

诗乐融合，赋能大众文化

邹一鸣

诗有乐府，词有词牌，从《诗经》开始，诗就与音乐相互依存，而如今，不同类型的音乐又成为能够抚慰当代人的“心灵之选”，在“诗乐融合，赋能大众文化”分论坛中，工作与文化、音乐息息相关的五位嘉宾带来了精彩的节目，在交流与碰撞中共同打开音乐与诗歌相交融的“诗乐世界”。

中国东方演艺集团新大陆公司副总经理邹一鸣：

诗词内容音乐化 让传统文化为艺术赋能

对于诗乐融合，我们做了很多尝试，像《将进酒》就是结合诗词做的一些音乐剧和舞剧。我们这两年做了很多音乐剧尝试，对怎么把诗词和音乐结合起来给出了非常好的答案。现在受众非常年轻，音乐剧虽然说是西方舶来品，但实际上我们戏曲就是音乐剧的先祖。

我们受众基本都是95后、00后，很多人都能够接受这样一种通俗易懂的形式，又把诗词很多内容化成音乐。大家看到我们用这样的形式去向年轻人传播“文化自信”的时候，怎么讲故事、怎么让他们能够自愿自发接受我们的优秀传统文化，我觉得这是一个好的方式。

王云鹏

在刚开始确立名字时，是不是就叫《音乐剧李白》或者《诗仙李白》是有争论的，我个人作为制作人，非常喜欢叫《将进酒》，因为我希望通过李白一首最知名的诗篇，去讲述他的人生故事，希望大家从这个诗篇当中了解他的诗。大家刚才看到这个片断是结尾最后一个段落，所有成长经历讲完之后，落到这一篇上。很多年轻人在看完之后一个感受：“噢，原来李白也可以这样解读”。

男中音歌唱家、星海音乐学院教授王云鹏：

用中国诗乐搭建 沟通世界的桥梁

虽然我在美国纽约大都会歌剧院演出过很多部歌剧，但是我从来没有像今天这么紧张。过去十多年我一直住在纽约，与许多世界一线的歌剧院、音乐厅、交响乐团频繁合作，演出了很多的西方经典歌剧角色、西方艺术歌曲作品。

我在国外很多音乐会的时候，只要有返场机会，我都会选一首中国艺术歌曲来唱。毫不夸张地说，我一唱中国艺术歌曲，整个音乐厅都会安静得出奇，无论是纽约各大公

园，还是大都会歌剧院中，一首经典的《花非花》，就会让部分观众眼睛湿润，甚至跑过来问：“刚才你唱的这个曲目表达是什么意思，是什么内容？”你能够感受到即便是在异国他乡，他们也会喜欢不同文化背景的音乐作品。

我现在除了演员以外又多了一个教师身份，现在引进到星海音乐学院特聘教授，马上也要担负起一些学科建设的工作，我也经常跟学生说，虽然我的长项是教西方经典艺术经典作品，但是我觉得21世纪一个中国声乐家、艺术家，只唱好西方的作品是远远不够的，因为中国可以上演更多的、更棒的音乐作品，需要我们去传承，让它发扬光大。

作词人、音乐人张靖怡：

大胆融合借鉴 让诗乐融合赋能大众文化

诗，大家也称之为诗歌，这是它的一个别称，为什么叫诗歌呢？因为古时候，很多我们的诗是通过歌曲的方式出现在大众的视野里，并且被广泛地传唱。不只是这样，包括词也是一样，宋代词人写过“一曲新词酒一杯”，那个时候诗人一起吟诗作对，刚好一位诗人写了一首新词，大家觉得很好听，唱一首来一杯酒，体现这样的文化。

总结下来，现代作品我们借用歌曲传承和推广诗词无非就是：新内容借鉴旧题材、旧元素，旧的内容融入新形式。在我本人创作的几十首词曲当中，有一大半都是被大众划分为古风范畴，要么是文言文，要么是我们对古诗词借鉴。有的时候，我们在歌词的创作中，比如说为影视剧创作，需要体现一些影视剧内容、主旨，包括价值观的传递，还有时需要体现对人物的理解、表达人物的情绪。

我认为在价值观导向健康前提下，大家不必拘泥于技术上的对错，要先付出行动。我在此也想呼吁一下对古诗词有兴趣爱好的文艺工作者，希望大家能够多写、多用、多创造，多唱、多传、多融合，希望我们的古诗词能够真的被发扬光大，让古诗词的生命能得到一个延续。

张靖怡

赵照

姚朔

独立音乐人、音乐制作人赵照： 从诗词出发 为歌曲“穿上衣裳”

当我真正开始创作第一张专辑时，其实就一直在思考汉字、语言的关系，中文语言怎么和音乐结合起来。有时候会出来一个答案，但是有时候还会推翻这个答案，一直到2015年我写的这首歌声启蒙，那时候改编了爱尔兰诗人叶芝这首诗《当你老了》。

我想大家知道这首歌，喜欢这首歌，是因为它旋律好，还是因为这个歌词好？后来我自己觉得肯定是因为歌词好，因为歌曲是有歌词的，歌词是灵魂，歌曲只是给它穿上一件合适的衣裳。

音乐和诗词，曲调和词的化学反应特别重要，可能词特别好，旋律也很好，但它们两个结合起来，会有很别扭的可能，他们需要完成“真正的融合”，它是一种自然的美感，当音乐响起，其实你不需要过去多解释，你的直觉、你的荷尔蒙、你的感情自然就会感受到。

编剧、策展人姚朔： 我“绕不开的”苏东坡

觉得我对中国古典诗词的接触，也是这两年才开始，去年创作几个作品，一个是大家看到的，跟道光动画合作长安三万里诗词体验展，另一个是东坡音乐诗剧人生音乐盛宴。也是因为这部分，我进一步走进古典诗词，因为古典诗词进一步认识了我自己的家乡河南。

东坡音乐诗剧人生这个剧里面讲音乐诗剧，其实和音乐剧不太一样，是音乐、戏剧和诗词相互结合一种形式，其实有一个主次关系，以诗为魂魄，以乐为戏，以戏来塑造人物性格，从而去揭示诗歌背后这种生命力量。

在创作过程中，我们用了22首东坡诗词、24首乐曲，部分音乐在里面起到非常重要作用，有时候用音乐来烘托诗词意境，有时候音乐甚至起到“此时无声胜有声”的效果，在诗词结束之后，音乐能以独立方式来帮观众延续对于诗的意味未尽的情感。

本报记者 李居正文 徐宗福 图

诗教育人，启迪少儿心智

张静

南开大学文学院教授、南开大学中华诗教与古典文化研究所副所长张静：
我们共同在诗教传承道路上

诗是什么？刘勰在《文心雕龙》里写得很好，诗者持也，持人情性。“诗”和“持”这两个字长得很像，比如我现在就是手持麦克风，我用手用力量加持就可以把它托举，但是我一旦松劲就会跌落，用手加持的就是持，言语加持的就是诗，诗加持到哪儿？持人情性，是对一个人情性、一个人品格塑造有作用的。

所以我们谈到诗教，自然要先明白我们诗教最原始的初心是什么？不仅仅是因为我们中小学基础教材增加古诗文篇目，不仅仅因为中考高考增加了古诗文分支，仅仅是因为我们想把孩子送到诗词大会总决赛舞台去，我们为什么？诗者持也，持人情性。

我们为什么提倡诗教、诗教模样应该怎么样？我们诗教成果应该是什么？叶嘉莹先生用百年人生向我们见证了如果一个人如果在诗词的染缸中浸泡久了，他的使命将赋予什么样的诗的色彩。

我们呢？我们想让自己包括自己身边的孩子带上什么样的色彩？我们期待着自己在什么样环境里去浸润？这是我们都应该思考的问题。

诗教教的是什么？诗教目标是什么？是一个人在天地之间能够找到安身立命那个生存观的树立。我们共同都在诗教传承道路上，大家可能身份不同，但是我们目标是一致的。

瞿章才

“西窗烛”开发者，北京西窗文化传媒有限公司创始人、首席执行官瞿章才：

开发智能体，增加AI创作

关于诗教，我们在这么多年对用户关注中，发现有好几个小故事可以分享给大家。七八年前的时候，我们有一位还在上学的用户，她每天会在我们APP里的一个创作板块进行创作、每天会朗诵诗词，有的时候会围绕诗词进行书画创作。后来发现这个年轻用户结婚了，可能就会每天给肚子里的宝宝读诗，之后几年创作动态都没有更新。有一年我突然发现她创作动态更新了，她带着自己的孩子一起朗诵古诗词，并在我们APP里面发表创作。这个故事还没有完，因为今年我们发现这个用户又有了第二个宝宝。我们也期望未来她可以跟第二个宝宝再一次来到西窗烛APP一起朗诵、创作古诗词。

第二个小故事是说，我们大概在2017年的时候，认识了孔祥东老师——非常著名的钢琴家。他有一段时间会每天去创作一首钢琴曲，有的时候在早上，有的时候在中午，有的时候可能在傍晚。他会把即兴创作的钢琴曲发给我，那我可能会找一首与钢琴曲意境非常符合的诗词进行匹配，用钢琴跟诗词去相融合。

我们还发现西窗烛有一位用户，是一位音乐创作者，这种古风歌曲大家平常也许能听到。这位茶思音乐创作者创作了一首陶渊明《归田园居》，这首古风歌曲在古风圈里面非常火。我们大概统计了一下，在各大音乐频道有数十亿的播放，这也是一个很好的音乐与诗词的结合。

最近两年AI技术非常火爆。接下来我们等到西窗烛7.0版本时，会开发智能体、智能对话。我的一个想法就是把历代诗人以及历代书画家、历代文学作品人物，都变成一个智能体，比如我可以跟李白、杜甫、李商隐进行对话，可以跟他们聊天，可以穿越到唐代或者宋代去体验他们当时的生活，我可以向李白唐代是一个什么样的生活场景，我也可以回到宋代问苏轼，为什么宋词那么美，我们也会增加AI创作功能，AI写诗、AI创作等。

“婷婷唱古文”和“婷婷诗教”创始人、诗教中国行发起人婷婷姐姐：
让诗教传承得更广泛更立体

这个时代诗教能够复兴，代表我们有机会

可以通过诗的能量教化这个世界，通过这个诗的能量帮助孩子们的成长，盛唐时期为什么诗会兴起？那也是因为诗是最能够接近人心的，诗是能够触发人最底层认知的。

我们在“婷婷诗教”唱古文过程中，我唱了600首，把小学生必备128首全部唱完了，唱了初中古诗歌，唱了高中古诗词。课文也唱，叶圣陶先生《小小的船》、鲁迅先生《少年闰土》，绝大多数是我自己作曲，为了帮助孩子们理解就加很多音乐元素，有进行曲等。我觉得在做内容时，是在反映诗人当年那个情感，所以当唱《鹊桥仙》时，我就扮演一个少女；如果唱的是牧童骑黄牛，我就扮演一个小孩子；当唱“对酒当歌，人生几何。譬如朝露，去日苦多”时，我就模拟曹操的声音。我们作为一个教育者，只要把自己忘记，在创作过程中一定是无我，只要无我，歌曲就自然能够跟小朋友的心相应。

诗教的作用不仅仅是孩子，也是一个家庭，更是我们修身齐家治国平天下的一个载体。

最近我们有一篇科技论文发表在国际核心期刊上，是跟中科院多位老师联合做的。我们做了一个试验，可以把研究成果跟各位分享一下：我们发现唱诗的小朋友6分钟左右可以把这首诗背下来，读诗的小朋友大概要花30分钟才能够背下来。6个月之后，我们对同一批200个小朋友做测试时，发现68%用读的小朋友已经忘记这首诗了，但是用唱的方式来记忆的话，所有小朋友都能够记下来。所以音乐的魅力是无穷的，同时我们也测试了难一点的古诗，小朋友不理解的古诗也是能够用唱的方式理解的。所以我希望诗教能传承得更广泛、更深入、更立体、更系统，让我们这个文化能够在当代绽放应有的光辉！

《“不白吃”古诗词漫游记》导演、北京重力致能文化传媒有限公司总经理王一荣：

让孩子更加热爱 古诗词和传统文化

《“不白吃”古诗词漫游记》系列动画和图书都围绕着主人公“不白吃”展开。大家肯定很好奇为什么叫“不白吃”，他是超有文化又爆笑的美食家，不仅是一个吃货还是一个懂吃的

人。民以食为天，食物对于我们来说不仅可以果腹，还包括民俗科学知识。“不白吃”代表食物不能白白吃掉，还要做有文化的吃货。他性格活泼开朗风趣幽默，常常以机智诙谐给大家带来很多笑料，也给故事增加很多娱乐性。他的行为常常把大家逗笑，让整个故事增添轻松和愉快氛围。我们的创作初衷是通过动画来展现中国传统文化古诗词独特魅力，通过讲述“不白吃”的穿越之旅，不仅塑造可亲可爱的诗人形象，也带我们回到每个诗词创作环境中去，给大家呈现一个活着的诗词文化。

中国传统文化古诗词极具底蕴魅力，但对孩子来说理解起来可能并不容易，常常会感到很多困难，我们怎么样来学习才能引导孩子更好地记住古诗词？我们团队有了一个想法，能不能让孩子回到古诗词创作历史环境中去，带大家领略古诗词背后的意境和情感？有了这样一个想法，团队就在想我们要用什么样的形式去实现？这时候我们就想到了可以用一个穿越的形式来实现，而且穿越的主人翁还要是大家所喜爱和熟悉的角色，也就是我们的“不白吃”。“不白吃”性格活泼风趣幽默，而且特别爱美食，这就为整个故事展开增添了很多可能性，也让故事更加有趣。

当然在故事有吸引力的基础上，团队也希望可以实用一点，学完马上用起来，输入和输出相结合。所以我们选取古诗也都包含必学诗词、拓展诗词，而且在诗的难易程度上做由易到难排序，把同一诗人所作诗进行时间排序，相信大家看完之后对诗人人生经历也会有一个更宏观的把握。

我们的每集开头“不白吃”都会带大家穿越回诗词创作现场中去，在与大诗人交谈过程中就可以看到诗的创作背景、时间、地点，再通过诗人创作视野后朗诵古诗，就可以明白创作的情感，最后“不白吃”会讲每一首诗的文学故事历史背景，通过背景介绍我们能够更好理解这首诗意思。当然这也是一些故事情节上的想法。我们在画面上也参考了大量书籍古画，在各大博物馆文物中汲取灵感，以最大努力呈现历史世界。古诗词有诗人跌宕起伏人生，有祖国大好河山，有许多我们要学习的榜样，希望这部作品可以让孩子更加热爱古诗词，让孩子对古诗词和传统文化更加热爱，并且继续学习下去。

本报记者 杨泽雅文 徐宗福 图

婷婷姐姐

王一荣