

美国汉学家玛丽·克莱尔·图琪——

带中国“花儿”走向世界

胡燕春

中国民歌“花儿”被誉为“活着的《诗经》”与“西北之魂”，因歌词中将女性喻为花朵而得名。玛丽·克莱尔·图琪（中文名苏独玉）是美国印第安纳大学民俗学与音乐人类学系首位专攻“花儿学”的学者，担任过该系博导、东亚研究中心副主任，主要研究中国民歌、旅游和文化遗产中的音乐、中国电影音乐等。苏独玉把汉学视为滋养心灵的灵丹妙药，热心于中国民俗研究。她至今引以为傲的是，自己曾被青海当地民歌歌手编进“花儿”唱词，演绎了一段“印第安纳白牡丹”的佳话。

▲苏独玉近照。
▶苏独玉（前排中）正在与“花儿”民歌演唱者交流。
本文配图由受访者提供

初寻“花儿”不遇

对苏独玉来说，涉足汉学是一次颇为意外的学术探索。科班出身的她接受过系统的音乐学与民俗学专业训练，在弗吉尼亚联邦大学先后取得了音乐史专业的学士（1978年）、硕士学位（1983年），在印第安纳大学分别取得了民俗学与音乐人类学专业的硕士（1981年）、博士学位（1988年），还辅修了东亚语言文化和中国语言文化。

1976年，苏独玉还是弗吉尼亚联邦大学的一名本科生，在听到一位来自东方的访问学者讲授的关于音乐人类学的课程内容后，她立下了成为一名音乐人类学家的理想。这位学者建议她，为了更好地实现这一愿望，要掌握至少一门非西方语言。在当时弗吉尼亚联邦大学仅有的两种非西方语言教育中，苏独玉选择了学习汉语。但受限于当时该校的汉语教学水平，她的汉语学得并不理想。之后，苏独玉在印第安纳大学继续深造时，该校导师考虑到她选修过中文，希望她在中国民俗音乐研究方面有所成就。

印第安纳大学档案室存放有不少中国音乐磁带，最早的有1905年的音乐录音，都极其珍贵，但其中有关中国边疆地区的民歌声乐资料却非常稀缺。在此期间，苏独玉将博士论文的研究方向大致选为中国边疆地区的民歌民俗，并萌发了去中国现场研究民歌的想法。

在那时，一名美国人要想实现中国之行并不容易。好在印第安纳大学与南开大学有交换生项目。1983年，苏独玉进入南开大学留学，并在魏宏运、薛宝琨两位学者的帮助下，前往甘肃兰州，拜访了兰州大学中文系主任、民俗学家柯杨。在柯杨的建议下，苏独玉终于在中国大西北找到了博士论文的选题——研究中国西北民歌“花儿”。

从此，苏独玉开启了“寻花”之路。回忆起1984年的初次宁夏“寻花”之旅，苏独玉感到不无遗憾。当时因语言沟通等诸多不便，她只在宁夏停留了一周时间，并没有遇见“花儿”传承人，也没能亲眼看到“花儿”演唱。在她看来，从真正意义上来说这次是寻“花儿”

不遇。

致力“花儿”研究译介

初次的寻“花儿”不遇并没有阻止苏独玉继续前进的脚步。此后，苏独玉又多次前往甘肃、青海、宁夏开展田野调查，考察山沟沟里的“花儿”会实况，与“花儿”歌手面对面交流……在柯杨、魏泉鸣等中国“花儿”民俗专家的帮助下，苏独玉终于在1988年完成了题为《中国传统文化的纵想：论“花儿”、“花儿”会和“花儿”学术研究》的博士论文。

进入20世纪90年代后，随着中国开放的大门进一步打开，苏独玉获得了开展“花儿”研究的更好条件，她的研究活动得以全面深入展开，并完成了学术专著《被想象的中国传统：以“花儿”民歌、“花儿”会与“花儿”艺术为例》。通过扎实的民族志研究，苏独玉对中国西北地区的生活进行了长期考察。从政策层面到具体表演细节，她深入阐释了“花儿”由中国西北的地区性民歌到被建构为中国传统艺术、成为人类非物质文化遗产的过程。

苏独玉回忆，那时候自己每隔几年就要回到中国进行数月的田野调查和学术交流，她和中国民俗学同行有广泛的交往，与西北地区回族、东乡族、撒拉族、汉族的“花儿”歌手有深厚的交情。随着研究的不断深入，苏独玉不仅掌握了流利的汉语，还能听懂西北地区兰州、西宁、临夏等地的方言，这使得她记录的“花儿”唱词更为准确，翻译也更为雅致。

在苏独玉看来，文化想象源自于真实的历史和社会生活，并在传承与创新的双重作用下推动自身发展。人们离不开自身所处的社会生活与社会交际，需要以此为基础理解所接触到的世界并对其进行改造。从民族志意义上来看，“花儿”文化就是通过这样的社会建构，持续不断、多层面地逐渐被合理传统化，成为具有文化价值的特定群体记忆。

多年以来，苏独玉始终以中国西北民歌“花儿”知识为基础，在美国从事民族志研究、教学，翻译“花儿”歌词，将中国民俗学特别是“花儿”民俗的发展状况介绍给美国民俗学界。她在印第安纳大学开设了中国民俗文化课程，常在课堂上播放“花儿”录音，向来自各国的学生讲授“花儿”，深受学生喜爱。

特别值得一提的是，苏独玉曾在美国华盛

顿特区举办的史密森民俗节上，主持推介了中国“花儿”民歌，对参演的两位青海藏族歌手赞不绝口，让更多西方民众了解了中国西北的这种民间歌谣。此外，她还不时推出自己的“花儿”民俗研究成果，以“中国非物质文化遗产的更悠久历史：以西北‘花儿’民歌为例”“青海‘花儿’与我的文化研究”“民歌的搜集整理者及其民歌选集在传统的社会建构中的作用”等为题，在中国用中文讲课，获得一致好评。

发掘“花儿”多重文化价值

在苏独玉看来，当代中国民俗学研究应置于现代中国社会的视角中进行考察。“花儿”这种富有地域特色的音乐民俗，作为一种独特的中国文化话语形式，对中国多民族边疆地区的社会文化生活产生了积极影响，而内蕴其中的地域性思想也随之逐渐渗透进整个社会群体的思想之中。

面对21世纪人类在改善维持地球生命方面所面临的挑战，苏独玉开始注重研究表达文化在环境变化中的作用。她聚焦于传统艺术表达的战略运用，组织了多元环境主义研究小组项目，围绕民俗和环境之间的关系，基于地方的本土实践和文化表达角度关注歌曲、故事、手工艺作品、仪式和行为等实践内容，为社区生态变化管理增强人类能动性。

追踪研究“花儿”民歌多年的苏独玉，如今是国际知名的中国民俗学专家。现在的她还致力于发掘人与环境的内在关系，关注中国的环境话语、遗产实践和保护项目。在苏独玉看来，当前中国诸多环境话语和文化实践，都是在努力建构起自然和文化之间的有机联系，通过将环境与文化、自然遗产融为一体，去动员人们关心生态环境。

从少人知晓的民间“野草”，到成为一种特定地域性的民歌流派、一个多民族地区的民俗传统、一个更广泛的中国传统民间艺术的重要构成，曾经文化艺术价值被严重低估的“花儿”，如今经过一代代中国学者的接续努力，得到持续向好的保护、传承，进入21世纪特别是新时代以来，更是不断焕发新的活力。令苏独玉格外欣喜的是，中国西北土地上长出来的这朵“文化之花”，从田间地头走向都市舞台，从中国走向世界，在世界文明百花园中绽放出绚丽的光彩。

（作者系北京语言大学一带一路研究院研究员）

《非来不可》第二季收官——在路途中感受文化交流的力量

本报记者 黄敬惟

“世界那么大，哪些地方是非来不可的？”在旅行体验类节目《非来不可》第二季的先导片中，这个问题被开门见山地抛给观众。近年来，文旅行业愈发火热，旅行类节目成为不少观众“云旅游”的选择。

将旅行与当地人文历史相结合，通过轻松的氛围和嘉宾之间的互动，传递人生经验和感悟……继承来自第一季的好口碑，《非来不可》第二季收获众多观众的喜爱。截至目前，节目在多个平台收获好评，全网话题阅读量累计超38亿，全网热搜1407余次，多次登顶相关播放热度榜单。

《非来不可》第二季由孟非、刘震云等嘉宾组成“非震式旅行社”，展现真实旅行途中的心路历程。在帕米尔高原上，见证一场塔吉克族的浪漫婚礼；在苏巴什佛寺遗址，感受穿越古今的文化力量；在撒马尔罕的大巴扎，尝一口《旧唐书》里的神秘金桃……节目穿越雪山草原、戈壁大漠、城市绿洲，用一路美食、美景为观众呈现美妙的人文之旅。

“跳起舞的少数民族女孩明媚又自信，由内而外的快乐具有感染力。”“和好朋友一起的旅行是值得反复回味的珍贵经历。”“人生是各种体验的叠加，我们应该去更多能触动内心的地方。”……评论区里，观众各抒己见，记录观看感受。

在同类节目激烈的竞争中，“如何做好一档旅行类节目”是主创团队需要共同面对的挑战。“好的旅行节目应该让观众感受到探索的乐趣，发现当地的风土人情，激发灵感，提供动力，带来疗愈。”联合出品方聚仁传媒的制片人王辛表示，“节目希望让观众在旅行的过程中，看见世界、看见自己，寻找生活的‘解药’。”

与第一季相比，第二季的内容更接地气。节目通过让嘉宾承担旅行社工作人员的角色，进一步强化“旅行体验”，同时增加年轻群体喜闻乐见的沉浸体验和“打卡”，减少说教，强化旅途中的见闻和感触。不少观众表示“第二季节目更轻松有趣，也更贴合真实的旅行”。节目总导演张龙表示，旅行类综艺的核心是“尽可能呈现嘉宾的真实体验和感受，记录旅途中的意外性”，希望通过“玩给观众看”，让观众感受旅行的乐趣和魅力。

“我们的目标是将文化和旅行结合起来。”节目总编剧李娟说。新疆库车的苏巴什佛寺遗址，东晋高僧鸠摩罗什和唐代高僧玄奘都曾在此开坛讲经。节目在这里设置了游戏环节，嘉宾需要猜测哪些语句可能是由鸠摩罗什翻译的。“观众会发现，许多如今耳熟能详且仍在使用的词语竟然与千年之前别无二致，这形成了一个现实与历史的连接。”李娟说。

跨国旅行是《非来不可》第二季的一大亮点。在乌兹别克斯坦，节目

以《一千零一夜》《撒马尔罕的金桃》《丝绸之路》三本书为框架，让嘉宾探索唐朝与撒马尔罕之间的丝路回响。在古城遗址朗诵千年前未能从敦煌寄出的书信，在博物馆中欣赏有描绘唐朝民众划龙舟场景的粟特壁画，在雷吉斯坦广场上看一场讲述古丝绸之路故事的灯光秀，与喜爱中国文化的当地居民深入交流……节目不仅展现了难得一见的异国风情，更用一处处细节见证着丝绸之路之上从古至今的文明交流互鉴。

如今，乌兹别克斯坦年轻人对学习中文的热情日益增长。节目录制中的一个小插曲令张龙印象深刻——在乌兹别克斯坦首都塔什干，嘉宾需要搭乘有着“地下博物馆”美誉的地铁。由于突遇大雨，几位嘉宾差点“迷失”街头，最终在几位懂汉语的当地中学生的帮助下，成功找到了路。“越来越多的乌兹别克斯坦年轻人正在学习中文，将来找工作时更具优势。不少青少年计划着来中国留学。”他说。跨越山海，古老丝绸之路上的文明交流互鉴故事，如今正续写着新篇章。

“有趣、有料、有温度、有深度”，王辛这样总结《非来不可》的节目特色。旅行的意义或许对于每个人来说并不一样，但共通的是在旅行中拥抱不同，看见更广阔的世界，感受文明交流互鉴的意义。

节目海报。

出品方供图

图片新闻

全国优秀青年杂技人才在京展演

日前，“艺苑精英”2024年全国优秀青年杂技人才展演在北京中央民族歌舞团民族剧院举办。

展演结合各团体会员推荐、专家遴选以及调研情况，从门类、地域、展演需求、舞台呈现等多方面因素进行综合考量，最终26名优秀青年杂技人才入选展演活动，平均年龄27岁。此次展演共11个节目，杂技节目7个、魔术节目2个、滑稽节目2个。展演节目创作导向好、创新力度大、技巧表演强、舞台呈现美，为观众带来一场充分展现当代杂技风貌的高水平演出。

图为演出现场。

中国杂技家协会供图

海客话中国

百余童书出版人共谋行业发展

本报电（袁子茗）日前，2024少儿出版市场年会在广西南宁举办，来自全国的百余童书出版界代表齐聚一堂。年会以“聚力价值传播，重塑阅读生态”为主题，通过真实的市场数据与实践经验，探讨童书行业在新发展周期面临的变局与挑战，探寻童书市场高质量发展之路。

童书是中国图书零售市场占比最大的细分板块。2024年1月至10月，少儿图书市场码洋规模在内容电商渠道的带动下呈现总体正向增长，但实体店、平台电商和垂直电商3个渠道均有不同程度的下降。

“我国图书行业的营销渠道、营销模式及读者购买的底层逻辑都在发生变化——传统销售渠道业务向新媒体转移，图书宣传与销售趋于融合。”接力出版社有限公司常务副总编辑唐玲表示。

同时，与会业内人士就当前出版业面临的图书价格竞争白热化、内容同质化、销售渠道选择难、新书推出难、成本控制难、效果评估难等挑战积极建言献策。

接力出版社提出，出版人应坚持以内容为王，走特色之路，把控选题质量，积极探索有声书、文创产品等全新经营思路，共同抵制恶性竞争与低价倾销。小红书电商图书教育行业负责人从平台角度出发，提出商家可以打好“组合拳”——先在网络平台开拓流量“种草”，再用直播和群聊发动流量池实现成交。中信童书在小红书平台的成功案例，证明通过精准选品、优质内容创作、矩阵账号运营的方式，能够实现从营销到销售转化的全链路覆盖。小猛犸童书分享了短短7年在童书市场中立足的成功经验，提出找准品牌基因、构建产品线、创新产品形态、适时营销等策略。

沙龙环节，与会嘉宾就童书市场的未来趋势进行深入探讨。大家一致认为，深耕内容和创新营销将成为童书市场发展的关键。出版机构应坚持以内容为王，充分利用新媒体平台探索多元、精准的营销路径，实现行业可持续发展。本次年会还发布“童书引领者”榜单。

“国图公开课”推出纪念嵇康特别活动

本报电（记者黄敬惟）日前，为纪念魏晋时期思想家、音乐家、文学家嵇康诞辰1800周年，国家图书馆举办“广陵绝响 千古风流——纪念嵇康诞辰1800周年国图公开课特别活动”。

嵇康是中国魏晋时期“竹林七贤”的代表人物，善鼓琴、工书画，性情秉直、崇尚老庄，临终演绎的《广陵散》成为千古绝响。本次活动以学术演讲和艺术演出相结合的方式，邀请罗新、王能宪、田青三位学者，从“嵇康和他的时代”“《世说新语》所见之嵇康”“嵇康与《广陵散》”等维度作主题演讲；青年古琴演奏家高欣然现场演绎《广陵散》，以琴音将读者和观众带回魏晋。

多年来，国家图书馆开展了多项与嵇康相关的文献收藏、整理和编纂工作。2021年，国图牵头联合多家鲁迅手稿收藏机构，整理出版《鲁迅手

稿全集》，其中，《辑校古籍编》的第八册中收录了鲁迅先生校勘10余次的《嵇康集》手稿，有着很高的文献价值和史料价值。

作为中华优秀传统文化传承发展工程的重点项目之一，《中华传统文化百部经典》编纂工作自2016年以来秉持“激活经典、熔古铸今、立足学术、面向大众”的宗旨，已完成80部著作的编辑出版。由浙江大学教授崔富章解读，王能宪、骆玉明、张亚新3位学者审订的《嵇康集》项目成果即将面世。

“国图公开课”是国家图书馆于2015年推出的面向大众的互联网通识教育平台。未来，“国图公开课”还将结合各类文化热点举办多种文化活动，让读者更深入地领会中国历史文化巨人的思想精髓，更真切地感受中华优秀传统文化的恒久魅力。

西部民族地区青年美术家作品展举办

本报电（记者翰睿）由中国美术家协会、中央民族大学、首都师范大学共同主办的“繁花绽放——西部民族地区青年美术家创作高研班成果汇报展”日前在北京炎黄艺术馆举办。

据悉，中国美术家协会与中央民族大学和首都师范大学合作实施了“西部民族青年美术家人才培养发展计划”，至2023年已举办十届高研班。本次展览是对十届高研班教育成果的一次全面总结，共展出作品267件。

高研班学员主要来自西部地区，他们深入生活，将民族地区的风土人情、历史传承、民俗文化等元素融入创作中。10多年来，高研班共培养220余名美术人才，举办学员写生作品、创作作品展览10余次，编印15本画册，为西部地区的文化发展注入新鲜血液。