

“明亮的小河里面，有一条小鱈鱼，快活地游来游去，像箭儿一样。我站在小河岸边，静静地朝它望。在清清的河水里，它游得多欢畅。”不久前，为迎接建团40周年，北京爱乐合唱团初创时期的团员们从世界各地汇聚一堂，再度唱起舒伯特欢快的《鱈鱼》。歌声中，老团员们仿佛又回到排练场，回到有音乐陪伴的闪亮日子。这歌声令我感动，我想到自己初次执棒，就是指挥合唱团的孩子们歌唱。

时光在乐符中流淌，一代代孩子快乐成长。北京第二实验小学金帆合唱团、广州市越秀区少年宫小云雀合唱团、甘肃白银“小银铃”少儿合唱团……孩子们乘着艺术的翅膀，登上国际舞台，向世界展现中国儿童的美妙歌声，传递友谊、美好与希望。

童年启蒙，与音乐结缘

也许大家都有过这样的经历：一场音乐会结束后很久，心潮依然澎湃不止。优秀的音乐作品之所以能够“绕梁三日”，是因为它触发了我们的情感阀门。音乐关乎心灵，它看不见、摸不着，需要慢慢培养感悟力，才能领会到其中的美好；音乐关乎精神，它无限宽广，随着阅历增长，才能意识到它可以不断拓展心灵空间。

儿时，父母为我创造了走进音乐、爱上音乐的机会。从此我的成长路上多了一位“良伴”。柴可夫斯基的《第六交响曲》曾帮助我走出青春期的迷茫徘徊，不仅排遣了我的胸中块垒，而且让我对生命有了更为深刻的认识。马勒宏大的交响曲也是如此。他笔下的音符将情感描摹得淋漓尽致，但最终上升到对人生意义的追索，具有超越性。巴赫、贝多芬、勃拉姆斯、理查·斯特劳斯……中外优秀音乐家的作品莫不如是。

对孩子们来说，音乐既展现出无限宽广的精神世界，也是生活中日复一日的陪伴。细水长流，润物无声。很多合唱团的孩子都有类似的经历：完成学业后，再累也要去合唱团，哪怕只在排练厅坐两个小时，也能感到愉悦。对他们来说，歌唱是艺术心灵的栖息地，也是童年精神的芳草地。

我希望所有孩子在成长过程中都能有音乐相伴，从小建立起连接敏锐感受和真诚表达的通道。艺术，是对真情实感的表达；技法，是实现目的的手段。很多孩子即使不参加合唱团，不经意间也会被某首歌、某段旋律打动，跟着摇摆，随着音符流淌而情感起伏，这是多么美好的瞬间。还有些小朋友弹奏的曲子虽然简单，但充满灵性和真诚。让孩子在童年时爱上音乐，或许是父母送给孩子最好的礼物之一。

合唱交流，搭建心灵沟通桥梁

在一次次国际艺术交流活动中，我愈发深刻地体会到音乐是沟通各国人民心灵的重要桥梁。在各种音乐形式中，合唱最富感染力，能够直接充分地表达情感。

音乐跨越语言、沟通心灵。1996年，合唱团赴意大利参加国际比赛，一位近90岁的当地老人说：“我这辈子就想去看一次中国，今天听到中国孩子们的歌声，也算实现了心愿。”2004

年，我赴德国不来梅观摩世界合唱比赛，当来自100多个国家、不同肤色、不同文化背景的参赛者合唱同一首歌时，我被深深打动。数年后，在俄罗斯索契举办的世界合唱比赛开幕式上，我指挥来自不同国家的上千人演唱中国民歌《茉莉花》，优美熟悉的旋律响彻全场，身为中国人的自豪感油然而生。

近年来，中国与各国合唱交流活动日益频密。通过“走出去”“请进来”，我们拓展了视野，提升了水准，也让世界听到中国儿童的优美歌声，了解更多中国作曲家的优秀作品。2019年，在世界合唱大奖赛暨第四届欧洲合唱比赛中，广州市海珠区少年宫小海燕合唱团获得童声组和有伴奏民谣组两个组别的冠军。2021年，在意大利莱昂纳多·达·芬奇国际合唱节上，广州市小云雀合唱团荣获冠军赛全场总冠军和童声组、民谣组单项组别比赛的两项冠军。2022年北京冬奥会前夕，中国人民大学附属中学金帆合唱团与俄罗斯文化中心欢乐音符合唱团的少年们在北京唱起《快乐的聚会》《卡林卡》等中俄经典歌曲，传递两国青少年对北京冬奥会的美好期盼与祝福。

中国童声合唱事业不断发展，不仅在国际高水平合唱比赛中屡获佳绩，歌曲曲库也日趋丰富。中外文化交流生机勃勃，音乐工作者接触到更多国外优秀作品，同时我国丰富的民间音乐、艺术歌曲和古典诗词也成为合唱作品的创作源泉。越来越多的作曲家为合唱创作曲目，比如刘晓明创作的《水母鸡》《撒里罗》《阿细跳月》，演绎出独特的云南民间音乐风格。在德国德累斯顿和柏林举行的音乐会上，北京爱乐合唱团唱响《水母鸡》，向国外观众展示中国民族音乐的独特魅力，深受欢迎。今年，意大利作曲家米歇尔·乔赛亚以李白的组诗《塞下曲》为蓝本，融合笛子、二胡和中国鼓等乐器，创作了一首童声合唱作品，展示了外国音乐家对中国传统乐器的理解以及对唐代风情的遥远想象，成为中西方音乐文化交流互动的生动注脚。

音乐教育，向着更高更远处

在各种艺术形式中，音乐最为抽象，因而教育难度很高。面对少年儿童，音乐教育中的“育”字格外有分量。我的父亲，音乐教育家、指挥家杨鸿年经常说，音乐教育就像农民种地，要一镐一镐去刨，不能急功近利、拔苗助长；同一块地耕出来，不同的苗长得也不一样。音乐教育不能背离音乐本身，变得学科化、指标化、功利化，要避免让孩子因为学了音乐而痛恨音乐；也要注意训练方法的科学性，遵循儿童成长规律和艺术教育规律，循序渐进地开展。

音乐教育是对心灵体验的发掘与丰富。比如说“这个音低了一根头发丝”，“低”是看不到的，但可以用心去感受。少年儿童拥有无穷的艺术潜力，最好的音色都是孩子自己找到

音乐，童年的珍贵礼物

杨力

编者的话

少年儿童是人类的未来。小小的种子孕育着生机与希望，好奇的心灵向往一切美好。文学艺术凝结着人类对真善美的追求，是浇灌种子的清泉甘露，是温暖心灵的灿烂阳光。

在“六一”国际儿童节之际，让我们一起倾听中国艺术家用指挥棒和画笔引领孩子们追梦筑梦的故事，感受文化交流多姿多彩的蓬勃脉动。

的。在帮助孩子们提升艺术感悟力和敏锐性的同时，我们也要注重音乐素养和音乐能力的培养，注重艺术观、价值观的养成。

音乐教育是对视野和胸怀的开拓。40年来，北京爱乐合唱团积累了千余首中外合唱作品。孩子们使用不同语言在世界各地演唱这些歌曲，看到不同风景，有了多样感悟。孩子们曾把《和平颂》带到中国维和部队在黎巴嫩的任务区，用歌声呼唤和平，真切感受到当地人对和平的渴望，在人们心中埋下珍爱和平的种子。

童声是人声中最纯净空灵的音色。2021年4月27日，北京爱乐合唱团的徽章和歌曲《翠谷双回声》搭载长征六号运载火箭发射升空，孩子们的歌声将在太空中回响，这是对中国童声合唱事业的肯定。期待越来越多的孩子以音乐为翼，飞向更广阔的世界；以歌声为媒，促进中外艺术赓续交流。

（作者为中央音乐学院教授、指挥家，本报记者徐馨采访整理）

图①：2021年，北京爱乐合唱团在国家大剧院演出现场。

图②：2017年，北京爱乐合唱团在意大利阿雷佐演出期间合影。图片均由北京爱乐合唱团提供

创作者谈

回到童年 追到民间

——用绘本童书描画中国传统文化的美好

蔡皋

渔翁身披蓑衣，划动木船迤迤前行，河道两岸桃花盛开，落英缤纷，青山巍巍。这是绘本《桃花源的故事》中的一页。它来自陶渊明的散文《桃花源记》，“日本图画书之父”松居直改编后，我配画完成。

我喜欢乡村，喜欢自然。回想50余年来的绘本创作经历，我如渔翁般徜徉于自然与生活的河流，一路画，一路借“桃之夭夭，灼灼其华”的光亮寻找心中的“桃花源”。

中国传统文化滋养艺术创作

1972年，我开始绘画创作，彩色连环画《贺胡子》与《三色圆珠笔》获得《红领巾》优秀作品二等奖。36岁那年，我成为童书编辑。因为喜欢为孩子画画，工作虽忙，我也没有放下画笔。1993年，我创作的绘本《宝贝》获得布拉迪斯拉发国际儿童图书展金苹果奖，主人公“宝贝”及其蕴含的中国传统文化与艺术风格，受到国际绘本界的认可与喜爱。

《宝贝》以《聊斋志异》中的《贾儿》为蓝本，讲述了聪明勇敢的宝贝保护母亲的故事。为更适合孩子阅读，我冲淡原作的志怪传奇色彩，融入自己对生活的理解。《宝贝》的绘画风格大红大绿，夸张变形，对比强烈，吸收了民间艺术的养分，有鲜明的个性。此前，我已创作完成《晒龙袍的六月六》等绘本，对于如何转化吸收、重新诠释民间故事，有了一些积淀和感悟。我热爱民间文化。从小，外婆就给我们唱童谣、讲故事，这些代代相传的故事包含着朴素的道理，润物无声地给了我美学和哲学启蒙。写画画时，我总会想到外婆；找力量、寻灵感时，就回到童年、追到民间。

《桃花源的故事》描绘了诗意的田园生活，画风明媚亲切。中国农耕文明历史悠久，数千年来，人们习惯于“日之夕矣，牛羊下来”的生活，生命节奏、心理节奏与自然同一。我画《桃花源的故事》，就是为了展现了人与自然和谐相处的图景。我曾在湖南省太湖乡生活过6年，对乡村充满感情。春耕秋收，让我真切理解“汗滴禾下土”的分量。时光过滤掉苦，留下的是甘甜。《桃花源的故事》既是理想的，也是现实的，我将难以忘却的事物和感情安置于图画，希望展现土地的芳香、农耕的美好，呈现质朴自然、自信自足的精神之美，希望读到绘本的孩子们能对“桃花源”及其他一切美好事物充满热爱。

“桃花源”及其文化内涵和精神象征也是中国传统文化的一部分。《桃花源记》《诗经》《楚辞》多美啊，我们的绘本作者要热爱中国传统文化，寻找源头，找到质朴清洁的东西，力透纸背地画进童书，艺术地呈现出来。孩子对优秀传统文化感兴趣，对艺术感兴趣，我们的未来就会有希望。

图画的世界是由视觉语言展示的世界，它烘托托月般呈现内容蕴含的精神世界。2014年，《花木兰》获陈伯吹国际儿童文学奖年度图书（绘本）奖。2022年，我获得陈伯吹国际儿童文学奖“特别贡献奖”。我的艺术创作植根于中国传统文化，受益于中国民间艺术，这些荣誉是对我的褒奖，更是对中国传统文化的致敬。如果说《桃花源记》《木兰诗》是皎洁月光，那么，我希望我的绘本能够成为一个标识，或一个手势，引领读者更用心注意天边的那轮明月——中国优秀传统文化。

让绘本艺术成为文化交流的轩窗

越是民族的，越是世界的，我们要有文化自信，在全球化中抓住自己民族的根。2002年，《桃花源的故事》由日本福音馆出版，翌年，入选日本小学国语教

材。松居直曾对我说，中国文化有力量。《桃花源记》很早就被翻译到日本。从记事起，他就看到父亲每逢3月便在家中挂起桃花盛开的山水画，画中小舟逆流而上。父亲告诉他，这幅画叫《武陵桃源》。松居直中学三年级时，课本里出现了《桃花源记》，从此，“桃花源”便成为他的向往之所。

1995年，松居直出资设立了中国儿童图画书“小松树奖”，我编辑的绘本获得全部4个奖项，因此与他结识，并告诉他：“你梦寐以求的桃花源就在湖南啊！”前往湖南省桃源县的桃花源后，他向我发出创作邀请。经过5年时间精心打磨，《桃花源的故事》完成创作出版，插画原作在日本巡回展出，我亦应邀参加开幕式，切实感受到当地读者对绘本的由衷喜爱。绘本作者要认识到中国文化的力量，把它融入作品，既能体现中国人的思想，又不是说教，用优秀作品打动海外读者。

在意大利博洛尼亚参加国际童书展时，由于不懂外语，我与外国艺术家很难进行语言交流，就拿作品给他们看，彼此产生了情感的交集、思想的共鸣。绘本中的图画反映出创作者的艺术趣味、心灵追求与修养品格，如鸟儿鸣叫，无需语言也能理解欣赏。

图画直接产生审美，艺术的美能够打动人、笼罩人，令外国人感受到中国文化的魅力和生命力，吸引他们去喜欢、去研究。因此，我们的绘本创作应该是艺术的，要能“带”出中国文化最优质的部分；我们的绘本创作要更蓬勃，当优秀作品占到一定比例时，就会形成浓厚氛围，中国文化就能被海外读者更好地“看见”。

绘本创作要呈现最美、最好的事物，将高雅趣味和高尚情感艺术地传递给孩子。放眼国内外优秀绘本作品，往往蕴含了哲学思想与人生思考。正如德国著名儿童文学作家米切尔·恩德所说：“我是为了我心中的这个孩子，也是为了我们所有人，才讲我的故事。”在我眼中，孩子是“小先生”，他们最精彩、最可爱，教会我好多多。不要用成年人的审美去“绑架”孩子，不要居高临下，要创作出超越年龄界限的优秀作品，这是绘本作者应有的创作自觉。

我很喜欢“漫天风雪得梅心”这句诗：梅花在风雪中绽放，自是一种风骨，自有一份凛冽。这是中国传统文化的精神写照，也是我希望达到的人生境界。中国传统文化之高超，皓首穷经，我也无法完全参透，但我愿尽己所能，借手中画笔，与孩子、与海外读者在美好的文化传统中相遇相知，期待“悠然心会，妙处难与君说”的心灵沟通。同时，我也希望中国的绘本同行，能够站在文化的高度，具有国际的视野，博采众家之长，以久久为功的心态，把最好的作品献给童年。

打开一本书，应如打开一扇窗，看到窗外的世界，让阳光照进来，让风吹进来，滋润我们的心灵。通过绘本艺术创作，让中国与世界更好地联通，这是多么美好的风景。

（作者为中国绘本画家，本报记者王佳可采访整理）

上图为《桃花源的故事》插图。蔡皋供图

旅人心语

博洛尼亚的名片

谢亚宏

意大利的著名城市不少，博洛尼亚就占据一席之地。它坐落于意大利最长的河流波河与亚平宁山脉之间，是重要的文化和经济中心。更难能可贵的是，虽历经风雨沧桑，博洛尼亚的古城风貌依然保存完好，历史悠久的文化传统延续至今。

博洛尼亚被称为“学者之城”，这里大学众多，自中世纪以来就是意大利的学术中心。最著名的要数创立于1088年的博洛尼亚大学。它是欧洲最古老的大学之一，自成立之日就教授法学、医学等学科，培养出彼特拉克、哥白尼等一大批杰出学者，今天依然是意大利顶尖学府之一，培养了3名诺贝尔奖得主。鉴于博洛尼亚大学的辉煌历史与学术影响力，在1988年建校900周年庆典上，欧洲430位大学校长共同签署了《欧洲大学宪章》，宣布博洛尼亚大学为“大学之母”，欧盟当前进行的高等教育改革计划也被称为“博洛尼亚进程”。

意大利符号学巨擘、知名作者翁贝

托·艾柯也与这座城市结缘半生。他在博洛尼亚大学工作期间理论成果丰硕，一部《美的历史》生动展示人类美学观点的嬗变发展。他创作的小说《玫瑰之名》旁征博引，展现出渊博的学识和优秀的叙事功力。虽然艾柯晚年退休后离开了这里，他依然会饶有兴致地回忆起与同事和学生咖啡馆交流辩论的场景，并将自己的4.4万卷藏书悉数捐赠给博洛尼亚大学。他曾说：“博洛尼亚的50%是一座大都市，另外50%是一个充满魅力的村庄。”

博洛尼亚是知名的“柱廊之城”。顾名思义，柱廊是建筑底层由立柱支撑的长廊，它们不仅为行人遮阳挡雨，更将街道、广场巧妙地连为整体，令城市呈现出别致布局。博洛尼亚柱廊出现于中世纪，本意是扩大上层建筑的面积，随后在城市建设中得到普及。市政部门当时曾专门出台规定，要求新建筑必须建设柱廊，并对柱廊的形制和高度作出要求，便于戴帽骑马的行人通过。今天，柱廊遍布博洛尼亚

城市各处。全城总面积约140平方公里，柱廊的总长度就超过45公里。其中长达3.5公里、拥有666个拱门的圣卢卡柱廊从古城一直延伸至城外山上的圣母圣卢卡大教堂，堪称世界上最长的拱廊。法国作家司汤达造访博洛尼亚时，便为柱廊的魅力倾倒：“当穿过这些长长的柱廊时，我的灵魂被这些目视的美丽之物鼓舞。”2021年，在福建省福州市举行的第四十四届世界遗产大会上，博洛尼亚柱廊被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

博洛尼亚也是“美食之城”。这里是著名的农业地区，物产富饶。意大利面是当地的代表性美食。它选用千层面和鸡蛋宽面，佐以城市之名命名的特色肉酱，面条的筋道爽滑与肉酱的鲜美多汁完美融合，使其成为全球意大利餐馆的经典主食。此外，产自博洛尼亚城市和周边地区的火腿、奶酪、葡萄酒等，也都印有原产地标识。城市中心的马焦雷广场周边仍保持着中世纪旧貌，特色餐馆林立，是市民休

闲聚会的热场场所和美食爱好者的“打卡”之地。

博洛尼亚还称得上是一座“青春之城”。遍布城市的校园中，学子三三两两，或骑行经过，或端坐苦读，蓬勃的朝气和洋溢的笑容让人感受到青春的美好。此外，一年一度的博洛尼亚国际童书展已成为全球最大的童书展览会之一，为各国青少年提供丰富多彩的精神食粮。今年，童书展迎来花甲大庆，主题依然昭示着初心：“60年，活力爆棚！”走进会场，站在由全球青少年插画师作品组成的画墙前，美好、纯真之感油然而生。

博洛尼亚有着说不尽的故事。今天，这座城市依然延续着自古以来的多元和包容传统，是意大利外来居民人口比例最高的城市之一。时光如梭，那随处可见的街道柱廊、恢弘建筑、精美雕塑，那一张张富有特色的名片，凝聚着城市的悠久历史、深厚底蕴与动人魅力，吸引着世界各地的人们前来探寻。

本版责编：王佳可 徐馨 庄雪雅 王迪
电子信箱：rmrbgk@163.com
版式设计：蔡华伟