

编者按

昭通籍艺术家杨松葛,在绘画、文学、摄影、音乐等多个领域自由驰骋,以独特的视角与审美,谱写精彩的艺术人生篇章。近期,他带着3首饱含家乡深情的原创音乐翩然而至。在云南采风期间,苗寨古朴的建筑、高大的紫薇树,还有弥漫在空气中的糍粑香,都成为了他灵感的源泉,最终化作音符在指尖流淌。本期昭通日报带您一同走进杨松葛的艺术世界,去探寻那些音乐背后的故事,感受艺术与家乡情怀的完美交融,领略昭通民族文化的独特魅力。

从绘画到音乐

杨松葛用多元艺术解锁家乡民族文化密码

◆ 记者 李丽娟

在艺术的天地里,总有一些独特多元的艺术光芒吸引着我们的眼球。昭通籍艺术家杨松葛,在绘画、文学、摄影、音乐等多个艺术领域自由穿梭,以独特的艺术视角和审美创造出精彩的艺术作品。近期,他又创作了3首以家乡为题材的本土原创音乐。带着这些充满故事的作品,记者走进了杨松葛的艺术世界。

初见杨松葛,便能感受到他身上散发的儒雅与文艺气质。杨松葛是绥江人,从小便展现出艺术天赋。少年时,他研习武术,满怀侠义豪情,后来又钟情于音乐,一把吉他在手,纵情于音乐的世界;对文学的深入钻研,更为他绘画创作奠定了坚实基础。

当记者问及这位知名画家为何涉足音乐创作时,杨松葛陷入了回忆。他说,自己的专业虽是绘画,但绘画创作需要外出采风。在云南各地采风的过程中,他被“彩云之南”的魅力深深吸引。作为全国少数民族最多的省份,云南省不仅有雄奇秀丽的自然山川,还有丰富多彩的民族风情。在他看来,艺术是相通的,绘画与音乐亦是

如此。自幼热爱音乐的他,在绘画之余,创作音乐的想法如同星星之火,渐成燎原之势。

谈及创作昭通民族题材音乐的灵感来源时,杨松葛再次陷入回忆。前段时间,他到威信县扎西革命老区采风时,来到了一个名为“湾子”的苗寨。踏入苗寨的那一刻,苗寨独特的建筑风格便吸引了他的目光,青瓦、小巷、石磨,仿佛都在诉说着岁月的故事。而寨子里那几棵高大的紫薇树,更是给他留下了深刻的印象。苗家外婆制作的糍粑,香甜软糯,不仅勾起了他心底最柔软的回忆,也给了他创作的冲动和灵感。

在音乐创作中,杨松葛捕捉到了苗族音乐的“密码”。他笑着说:“我学阿里巴巴那样,来到苗寨先念咒语‘芝麻开门!’”这幽默的话语背后,是他对苗族音乐的深入研究。苗族音乐中独具特色的口弦、芦笙等乐器元素,都被他巧妙地融入到《咪彩恋曲》和《湾子谣》的旋律创作中。在这些作品的配置上,杨松葛摒弃了流行音乐的鼓点,着重突出苗族花鼓舞中打

鼓边的节奏声,使作品洋溢着浓郁的苗乡风情。

在杨松葛的音乐作品中,《绣英纪》尤为引人注目。谈及这首歌曲的创作思路与感想时,杨松葛的脸上洋溢着陶醉的神情。他说,第一次读歌词时,就被词的优美韵律所打动。词作者以唐宋诗词的韵律形式,讲述了乌蒙山区苗族绣女的故事。“推开窗,春雨青瓦珠帘;斟几阙,女儿心事几多”,短短两句,便将春雨朦胧中的苗家阁楼描绘得如诗如画,让人仿佛置身其中。“悬针线,飞琼柔情入画;绣山花,海棠巧指成图”,更是将苗家绣女的柔美形象以诗的形式展现得淋漓尽致。当歌词唱到“取青丝一缕,织于绣境成诗。随针线穿梭,付之心中梦田”时,故事被推向了高潮,苗家绣女对美好爱情的追求和对未来生活的向往,深深打动着每一位听众。当以“万千婉约别梦难,丝丝如絮水云间”的优美感叹结束全曲时,听众仿佛沉浸在苗家山寨那朦胧的诗意美中,久久不能忘怀。

在艺术创作中,杨松葛深切体会

到了中华民族大家庭的温暖与团结。他说,56个民族就像56朵绚丽的花朵,共同构成了中华民族这个美丽的花园。他也深刻理解了这句话:“中华文化是主干,各民族文化是枝叶,根深干壮才能枝繁叶茂。”在他看来,苗族音乐文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,音乐是各民族交往交流交融的独特纽带。

谈到未来的创作计划,杨松葛满怀憧憬。他说:“艺术源于生活,来自人文。在未来的日子里,我将继续用手中的画笔和音符,将云南少数民族的独特风情和家乡昭通的非遗文化等元素融入艺术创作中,让多彩的民族文化成为中华民族共同的艺术荣光。”

杨松葛是一位艺术的行者,在多元的艺术领域中不断探索前行。他用画笔勾勒祖国的山川美景,用文字书写云南的人文故事,用镜头定格昭通的精彩瞬间,用音符奏响家乡的动人旋律。我们相信,在他的努力下,会有更多优秀的作品诞生,让越来越多的人感受到昭通的魅力和中华文化的博大精深。

杨松葛,画家、音乐制作人,1966年出生于昭通市绥江县,现为中国民族书画院一级美术师。

源于对自然、人文和历史的热爱,从20世纪90年代至今,杨松葛行走于中国广袤的山川之间,被业内称为“东方行者”。长期的行走采风,使他逐渐形成了独特的绘画语言和艺术风格。他创作的“云南”和“青藏”系列作品,笔墨简练、视角独特、写意畅快,用自己的绘画语言讲述悠久的历史和丰富的文化故事。在采风过程中,杨松葛逐渐对音乐和文学产生了浓厚的兴趣,并创作了不少文学和音乐作品,体现了他对中国历史文化的理解以及自身独特的艺术视角和修养。

《咪彩恋曲》

“咪彩”一词是苗语“姑娘”的直译。云南有许多优美动听的民歌小调,这首《咪彩恋曲》是一首讲述苗家青年男女爱情故事的民谣。

词作者以“云山路,青水田,一行鸟鸣上坡田”一句直接开篇,紧接着男声以“思如海,恋如田,青石小路入深巷”的诗意进一步推进故事!

接下来,音乐巧妙地将“爱一回,梦一场,默默相对人相望”的深情对视用二声部和声的方式演绎出来,感动着每一位听众。紧接着“人牵手,走一场,触摸青春的脸庞”将热恋中的男女带入了婚姻的殿堂。

一段美好的姻缘,在“幸福生活万年长”中圆满结束!这是一首动听的歌曲,更是一曲浪漫爱情和美好生活的赞歌!

咪 彩 恋 曲

1=C $\frac{4}{4}$

(女声独唱/男女对唱)

寒烟素雨
杨松葛曲

J=80

6 1 | 6 - - 3 1 | 2 - - 6 1 | 2. 6 5 6 | 3 - - 6 5 | 6 - - 5 3 |

云山路, 清水田, 一行鸟鸣上坡田。 青石板, 路石

2 - - 1 2 | 5. 3 2 5 7 | 6 - - 6 5 | 6 - - 3 1 | 2 - - 6 1 | 2. 6 5 6 |

墙, 古寨悠悠锁清闲。 思如海, 恋如田, 春石小路入深

3 - - 6 1 | 6 - - 5 3 | 2 - - 1 2 | 5. 3 2 5 7 | 6 - - 6 5 | 6 - - 6 5 |

巷。一颗心, 找寻你, 芦笙悠悠醉心田。 爱一回, 梦一

3 - - 2 2 | 2. 6 5 6 5 | 3 - - 6 5 | 6 - 6 1 5 3 | 2 - - 2 1 | 2 - 6 5 6 |

场, 默默相对人相望。 咪彩情, 缘相随, 你是我最甜的

3 - - 6 1 | 6 - 6 1 5 2 | 3 - - 6 6 | 6. 6 5 2 4 | 3 - - 6 1 | 6 - 6 1 5 3 |

糖。人牵手, 走一场, 触摸青春的脸庞。 相思起, 相爱

2 - - 2 3 | 5. 2 3 2 3 | 6 - - - | 0 0 0 6 1 | 6 - - 6 1 | 6 - 6 1 5 3 |

长, 幸福生活万年长。 云山路, 相思起, 相爱

2 - - 2 3 | 5. 2 3 - - | 5 - - 6 - - | 6 - - - |

长, 幸福生活万年长。

《绣英纪》

这是一首古风曲调的流行歌曲。

词作者以唐宋诗词的韵律形式,向我们讲述了中国西南大山里苗族绣女的故事。开篇“推开窗,春雨青瓦珠帘;斟几阙,女儿心事几多”,短短两句就把一处春雨飘洒、清幽静谧的苗家阁楼呈现在了我们眼前。

第二段“悬针线,飞琼柔情入画;绣山花,海棠巧指成图”,更以诗化的语言刻画了苗家绣女的柔美形象。中国传统诗词常以“飞琼”“海棠”二词暗喻居于深闺的美丽女子,词作者在这里巧妙地运用了这两个词语,可谓一语双关,恰到好处!

当歌词出现:“取青丝一缕,织于绣境成诗。随针线穿梭,付之心中梦田”时,歌曲中的故事被推向了高潮。阁楼之上的苗家绣女对美好爱情的追求,以及对未来生活的憧憬深深地感动着每一位听众!

当歌词以“万千婉约别梦难,丝丝如絮水云间”的优美感叹结束全曲时,我们仍沉浸在苗家山寨那朦胧的诗意之中!

绣 英 纪

1=B $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

J=77

寒烟素雨
杨松葛曲

0 0 0 3 4 | 3 - 3 6 3 4 | 3 2 2 - 5 6 | 5 - 5 6 7. 6 |

(悬针)线, 春雨青瓦珠帘。 斟几阙, 女儿心事

5 3 3 - 6 5 | 4 - 7. 7 7 6 | 7 3 3 - 3 4 3 | 2 - - 1 2 |

几多。 居阁楼, 徒留胭脂清味。 弹指间, 已见

2 3. 2 2 3 | 4 6 - - 2 6 | 2. 5 6 7. 2 2 4 | 3 - - 3 2 |

春光满, 赤水河, 流淌万千情思, 湾子

1 - - 7 1 | 2 3. 2 2 3 | 4 6 - - 3 4 | 6 - - 0 3 |

塞香 黛意如 素情成 画。 取

1. 2 2 7 6 5. 3 5 | 6. 5 5 2 3. 6 | 4. 4 4 5 2. 5 6 | 7. 6 6 7 3 - |

青丝一缕,织于绣境成诗。随针线穿梭,付之心中梦田。

2 0 3 6 7 | 4 1. 2 2 1 7. 6 6 7 | 3 - 0 2 2 3 | 4. 5 5 4 3. 1 1 3 |

一针针 渲染出彩丝千缕, 一线线 朦胧出儿女情

2 - 0 3 6 7 | 1 6 3 1 3 | 2 - 0 7 7 1 | 2 3 - - | 2 7 5 7 | 4 6 - - - |

长, 万千婉约别梦难, 丝丝如絮 水云间。

0 0 0 3 4 | 6 - - - | 0 7 7 1 2 3 | 3 - 7 5 7 | 6 - - - | 6 - - 0 |

悬针间。 丝丝如絮 水云间。 Fine

《湾子谣》

《湾子谣》是一首充满温情与希望的歌曲,以细腻的笔触描绘了威信县湾子苗寨的美丽风光与淳朴生活,开篇“小时候,外婆说我好美丽,像只蝴蝶飞来又飞去”一句,瞬间将人带入充满童趣的回忆之中,展现出乡村生活的美好。歌词中还融入了红军长征经过湾子苗寨的史实,为歌曲增添了历史厚重感,象征着希望与方向的指引。

旋律上,《湾子谣》优美流畅、节奏舒缓,如潺潺溪流般轻轻叩击听众的心扉。演唱者用深情的歌声,唱出了对家乡的热爱、对童年的怀念以及对未来的憧憬。整首歌曲风格质朴、情感真挚,既充满了浓郁的乡土气息,又传递出积极向上的精神力量,让人在聆听中感受到湾子苗寨独特的魅力与温暖。

图①:苗族姑娘们在阁楼上欢歌。

图②:绿树掩映中的湾子苗寨。

图③:苗族同胞在寨门口夹道欢迎远道而来的客人。

通讯员 方绍泽 姜航 摄