

“第二舞台”拓展民乐演播空间

董世捷 徐嘉伟

赵霞正在演奏独弦琴。

去年8月，抖音直播联合中央民族乐团共同发起“DOU有国乐”计划，打造民乐演出“第二舞台”。在此计划中，不仅有百名中央民族乐团艺术家入驻抖音，平台方也面向民乐演奏者、民乐团开放合作，提供相关扶持与服务。

数据显示，近一年，抖音音乐直播累计开播场次超414万，同比增长232%，累计观看人次超128亿，同比增长255%，相当于每天有1.1万余场民乐演奏会在抖音直播间上演，场均观众超3100人。

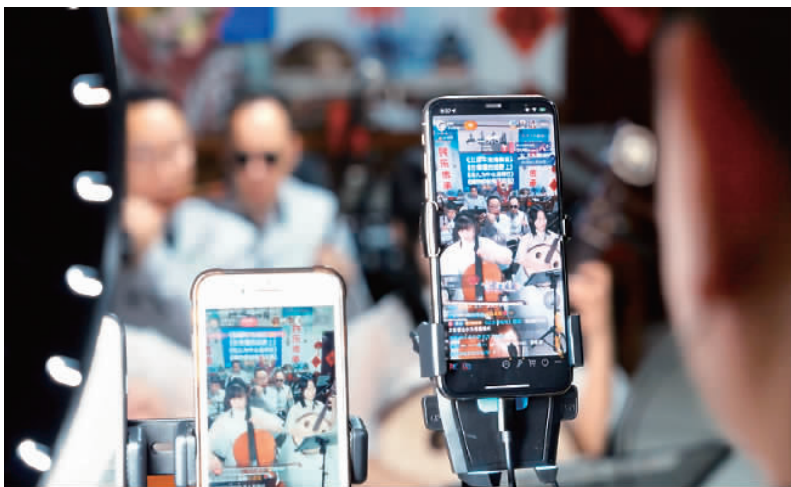
北京山水民乐艺术团、沛县曹家班唢呐、箜篌博主胡雪菲、独弦琴传承人赵霞等民乐主播们通过短视频和直播从“线下”来到“线上”，在网络世界中的“第二舞台”上不断拓展民乐的演出和传播空间，找到新“知音”。

从无人问津到迅速涨粉

上世纪八九十年代是民间唢呐乐团曹家班的黄金岁月；只要会吹唢呐，就不用担心收入。“当时办红白喜事都要吹唢呐，天不亮就有人在家门口等。”曹家班第五代传人曹嘎回忆说。

曹家班自上世纪50年代起就开始在江苏徐州沛县地区表演唢呐，代代相传，但如今，曹家班也面临着线下演出机会减少、难以维持收入的难题。2022年3月，曹家班转战网络平台，开始在抖音直播表演唢呐。

“起先真的什么都不懂，不知道用什么设备好，不知道怎么串场，不知道什么热点能引人关注。”曹嘎说。通过不断观摩和学习，曹家班对唢呐表演的曲目进行改良创新，不仅演奏传统曲目《朝天子》《百鸟朝凤》，还增加了《孤勇者》《本草纲目》《赤伶》等流行歌曲以及《葫芦娃》《黑猫警长》等小朋友们喜爱的曲目。

北京山水民乐艺术团正在进行直播。

“不到园林，怎知春色如许？”一曲《牡丹亭》婉转悠扬。“因情成梦，因梦成戏”的故事从中国江南水乡唱到法国塞纳河畔。

日前，江苏省演艺集团昆剧院携《牡丹亭》亮相巴黎雷诺博拉戏剧院，900多个位置座无虚席。600多年时光流转，杜丽娘与柳梦梅的凄美爱情故事，通过清丽婉转的声腔、盈盈袅袅的身姿和细致打磨的唱词，引发现场观众共鸣。

80岁的克里斯蒂安娜久久不愿离去：“这个故事太凄美、太感人了。法国也有类似的故事，我完全能够理解。这个梦很美，人们都需要梦想。”

在同样闻曲而来的伦敦大学戏剧学教授玛丽亚·舍夫佐娃看来，尽管许多欧洲民众

初识昆曲，但表演中的动作、色彩与用词等可看、可听的元素，能够为不同国度观众架起交流的桥梁，让外国观众也能在昆曲艺术中找到共鸣。

1986年，昆曲艺术家张继青曾在巴黎莫加多剧院表演《牡丹亭》。“我和所有热爱中国戏剧的观众都特别高兴，时隔多年终于在巴黎看到中国传统戏曲。”法国文化部文

化戏剧名誉总监让-皮埃尔·余尔蒂斯说。江苏省宣传部部长张爱军表示，昆曲不仅联结起了跨越国界、跨越时空的情感，也联结起了美人之美、美美与共的友谊。

同时，“文明遇·鉴：中国昆曲江苏周”在位于巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆开幕。2001年，联合国教科文组织在巴黎宣布将昆曲列为首批“人类口头和非物质文化遗产

的箜篌拥有2000多年的历史，现在她正通过自己的努力，让更多人了解箜篌、爱上箜篌。

据了解，目前已有超10万名民乐主播获得打赏收入，其中1.3万人为国家级非遗民乐演奏者。

教学相长助力文化传承

民乐艺术在线上走红，找到新“知音”并不是终点。传承，是民乐演奏者们的共同目标。

“我觉得目前国内的民乐团对箜篌的开发、应用还不够，很多民乐团用的都是竖琴。”据胡雪菲介绍，箜篌（此处指竖箜篌）和竖琴是同源乐器，它们都起源于古代波斯，传向东方发展为箜篌，传向西方发展为竖琴。两者的区别在于，竖琴是单排琴弦，箜篌是双排琴弦，且每一根琴弦都配有琴码，以便演奏颤音、滑音等中国民乐技法。胡雪菲说：“箜篌的表现力非常丰富，在民乐团中不仅能作为色彩性乐器，还能担任主旋律，和交响乐队进行协奏。”

现在，跟随胡雪菲学习箜篌的学生线上有28名，线下有9名，其中大部分都是通过她的线上直播了解到箜篌这一乐器，进而产生兴趣，报名参加学习。在从事箜篌演奏直播的3年多里，胡雪菲见证着箜篌一点点被大家所熟知。

“刚开始直播的时候，很多观众都不认识箜篌，经常有人发弹幕问‘这个乐器是什么’，但现在有些观众已经可以一下子说出箜篌的名称，甚至还能简单介绍箜篌的历史。”胡雪菲说，更让她开心的是，她教的第一个学生，从零起步，经过4年的学习，于今年成功考入了沈阳音乐学院附属中等音乐学校箜篌专业，成了她的师弟。

胡雪菲（右）正在指导学生。

赵霞在广西壮族自治区东兴市的独弦琴教学点创办至今已10年，新增了4位老师，她们都是赵霞带出的学生。每天，有近百名学生在赵霞开办的两个非遗传承点学习独弦琴。“这些学生中有白发苍苍的老人，也有刚刚进入校园的小朋友，算起来，我教过的学生已有上千名，在直播间里教的学生更不计其数。”赵霞说。

对于如何更好地传承和推广独弦琴，赵霞有着自己的见解。“新时代新做法，传承文化也是一样。”赵霞说，“我们在线下办一次活动，普及面最多几千人，但如果线上发布的一条视频火了，浏览量最高能达到几百万上千万，我认为这是用最低的成本做最高效的推广。”

采访最后，赵霞告诉我们，曾经因为没有曲谱、学琴人少，独弦琴几近失传；而现在，她编写的独弦琴歌曲选集已经完稿，并运用于教学。接下来她会逐步将徒弟们推向台前，帮助他们获得更多关注，“目无他，只为更好地传承传统文化”。

（本文配图均由受访者提供）

西口村“乡村艺术沙龙在我家”中央美术学院作品体验展外景。

毕力格摄

内蒙古自治区阿鲁山市东南部的西口村自然风光秀丽，色彩明丽的墙绘随处可见，前卫独特的艺术雕塑散落村中，浓郁的艺术气息为这座全国乡村旅游重点村带来独特的气质。在不久前举办的2023中国（阿鲁山）旅游大会期间，作为重点活动之一的“西口村艺会——阿鲁山乡村艺术季”不仅为游客带来旅游新体验，也助力当地打造主客共享的艺术空间。

西口村曾是贫困村，不少年轻人选择离开家乡、去外地打工谋生。近年来，西口村逐渐探索出了一条民俗、民宿、民居多元并举，生产、生态、生活有机融合的乡村振兴新路径。

在西口村的山坡上，有一座醒目的文化地标——雕塑《森林之子》。这件作品由清华大学美术学院副院长、雕塑系主任董书兵创作，以红砂岩材料雕刻出一个高达7米的婴儿形象。“婴儿”不仅寓意着生命的原点和文化的起源，更代表着艺术家对生命与自然的深度思考。

“人对美的向往和感受是与生俱来的。”董书兵说。作为艺术工作者，董书兵想通过自己掌握的技能，为乡村带来美丽，支持乡村发展。他希望通过长期合作，让艺术这里的西口村吸引更多游客，拉动这里的旅游经济。

而另一件雕塑作品《盛宴》的作者、青年艺术家孟超则将西口村后峡谷的自然风光作为呈现的主体，通过自己的作品让人们关注这里的风景。他希望让作品成为游客旅途中的新看点，延长游客停留时间，让他们在这里多吃一顿饭、多住一晚，从而为村子带来更多收入。

从最开始的不理解、观望，到经过磨合，感受到艺术家们的心意，再到主动加入艺术家们的团队并一起完成作品的学生，村民们不仅与这些远道而来的艺术家和学生结下了深厚的情谊，也对艺术创作有了更深的理解。

柳编技艺非遗传承人董亚丽出生在西口村的一个普通家庭，自幼跟着奶奶学柳编，很小就能编些简单的篮子。那时她没想到这门手艺有这么大的魅力。“美术学院老师们的创意和设计很新颖，让我受益匪浅。”董亚丽说。

过去，董亚丽认为艺术和自己距离很远，但随着与艺术家和学生的接触，她受到艺术的熏陶，渐渐有了自己的艺术见解。同时，她的柳编技艺也为学生们带来了艺术灵感。

“来这里研学的一些学生跟着我学会了柳编的技艺，回去时不仅带着自己亲手编好的作品，还打算把这门

董亚丽展示柳编产品。

新华社记者 李志鹏摄

在和而不同中收获大量海外“票友”，传统戏剧的“朋友圈”正不断扩大。

次日下午，昆曲走进法国校园。折子戏《宝剑记·夜奔》《虎囊弹·山门》《牡丹亭·游园惊梦》亮相法国诺欧商学院，不少当地青少年慕名而来。高中生贡迪·阿尤布在演出结束后主动上台学习昆曲身段。“我很喜欢昆曲。这次奇妙的体验让我对中国戏曲和中国文化更有兴趣了。”

“昆曲是中华文化的瑰宝，代表着我们的传统审美和传承精神。”柳梦梅的扮演者、江苏省演艺集团昆剧院院长施夏明说：“昆曲之美不分国界，我们将传承和弘扬最宝贵的文化遗产，让昆曲水袖继续飘扬在世界舞台上。”

（据新华社电 记者陈毓珊、杨丁森、张健）

艺术赋能，让乡村更美好

本报记者 黄敬惟

技艺融入未来的艺术创作，让更多人认识我们的柳编技艺。”董亚丽说。

如今，董亚丽成了村里的艺术家，她编制的灯笼、果盘、摆件等成为不少大型会场订购的对象。2021年，她在西口村开办柳编非遗工坊，免费传授柳编编制技艺，带领西口村妇女脱贫致富，让几近失传的柳编技艺重焕生机。

在艺术的浸润下，西口村的旅游越来越红火。由老房子改造而成的艺术馆和艺术小院窗明几净，展出艺术家们创作的作品，举办艺术沙龙；用旧水泥搅拌罐改造的装置外景引来游客争相打卡；村民们用钩针编织村子的卡通形象“西西”“皮皮”，不仅受到游客喜爱，还被做成表情包；不少外出谋生的年轻人也回来了，开起了烧烤店和民宿，红红火火的生意让村民们的收入大幅提升，脸上洋溢着幸福的笑容……

随着夜幕降临，西口村村民广场上的大型柳编艺术装置《连年有鱼》散发着五彩的光芒。这件艺术作品由清华大学美术学院的师生与村民共同创作完成，百余条鱼型柳编姿态各异，寄托着村民对美好生活的期待。每天晚上，在《连年有鱼》的灯光下，村民们跳起广场舞，将艺术与乡村生活融合。