

7000小时珍贵传统音乐录音将全面上线

为世界提供丰富的中国“音响”

本报记者 郑娜

盲人阿炳去世前演奏的二胡曲《二泉映月》、新疆老艺人吐尔地阿洪生前演唱的全套十二木卡姆、从黄土高原河曲收集而来的1500多首民歌、1956年健在的全国86位古琴家演奏的270多首古琴曲……这是一份时长超过7000小时的珍贵音响文献资料，也是一份彪炳中国音乐史的“绝响”——中国传统音乐录音档案。

近日，随着中国艺术研究院建设的“世界的记忆——中国传统音乐录音档案”数字平台正式上线运行，发端于上世纪50年代老一辈音乐工作者系统采集、经过半个多世纪持续建设和近20多年数字化抢救保护的“世界的记忆——中国传统音乐录音档案”，得以敞开音乐宝库的大门，以数字化音频的形式向海内外公众开放，与世界共享。

传统音乐最丰富最完整的录音档案

音乐是声音的艺术，世界上大多数国家包括中国的音乐遗产通常都是口耳相传，这给音乐遗产的保护带来很大的困难。

19世纪末，录音和摄像技术的发展，对保存和研究包括音乐在内的口头传播文化起到重要作用。从世界范围看，对音乐的搜集始于1900年前后，并由便携式磁带录音机的出现而于20世纪50年代初兴盛。

20世纪中叶，中国刚刚具备依靠现代科技手段获取音乐音响文献的基本保存条件。此间，中国艺术研究院音乐研究所第一任所长杨荫浏的一系列民间音乐采访，成为该所田野工作的开端，为音响档案的建设打下了坚实基础。同样是在这一时期，音乐研究所开始利用问卷调查的方式，有计划地收集全国各地民间乐种的线索。此后，资料采集和收集工作全面铺开。

几十年间，中国艺术研究院音乐研究所人员利用一切机会采集、搜集珍贵的第一手音响资料。除特殊时期被迫中止外，他们的采访工作从未停止，或马不停蹄奔赴全国各地搜集考察，或在北京本地采集各种表演和会演，抑或邀请各地民间艺人来京录音，此外，他们还接收相关机构或个人的捐赠，转录广播电台的重要音乐资料等。经过几十年漫长而耐心的积累，一份沉甸甸的

1993年，音乐学家张振涛（左二）、薛艺兵（左一）在河北省安新县王家寨乡郭里口村采访民间艺人。

1986年，音乐学家乔建中带领中国艺术研究院音乐研究所学者在河北省固安县屈家营的音乐会现场采访录音。

以影像探寻汉字的“基因密码”

周洁

作为世界上最古老的文字之一，汉字是中华文化的重要载体。近日，在第十三个“联合国中文日”来临之际，由中央广播电视总台影视剧纪录片中心出品的系列纪录片《“字”从遇见你》播出。该片从最基本的汉字开始，故事化讲述汉字的来源和流变，挖掘汉字背后的文化密码，让观众从全新视角认识生活中的常见文字，在获得“硬核”文字考古学知识的同时，感受中国传统文化的熏陶。

《“字”从遇见你》以汉字为题，一字一集，结合孕育汉字的生活场景，溯源每个字的原初形态及其含义。纪录片融合了实景拍摄、动画设计、声画运用等多

的中国传统音乐录音档案逐渐形成。

“同时期横向比较，世界上一些国家也有不少音乐音响资料的采集整理，但基本是个人行为，覆盖面也不是很大，像中国这样举全国之力、大规模采集整理传统音乐音响资料的几乎没有。”中国艺术研究院音乐研究所原所长、音乐学家张振涛告诉记者。

毋庸置疑，中国传统音乐录音档案是目前收录中国传统音乐最丰富、最完整的录音档案，不但包含中国各地的汉族音乐，还包括50多个少数民族的音乐。不仅如此，这批录音先后使用钢丝录音机、开盘录音机、盒式录音机及数码录音机等录音设备，涉及钢丝录音带、开盘录音带、盒式录音带、数码录音带等音响介质，也成为中国自20世纪50年代以来录音发展史的真实写照。

具有无可替代的艺术和学术价值

由于收录了大量濒危传统音乐的珍贵资料，1997年，中国传统音乐录音档案入选联合国教科文组织“世界的记忆”项目，并被列入第一批《世界记忆名录》。它不仅是中国首个人选该名录的珍贵档案，也是世界上首个人选该名录的音响档案。

1992年，联合国教科文组织为确保世界文献记忆得到更好的保护，发起了“世界的记忆”，并于1997年宣布第一批入选《世界记忆名录》的档案项目。“世界的记忆”指的是记录世界人民集体记忆的文献遗产，它们在世界文化遗产中占较大比例，记录了人类思想的演进与社会的进步，是当今和未来世界共同体的历史遗产。

对于中国传统音乐录音档案的入选，“世界的记忆”项目国际咨询委员给出的理由是：“中国传统音乐录音档案是多年来在中国几乎所有省份系统地进行田野录音的成果，涵盖了超过50个民族或文化群体的传统音乐。中国古代的音乐遗产通常是口耳相传的，这些录音使得中国古代音乐历经数代传承至今。”

如上所言，中国传统音乐录音档案具有无可替代的艺术和学术价值。例如，1950年，由杨荫浏、曹安和等录音整理的阿炳的6首乐曲，包括二胡曲《二泉映月》《听松》《寒春风曲》及琵琶曲《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》，尤其是《二泉映月》早已成为中国民族民间音乐的一张名片。上世纪50年代初，万桐书、刘炽等在新疆为老艺人吐尔地阿洪抢救下其生前演唱的全套十二木卡姆音响资料，为后人留下了可供学唱、传承的唯一珍贵文本。1953年，由晓星、简其华等从河曲采集记录的1500多首民歌，让埋藏于晋陕蒙交界黄土高原上的“河曲民歌”为世人所认识和关注，蔚为大观的河曲民歌至今仍是研究中国民歌的重要资料。1956年，由查阜西、许健、王迪等访问全国86位古琴家、搜集录制的270多首古琴曲，留下了大量极其珍贵、不可复得的琴曲遗产。

上世纪90年代，中国艺术研究院音乐研究所原所长、音乐学家黄翔鹏把中国传统音乐录音档案称作“中国音乐文化之火”，随着社会变革和文化演进，中国传统音乐中的某些音乐文化形态和音乐文化事项无形中正发生改变，或逐渐消亡殆尽。幸运的是，这份档案就像“火种”一样，保存了大量中国传统音乐，使得我们能够窥见其原来的模样，并一代代传承下去。

“世界的记忆——中国传统音乐录音档案”数字平台专题页。

杨荫浏录制阿炳6首传世乐曲的钢丝录音带。本文图片均由中国艺术研究院提供

可收藏可分享的开放性数据平台

“如果没有这份录音档案，没有杨荫浏、曹安和等一批音乐学家筚路蓝缕的开拓，没有一代代研究人员薪火相传的承继，不知道有多少像阿炳、吐尔地阿洪一样的民间艺人，多少首和《二泉映月》一样的精彩乐曲，在民间产生，然后便随风消散。”中国艺术研究院音乐研究所名誉所长、非物质文化遗产保护专家田青说。在他看来，作为这份珍贵音乐遗产的守护者，惟有心怀敬畏之心，抱以严谨审慎的态度，采取科学的保护方式，才能不负前辈学者，手捧“中国音乐文化之火”，传递这一束中华传统文化之光。

中国传统音乐录音档案入选“世界的记忆”项目后，中国艺术研究院组织专门团队，采用国际标准，对唱片（粗纹和密纹）、钢丝录音带、开盘录音带、盒式录音带等不同类型的模拟载体进行数字化抢救与保护。经过20多年的努力，最终形成目前中国收录传统音乐录音数量最庞大、历史最悠久、珍贵度最高的专业数据库。由中国艺术研究院艺术与文献馆主持设计建设的“世界的记忆——中国传统音乐录音档案”数字平台上线试运行后，先期发布其中约1万条音频数据，此后将陆续推出这批珍贵音响档案的全部曲目。

记者进入数字平台浏览，只见平台设计美观大方，“繁花似锦”的欢迎页面取自中国艺术研究院院训“百花齐放，推陈出新”，散发着浓厚的文艺气息。“资源”“专题”“专栏”三大板块中，核心板块“资源”设有古代音乐、民间歌曲、曲艺音乐、戏曲音乐、歌舞音乐、民族器乐等12个类别，条目清晰。与当下一般音乐数字平台类似，每首音乐都可以“收藏”“分享”，还可以“新建音乐单”；不同之处是学术性更突出，如设计了多种检索方式，提供多个检索筛选条件，提供与资源相关的学术著述等，可以满足不同群体的资源需求。

“世界的记忆——中国传统音乐录音档案”数字平台汇集了来自我国各民族、各区域文化群体的传统音乐资源，是多元一体、源远流长的中华音乐文化的最好体现。”中国艺术研究院院长韩子勇说。他表示，作为中国第一家“世界的记忆”项目保护单位，中国艺术研究院开创性地借用数字技术将这——文化遗产向社会发布，不仅提高了记忆遗产的可见度，而且将进一步促进中国传统音乐录音档案的保护和利用，彰显文化自信。

“中国传统音乐录音档案是中国乃至全世界的共同财富。我们致力于将这一数字平台建成开放性数据平台，为世界提供更丰富的中国传统音乐音响资源。”韩子勇说。

纪录片《“字”从遇见你》剧照。 出品方供图

一道炭屏风景线，有利于让更多人了解汉字、爱上汉字、传播汉字文化。

◎解码二十四节气

立夏·薰风迎面万物秀

吴云霞

勾建山作 新华社发

今年的立夏节气将于北京时间5月5日到来，自此风暖昼长，万物繁茂。

立夏，是农历二十四节气中的第七个节气，也是夏季的第一个节气。每年农历5月6日前后，太阳到达黄经45°时，为立夏节气开始。

古籍《月令七十二候集解》中说，“立，建始也”“夏，假也，物至此时候假大也”。这里的“假”是“大”的意思，指春日远去，夏季开始，万物至此皆已长大，故名立夏。

立夏是万物生长的旺季。二十四节气中，每个节气间隔15天，每15天又分成三候。每一候都有动物、植物、鸟类、天气等随季节变化的周期性自然现象，这些现象称为“物候”。立夏分为三候：一候蝼蛄鸣，二候蚯蚓出，三候王瓜生。首先可听到蝼蛄在田间的鸣叫声，接着大地上便可看到蚯蚓掘土，然后王瓜（一种瓜蒌类的药用植物）的蔓藤开始快速攀爬生长。此时，万物已褪去了春日的青嫩，果蔬、野菜日日攀长、俊秀繁茂。

立夏后，白昼渐长，气温骤升，炎暑将临，雷雨增多，农作物进入生长旺盛的季节。农谚说：“豌豆到立夏，一夜多一杈。”这时，冬小麦扬花灌浆，油菜接近成熟，夏收作物年景基本定局，故农谚有“立夏看夏”之说。水稻栽插以及其他春播作物的管理也在此时进入了大忙季节。

中国古代很重视立夏节气。历史有记载，周朝时，立夏这天，天子要亲率文武百官到郊外举行盛大的“迎夏”仪式，并指令官员去各地勉励农民抓紧耕作。仪式上，君臣一律穿朱色礼服，配朱色玉佩，连马匹、车旗都要朱红色的，以表达对司夏之神的敬意和对夏粮丰收的祈求。明朝《帝京景物略》中记载：“立夏日启朱，赐文武大臣。”到立夏那一天，朝廷掌管冰政的官员就要挖出冬天窖存的冰块，切割分开，由皇帝赏赐给官员。

立夏这天，围绕吃的习俗很多，北方大部分地区有制作与食用面食的习惯，意在庆祝小麦丰收。一些地方有“吃立夏蛋”和“斗蛋”的习俗。鸡蛋象征圆满，“立夏吃了蛋，热天不疰夏”（疰夏，指因感暑热之气，老幼体弱者出现食欲不振、乏力倦怠、心烦气躁的症状），寓意消灾祈福，消暑祛病。一些地方要吃“五色饭”（用白米加赤豆、黄豆、黑豆、青豆、绿豆做成），寓意“幸福安康，五谷丰登”。

江南地区有立夏尝“三鲜”的风俗。“三鲜”一般指新鲜的食物，安徽用嫩蚕豆或豌豆和鲜笋、肉煮糯米饭吃；扬州人吃樱桃、青蚕豆、蒜苗、苜蓿等上市的水果和蔬菜。江南其他地区也有类似习俗，但略有不同——无锡人偏爱黄鱼和杏子，常州人对刀鱼和鲈鱼情有独钟，苏州人则把新熟的樱桃、青梅和麦子纳入菜单。

立夏之后，中医的养生原则是“春夏养阳”。养阳重在养心。中医认为，心主夏，主血脉，火通于心气。夏季与心气相通。天气逐渐变热，人们易烦躁不安，因此，夏季养生要注意养护心气。俗话说：“立夏养好心，无病一身轻。”夏天，人体体表的阳气充实，而体内的阳气相对不足。因此，即使感觉到温暖甚至炎热，也应注意顾护阳气。趁立夏阳光充足而暑气不蒸时，培补好阳气，可以达到“冬病夏治”的效果，缓解冬季易发生或加重的疾病。

春夏时序的轮换，为大地带来了盎然生机，也带来了诗情画意。古代诗人们不吝以手中之笔描绘夏天的第一个节气。刘禹锡在《初夏曲》中写道：“时节过繁华……寂寥孤飞蝶，窈窕晚花。”春天繁花已谢，果实缀于枝头，蝴蝶想在“晚花”中寻觅春天，殊不知夏天已悄然开始。杨万里在《闲居初夏午睡时》中，选用梅子、芭蕉、柳花等意象来表现初夏的时令特点，“梅子留酸软齿牙，芭蕉分绿与窗纱。日长睡起无情思，闲看儿童捉柳花。”陆游在《立夏》中以“泥新巢燕闹，花尽蜜蜂稀。槐柳阴初密，帘棹暑尚微”，呈现了一幅百花盛开、燕子欢闹、绿荫渐浓的立夏风物图画。

燕子衔春去，薰风带夏来。夏天是生命力张扬的季节，草木茂密，鲜花怒放，骄阳似火。近年来，伴随中华优秀传统文化日益受到重视，人们的文化自觉意识日渐增强，立夏习俗和现代社会生活有机交织，产生了更为密切的关系。一些地区不仅保留着吃“五色饭”、喝“立夏茶”、“斗蛋”等传统习俗，而且创造性地将立夏习俗融入当地文化和旅游发展中，挖掘和丰富节气文化在休闲娱乐、饮食养生、传统文化教育等方面的功用，如举办“立夏跑山”“骑行迎夏”“游学迎夏”活动，传承创新“送春迎夏”仪式等。多姿多彩的活动，让百姓感受到立夏节气传统习俗“活”在当下的魅力。

（作者系北京联合大学副教授）