

原创音乐人柳青瑶： 用音乐讲述国宝故事

本报记者 邹雅婷

柳青瑶作品《敦煌乐舞壁》剧照

图片均由柳青瑶提供

柳青瑶认为，中国乐器有着丰富而独特的艺术表现力，可以模拟自然界和人类社会中的各种声音，传达丰富多样的情感。比如二胡可以模仿马的嘶鸣，笛子能吹奏出流水的声音，琵琶可以表现金戈铁马的壮烈、竹林木鱼的幽静，也可以表现人的叹息声。“中国民乐集合了民族音乐家的智慧和想象力，体现了中国人独特的人生观、世界观和哲学思想，是中华民族的文化艺术瑰宝，应该让更多人了解。”

为了让民族乐器走进年轻人的生活，柳青瑶录制了上百期以琵琶演奏现代乐曲的视频。许多网友通过她的视频对民乐产生了兴趣。柳青瑶告诉记者，最开心的就是看到小朋友们给她留言：“姐姐，我去学琵琶了。”“咱们民乐真好听！”

“昆山玉碎凤凰叫”

2019年初，柳青瑶感觉自己进入了瓶颈期。类似的音乐博主越来越多，观众的要求也不断提高，很难再达到早期那种让人耳目一新的效果。“流行乐曲是为歌词、剧情创作的，没有为中国民族乐器量身定做的作品。一直翻奏难以进步，我想做一些更有深度的原创作品。”在停更几个月后，柳青瑶发起《中国人的乐器》中国民族乐器推广项目，陆续推出原创国乐作品《锦瑟》《李凭箜篌引》《兰陵王入阵曲》等，得到共青团中央等官方账号传播支持。

《锦瑟》选取唐代诗人李商隐的名作《锦瑟》为题材，表现了“琴瑟和鸣”“鼓瑟吹笙”的美妙之音。视频中的瑟以战国时期曾侯乙墓出土的瑟为原型制作，琴为唐代形制的连珠式琴。

《李凭箜篌引》与敦煌研究院合作，演奏乐器的原型为敦煌莫高窟148窟壁画中的箜篌。箜篌在汉代传入内地，兴盛于唐，后失传。在敦煌壁画中，箜篌的形象出现了300多次。“诗人李贺的《李凭箜篌引》将箜篌演奏描绘得入神入化，但现代人很多不知道箜篌是什么样子，更没有听过箜篌的声音。”柳青瑶说，“我选用现代音乐家复原的箜篌来演奏，想把‘昆山玉碎凤凰叫’的音乐呈现给大家。”《李凭箜篌引》上线后，全网累计播放量达百万余次，并被江西省中小学线上教学平台“赣教云”选为网络课件，让学生们能更好地理解唐诗。

这一系列作品中火的是《兰陵王入阵曲》。该作品由柳青瑶与中国歌剧舞剧院首席打击乐演奏家王佳男合作演奏，融入了建鼓、中国大堂鼓、琵琶等传统乐器，气势雄壮，激荡人心。“这是我去年在德国弗莱堡巡演路上写下的旋律。从乐曲形成到弹奏指法设计，历经多位国乐大师指导，鼓的前奏由王佳男老师设计。”柳青瑶介绍，除了精心打磨音乐，视

频中的服饰亦颇为考究，王佳男所穿的武士襦裆衫、柳青瑶所穿的交领宽袖衣，是参照北齐皇帝高洋墓出土陶俑、壁画中的服饰样式制作。自今年4月发布以来，《兰陵王入阵曲》全网累计播放量高达千万，仅B站一个平台的播放量就有700多万次，收藏用户超过50万人。

《中国人的乐器》系列作品在油管（Youtube）、脸书（Facebook）等海外社交媒体平台同步更新，被多家音乐媒体账号转载，获得数十万订阅与观看。

让文化瑰宝活起来

在柳青瑶看来，制作原创国乐视频的过程有点像写论文，需要查阅资料、请教专家，积累相关历史文化知识。“《国家宝藏》节目给我的触动和启发很大，用音乐来讲述国宝的故事，是一种很好的方式。”她为《云讲国宝》活动制作了视频作品《敦煌乐舞壁》，通过展现敦煌壁画中伎乐天天的场景，向观众介绍古代乐器知识和丝绸之路上的文化交流盛况。

柳青瑶还与江苏省昆剧院昆曲艺术家徐思佳合作推出《小饮听阮咸》，以阮咸演奏、昆曲念白还原白居易诗中的唯美意境，并展示了古代行酒礼仪和文人间的“文字饮”。柳青瑶向记者讲述创作的初衷：她在南京大学读书时，常去江苏省昆剧院看昆曲表演。有一次演出后，听到昆曲

艺术大师、国家级非遗传承人石小梅感叹传统折子戏《西楼记》以后可能会失传。这让她开始思考昆曲的传承问题。“一门艺术只要有人喜欢，就会流传下去，不会灭绝。因此，我想把昆曲融入国乐作品中，让更多年轻人了解它、喜欢它，吸引大家走进剧院欣赏昆曲。”

2019年12月，柳青瑶在英国牛津大学发表演讲《让中国乐器活起来》，并现场演奏了原创琵琶乐曲。琵琶的丰富表现力让现场观众赞叹不已，演讲视频在网上发布后引起广泛关注。“作为自媒体音乐人，要有社会责任感，不只是蹭热点、攒流量，而是应该利用流量所带来的影响力，呼吁大家关注我们的优秀传统文化。”柳青瑶说，会把《中国人的乐器》系列坚持做下去，在接下来的作品中，会逐步淡化流行元素，做艺术性更强的纯音乐。

柳青瑶即将推出的新作品《木兰辞》，是与匈牙利国家广播交响乐团合作演奏的琵琶交响乐协奏曲，并邀请曾为《复仇者联盟》等好莱坞大片混音的国际知名混音师约翰·查普曼担纲混音。“我希望琵琶出现在更多世界性作品中。”柳青瑶说，自己去过不少博物馆和古迹遗址，与博物馆馆长、专家多次交流，历史文物常能给自己带来创作的灵感。“未来期待与更多博物馆合作，把国宝故事融入音乐作品中，让大家体会国乐之美、国宝之美，感受中华文明的悠久和璀璨。”

柳青瑶作品《李凭箜篌引》剧照

走进巩义市博物馆

感受千年名窑的光彩

本报记者 任胜利

在河南省巩义市杜甫路，有一座园林式仿古建筑，它就是巩义市博物馆。巩义市博物馆现有藏品14万多件，其中珍贵文物5570余件。馆藏珍品中有不少精美的瓷器，呈现了隋唐时期巩义窑的光彩。

巩义窑又称巩县窑，是古代巩义地区窑口的总称。巩义窑肇始于汉，发展于北魏，成熟于隋，鼎盛于唐，因工艺精湛、产品种类众多，在中国陶瓷史上占有极其重要的地位。

三彩：流彩千年

“这件三彩鹅衔梅花杯，出自巩义黄冶三彩窑址，在造型、制作、施釉等方面都显示出高超的技巧，堪称唐三彩中的精品。”巩义市博物馆讲解员李瑞瑞说。

此杯整体造型是一只曲颈回首的鹅，口衔一朵盛开的梅花。鹅背突起，鹅腹为椭圆形。通体施绿彩，鹅尾施黄绿相间的条状彩釉。鹅身两翼羽毛纹饰清晰，腹部有乳钉纹装饰。这件三彩杯造型别致，线条流畅，栩栩如生，凸显了工匠的巧思和技艺。它曾应邀前往东南亚巡回展览，在国际上赢得广泛的赞誉。

巩义被称为“唐三彩的故乡”，因黄冶窑是目前中国发现最早、规模最大的生产唐三彩的专业窑口，被列为全国重点文物保护单位。唐三彩是一种低温铅釉陶，因以黄、绿、白三色为主，创烧并盛行于唐代，被称为唐三彩。

唐代三彩鹅衔梅花杯

巩义市博物馆供图

白瓷：远走四方

一件光洁雅致的白瓷双龙尊吸引了记者的目光。瓷尊两侧有龙形双耳，龙口衔尊沿，龙头、龙角、龙须刻画清晰，龙身卷曲成月牙状。通体施白釉，釉色温润。

郑州中州古陶瓷学会副会长陈孝峰介绍，白瓷又称白釉瓷，是在白色瓷胎上施一层含氧化铁很低的透明釉，经过1200摄氏度的高温烧制，釉面氧化还原后呈现出白色。

《唐书·地理志》称：“河南道贡瓷石之器，是其地本宜于陶也。”巩义地处浅山丘陵地区，蕴含丰富的高岭土和煤炭资源，是烧制陶瓷的理想之地。隋唐时期，巩义陶瓷烧造空前繁荣，产品远销东南亚及世界各地。“十里窑场，一片火光；巩义白瓷，远走四方。”说的就是隋唐时期巩义窑白瓷烧造盛况。

“唐巩义窑白瓷以素为美。现在流传下来的白瓷种类繁多，造型精美，受到国内外藏家的青睐。”陈孝峰说。

绞胎：泥里开花

“巩义窑还生产一种新颖别致的绞胎器。它是用白、褐或白、灰两种不同颜色的瓷土相间揉和成花色泥料，用来制坯。”陈孝峰介绍，绞胎有两种形式，一种是整器绞胎，一种是器表绞胎装饰。绞胎纹理变化多样，有的组成图案，有的绞成自然纹样，或如木纹，或如鸟羽，或如行云流水，或如朵朵鲜花，非常漂亮。

眼前这件绞胎裴家花枕，产于宋代，2015年在巩义出土。枕呈如意形，枕面略凹，前低后高。枕面双线圈内贴饰两朵绞胎团花，团花之间贴饰绞胎如意纹，团花、如意纹周围皆戳印半圆与三角形组成的小花瓣，空余处戳印太阳纹。枕墙戳印太阳纹与圆圈纹。枕面、枕墙纹饰皆填褐彩，罩淡绿釉。细观这件瓷枕，有“乱花渐欲迷人眼”之感。“瓷枕底部刻有‘裴家花枕’四字，就是由裴家窑烧制的意思，这说明当时窑厂的窑工们已经具有很强的品牌意识。”陈孝峰说。

青花：首开先河

“这件文物名叫蓝釉点彩水注，属于早期青花的一种。”李瑞瑞指着一件其貌不扬的瓷器说，“与精美的三彩杯相比，它显得拙朴、粗陋，但在巩义市博物馆里，没人忽视它的价值。”这件水注造型简洁，下腹以上以浅黄釉为底，点施蓝釉，下腹与圈足未施釉。

唐青花，是巩义窑在成熟的白瓷和唐三彩生产技术的基础上，借用白釉蓝彩的装饰技法创烧而成。河南省考古研究院研究员郭木森介绍，巩义窑唐代青花瓷开创了我国青花釉下彩装饰的先河，为元、明、清时期青花瓷的繁荣奠定了基础。

唐青花的出现，比波斯青花陶瓷早一个世纪，由此证明中国是青花瓷的最早产地，同时也证明了巩义窑的烧制工艺在当时处于世界先进水平。郭木森说，巩义窑唐代地层中出土的青花碗、罐、水注等瓷器及残片，胎质坚硬，釉色纯净，色泽鲜艳，与扬州唐城遗址和“黑石号”唐代沉船上发现的青花瓷完全一致，证明巩义窑就是中国唐代青花瓷最早烧制地。

唐代绞胎裴家花枕

巩义市博物馆供图

福建造船人古法复原明代福船

据新华社电（记者许雪毅）在福建泉州市泉港区峰尾渔港造船厂，一艘长约30米、深2.15米的大型福船边，穿着工服的黄唐阳正在忙碌。他参与建造的1:1复原明代福船，已进入制作收尾阶段，将于本月底下水。

泉州是古代海上丝绸之路起点城市，泉港区是“中国水密隔舱福船文化之乡”。黄唐阳出身于泉港区峰尾镇黄氏造船世家，这个世家已经延续十多代，祖先曾为郑和下西洋打造过宝船。

福船是中国四大古船之一。黄唐阳从14岁开始学习造船，掌握了水密隔舱福船制造技艺。这一技艺2010年被列入世界非物质文化遗产名录，2014年成为国家级非遗项目。

此次，黄唐阳和当地10多名造船技艺人，为建造这艘大型福船忙活了大半年。“懂得古法造船的人渐渐老去，我的孩子也不再学习造船技艺，再过几年只怕找不到人复原这样的福船了。”黄唐阳说。

这正是黄唐阳的表弟、泉州福船古船模制作有限公司负责人林配宗出资召集家里手造船的主要原因。“我身边的黄氏造船技艺人，年龄最大的85岁，最年轻的也有五六十岁，再不造船就留不住这门古老技艺了。”林配宗说，这艘福船建成后可以放到大海，也可以作为景观船，目的是让更多年轻人特别是学生来参观，从中了解福船技艺和泉州的“海丝”文化。

福船造船技艺人用防水桐油灰填满福船的缝隙和钉孔
新华社记者 魏培全摄