

用交响乐为《道德经》塑形 老祖宗的智慧为啥能这么“燃”

传统文化持续“潮”出圈,这回轮到《道德经》了。本周末,唐诗交响吟诵《长·安》和大型交响合唱《道德经》即将登陆江苏大剧院。记者从社交平台上看到,看过巡演的网友表示,唐诗的铿锵与《道德经》的哲思,在舞台上交相辉映,奇妙又上头,文化自豪感直接拉满。还有网友感叹说,没想到老祖宗的智慧可以这么“燃”。

如何用音乐为五千多字的《道德经》“塑形”?年轻人为什么要花一小时听它?扬子晚报/紫牛新闻记者与本场“98后”青年指挥家董超聊了聊。扬子晚报/紫牛新闻记者 孔小平

演出剧照

指挥家董超

濮存昕领街吟诵

这场音乐会的设置就很有“野心”。

上半场,唐诗交响吟诵《长·安》,取材自家喻户晓的唐诗名篇,卢照邻《长安古意》、张若虚《春江花月夜》、李白《将进酒》、白居易《琵琶行》等,由著名艺术家濮存昕领衔,梨园春金奖得主韩鹏飞、京剧名旦陈艺心、吟诵艺术家杨一助阵,重现盛唐气象。

下半场,大型交响合唱《道德经》,从“道可道,非常道”到“上善若水”“治大国若烹小鲜”,音乐人杨一坐舞台上现场书写一个小时的《道德经》,四位歌唱家与合唱团环绕,直接变成一场行为艺术。

古典诗词、先秦哲思、交响乐、现场书法等元素,被一台音乐会打包成了一场沉浸式文化体验。

这两种不同的美学气质,如何在同一场音乐会上丝滑切换?在董超看来,二者本质上是“同根同源”的。

“中华民族的美学起点,可

以追溯到《道德经》之前的《易经》。先秦哲思更理性,像是西方古典音乐中的巴洛克与古典主义时期;而盛唐气象则类似于浪漫主义最鼎盛的阶段。”他比喻道:“如果说先秦哲思是巴赫、莫扎特、贝多芬,那么盛唐气象就是柴可夫斯基、舒曼、勃拉姆斯。技术面都是理性的,只是情感叙事上采用了不同时代的表达方式。”这种根脉上的统一,使得转换并非断裂,而是自然的生发与延续。

“98后”音乐人如何理解“道可道,非常道”?董超跟记者提到了“分子料理式的无限变形”。

董超说,《道德经》言简意赅,五千余字却意蕴无穷。作曲家孙畅,同时也是上海音乐学院作曲指挥系的老师、华东师范大学应用心理学硕士,“我认为,作曲家找到了一种‘音乐中的道’。这不是形而上的感性认知,而是理性的技术操作。”

他借用分子料理的概念来阐释:“如果‘道’是一颗苹果,你

可以把它做成苹果酱、苹果泥,这只是改变形态。而孙畅的做法是,提取苹果中的芳香类物质,在实验室里复现苹果的‘味道’。这是一种‘无限变形’的方法,利用了西方音乐中的变奏曲式,让一个原始主题不断变形、衍生,却始终让人感知到它的存在。”

采访中,他特别提醒,听众可以关注第一乐章的开篇,也就是“道可道,非常道”,“去捕捉那种玄妙、难以言传的意境,也就是自然世界的规律。你能捕捉到多少,你对‘道’的感知就已经有了原初的种子。”

值得一提的是,下半场还加入了手碟、中低音长笛、碰铃等非常规交响乐器。对于这些乐器在塑造《道德经》的应用,董超认为,所谓“非常规”,只是听众既定经验的局限,“当我们跳出思维定势,这些乐器就是它们自己”。

他引入了西方歌剧中的“主导动机”概念,就像《音乐之声》的旋律让人联想到可爱的小女孩,贝多芬《命运》的“命运动机”让人联想到与命运搏斗。同样,

手碟的空灵、碰铃的清脆,并非直接对应某个具体概念,而是构成了“听觉隐喻”,“音乐最美妙的地方在于‘它的不定义’,一千个人心中有一千个哈姆雷特。作曲家只是提供了这些声音符号,让它们在听众的感知中自由生长。”这种开放式的解读,倒也契合了当下年轻人对“多元”“不设限”的审美偏好。

该音乐会导演陈薪伊曾说:“如果《道德经》有颜色,那一定是纯净的白色。”作为指挥家,董超却给出了一个有点“叛逆”的答案,“风有颜色吗?雨有颜色吗?‘道’是宇宙的规律,不是人类的叙事。如果一定要用人类能理解的语言,我认为它是透明的,就像裸感BB霜。”他笑着说,“当然,这只是个比方。”

“98后”如何指挥这样有深厚底蕴的音乐会,并来呈现这种“生命最初”的纯粹与自然?董超直率地表示,作曲家怎么写,指挥家就怎么演奏,“难就难在,我们总是喜欢加入个人叙事。

但我认为,对《道德经》最诚实的演绎,恰恰是放下自我,回归谱面,回归音乐本身。”

记者问董超,在反复排练《道德经》的过程中,自己最大的感悟是什么?他坦言,自己并没有捧着《道德经》反复研读。

“读,是因为想知道它有什么秘密。但越想发现智慧,越发现不了。我要感谢这部作品,让我通过指挥音乐、通过实践去感受‘道’。我不是通过阅读,而是通过身体与声音的实践去理解它。”他收获的核心感悟,归结为四个字就是“顺应自然”。

所以,年轻人值得花一小时来听《道德经》吗?董超没有熬“心灵鸡汤”,而是从神经科学与脑科学出发,“作曲家孙畅有心理学的硕士学位。他在创作时,对频率、音色、声波、拍频等物理指标都经过了计算和优化。当你置身音乐厅,无论你想不想被冲击、想不想被抚慰,这个环境场都会在无形中影响你,甚至潜入你的潜意识。”当然,他也表示,听众不必刻意追求什么,坐进来,音乐就会与你产生化学反应。

文化湃

啥都怪“前额叶”的流行梗,是治愈还是逃避?

近期“前额叶”成了一些年轻人的口头禅,甚至还上过热搜,有人医学科普,有人自我确诊,有人一笑而过。近年来,社交平台上出现过不少“网红病”,比如ADHD、躁郁症,到现在的前额叶。年轻人乐此不疲地对号入座,仿佛人人手里都握着一张“赛博诊断书”。

“我的前额叶受损了”“我的前额叶罢工了”“前额叶没发育好”“我的前额叶所剩无几”“我要富养我的前额叶”……这些话经常被网友用来“扛事”。“前额叶”这个医学名词为啥能在社交

平台上成为某种指代?甚至还大面积使用?据了解,“前额叶”是大脑皮层中负责高级认知功能调控的关键脑区,我们的决策规划、情绪调节和注意力控制,都和它有关。于是,不少年轻人将自己的注意力不集中、决策困难、情绪失控等状态,解释为“原来前额叶在闹罢工”。

快节奏的都市生活中,疲惫、内耗、选择困难可能是一种常态。状态不好的时候,把锅甩给“还没长好的前额叶”,意思是“不是我懒,不是我能力不行,是我的大脑硬件还没升级完成”。

这样不仅不用自责,说不定还能在社交平台上找到同类,大家好像都能得到一种情绪安抚。事实上,内容带有这类词汇的自媒体,大多获得了不错的流量。

而这一幕,与此前ADHD、躁郁症等医学概念走红时的景象,何其相似。只要对号入座,似乎人人都能“确诊”。

有声音批评称,这又在将专业医学概念通俗化、娱乐化解读,是在滥用医学术语。不过,面对日新月异的网络梗,倒不必如此较真,其更多是在传递某种情绪,是年轻人通用又默

契的表达。

但这样“万金油式”来找原因,也许会削弱年轻人直面问题的能力,说不定还会走向误区——注意力不集中?前额叶没长好;做事拖延?前额叶算力不足;情绪失控?前额叶发育迟缓……当所有问题都能被一个抽象的流行词轻松打发,看似是跟自己和解,实则是在回避问题的本质。

所以,玩梗只能适度,从“脆皮打工人”到“精神内耗”,再到如今的“前额叶罢工”,网络热词不断迭代,其背后是年轻人对压力的解构与释放,是一种

鲜活的时代情绪。但也要有所警惕,不能让“赛博确诊”成为一种惯性,如果每个生活困境都要向外找到一个“科学”的替罪羊,那么我们可能会失去对自己负责的勇气。久而久之,直面困境、解决问题的行动力,可能会在一次又一次的“赛博确诊”中消磨殆尽。对于所有人来说,真正的成长,不是给问题找一个体面有出处的借口,而是在承认问题后,依然选择向前走一步,去找到解决问题的办法。

扬子晚报/紫牛新闻记者 孔小平