

意大利汉学家菲利波·科斯坦蒂尼——

“琴使”无疆知音广

胡燕春

以琴问道，探求中国哲思

初习琴时，菲利波曾疑虑：音乐并非自己的专业，“沉迷”古琴是否仅为闲情逸致？随着对古琴艺术和中国哲学思想的理解不断深入，他逐渐领悟到这一古老乐器所寄托的深厚文化底蕴。

通过追溯古琴西传的轨迹，菲利波发现古琴很早就出现在世界各国汉学研究者的视野中。清代法国耶稣会传教士钱德明的《中国古今音乐考》、英国传教士李提摩太的《小诗谱》，都曾向西方推介古琴。现代汉学家中，荷兰汉学家高罗佩一生痴迷古琴艺术，曾在中国参与创办天风琴社，他的著作《琴道》被视为古琴研究重要文献之一。

菲利波坦言，高罗佩对古琴思想体系与儒家、道家、佛教文化关系的阐述令自己受益匪浅，而其倾尽毕生经历研究并传播古琴文化的人生轨迹，特别是《琴道》卷首所引那句“琴声虽可状，琴意谁可听”，更让他深感“觅得知音”。

随着对古琴理解的加深，菲利波意识到，古琴千百年来作为礼乐文化代表、文人雅士修身养性的伴侣，承载着精微高雅的中华文化精髓，是中国美学思想与哲学精神的声学载体。

一次习琴中，老师指出他“掐起”指法力度过重，这让他瞬间顿悟：“《礼记·乐记》中说‘唯君子为能知乐’，演奏古琴时微妙的指尖力度里，藏着儒家‘中和’的哲学；琴弦的张弛间，正是道家‘阴阳相生’的智慧。”

由此，他开始系统梳理古琴与中国古典哲学的关联，相继发表《论古琴美学思想与儒家修身养性的作用》《中国传统音乐与自我培养的关系》《宇宙的音乐：张载哲学中的音乐与宇宙的关系》等文章。

“古琴艺术是中国哲学思想的独特回响。”菲利波说，“古琴追求的‘和雅’‘清淡’，呼应儒家‘克己复礼’观念；‘琴之为器也，德在其中’的理念，彰显‘载道’‘言志’的文化使命；‘虚静高雅’‘人琴合一’的意境，暗合道家‘天人合一’的境界。”

弦通四海，助推文明对话

在菲利波看来，数千年的古琴史也是一部文明交融的史诗，从先秦时期与西域音律的碰撞，到盛唐时与佛教梵音的交融，古琴从未固步自封。作为一名以古琴为舟的当代“琴使”，他致力于让古老清音在更广阔的世界里传承，与不同文明产生共振。

菲利波曾在意大利、哥斯达黎加、墨西哥等多地开展古琴推广项目，举办专场演奏会与研讨会，在多所知名学府开设古琴讲座，阐释古琴美学。兴之所至，他还会现场抚琴，向听众展示古琴的独特魅力。

起初菲利波有些忐忑。中西音律体系与音乐审美差异明显，西方听众惯于欣赏交响乐的恢弘、歌剧的浓烈，能接受古琴“清微淡远”的意境追求吗？能适应古琴音乐作为中华雅文化核心符号的内在气息、心境表达吗？由此，他的初衷不过是想让现场观众体验古琴乐曲丰富的音色变化与情感表现、消除对古琴音乐的陌生感。

出乎意料的是，听者的反馈远超预期，不断刷新菲利波对古琴受欢迎程度的认知。有人说从他的琴声中感受到了对自然的敬畏，有人说体会到了古人对孤独的坦然，还有人体会到了东方的空灵。这让他认识到古琴具有跨越文化的共通价值和强大感染力，也坚定了他让世界听见中国千年回响，让古琴成为连接东西方文明“摆渡船”的信心。近年来，他携古琴走遍了欧洲、拉美的多个国家与地区。

如今，菲利波仍孜孜不倦地探求古琴“摆渡”之旅。他视古琴为一面镜子，致力于让更多人从中洞见中国智慧。他通过教授古琴、编辑多语种指南让更多人了解古琴，与不同国家的音乐家合作，探索古琴与西方乐器融合。“古琴的故事从来不是‘过去时’。当它在不同文明的土壤里扎根，便能长出属于全人类的乐章。”菲利波说。

（作者系北京语言大学汉学与中国学院研究员、博士生导师）

文化只眼

中国微短剧出海有多火？

数据显示，2025年第一季度全球超2.7亿人次下载中国短剧APP，比去年同期增长了4倍。据不完全统计，中国微短剧海外应用已突破300款，产品覆盖200多个国家和地区。据中国网络视听节目服务协会发布的《中国网络视听发展研究报告（2025）》预估，中国微短剧出海市场潜力总规模有望达百亿美元量级。英国《经济学人》发表文章称，中国微短剧的“国际影响力正在扩大”。

中国微短剧何以让海外受众“刷不停”？

从体量上看，“短平快”是微短剧最鲜明的特点。明确的主题主线、较为完整的故事情节、性格鲜明的人物形象，在单集时长为几十秒到15分钟左右的视频中迅速呈现。如此快节奏叙事、高浓度情绪，精准契合了海外受众对碎片化视频的需求，让人直呼“上头”。

从题材上看，微短剧可谓掌握了通用的“流量密码”。据近期一份基于YouTube平台100个头部短剧频道的研究，海外爆款微短剧普遍具备强冲突开场（3秒内）、专业级镜头语言、饱满的情绪张力、无注水剧情等特点。虽然海外受众的文化背景、审美趣味各有不同，但基于人类共同情感的题材，还是获得了众多拥趸。此外，当前不少制作方将国产微短剧的制作运营模式带到海外，以主动“本地化”的方式，进一步贴近海外受众“口味”。

微短剧洋过海并非“单打独斗”。近年来，中国短视频产业日趋成熟，制作机构、视听平台、相关从业者的快速涌入，极大提升了微短剧的内容生产和制作能力。比如，借助AI技术强大的自然语言处理能力、深度学习算法及多模态生成能力，国内一些平台和机构快速实现了微短剧的多语言翻译、快速剪辑功能。凭借于此，国内的爆款微短剧可快速通过翻译这一关，在海外平台上架。2024年上线的AI全流程微短剧《中国神话》，就是一部利用多模态技术制作的作品，其借助智谱AI和文心一言等进行文本生成，AI编剧占比达80%，让我们看到微短剧在AI技术浪潮中的“追浪”实力。从剧本架构到场景设置，从前期拍摄到后期译制，在微短剧制作和“走出去”的各个环节，AI技术都大展身手。

与此同时也要看到，微短剧出海在题材设定等方面还存在一些问题。比如，情感、逆袭等题材依旧

微短剧出海，「长优」才能「长红」

汪闻婕

“霸榜”，故事雷同、要素堆砌、剧情“雷人”等，已成为微短剧的“短板”。还有一些微短剧存在克隆公众人物的声音面容，以AI合成虚拟情节，甚至生成虚假内容等现象，侵蚀了微短剧行业的健康生态。事实上，“好看”不分长短，任何一种创作形式都要回归生活和艺术本身，才能触及人类共通的情感，实现真诚的艺术表达。

剧虽短，意可深。随着微短剧涌入全球流媒体市场，中国微短剧出海更肩负着润物无声地向海外受众讲述中国故事的使命。近年来，微短剧融入中华文化已成为创作者的共识。2024年，微短剧《一梦枕星河》登陆新加坡视听平台，获得好评。这部以中国苏扇技艺、古城保护为背景的微短剧，既体现独特的文化韵味，又探讨了文化传承这一世界共同议题。如果说微短剧打开了海外观众了解中国故事的一扇窗，中华文化则为微短剧出海提供了取之不尽的叙事宝库。

微短剧的未来，既需要“快”，以抢占先机，更需要“慢”，以沉淀价值。对于微短剧创作者来说，在拥抱技术红利、行业风口的同时，还要保持文化自觉，坚持深耕故事，持续输出优质内容，才能全面应对跨文化、跨市场的挑战，让海外受众“常刷”“常新”，让中国微短剧“长优”“长红”。

（作者单位：中央戏剧学院）

▲菲利波正在抚琴。 本文配图均由受访者提供

从亚平宁半岛的古老庭院，到墨西哥城的现代剧场，再到哥斯达黎加的雨林学府，指尖在七弦间轻拢慢捻，悠远深邃的古琴音跨越遥远时空徐徐铺展。这位以琴为舟的“洋琴人”正是意大利学者菲利波·科斯坦蒂尼。多年来，他以古琴为媒，连接中西文明，让中国的弦鸣乐器在世界舞台上奏响更多文明交流的旋律。

邂逅古琴，破译文化密码

马可·波罗的传奇、利玛窦的开拓、艾儒略的孔子研究、卫匡国的地理考证……菲利波成长于汉学底蕴深厚的意大利。从小时候起，他就参加过不少中国文化课程，这为他打开了通往中国知识库的大门。菲利波自幼立志要搭建连接东西方文明之桥梁。

2014年来到中国进行学术交流访问时，菲利波参加过一场古琴演奏会，如天籁般古朴深邃的琴音“击中”了他。在古琴声中，他“感受到奇异的震颤，仿佛琴弦流淌的不仅是旋律，更是千年前古人的低语”。琴音还唤起了他小时在家乡习练太极拳的记忆。东方文化里精深悠远的“静”功夫，令他深感触动。得知这件有着数千年历史的乐器位列八雅之首，且入选联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》，他当即下定决心，要握住这把打开中国文化深层密码的钥匙。

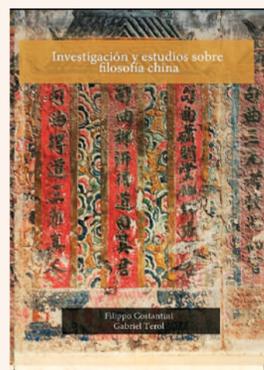
菲利波的学琴之路并不容易。在当时的意大利，古琴教材、乐谱

资源稀缺，师资力量薄弱，演奏指法复杂需要长期练习，古琴的保养与维修步骤较为繁琐，爱好者之间的交流相对匮乏……困难重重。

为了精进琴艺，菲利波成了“追琴人”。每次赴华，他都到处搜罗琴谱、流连琴馆、听演奏会。他辗转多地拜访各派名师，体悟南京“文人琴”的清越风骨，感受北京“殿堂琴”的恢弘气韵。在意大利偶遇华人琴师便及时求教；网络上的古琴教学视频，亦是反复咀嚼揣摩的宝库。

古琴独特的减字谱曾是横亘在菲利波面前最大的壁垒。减字谱，是将汉字拆解重组的“音乐密码”。这种记谱法由指示琴弦、徽位、指法的汉字部首组合而成，对当时中文尚不娴熟的他形同天书。对此，菲利波想出一个“笨办法”：他把书房的墙壁、书桌甚至冰箱上都贴满减字谱卡片，每个符号旁都写上意大利语标注。他还自行绘制指法力学图谱，用红线在纸上画出指尖运动的轨迹，连指关节的角度都精确到具体度数。

如今，抚琴已成为菲利波每日雷打不动的“修炼”。平时只要有空，他就会抚琴而坐，从指尖在弦上的滑动中收获心灵的宁静。从最初的生涩卡顿，到如今的行云流水，那些曾让他头疼的指法，早已打磨成肌肉记忆。不断提升着琴艺的同时，他日渐领悟出琴音中的奥秘：“古琴的每一个音符仿佛都带着那袅袅不绝的余音而存在，弦上流淌的不仅是旋律，更是东方文化中那份沉潜内省、追求‘大音希声’的精神内核。”

▲菲利波的部分著作。

土生万物，地载群伦

——评电视剧《生万物》

曾念群

“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉……”艾青《我爱这土地》里的诗句，用于形容《生万物》再合适不过。沿着原著《缙绅与决绝》的群像轨道，电视剧《生万物》以地为根，人为魂，让每一个人物扎根于现实的泥土。

作家赵德发的《缙绅与决绝》以20世纪初期沂蒙山区为背景，讲述内忧外患、民不聊生的时代里，小农阶层的血泪史，写实笔触激荡着几代人的苦难记忆。

本报电（李翌诚）日前，“童声里的中国”全国少年儿童歌咏活动在浙江宁波集中展演。

活动以“童声嘹亮 唱响中国”为主题，由“童心追光·传承红色基因”“童绘山海·传承中华文脉”“童筑未来·传承奋斗精神”3个篇章组成，16支来自全国各地的少儿合唱团参演。

“有一支歌就在我心上，他给我们希望让我们强壮……”展演在“云合唱”《我心歌唱》中拉开序幕，五湖四海的赤诚与热爱在此刻同频共振。来自全国各地的少儿合唱团通过“云端表演+线下展演”，达

导演刘家成将镜头对准田间地头，聚焦天牛庙村的方寸土地。打春牛、薅谷仓、开镰等耕种仪式，折射出庄稼人对农事的敬畏之情。镜头对鲁南山区四季的精准捕捉，彰显幕后团队的匠心，更与《荀子·王制》的“春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失时，故五谷不绝”对应。剧中农人的耕种要诀，早被西汉《氾胜之书》记录。

剧中角色个性鲜明。倪大红饰演的“大眼珠子”宁学祥一毛不拔。

他深谙农事，亲自下地监工，拾粪堆肥，视土地、地契为命根，连闺女绣绣被绑都不舍得卖地赎人——这也是父女“决绝”之所在，为展现时代之“决绝”埋下伏笔。

秦海璐饰演的费家嫂子表面是个大善人，实为封建礼教的受害者和加害者。她煎熬一生打造自己的“贞节牌坊”，同时又和宁学祥一起成为苏苏和绣绣悲情命运的帮凶。

林永健饰演的封二游走在温饱边缘，既有贫下中农的质朴，亦有市侩小农的自私与算计。林永健对封二的演绎，如同泥地里土生土长的生命，连气场都散发着土腥味。林永健和倪大红的对手戏，有不少喜剧成分，美中带泪亦苦中含甜，均属正剧里的谐趣。

更可贵的，剧中诸多配角也生动鲜活。封四一家、费大肚子一家、铁

中华大地多样丰富的文化与山河之美。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文化馆雪莲朵朵少儿合唱团带来的《天山上的最美的花》，唱出了天山南北各族群众顽强拼搏的精神。

“童筑未来·传承奋斗精神”篇章中，《向青春》《我们都是追梦人》等作品，展现了青少年蓬勃向上的精神风貌。浙江省宁波市海曙区学生合唱艺术团演唱的原创歌曲《海中央》，曾入选中华全国总工会

头一家等各有各的“穷方”，共同构成一株葳蕤繁茂的人物群像之树。

对人与土地关系的重视深植于中华文化的血脉。《诗经·周颂》便有鼓励垦荒“徂隳徂畹”的著述，《尚书·舜典》则有舜任命禹为农官、将农耕纳入国家治理体系的记载。从《生万物》里的“永佃”到2020年全面脱贫，不到百年日月换新天。《生万物》的改编底气，除了原著的筋骨，还有如今全面脱贫的伟大现实。

土生万物，地载群伦。关于人与土地的故事，当代创作者亦如耕者不曾懈怠，力作频出。《生万物》强调土地本身和人与土地的“缙绅”之情。土地上的农人，与生息之地仿佛有着某种无形的神经接口——他们的疼痛，也是土地的疼痛，他们的葳蕤，则是土地之生生不息。

成立100周年献礼典藏“百年百首歌”，生动展现广大青少年树立远大理想，矢志参与祖国建设的雄心壮志。

展演在合唱歌曲《童声里的中国》中落下帷幕，清澈纯净的童声温暖而富有力量。

本次活动由中央精神文明建设办公室、教育部、文化和旅游部、共青团中央、全国妇联、中国文联、全国少工委等7部门共同举办。

杂技剧《先声》重现九一八抗战记忆

本报电（记者黄敬惟）日前，杂技剧《先声》登陆国家大剧院舞台，以独特艺术语言生动诠释伟大抗战精神，作为中央宣传部、文化和旅游部主办的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演”作品之一亮相。

《先声》聚焦1931年九一八事变前后沈阳一户普通人家的命运沉浮，通过“救亡号角”“家园沦陷”“喋血抗敌”等9个篇章，以震撼人心的杂技语汇，精彩复现北大营的枪声、沈阳警察的抵抗、中共满洲省委的宣言、东北人民的怒吼、义勇军的冲锋等历史场景，将历史厚重感与艺术感染力熔铸于方寸舞台，彰显抗战精神的时代表达。

用“飞杠”象征浴血冲锋，“爬杆”演绎不屈抗争，“网吊”诉说着家园破碎与信仰升腾……全剧汇聚30余项顶尖杂技节目，演员们以身体为笔，将战火硝烟与民族气节具象为极具张力的视听语言，实现传统杂技技艺与现代艺术表达的融合创新。同时，高跷、舞狮等东北特色民俗元素的融入，使地域文化的根脉与民族救亡图存的宏大时代精神深度交织。

此外，舞台设计中可自由转换的纱幕、全景式背景幕墙与电影蒙太奇

手法等巧妙结合，爆破特效与杂技表演无缝衔接，生动再现林海雪原的苍茫、沈阳街市的烟火以及战场的惨烈，为观众打造沉浸式历史体验。

《先声》创作历时两年，主创团队深入辽吉大地抗战遗址实地采风，遍访纪念馆，求教史学专家，力求精准刻画英雄群像。总导演李春燕表示，剧中的每一段旋律、每一场战斗与情感片段都经过精雕细琢，演员们反复锤炼技艺与情感表达，精彩纷呈每一场表演。

“该剧成功将技巧、技能、技艺与情节、情绪、情境相融合，引领观众进入深层的审美情境。”国家京剧院原院长宋官林表示，“其表现手段之丰富、对表演时空的拓展、对主题立意的深化，对中国杂技剧的发展具有借鉴意义。”

中国杂技家协会主席边吉表示：“《先声》以深刻的历史洞察和精湛的术艺呈现，彰显了中国人民不忘国耻、面向未来的伟大斗争精神与必胜信念，将中国杂技艺术锻造成为‘时代的记忆，地域的标识’。”

该剧由沈阳杂技演艺集团创排，自2023年首演以来已斩获包括“五个工程”奖在内的多项国家级荣誉。

▲演出剧照。

出品方供图