

浅析歌曲《明月清风和我》的艺术性与群众性

吴飞

四川省曲艺研究院，中国·四川 成都 610041

摘要：《明月清风和我》作为廉洁文化主题歌曲，以其独特的艺术魅力和广泛的群众基础，从一首主题宣传歌曲演变为一场文化现象。本文旨在考察其在艺术性与群众性的特质与成就。在艺术性层面，歌曲通过“诗乐同构”的创作手法，构建了一个兼具思想深度与审美高度的艺术世界，实现了廉洁文化表达的审美化转型。在群众性层面，歌曲依托官方系统化推广与民间自发传唱的双重路径，形成了由专业演绎和普通公众共同参与传播网络，展现了强大的社会动员力和情感凝聚力。本文认为，这首歌的成功，核心在于其实现了高雅艺术与大众需求的有机统一，为新时代主旋律作品创作提供了富有启发性的实践样本。

关键词：《明月清风和我》；廉洁文化；艺术性；群众性；文艺传播

Analysis of the Artistry and Popularity of the Song "Bright Moon and Clear Wind with Me"

Wu Fei

Sichuan Quyi Research Institute, China Sichuan Chengdu 610041

Abstract: As a flagship song promoting integrity culture, "Bright Moon, Gentle Breeze, and Me" has evolved from a propaganda anthem into a cultural phenomenon through its distinctive artistic appeal and broad public resonance. This study examines its artistic and popular characteristics. Artistically, the song employs the "poetry-music syncretism" technique to construct an artistic realm blending intellectual depth with aesthetic sophistication, achieving an aesthetic transformation in integrity culture expression. Popularly, it leverages both systematic official promotion and grassroots singing, forming a communication network where professional performers and ordinary citizens collaborate, demonstrating strong social mobilization and emotional cohesion. The study concludes that the song's success lies in its organic integration of highbrow art and public demand, offering an inspiring practical model for creating mainstream works in the new era.

Keywords: "Moonlight, breeze, and me"; Integrity culture; Artistic quality; Public participation; Cultural dissemination

1 引言：一首歌曲与一场文化现象

在当代丰富多彩的文艺景观中，主旋律歌曲的创作与传播始终是一个重要议题。如何突破概念化、口号化的窠臼，创作出既承载时代精神又具备艺术感染力，既能“叫好”又能“传唱”的优秀作品，是文艺工作者面临的核心挑战。歌曲《明月清风和我》的出现与传播，为此提供了一个值得深入剖析的典型案列。

歌曲于 2023 年 5 月首次发布。与以往同类题材作品常有的宏大、激昂风格不同，《明月清风和我》别开生面地选择了清新、温婉、叙事化的表达路径。其歌词从“院子里的树叶又绿了”“大路边花朵又开了”等日常景致切入，描绘“寻常百姓家的和和美美”与“大千世界的风清气正”，最终落点于“用心感受明月清风和我”的内心邀约与价值共鸣。这种“以柔化刚”“以美载道”的创作取向，使其一经推出便获得了超出预期的反响。歌曲 MV 在“廉洁四川”平台上线短短一天，即有 3 万人次浏览；

在成都地铁线投放两年半时间，按成都地铁每天客流量 500 多万人次计算，这是一个非常庞大的数据。

更值得关注的是其后续产生的“裂变式”传播效应。歌曲不仅成为纪、监系统“清风满天府”全省巡演的压轴与保留曲目，足迹遍及四川 21 个市州，还迅速“破圈”，被全国范围内从专业院团到民间自发组织的上百个合唱团选唱，并登上中国银龄合唱大会以及多个省级合唱协会新年音乐会等重大舞台。从专业歌唱家翟旭琴、黄训国（金钟奖获得者）、徐佳、李璇等，到电子科技大学银杏合唱团、西昌学院毕业生合唱团等群众团体，形成了跨越身份的广泛演绎热潮。这标志着《明月清风和我》已超越了单纯的主题宣传曲范畴，演变为一个连接艺术创作、官方倡导、社会教育与大众审美需求的综合性文化现象。

因此，本文将以《明月清风和我》为核心文本，结合其创作背景、传播路径与社会反响，从艺术性与群众性两个互相关联的维度进行系统分析，旨在探究其成功的内在

机理,并为同类文艺作品的创作与传播提供理论参考与实践镜鉴。

2 诗乐同构:歌曲《明月清风和我》的艺术性探析

艺术性是文艺作品的生命力所在。《明月清风和我》在艺术上的成功,首先在于它完成了一次精妙的“创造性转化”,将“廉洁”这一抽象的政治伦理概念,转化为可感、可知、可亲近的审美意象与情感体验,构建了层次丰富的艺术空间。

2.1 意象营造:古典意境与现代生活的诗意缝合

歌曲的艺术核心,始于对“明月清风”这一经典文化意象的现代化诠释。作者坦言,其创作灵感直接源于对苏东坡词句“与谁同坐?明月清风我”的喜爱与致敬。在中国传统文化中,“明月”与“清风”早已超脱自然物象,积淀为象征高洁品格、淡泊心境与清朗世风的厚重文化符号。苏轼在词中展现的,正是与天地精神独往来的超脱与美好。歌曲巧妙地将这一古典文人情怀进行“接地气”的转译。

歌词并未停留在古典语境的复刻,而是将“明月清风”所承载的精神内涵,植入当代普通人最熟悉的生活流中。歌曲的两段主歌,犹如两个蒙太奇镜头,从“家”到“路”、从“内”到“外”的视角转换,精准地勾勒出一个由清廉家风与社会正气共同构成的理想生活图景。古典的“清风明月”于此化身为具象的“清风一样的祥和”与“清泉一样的清澈”,完成了从哲学意象到生活美学的落地。

2.2 音乐语言:婉转旋律与情感节奏的精准把控

在音乐本体上,《明月清风和我》展现了高度专业性与大众接受度的统一。据官方推介和受众反馈,其曲调“清悠婉转、优美动听”,旋律“朗朗上口、易于传唱”。这是精心设计的成果。

歌曲采用较为舒缓的节奏和流畅的旋律线条,营造出如沐清风、宁静祥和的整体氛围,这与歌词追求的意境高度契合。副歌部分“想对你说啊真想对你说”的重复与推进,在情感上形成诚挚的倾诉感与强烈的邀请感。旋律的起伏与歌词的情绪递进同步,从对幸福、感动时刻的“分享”,到引导对方“看看窗外”“想想明天”,最终汇聚于“用心感受”的点题,完成了一次从外景描绘到内心观照的完整情感旅程。这种音乐上的亲和力与感染力,消解了主题可能带来的说教感,使其更易于在不同年龄、不同背景的受众中实现情感代入与旋律记忆。

2.3 价值表达:宏大叙事与微观叙事的美学统一

作为廉洁文化主题歌曲,其思想性与艺术性的融合方式是成败关键。歌曲摒弃了直接歌颂或说教的常见模式,采用了“以小见大”“以情动人”的微观叙事策略。歌词通篇没有出现一个“廉”字,却通过对洁净、清新、和睦、

开阔等美好生活状态的描绘,间接、艺术、有力地传达了对风清气正社会环境的价值肯定和情感向往。这种表达的高明之处在于其开放性和包容性。歌曲将宏大的廉洁文化建设主题,分解、溶解于无数个体对美好生活的感受与追求之中,实现了主流价值表达的审美化、人性化转型,这是其艺术性臻于成熟的重要标志。

3 众声和鸣:歌曲《明月清风和我》的群众性考察

群众性是检验文艺作品社会效益的试金石。《明月清风和我》不仅被群众广泛接受,更激发了群众主动参与创作和传播的热情,形成了一种“众声和鸣”的壮观景象,其群众性体现在传播、参与和反馈等多个层面。

3.1 传播路径:系统化推广与自发式“裂变”相结合

歌曲群众性影响力的形成,得益于一个双轮驱动的传播矩阵。

(1)官方主导的系统化推广:歌曲从诞生之初便嵌入四川省廉洁文化建设的顶层设计。作为“510”宣传月主题曲,它通过省级启动仪式的权威平台首发,随后被纳入“清风满天府”全省21市州巡演的压轴节目。这种强有力的组织化推广,为歌曲的知名度和社会公信力奠定了坚实基础。

(2)民间涌动的自发式“裂变”:在官方推力之外,歌曲凭借自身的艺术魅力,激发了民间社会的自发传播热情。从搜索结果和已有材料看,这股热潮的突出表现是合唱演绎的广泛兴起。歌曲优美的旋律、积极的主题和适宜于大众的音域,使其成为各类合唱团的理想曲目。参与团体极为多元:

A. 机关与行业合唱团:如四川省万源市教师合唱团、陕西省电信合唱团、四川省乐至县文化馆合唱团等相关团体,体现了其在特定系统的接受度。

B. 高校与专业院团合唱团:如四川音乐学院合唱团、电子科技大学银杏合唱团、湖南艺术职业学院合唱团、四川交响乐团等,代表了学术和青年群体的认同。

C. 社会业余与民间合唱团:如北京飞翔合唱团、安徽芜湖爱乐合唱团、新疆伊犁州夕韵合唱团、四川资阳市合唱协会雁之声合唱团等,展现了其跨越地域、深入社会肌理的渗透力。

D. 影响力标杆团体:如四川凉山交响乐团合唱团在惠民演出中的多次演出和全网直播,爱乐男声合唱团将其作为全国17省市巡演的保留曲目,极大地提升了歌曲的艺术声望和传播半径。

这种从官方舞台到民间社团,从专业院团到业余爱好者的多层次、跨领域的传唱热潮,构成了歌曲群众性最生动、最坚实的体现。

3.2 参与主体：专业精英与普通大众的广泛联动

歌曲的群众性还体现在参与主体的极大丰富性上。它构建了一个从艺术生产到消费再生产的完整生态链。

A. 在演绎层面：歌曲吸引了众多专业歌唱家的青睐并录制独唱版本，如山西交响乐团的翟旭琴、中国铁路文工团的黄训国等。这些艺术家的演绎，赋予了歌曲权威的艺术诠释和多样的风格可能。与此同时，无数业余合唱团员和普通歌唱爱好者，则在社区、学校、单位的舞台上，集体表达了对歌曲的喜爱。专业与业余同唱一首歌，打破了艺术传播雅俗难以共赏的层级壁垒。

B. 在创作与改编层面：虽然歌曲原作固定，但不同合唱团根据自身声部特点进行的编配、不同演唱者赋予的情感处理，实现了“二次创作”。群众不仅是接收者，也成为了艺术表达的参与者。

3.3 社会反馈：价值认同与情感共鸣的双重收获

群众的广泛参与，根植于深刻的价值认同与情感共鸣。有网友评论该作品“思想性和艺术性俱佳”，“唱出了大家的心声，听后令人鼓舞”；巡演现场的党员干部观众认为其“既接地气又触动人心”……这些反馈表明，歌曲成功地将廉洁这一社会价值，转化为个体可感知的“幸福时刻”“感动时刻”和“清澈祥和”的生活体验，从而引发了跨越身份的普遍共鸣。

4 艺以载道，道以化人：艺术性与群众性的融合互促

《明月清风和我》的艺术性与群众性相辅相成、相互成就的辩证统一关系。正是二者的深度融合，才催生了其持久而广泛的文化影响力。

4.1 艺术性为群众性奠基：审美吸引力是广泛传播的前提

没有艺术感染力的作品，即便依靠行政力量推广，也难以真正走进群众内心。如前所述，歌曲在歌词、旋律、意境的营造，具备了“好听、好唱、好记”的流行潜质和“耐人寻味”的审美纵深。这种高水准的艺术品质，是其能够突破主题宣传的初始边界，吸引专业歌唱家自愿演唱、各类合唱团主动排演的根本原因。艺术性是其从“要我听”转变为“我要听”“我要唱”的内在驱动力。

4.2 群众性为艺术性赋能：多元演绎丰富作品的生命力

群众性的广泛参与，反向滋养和拓展了作品的艺术生命。不同合唱团体的演绎，为这首歌曲注入了丰富多元的音响色彩和情感表达。音乐学院合唱团的演绎可能更显专业与和谐，而基层社区的合唱团则可能更富生活气息。爱

乐男声合唱团的全国巡演，则是对其艺术价值的一次高规格认证与放大。无数个体的传唱与分享，让歌曲在流动的过程中，不断生成新的意义，成为一个持续生长的、活态的艺术文本。群众的参与，让这首歌曲的艺术生命超越了单一的创作版本，变得更加立体和丰满。

4.3 共同指向核心价值：实现“以文化人”的终极目标

艺术性与群众性的融合，最终共同服务于“以文化人、以艺通心”的核心目标。优美的艺术形式，像“糖衣”一样，让廉洁价值的“内核”更易于被接受和消化。而广泛的群众参与和传播，则像水波一样，将这种价值影响层层扩散开去。歌曲通过审美的方式，将清正廉洁的价值理念，潜移默化地植入社会文化心理和日常生活之中，真正发挥了廉洁文化“润物细无声”的浸润作用。《明月清风和我》的成功实践，证明了这一路径的可行性与高效性。

5 结语

综上所述，歌曲《明月清风和我》具有示范意义的突破，在艺术性上，它通过对经典文化意象的创造性转化、对音乐本体的精细打磨以及对宏大叙事的微观美学处理，构建了一个思想深刻、意境优美、情感真挚的艺术世界。在群众性上，它依托“官方推广”与“民间自发”双轮驱动的传播模式，激发了从专业艺术家到普通公众的广泛参与与热情，形成了跨越地域、行业和身份的多层次传唱网络。

其最宝贵的经验在于，它成功地破解了主题宣传歌曲常面临的“曲高和寡”或“流于口号”的困境，实现了高雅艺术品质与大众审美需求的无缝对接。它证明，真正有生命力的主旋律作品，必然是“艺”与“道”“雅”与“俗”“专业”与“群众”完美结合的产物。《明月清风和我》不仅是一首动人的歌曲，更是一个观察当代中国如何通过文艺创新进行社会价值建构与文化认同培育的生动案例。

参考文献：

[1] 廉洁四川. 旋律里不为人知的感动，《明月清风和我》的幕后故事[EB/OL]. 2023-05-11.

[2] 四川省音乐家协会. 四川新声奏响时代强音 音乐盛典共绘文化新篇——第二届“四川省十大歌曲”颁奖晚会成功举办[EB/OL]. 2024-04-22.

[3] 吴飞. 明月清风和我[J]. 现代艺术, 2024(03).

作者简介：吴飞（1977.03-），男，汉族。现供职于四川曲艺研究院，二级作曲，硕士研究生导师；词曲作家、音乐制作人及大型文化活动策划。