贴着一病症的名称,内有处方,患者根据自身症状自助取药。作者为了跟读者进行近距离交流,用轻松有趣的形式把《小说药丸》这本意在塑造信念、升华生命的图书推荐给读者,为此,不少读者到“小说诊所”进行情感体验……

有人提出,用阅读治疗现代人的情绪病,这样的“书目治疗师”有效吗?“书目治疗师”的作用,在于通过阅读“治疗书目”自我治疗,荐书者和读者更近似于一种精神上的“病友”的关系。朋友之间如何相处,怎样的距离才是最好?怎样战胜内心的恐惧?阅读,或许会给人最好的解答。

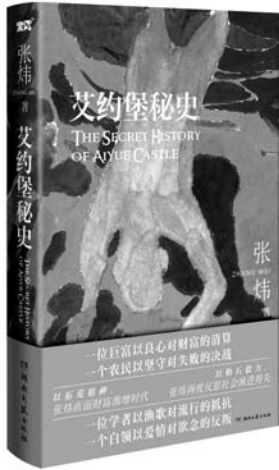
这不禁使笔者想起汉代刘向所说“书犹药也,善读之可以医愚”。书就像药一样,善读就可以治病,而这正是中国文化的一种精髓。孔子一生坎坷,颠沛流离,最终活到73岁,爱读书,是孔子受益匪浅的养生之道。北宋大诗人陆游晚年穷居乡间,常靠读书怡情,他的亲身体会是“病中书卷作良医”“读书有味身忘老”。

阅读中出现“书目治疗师”或“小说诊所”,正是反映了当下读者的一种阅读需求。在图书市场上,有一个重要的阅读事实,“治愈系”图书长销不衰,比如《追风筝的人》已畅销近十年,《解忧杂货店》更是连登年度畅销书榜。

放眼当代社会,商业利益操控的文化潮流常常使我们迷失、盲目,失去最初的本心与方向,这就需要重新关注我们的生命和心灵,重新确定一个方向,即用阅读的力量来救赎精神生命,发挥阅读的“疗救”“治愈”的功能。尝试用“书目治疗师”或“小说诊所”这样的形式,让读者关注与“治愈”文化相关的图书,进而懂得阅读的治愈作用。阅读具有温暖的力量,向善的力量,给人以穿越沉沦以后上升的力量,提升的力量,给懦弱以更大的勇气,给绝望者以希望和信念。这样的“治愈”阅读,毫无疑问,是有一定的积极意义的。

读张炜《艾约堡秘史》： 照向“荒凉病”的精神X光

□钟倩

从《古船》到《你在高原》,从《独药师》再到新作《艾约堡秘史》,张炜先生笔下的那个荒野少年依旧勇敢探险且身手不凡。他向着文学的“深水区”勘探,永无止境。连续两个冬夜,我读完了《艾约堡秘史》这部长篇小说,拥有一种新奇清新又发人省思的双重精神体验:在淳于宝册、欧皖兰、蛹儿、吴沙原、淳于芬芳等人的成长史中游走,于矾滩角的三角恋中伫足,在改革开放四十年暴富阶层的发达史中深思,我生发出一种感悟,仿佛看到投向精神世界的X光,那是心灵的回归,也是灵魂的净化。作者炉火纯青的语言艺术,成熟精巧的构思布局,四种文体的融汇交替,精神叙事的核心力量,丰富多姿的文学意象,无疑为阅读增添太多的审美愉悦和无穷回味。

从饱受屈辱的文学青年,到如今声名显赫的实业家,淳于宝册亲手缔造的狸金集团成为北方王国,他在一场与矾滩角小渔村的博弈中却陷入胜负难分的痛苦鏖战。淳于宝册遭遇多重精神困境,延续了作者以前作品中的灵魂救赎和人性观照,比如《古船》中抱朴的负重前行,《独药师》中季昨非“痴心的犯罪”,淳于宝册则是个更为特异的情种,他一生都在分裂中生活,面对的劲敌是“荒凉病”。

不得不惊叹,本书是一部绮丽动人的爱情史诗,“巨富以良心对财富的清算,勇者以坚守对失败的决战,女神以渔歌对流行的抵抗,白领以爱情对欲念的反叛”,均蕴含在“爱情”二字中,指向的是精神世界的持守,往更深层说,也是人与自然、社会之间的

关系溯源:“在经历过近六十年风雨沧桑之后,唯有两性间的相吸相斥仍旧让他感到费解与好奇,他甚至认为人世间的一切奇迹,说到底都是由男女间这一对不测的关系转化而来,也因此而显得深奥无比……”张炜先生接受访谈时说,“用纯文学的方式写当下,很难”。同样,用纯文学的方式写当下的爱情,更难。而他那支愈磨砺愈坚定的金笔驾轻就熟,如云雀的歌声、咸湿的海风,如鸣鸟的俯冲、黑夜的白光,穿越功利而喧嚣的时代隧道,将荒野少年的跃动心灵附着在淳于宝册身上,所呈现出来的富足的苦难无不震撼心灵,从中可窥见“从匮乏财富到财富盈足过程中人性的撕裂”,映照出改革开放经济大潮中那些因财富激增而丧失方向的浪子。

两岁时父亲在家族械斗中去世,母亲带着宝册讨饭到老榆沟,母亲受辱投井自杀,宝册被孤老太太收养,他遭地痞欺辱,后得到李音校长庇护。很快时代的风潮裹挟而来,李音父亲李一晋涉案入狱,李音被隔离,宝册落入恶人

钎子手中,那个血腥的夜晚成为不可抹杀的回忆。屈辱的记忆,成为不可承受生命之重,“艾约堡”就是他屈辱的标志。站在财富之巅时,他却无法占领小渔村以及海草房里的女人,获得心灵之恋,无法在商业帝国中寻找财富带来的安定与满足,走向心灵宁静,孤独帝王“最终煎熬在风烛残年里”,这不得不说是是一种灵魂病症,亦是时代浮躁症候群。两位陌生客人的到来,即吴沙原和民俗专家欧皖兰,他们对财富和美色毫无兴趣,使宝册醒悟:荒凉病的病根原来是精神家园的失守。

狸金集团与小渔村之间的悬殊较量,淳于宝册与欧皖兰、吴沙原的三角爱恋,都在资本机器隆隆的声响中被碾压而过。在灵与肉的奔跑、快与慢的转换、情与欲的争斗中,淳于宝册在历经小渔村之战后直面自己的成功、情爱、财富、罪与罚,他重新回到小书店,做嗜读的人、著作的人,跃动着当年那个赤贫讨饭的文学青年的青春光影。

说到底,淳于宝册的挣扎与忏悔,不只是代表暴富群体和富贵阶层,更多的是这个时代的忏悔与回望,从这种角度分析,《艾约堡秘史》就是一部民族的心灵史和精神史。书中有句话让我记忆犹新,“每本书都好比是锁闭精灵的小木盒,只要打开它,就有一次惊人的放飞。”淳于宝册的背囊中始终放着一本诗集,这就是他的精神重心所在。或许荒凉病还会在某天复发重来,但是,身边不断出现的“欧皖兰”以及“二姑娘”的浪漫召唤,就像一束束强力进射的精神X光,穿越物欲重重包围的精神城堡,照亮他的心灵,使病灶慢慢恢复,获得某种免疫,引他走向宽阔而迷人的金色海岸。

【读书有感】