

在慕士塔格冰峰上高歌

——观《歌声的翅膀》有感

□ 晁正蓉

由新疆维吾尔自治区党委宣传部组织策划,新疆天山电影制片厂倾力打造的歌舞片《歌声的翅膀》在北京人民大会堂和新疆人民剧院首映后即引发社会各界好评。文艺工作者及时开展创作研讨会,对该作品能利用歌舞片的形式,展现新时代新疆音乐青年,不甘创作高原,勇攀音乐高峰的精神给予高度肯定。电影紧紧扣住“中国梦”和“精神传承”两个层面,将现代青年追逐音乐梦想与上一辈“守边护国”“无私奉献”的精神紧紧地勾连在一起——逐梦之旅得到精神传承的滋养。影片达到了“为时代画像、为时代立传、为时代明德”的使命任务。

新疆天山电影制片厂自1959年成立以来,始终发扬艰苦奋斗、勇于奉献的精神,立足新疆文化发展实际,创作、译制了大量题材各异,反映新疆各族儿女为保卫、建设、发展祖国边疆团结向上、奋勇拼搏的中国好故事。《歌声的翅膀》是高黄刚导演带领的团队,用耳目一新的方式再一次向全国的观众朋友们呈现新中国成立70年来,新疆这片热土发生的翻天覆地的变迁,感受新疆优美的旋律、动人的舞姿和各民族和睦相处,各族文化交往、交流、交融的现代新疆。

电影《歌声的翅膀》剧照

一、用歌舞展现大美新疆，匠心独具

我国新疆素有“歌舞之乡”的美誉，生长在这块土地上的人们不分民族和睦共处，在长期交往交流中文化交融，广袤的土地也赋予了这里人们直爽、率真、热情的性格，似乎每个人都具有先天的音乐舞蹈细胞。纵观新疆本土电影创作，我们似乎也经常看到电影中对少数民族歌舞的展现。新疆题材电影的编剧和导演对新疆的歌舞是情有独钟的。之前广春兰导演的所有新疆电影都有新疆歌舞元素充斥其中，新疆歌舞或多或少都在广春兰导演的新疆电影中得到展现，这充分表明广春兰导演对新疆多彩的歌舞非常痴迷。她曾写道：“迷人的新疆歌舞，在我童年的记忆里就留下了不可磨灭的印象。我在北京念书的时候，每当看到新疆歌舞都非常的迷恋。”之后在《不当演员的姑娘》《西部舞狂》《火焰山来的小鼓手》中都在恰当的时候，融入了新疆歌舞。具有富饶歌舞资源的新疆导演在拍摄新疆本土电影时会自然而然运用新疆歌舞表现主题、渲染气氛，如《塔克拉玛干的鼓声》《你美丽了我的人生》等等，但是这些影片并不是歌舞片，电影中的歌舞元素只是为展现新疆地域风情而设定的。作为类型电影的歌舞片是指电影中音乐和舞蹈成为观赏的主要兴趣中

心，音乐和舞蹈进入叙事并成为叙事模式中重要因素的电影。《歌声的翅膀》是新疆第一部大胆进行尝试的歌舞类型片电影，正是运用新疆的优势文化资源，给全国观众奉献上了一台视觉听觉大餐。让我们随着三位音乐追梦人感受边疆的自然风景、人文景观和民风民情，感受到我们新疆好地方。达到歌舞与情节设计、人物形象的塑造融为一体，互相升华，相得益彰的艺术效果。

电影一开始就从新疆之星歌舞大赛开始的。江寒、加尔肯和迪里三个不同民族的青年组成的石榴籽组合在歌手大赛上成功晋级并进入复赛，为了寻找本真的音乐，他们竟然放弃多少人梦寐以求的复赛机会，决定去民间采风，寻找有底蕴的、经得起时间考验的音乐。影片也正是通过这三个小伙子深入人民生活的视角将新疆丰富的各民族音乐歌舞艺术通过不同的场景展现在观众眼前，三位青年也从采风中陶冶了情操，洗涤了灵魂，精神世界得到了升华，最后在慕士塔格冰峰上向世界现场直播新创作的歌曲。

影片构思巧妙。采风从新疆塔城的手风琴博物馆开始，带着江寒儿时的梦想，观众朋友们与他们三人从北至南一起饱览了大美新疆的五彩湾、赛里木湖、伊犁草原、喀什古城、塔什库尔干、慕士

塔格峰等美景,欣赏了充满活力的新疆歌舞感受到了生活在这里淳朴善良的各民族的民情民风。影片用歌舞充分展示了新疆各族人民热情、奔放、真诚的性格。对我国新疆哈萨克族、维吾尔族、塔吉克族等各民族歌舞的展示往往都是用群舞的方式表现,并没有刻意突出某个民族独特的舞蹈,舞蹈呈现的是各民族共居、共生、共乐的本真面貌,而这种各民族共歌共舞的丰富文化土壤正是江寒三人取之不尽的民间文化资源。

二、新疆处处是歌舞,歌舞是人们的日常

一部好的歌舞电影需要画面、音乐、舞蹈三者高度合作才可以完成。天山电影制片厂创作的纯本土歌舞片《歌声的翅膀》是一次全新的尝试也是一部成功的尝试,那正是因为新疆大地有如此丰富的歌舞资源造就的,而影片也处处能感受到歌舞是新疆人们的日常。无论走到任何一个角落都会有歌舞相伴,而这些来自人民的艺术也正是三个音乐人最后取得成功的源泉。江寒北上第一站就遇到了身着各式民族服饰的舞者在手风琴手的伴奏下载歌载舞。别具北疆风格的一家小院葡萄藤架下是一位慈祥的老妇女在院落歌唱,这些温馨的画面给人安静、祥和静谧的生活感。伴随着震耳欲聋的马蹄声,成千上万骏马在这里的隆重登场,我们领略到新时代的玛依拉和加尔肯的爱情故事和极具现代风格的哈萨克族歌舞。身着现代生活服饰的哈萨克族青年男女在美丽的蓝天、白云、草原、森林的映衬下尽情欢歌畅舞,哈萨克族牧民享受着现代生活的欢乐之情,哈萨克族的豪迈之情透过歌声与舞蹈得到尽情展现。江寒的老师和女友互表爱意时,一首深情的《送你一支雪莲花》已表现出青年男女通过情歌表达互相爱慕之情,卡拉库里深蓝的湖水是老师与女友爱情的见证。给人留下印象最深的莫过于三人来到喀什高台民居采风的一段。在这里我们被老少妇孺不分年龄,不分性别的人群对音乐和舞蹈酷爱所感染。迪里的叔叔

克里木虽然是在高台民居开餐厅的老板,但他心中对音乐舞蹈的热爱从未改变,餐厅放着90年代风靡中国大地的流行歌曲视频,使来到餐厅的小朋友们都不禁随着歌曲舞动着身躯。品完精美的喀什美食后,克里木来到高台之上,放飞信鸽,鸽哨声一响,民居的人们有的骑单车、有的滑滑板、有的跑酷……男女老幼用各种不同方式齐聚一起,鼓声响,唢呐起,在现代电子合成乐器伴奏下街舞、集体舞、双人对舞轮番上演,影片此时达到了高潮。欢歌笑语,生活喜剧如此巧妙结合,歌舞就是人们生活的一部分。新疆歌舞的多样性、丰富性和感染力一定会激起观影的每一个观众的音乐细胞和舞蹈细胞。回荡在影院的音响效果也具有震撼力。在人类所有艺术中,音乐和舞蹈历史悠久,这两种艺术靠人自身感官就能实现,音乐和舞蹈相辅相成、相互依存,表达着人类共通的情感,它具有非功利性和诗意特征。影片通过一个个歌舞场景展现了新时代新疆草原、牧区、村庄、城镇处处充满着幸福的欢歌笑语,人们生活富足,精神丰富的美好生活。

三、用心组织情节结构,叙事富有张力

影片情节组织展现出编导的良苦用心。在短短90分钟的歌舞叙事中,要将新中国成立70年来,新疆这片热土发生的时代巨变、历史进步和社会发展以及新疆各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起,各民族交往交流交融的真实实现现出来,同时还要追求歌舞叙事的艺术性。于是影片运用倒叙、插叙等多种叙事方式,使我们跟随江寒从手风琴馆出发踏上圆梦之旅之时,层层剥开他的心结。从小生长在塔什库尔干的江寒父亲是一位驻守边疆的军人,因工作忙碌将江寒托付给江寒的音乐老师。为了帮助江寒过河去学校,老师的一根指头被过河索道割断从此再无法弹奏出美妙的音符。老师将手风琴送给了江寒,并且希望他今后能创作出好的音乐作品。也正是因为有这份音乐情节江寒才能毅然决然做

出电影开始的那一幕,他的耳边总是回荡着大赛评委对他们歌曲中肯的评价,儿童情节强烈地涌上心头,那个他上了大学后再也没有认真思考的念头从来都没有如此强烈地充斥了他的全身。他毅然决定放弃复赛去圆梦是必然。

影片除了这条主线外,非常注重细节的把握,歌舞叙事富有张力。江寒与恋爱多年的女友,在人生追求上产生了矛盾争执,女友生气跑出房间时不小心将男女共舞的音乐盒撞落倒地,音乐盒中的女舞者从盒中掉落出来,(此镜头据克里木导演说拍了十几次,才取得满意的效果)预示着爱情的危机,而故事的结尾,江寒的女友理解了他的音乐之梦,亲手将掉落下来的女舞者粘合完整,使音乐盒复原,也正是印证了结尾处与江寒的破镜重圆。在牧区哈萨克族毡房中做客时,长、幼、主、客的座次及吃饭的习俗在轻松的聊天中得到自然呈现;鸽哨声一响,在喀什高台民居为了去唱歌跳舞留下只刮了半边胡子就扬长而去的手艺人等令人捧腹大笑的细节,使电影生活气息浓厚,亲切自然。

四、传统歌舞与现代元素完美融合,展现各民族共居,共歌、共舞的美好生活

新疆目前拥有全国56个民族成分的居民,

影片主要展示了新疆8个民族的歌舞。中华民族具有丰富的优秀传统歌舞艺术,新疆各民族的优秀传统歌舞是中华文化的重要组成部分,各民族在长期相互交流交往中,文化艺术相互影响,取长补短,各民族歌舞具有自身独特的艺术魅力,同时也具有其共性,那就是随着现代歌舞艺术的发展,新疆各民族歌舞都恰如其分地吸收了现代音乐、舞蹈元素,将传统歌舞艺术与现代歌舞艺术巧妙融合,达到传统歌舞艺术的现代性转化,更好地继承和发扬了优秀传统歌舞艺术,使其更具艺术性、审美性和娱乐性。

《歌声的翅膀》在音乐的制作和歌舞的编排等方面,体现出浓浓的现代气息,展现出新疆新时代新气息。改变了过去人们对新疆的刻板印象和误读,展现出了一个充满生机活力极具现代气息又具民族风情各民族共居,共歌、共舞的美好新疆。

整部影片音乐的制作上足以体现出这些特点。从主人公乐器的选择上,已体现出新疆文化的多样性,江寒的手风琴是新疆各族人民生活必备,多少人童年记忆中的音乐课就是老师背着手风琴度过的;在新疆,少数民族结婚、迎亲的队伍,是新郎带着由一个手风琴手和一群青年男子组成的,他们在手风琴的伴奏下,唱着欢快的娶

电影《歌声的翅膀》剧照

亲歌浩浩荡荡地去迎娶新娘。加尔肯和迪里背着吉他,自从吉他被引进中国大地以来,它早已成为音乐人的最爱之一。中华文化绵延悠长,博大精深的原因就是具有不忘本来,吸收外来,兼容并蓄、海纳百川的博大胸怀。与江寒三人的采风之旅,圆梦之旅让观众享受到了无与伦比的视听盛宴。美丽的北疆牧场,从悠长的冬不拉独奏将人们带到静谧美好的夏季牧场,随后现代合成音乐强劲的舞曲《玛依拉》将传统哈萨克民歌《玛依拉》进行全面升级改版,欢快的青年男女在草原上尽情歌舞表达对美好爱情的向往。喀什高台民居中唢呐、架子鼓、手鼓、电子合成乐器交汇而成的舞蹈音乐使影片歌舞艺术达到高潮。从歌舞的编排来看也体现出与以往影片和舞台作品不同的歌舞风格,我们感受到年轻人街舞的奔放,群众麦西来甫的热闹,男女对跳的热烈,歌声舞声汇聚着成一片欢乐的海洋,展现出人们生活欣欣向荣的景象。整部电影包含八首圆场歌曲、四组歌舞、两段音乐剧,展现多达8个民族的民风民俗,传统歌舞与现代元素完美融合。

五、电影语汇寓意深刻,指向深远

这部电影在音乐舞蹈样式为主要承载方式展现新疆各地奇美的风光和绚丽多姿的民风民俗的同时,充分运用电影语汇展现作品主题,使主题意蕴深远,让观众感受到寻梦青年精神得到升华的必然。当江寒即将到达家乡塔什库尔干时,遇到一群驯鹰者。在这里他听到了关于“鹰重生”的故事。鹰要想重生,在40年的时候,必须经过5个月的痛苦蜕变,它们要用指甲把羽毛一根根拔掉,用自己的喙拔掉老化的指甲,当新的羽翼、指甲长出后,它们获得了重生,还能再度过30年。该语汇正指向他们乐队的蜕变,不经历风雨怎么见彩虹。乐队在经历采风路途的艰辛,深入人民学习后,终于要在慕士塔格冰峰上向世人高歌。而选择慕士塔格冰峰也是具有指向深远之意。习总书记在文艺座谈会上强调“改

革开放以来,我国文艺创作迎来了新的春天,产生了大量脍炙人口的优秀作品。同时,也不能否认,在文艺创作方面,也存在着有数量缺质量、有‘高原’缺‘高峰’的现象”,而登向慕士塔格峰正是影片在逐梦的主题之下,新疆音乐青年不甘创作高原,勇攀音乐高峰,深入人民,深入生活的现实实践。影片结尾新创作的歌曲歌词更能说明这一点《歌声的翅膀》称得上是新疆儿女为祖国七十周年献上的一份饱含深情的礼物。总导演高黄刚坦言:“作为一个坚守在祖国边疆的文艺工作者团队,我们始终将展示好新疆各族儿女,美人之美,美美与共,团结一心,砥砺奋进的美好图景作为首要任务,向世人展现当下新疆所焕发出的勃勃生机、幸福荣光、一派祥和而又温暖的大好山河。”

天山电影制片厂自成立以来,优秀的团队成员就一直为祖国统一,民族团结,国家富强为己任,努力将最好的艺术作品奉献给祖国和人民,最后我们要为天山电影制片厂敢为人先,大力创新开拓,填补中国歌舞类型电影空白的勇气和担当给一个大大的赞。

基金项目:自治区社科基金项目“新疆红色文化资源开发和利用现状调查与对策研究”(18BKS008)阶段性研究成果。

参考文献:

[1]习近平:《在文艺工作座谈会上的讲话》[EB/OL]新华社,2014年10月15日。

[2]吴玉霞:《广春兰的新疆本土歌舞片》[J]《电影评介》2015年第23期。

晁正蓉:新疆社会科学院民族文化研究所研究员。

(本文图片由作者提供)