AI时代,民乐应该怎么办?

田 青

百家横议

当下,AI时代已然到来,并且来势迅猛。如今尚感受不深的困惑、焦虑与担忧,很快就会摆在所有人面前。

回望近百年,自五四运动以来,中国民族音乐的发展始终筚路蓝缕,在夹缝中曲折前行。究其根源,自晚清时期起,中华传统文化,包括民族民间音乐,遭遇到西方文化的强势入侵、取代乃至覆盖,这便是近百年民族音乐发展的宏观时代背景。西方音乐的影响,大致可以分为两个阶段:第一阶段始于上世纪初,以上海工部局乐队、学堂乐歌为代表,传入的主要是18世纪至19世纪的西方古典音乐;第二次大规模的西方音乐思潮涌入,是在上世纪80年代,十二音体系等西方现当代音乐创作理念传入国内,至今仍是学院派作曲系的主流。

过去百余年,是一种外来文化和传统文化之间的碰撞博弈。今天的AI和以往完全不同。它不是外来异质文化的入侵,不是文化层面的问题,而是文明层面的问题,是人类创造出来,但能力却远超人类想象的新生事物。AI极大地拓展了创作题材的边界。以往人们写《水浒传》,会聚焦武松、鲁智深;写《三国演义》,会表现刘关张、诸葛亮,着力于大人物与重大历史事件,但AI却不按主流视角出牌,会挖掘让人意想不到的题材。比如把蒋干作为主角,洋洋洒洒地铺陈"蒋干盗书"的内心活动;改写古典人物叙事,写武大郎吐露心声,写潘金莲抒发对武松的爱慕与对命运的不甘。这些文本叙事视角的独特与描写的细腻程度,均出人意料。

我本科时在音乐学院作曲系苦学4年,包括西方音乐和声、复调、配器、曲式四大件,民族音乐的器乐、戏曲、曲艺、民歌四大件,但AI用短短几秒钟就能把这一切按用户要求完美结合在一起,输出一首"新创作"的乐曲,而且,它可以不断试错,迅速按照用户新要求在几秒钟内加上一段板胡的独奏、大提琴的对位,或者全部改写。面对这样的现实,人们该何去何从?如何自处?

如果说工业革命把人类从大部分繁重的体力劳动中解放的同时,也消解了民族音乐的地域性和它所携带的农业文明的基因,使民族民间音乐西化,甚至在某种程度上丢失了我们千百年来文化传承的根与魂,那么,今天的AI正在取代绝大多数脑力劳动,包括音乐创作。这已经不是文化之间的碰撞、竞赛、融合,而是文明的迭代,是一种人类从没有遇见过的、对以往文化的重新认定或否定。

那什么是AI无法取代的?我以前以为AI没有真情实感、没有精神世界的追求和表达,实际并非如此。AI本身没有喜怒哀乐,但它可以惟妙惟肖地模拟人类的各种情绪并比你更完美地表现出来,足以以假乱真、真假难辨。任何一种地方音乐的独特风格、某位著名演奏家手上的细节处理,AI也可以高度复刻。输入指令,几秒就能生成一段秦腔风格或江南丝竹风格的器乐曲。人们穷尽一生研习的技艺,AI转瞬即可实现,但是,我坚信依旧有一部分人的精神内核是AI难以触及的。我曾经在2026年中国艺术研究院研究生毕业典礼致辞时重温文天祥的正气歌:

天地有正气,杂然赋流形。
下则为河岳,上则为日星。
于人曰浩然,沛乎塞苍冥。

之后,我对这些第一批AI时代的毕业生说:"文天祥所歌颂的浩然正气,这个充斥天地间的浩然正气,是AI没有的,但是,你们有!"

我希望这些毕业生永远在胸怀中鼓荡着中华民族最珍贵的浩然正气。我也相信类似文天祥身上的浩然正气,这种根植于人类精神品格的东西,AI无法真正拥有。

当然,AI可以承接大量甚至全部技术性工作,但由此也引出一个问题:人们今天还要不要学习技术和技能?比如还有没有必要学习一门乐器?有没有必要学习绘画、书法、诗词格律?学习艺术的意义到底是什么?当学艺术不一定能成为职业的时候,民乐该怎么发展?我们的艺术教育,该如何适应AI时代?这些年我一直在努力践行把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合,沿着这个思路,我最近重读马克思《资本论》中关于"自由王国"的论述,大有所悟,深有所得。

马克思说:"作为目的本身的人类能力的发展,真正的自由王国,就开始了。"

"作为目的本身"是什么意思?就是没有附加任何其他目的——不是为了挣钱,不是为了名利——人的自身能力的发展,本身就是目的!这一重要判断,在中国的传统文化里也能找到相似的思想。比如,儒家讲君子人格的养成,路径是"兴于诗,立于礼,成于乐"。一个人接受了良好的教育,也遵纪守法,掌握了安身立命的根本,但还不是君子。成为一个君子的最后一步,是"成于乐",要有艺术的修养,要有审美能力和精神世界的追求。道家为什么推崇"庖丁解牛"?因为庖丁不是为了生计为君王宰牛,而是在其能力千锤百炼的过程中,达到了"自由王国"的境界。佛家不追求"神通"而追求般若智慧,核心是勘破对外在超常能力的迷执,不让所谓"神通"反过来绑架人自身。而今天的AI,正是被放大了千百倍的神通。

AI时代,民乐应该怎么办?我把这个问题抛给了AI。豆包的回答是:"AI为传统民族音乐的传承与创新带来全新变革,破解非遗民乐传播窄、留存难、创作慢的行业困境。在保护层面,AI可精准修复老旧乐谱,复刻濒危民族曲调,完成传统民乐素材的数字化建档,系统性留存珍贵的民族音乐文脉。在创作传播上,AI大幅降低编曲改编门槛,高效生成旋律雏形,适配多元曲风。创作者依托AI融合电子、流行元素,改变传统乐曲,让古老的民族旋律贴合当代审美,实现破圈。但技术始终是辅助工具,民族音乐的灵魂根植于民族文化生活底蕴与人文情感。AI可复制旋律、优化编曲,却无法承载音乐背后的民俗意境、文化内涵与情感温度。未来民族音乐的发展,需坚持人机协同,以AI赋能技术创新,以人文坚守文化内核,让传统音乐在新时代焕发持久活力。"

我要给豆包点个赞,它说的这些话是对的,但我也要"凡尔赛"一句:它的进步和现在的认识,是我对它不断"教育"的结果。

浙江创新激活历史经典产业

徐继宏

近日,浙江丽水龙泉市宝溪乡溪头村一处柴窑前,一声悠长的"开窑喽"划破了浙南山间的寂静。几名身着青色工装的年轻工匠小心翼翼地捧出尚有余温的匣钵,匣钵开启的瞬间,釉色如雨后青山,莹润如玉。

"龙泉搭建窑望、河滨坊等'4+X'青创平台,出台支持青年创业创新系列政策,4年吸引了1700余支创业团队,其中不乏中科院、浙江大学等高校的毕业生,龙泉正成为青年创业创新的热土。"龙泉市相关工作负责人说,这一切,要从浙江率先提出"历史经典产业"这个概念说起。

制度先行,让非遗赋能产业发展

2015年,浙江提出"历史经典产业",将茶叶、丝绸、黄酒、中药、木雕、根雕、石雕、文房、青瓷、宝剑等,涉及农业、文旅、商务等多个部门管理却长期缺乏统一抓手的产业,整合为一个产业门类。

"过去,这些产业好似'九龙治水',政策、资金、人才、统计各管一摊。"浙江省经济和信息化厅有关负责人表示,"历史经典产业"的提法本质上是一次"制度供给"——有了产业门类,才有人才培养、技术研发、品牌建设、政策配套。

2024年6月,浙江出台《浙江省历史经典产业高水平传承高质量发展若干政策举措》《浙江省历史经典产业传承创新发展行动方案》,构建起"1+1+N"政策体系。梳理发现,政策覆盖原料供给、传统工艺保护、老字号品牌、工业遗产、人才分类培养、税费优惠、土地保障、资金融资等18个领域,其中既有"茶叶、蚕桑、江南糯米等原料基地建设"这类基础条款,也有"研发费用100%加计扣除""小微出口信保60%扶持"这类硬核条款,不少条款是首创。

两项政策的核心是让政策找企业、让要素跟项目。在浙江,"大师带徒"被纳入职业发展通道,"1个历史经典产业+1家省属高校"的"1+1"高校合作机制、"1套政策+4大工程+6大目标+X个细分方案"的"146+X"行动计划等,已成为历史经典产业焕新的硬支撑。

数智赋能,从老字号到新国潮

近年来,浙江在48所大中专院校开设19种相关专业,遴选首批53家省级历史经典产业传承创新工作室、36个生产制造方式转型示范项目,已初步构建起"产业链—创新链—人才链—品牌链"贯通的产业生态。

在绍兴古越龙山黄酒产业园一座智能化酿造车间里,酒醅在传送带上缓缓向前,仿生态生麦块曲系统、近红外光谱在线监测、酵母智能化培育一应俱全,目前已实现生麦曲全年生产、生产过程自动化控制、酵母自动培育。在磐安药谷的田垄间,高清摄像头全天候捕捉药材长势,智慧大屏实时显示土壤墒情与气象温度数据,让种植可溯源、加工更规范。

以丝绸文化创意为核心业务的万事利集团自主研发的无水印花一体机攻克了零污水排放的难题。该集团有关负责人介绍,自主研发的"天城68(TC68)智能体"、ICOLOR色彩管理系统、IART双面数码印花技术和GBART数字化绿色环保印染技术,均为领先世界的行业核心技术。从2008年北京奥运会的"青花瓷"颁奖礼服和"金镶玉"奖牌绶带,到2016年G20杭州峰会的国礼产品,再到2023年杭州亚运会的"冠军时刻"丝巾,万事利丝绸已成为浙江的一张"外交名片"。

在湖州长兴茶文化交流中心,紫笋茶制作技艺省级代表性传承人张文华一边向客人介绍唐茶文化,一边指导学生对新开发的茶产品进行归类。"我们一面深耕唐茶文化研学、演艺、游学产品,一面结合当下市场需要进行产品创新,让非遗可体验、可带走。"张文华说。

跨界融合的关键在于找到"古意"与"新意"的契合点,让传统文化在当代生活中找到用武之地。传统"浙八味""新浙八味"被开发成养生饮品,火腿与冰淇淋跨界,青瓷瓯乐走进音乐厅,黄酒与美食博主联动直播……浙江用"历史经典+IP""历史经典+文旅""历史经典+生活"的组合拳,让老字号成为新国潮。

据统计,2025年,浙江省历史经典产业实现营业收入2129.3亿元,同比增长4%,其中,新增的火腿、珍珠、金属雕3个行业2025年营收增长12.6%。今年1月至5月,全省历史经典产业实现营业收入911.19亿元,同比增长5.29%;实现利润总额68.05亿元,同比增长25.8%。

品牌出海:从直播间到"顶流"

浙江以"礼出之江"为牵引,统筹推进产品品牌、企业品牌、区域品牌协同培育,累计培育中国消费名品9个、浙江消费名品21个、浙江制造精品7个。

西湖龙井是浙江的"金名片","狮、龙、云、虎、梅"是西湖龙井茶中的"老字号",已连续8年位居全国茶叶区域公用品牌价值评估榜首。目前,西湖龙井品牌价值已达90.22亿元。2025年,浙江省文投集团旗下的直播电商平台——"浙江文化工美馆""浙江文化非遗馆""浙江文博文创馆",上线4个月销售超3000万元,"醉西湖权益卡""端午吉祥"等文化数字资产,以"产品+文旅+权益"的形式联动茶叶、丝绸、中草药,实现数实结合,相关交易额达2亿元。

文化扬帆,产业远航。把历史经典产业当作"活着的、会生长的、能出海的主体"来经营,从被保护对象变成被激活主体,浙江历史经典产业将"机制保障、数智赋能、跨界融合、品牌出海"四轮驱动拧成一股绳,在守正创新中扬起传承风帆,让千年技艺薪火相传。

溪口"不灭窑火"瓦窑垟窑开窑仪式。 张有钢 摄

"摹壁寻古·丹青致远"展现古代壁画传摹成果

本报讯 (记者李荣坤)近日,由中国艺术研究院主办、中国艺术研究院工笔画院承办的"摹壁寻古·丹青致远——广胜寺《药师佛佛会图》及中国古代壁画传摹展"在中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)开幕。

展览分为4个单元。"薪火赓续"通过关键节点梳理百余年来临摹理念、方法与技术的演变,呈现研究者、艺术家和文物工作者在文化遗产保护方面的持续努力。"丝路回望"以新疆、甘肃等地石窟寺壁画临摹作品为主体,集中展示古龟兹、高昌、于阗及敦煌莫高窟、榆林窟等丝路沿线代表性壁画的临摹成果,呈现古丝绸之路壁画艺术的发展脉络。"跨洋重构"以等比例尺寸呈现研究性临摹成果,介绍相关研究过程与方法。"晋藏遗珍"通过并置山西与西藏壁画临摹作品,呈现中华文明多元并存、交流互鉴的艺术面貌。

"民族八省区戏剧评论骨干人才培训"开班

本报讯 (记者郭凯倩)10月13日,国家艺术基金2026年度艺术人才培训资助项目"民族八省区戏剧评论骨干人才培训"在广西南宁开班。项目聚焦广西、内蒙古、新疆、西藏、宁夏,以及云南、贵州、青海3个多民族省份的戏剧艺术特点、戏剧评论生态和人才培养短板策划和实施,旨在培养一批能产出具有"思想穿透力、学术严谨性、艺术敏锐度"评论成果的骨干人才。

项目严格遵循国家艺术基金"高层次、小批量"原则,择优录取30名学员,硕士以上占比67%,来源多元、视角互补。师资力量方面,项目汇聚20余位专家。项目课程采用"理论研习+创作跟踪+剧场观摩"三阶式实践型培训模式,把项目打造为戏剧评论人才的"孵化器"与艺术创作的"助推器"。结项成果将实行长评、短评双轨产出。结项后建立评论人才库,联动各地文艺院团及已经获得国家艺术基金资助的舞台艺术创作项目推动"以评促创、创评结合"。

忆得夜莺欢唱时

——三段录音牵出的吴碧霞『柴赛』往事

本报记者 罗云川

24年前的2002年,在中国音乐学院读硕士的吴碧霞参加了第十二届"柴可夫斯基国际声乐比赛",获得第二名好成绩。这也是迄今为止中国女高音在这项比赛中取得的最好成绩。2026年,当年与吴碧霞一同参赛并获得第三名的安娜·萨穆伊尔,帮吴碧霞从比赛组委会找到了她当时参赛演唱的三首作品的录音,发给吴碧霞。这让吴碧霞格外惊喜、感动。

10月,现为德国柏林汉斯·艾斯勒音乐学院教授、女高音歌唱家的安娜来北京讲学,和女高音歌唱家、中国音乐学院声乐歌剧系主任吴碧霞,声乐教育家、中国音乐学院教授邹文琴,女高音歌唱家、中国音乐学院教授赵云红在中国音乐学院相聚,共同追忆24年前的比赛往事,交流探讨声乐演唱和教学。

吴碧霞是中国首位将中国民族和西洋美声集于一身的歌唱家,被誉为"中西合璧的夜莺"。在参加"柴赛"前,她已获得过"全国声乐比赛"民族唱法一等奖、第一届"中国(广州)国际声乐比赛"第一名、第八届"西班牙毕尔巴鄂国际声乐比赛"第一名、第四届"波兰玛纽什科国际声乐比赛"第二名和最佳女高音、最受观众欢迎等奖项。2002年,她前往俄罗斯莫斯科,向以高难度著称的"柴赛"发起冲击,演唱了《雪娘》《塞维利亚理发师》《弄臣》等歌剧选段以及柴可夫斯基、里姆斯基—科萨科夫等作曲家的10余首艺术歌曲,最终获奖。

吴碧霞甜美、通透、松弛、极具特色的歌声给同场竞技的安娜留下了深刻印象。重逢叙旧,安娜依然对吴碧霞当年的演唱予以极高的评价。曾经的对手,后来成了朋友,友谊延续至今。安娜透露,那届比赛的第一名已经"不唱了",而她俩还活跃在舞台和讲台上。

那届"柴赛",赵云红作为观众,亲眼见证了吴碧霞的参赛全过程和精彩表现。她回忆,当时吴碧霞完全沉浸在艺术世界里,似乎忘了身边的现实世界,以至于她在莫斯科过马路时其他人"不得不"陪护搀扶她。其专注忘我之情由此可见一斑。吴碧霞补充说,这是她生活的常态。2006年,她作为国家公派访问学者赴美国茱莉亚音乐学院和马里兰大学学习。有一次在餐馆里拿着菜单点菜,她不禁哼唱起来,引得美国顾客惊呼"原来菜单也是可以唱的"。

作为吴碧霞的老师,邹文琴为这个学生的成长付出了很多心血。她认为,一名好的歌者,离不开好耳朵、好嗓音、好的音乐内心节奏、好的语言能力,吴碧霞同时拥有这几项。吴碧霞之所以能取得今天的成就,除了天赋绝佳,她的勤奋刻苦是令人惊叹的。她几乎随时随地都在唱。"我们不让她开车,就怕她开车也在唱、在想音乐的事,容易出安全事故。"

吴碧霞在中国音乐学院读研究生期间,得到了声乐教育家金铁霖、郭淑珍的指导,一位担任其民族唱法导师,一位担任其美声唱法导师,她成为中国音乐界第一个双主科研究生。参加"柴赛"并获奖,得益于两位声乐导师给予她的悉心指导。郭淑珍对国际比赛经验的传授,在参赛曲目选择、咬字发音、风格把握等方面给予极其严格规范的指导,令吴碧霞铭记在心。

"柴赛"以及其他国际比赛的参赛经历和获奖结果,让吴碧霞"见自己,见天地",声誉日隆。国内外众多艺术院团和机构向她发出邀约,世界独唱音乐会巡回演出逾百场,出版专辑20余张,出演了多部歌剧、清唱剧,但她始终怀抱着"洋为中用、古为今用"的艺术梦想,把更多的时间和精力用在"中西合璧"的舞台和讲台上。"见自己,见天地"之后是"见众生",面对未来,她认为自己有责任通过声乐教育将中华优秀传统文化传承下去、弘扬开来,不断探索演唱与教学的"中西合璧"之路,让中国声乐艺术更好地走向世界。