

湖北省博物馆编钟乐团——

演绎编钟古乐的时代之音

本报记者 范昊天

深观察

帷幕缓缓拉开，一套蔚为壮观的曾侯乙编钟摆放在舞台中央。演奏者手执钟锤，伴着鼓点节奏，有规律地敲响挂在钟架上的大小编钟。“叮叮当当咚咚……”一声声鸣响时而清脆，时而雄浑，不同的音符构成了一曲美妙绝伦的编钟古乐，仿佛天籁之音。

作为湖北省博物馆的“镇馆之宝”，曾侯乙编钟以其完好的保存、宏大的规模、高超的铸造工艺和音律设计享誉全球。慕名而来的中外游客不仅能在博物馆一睹它的风采，还有机会听一场原汁原味的曾侯乙编钟音乐会，感受两千多年前的宫廷古乐之美。在这背后，有一支专业的编钟乐团，让沉睡已久的编钟“开口说话”。

复原编钟，奏响千年古乐

1978年5月下旬的一天，在湖北随县（今随州市）擂鼓墩一号墓的发掘现场，潜水泵将墓坑中的积水不断抽出。随着水位缓缓下降，一根木柱、三层横梁以及悬于梁下的一件件青铜古钟逐渐显露出来。

经过发掘整理，考古队员们发现，曾侯乙编钟共有65件，编成八组，悬挂在三层钟架上。这套总重量达2.5吨的古代乐器创下多项纪录——中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全的一套编钟，代表了先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就。

紧接着，全国各地的考古学家、历史学家、音乐学家等齐聚随县，对编钟展开研究。“编钟的价值不仅在于静态展示，人们更好奇的是它如何发声，历经千年还能否演奏？用什么演奏？”曾经参与曾侯乙编钟考古发掘的湖北省文物考古研究所研究员黄文新说。

各行各业的专家联合攻关，谜题逐一揭晓：在曾侯乙编钟的钟体、钟架和挂钟构件上，共有3700多字铭文，清晰地标注了各种所发音律及律调阶名。这些铭文表明这套编钟音域宽广，具有完整的十二乐音体系，横跨5个八度，仅比现代钢琴少一个八度；每件钟的正鼓部和侧鼓部分别可以激发一个乐音，即“一钟双音”。

同时，考古人员在曾侯乙墓出土的一件彩漆木雕鸳鸯形盒上，发现了编钟演奏的秘密。只见盒上有两幅彩绘，其中一幅为撞钟图，以两鸟为立柱，立柱分上下两层，上挂两钟，下悬二磬，旁边有一乐师，正拿着长棒撞击编钟。结合出土文物中的木槌和木棒，专家推测：编钟需要多人合作，各自手拿木棒与木槌，通过敲击编钟发出声音。

但如此珍贵的国宝，怎么能随便敲击？在国家文物局的支持下，湖北省博物馆牵头，联合中国科学院自然科学史研究所、武汉机械工艺研究所等单位，对编钟原件进行无损检测和深入研究。经过雕模、制模、翻模、青铜浇铸、定音等工艺流程，历时4年反复调试，1984年9月，首套复制编钟通过验收。

曾侯乙编钟出土不久，出土地就举行了首场编钟音乐会，用编钟原件演奏了《东方红》《国际歌》《草原上升起不落的太阳》等曲目。复制件完成后，湖北省博物馆成立了编钟演奏组（今编钟乐团），1984年国庆节应邀赴京演出；1987年，又设立专门的编钟演奏厅，平均每天演奏三四场，供参观者欣赏。从此，编钟乐团的表演作为湖北省博物馆展览的延伸内容固定下来，一直延续至今。

推陈出新，展现时代特色

去年元旦，湖北省博物馆编钟乐团联合江汉大学音乐学院、武汉琴台钢琴博物馆，在湖北省博物馆编钟音乐厅举办了“一见钟琴”新年音乐会。被誉为中国古代“乐器之王”的曾侯乙编钟，与西方“乐器之王”钢琴同台联袂演出，为观众带来一场中西合璧的跨界音乐会。

▲ 舞集《良渚》剧照 刘海栋摄

大幕开启，依稀洪荒，苇草苍苍，良渚亭亭玉立在古老的岁月中……4月12日、13日晚，由浙江演艺集团浙江歌舞剧院出品，入选北京市演艺服务平台资助项目的舞集《良渚》在国家大剧院上演。这是该作品首次亮相北京。

良渚文化是一支分布在中国东南地区太湖流域的新石器文化类型。良与渚的组合，本意为美好的水中小洲。四五千年前，良渚先民在这片土地上耕耘劳作，创

▲ 曾侯乙编钟音乐会节目《楚商》剧照。

罗乐摄

歌舞表演《编钟敲起来》、编钟古乐《金声玉振》、钢琴独奏《拉斯帕马斯的钟声》、编钟与双钢琴合奏《我的祖国》……钟、磬清越的金石之声与钢琴明亮的旋律有机结合，现场观众沉浸在美妙的旋律之中。当天，音乐会从早到晚连演4场，可容纳400多人的编钟音乐厅场场爆满。

“坚持与时代同向、与人民同行，不断创新演出形式、推出新品佳作、确保演出质量，满足观众个性化、多样化的音乐审美需求，是编钟乐团受到群众欢迎和喜爱的主要原因。”湖北省博物馆编钟乐团副团长马业平说。

在成立之初，由于经费有限，湖北省博物馆编钟乐团的日常演出大多是从外面邀请临时演员，乐团人数不到10人，排练的曲目也比较少。近年来，在湖北省文旅厅等部门的支持下，编钟乐团持续抓好队伍建设，提高演员待遇，从专业音乐院校“招兵买马”，全团演员人数增加到34人，基本都是管乐、弦乐、打击乐、舞蹈等艺术专业出身。毕业于武汉音乐学院扬琴专业的丁佳梦就是其中之一。

“原本以为编钟演奏会比较沉闷，来了乐团之后才发现，编钟可以和这么多乐器合作，演绎出多种风格的节目。同事们都是一专多能，组合起来就是一个完整的民乐团。”丁佳梦说，曾侯乙墓出土了编钟、编磬、鼓、篪、笙、琴、瑟、排箫等多种乐器，编钟乐团就是以曾侯乙编钟、编磬为基础，组合这些古代乐器而组建成的。

湖北省博物馆编钟乐团作曲罗乐介绍，近年来，编钟乐团以《诗经》《楚辞》等传统经典为来源，创作了《关雎》《九歌》《天问》等一批新曲目。除展现歌、乐、舞为一体的传统编钟乐舞外，编钟乐团还尝试与钢琴、古琴、萨克斯等不同乐器跨界合作，以独奏、合奏、重奏、琴瑟吟唱等形式呈现给观众。

“浴火重生·弘扬伟大抗疫精神”音乐会、“荆风楚韵”庆祝清华大学建校110周年编钟音乐会、“长江之韵”编钟专场音乐会……这些具有鲜明时代特色的编钟音乐会，让编钟古乐走出展馆和文献，走向千家万户。

增进交流，传播中国声音

作为中华文化的重要名片之一，曾侯乙编钟自出土之日起就受到海内外广泛关注。而作为展览的重要延伸和补充，湖北省博物馆编钟乐团的表演，与编钟一道，成为中外文化交流的使者。

上世纪80年代以来，编钟乐团就多次接待外国政要，包括新加坡前总理李光耀、英国前首相希思、德国前总理科尔、美国前国务卿基辛格等，接待来访的外国代表团和游客更是数不胜数。另一方面，编钟乐团还多次随曾侯乙编钟展览一起走出国门，在多个国家的著名音乐厅奏响。

1992年，为纪念中日邦交正常化20周年，湖北省博物馆受邀赴日本举办“曾侯乙墓出土文物特别展”，曾侯乙编钟复制件随展演奏，马业平就是演出人员之一。他清楚地记得，宽敞的演奏大厅里，回荡着乐团演奏的

▲ 演员用曾侯乙编钟复制件演奏《竹枝词》。

张瑾摄

《楚商》《樱花》《四季》等中日两国人民熟悉的曲目，在当地引发了一阵“编钟热”。

“有一次去演出的路上，我看到东京国立博物馆门口前，观众排成四列纵队。当地人告诉我，他们是在排队购买编钟音乐会的演出票。”马业平说，展览开幕后，两个月时间就有40多万人前往参观展览和观赏编钟演出。日本公明党前委员长竹内义胜参观后留言：“神器出仙乐。这是你们民族的光荣和骄傲。”

2016年，俄罗斯联邦委员会主席瓦莲金娜·马特维延科率团到访湖北武汉。在湖北省博物馆，编钟乐团为她演奏了俄罗斯经典民歌《喀秋莎》。她主动走上台，与编钟演奏者们合影，并试着在编磬上轻轻敲出几个音符。

在一些重要国际活动和场合中，编钟乐团和编钟古乐也扮演着重要角色。1997年香港回归庆典，来自世界各地的数千名嘉宾，欣赏了由音乐家谭盾创作并指挥、用曾侯乙编钟（复制件）演奏的大型交响曲《交响曲1997：天地人》；2008年，北京奥运会、残奥会颁奖仪式的音乐，就是由曾侯乙编钟原声、现代玉磬和交响乐融合演奏……

成立30多年来，湖北省博物馆编钟乐团赴美国、英国、德国、法国、意大利、巴西、日本、新加坡与中国香港、台湾等十几个国家和地区访问交流。据统计，全世界已有近10亿人次通过线上线下的方式，领略了曾侯乙编钟跨越千年的视听魅力。

舞集《良渚》首次亮相北京 展现五千年华夏文明之光

本报记者 赖睿

造了辉煌的文明。

良渚古城遗址位于浙江省杭州市余杭区。2019年7月6日，良渚古城遗址正式被列入世界遗产名录。规模庞大的宫殿区、世所罕见的精美玉器、完善的城市体系、高度发展的稻作农业、世界最早的堤坝系统、丰富多彩的符号系统……良渚古城遗址以其真实性、完整性，成为实证中华五千年文明史的圣地。

舞集《良渚》的创意就来自于良渚古城遗址。作品以再现“华夏文明之源起”为愿景，由“序——源起”“谷物——见证”“基石——印记”“黑陶——智慧”“玉琮——沟通”“符号——传承”6个篇章构成，通过舞蹈肢体语言与多媒体数字构建，将谷物、水利、玉琮、黑陶、基石以及象形符号等一系列意象贯穿全场，让观众了解和感受良渚文化。

在舞美设计上，舞集《良渚》围绕“共命运、同守护”的情境定位，将山水美景、乐歌表演与鲜明的视觉

图像、夸张的造型服饰相结合，造就时空幻化，将人、影、物叠化呈现。在音乐表达上，旋律与音效的多层布局，远近交替，时行时止，将来自远古时代的气息层层铺开，带来身临其境的体验。舞者在山水无界的多维空间中，写着5000年前的天、地、人、物。

总导演黄亦川说，舞集《良渚》不仅描绘了江南温婉秀丽的古典风韵之美，而且蕴含着中华文化记忆和民族情感。主创团队牢牢把握中华优秀传统文化的宝贵价值，在文博、舞蹈、音乐、文学中寻找和提炼符合当代审美的元素，为悠远绵长的华夏文明意象赋予了生命力和想象力。

据悉，北京市演艺服务平台资助项目由北京市文化和旅游局主办。该项目以支持重点剧目演出、培育多元演出空间、搭建演艺服务平台为主要内容，努力打造“大戏看北京”文化名片，旨在不断推进文化自信自强，凝聚推动新时代首都发展的强大精神力量。

南京：文化小店梦想大

本报记者 尹晓宇

7平方米的空间可以有怎样的艺术想象？江苏南京国创园的陶谷公园艺术空间给出了一种尝试。在这个7平方米的空间里，记者首先看到一个“屁头兔”的主题个展，走下台阶，又是各种插画师的周边，有抱枕、台历、摆件、发卡、地毯等。

陶谷公园主理人钱熹临告诉记者，一些年轻插画师的作品没法在大的展览空间中展示，这个“橱窗商店”可以帮他们实现办展的愿望。目前，小店有60多位插画师的1300多种周边。小店采取策展理念，每3个月更换一名插画师的周边，做主题展览。入驻小店的插画师也有一定的门槛，比如周边至少有6个品类。

“星星人”是陶谷公园的老朋友了。这是一个由90后插画师大欣和阿力打造的IP，主打治愈风格。通过小店持续推广，几年来插画师一直持续输出作品，粉丝也小有规模。去年，他们还在小店推出了“当你数到一百颗星星的时候”快闪活动。

“每当听到我们的插画师开了个人画展、出了系列绘本、拿了奖项，对我来说都是莫大的鼓舞。”2018年运营陶谷公园以来，钱熹临一直在尝试打造一个帮助插画师成长的微生态，比如对接培训资源、展览资源甚至生产线等。

7平方米里，让人看到艺术生长的力量。许多时候，答案需要时间。

阿霖这个IP，李红萍已经打造了13年。沿着老门东的牌坊往前走几十米便是李红萍的小店——霖好时光。小店位于一座古建筑里，有20多平方米的空间。客人们习惯在门口和一个1米多高的大嘴巴玩偶合影，那便是阿霖——一个嘴巴大大的南京小男孩儿。店里摆放着400多种阿霖周边，有绘本、玩偶摆件、明信片，还有热销的速食装鸭血粉丝汤。

“阿霖这个形象要表达的是南京人‘大萝卜’的憨厚性格。”霖好时光创始人李红萍是动漫师，从一家动漫公司辞职后，13年来一直围着阿霖这个IP进行城市文化打造，目前的动漫团队有30多人。李红萍说：“成功打造一个IP至少需要二三十年时间，还需要大量不同形态的周边产品来支撑，不断强化其符号意义，比如绘本、电影、电视剧、主题乐园等，都是打造这个IP所需要的生态圈。”

《霖好南京》《向着光亮那方》《跟着阿霖游运河》……阿霖系列绘本已经出了9本，推出的儿童剧已经巡演超过60场。最近，一部包括4226幅手绘场景、266位动漫人物的动画片也完成了制作。

IP+的过程需要资金的持续投入。李红萍曾申请政府的文化产业基金，并获得支持。她从货架上取出一套《我们的节日》绘本。这套以阿霖为主人公的绘本，介绍了中华民族传统节日，同时融入南京民俗，曾获得南京市委宣传部20万元的文化产业基金支持。

今年初，南京市发布了“文化小店计划”实施方案，为全市200多家文化小店发放300万元的消费券，鼓励小店线上直播开店、举办文化市集等专场活动。

3月底，Newsroom嘻乐咖啡创始人刘洋，参加了南京首届汉文化节，并发布了一款咖啡新品——上海路。“没想到这么受欢迎，才到中午咖啡豆就用完了。”刘洋不得不中途折回位于芥子园的店里取咖啡豆。

刘洋的团队里聚集着一群热爱咖啡的人。他们中，有人是咖啡师协会考官，有人曾在米其林餐厅工作，还有人带着蓝带求学经历。从2019年创业至今，咖啡店调制出了金陵一九九一、月半秋、微光、平安喜乐、时间的水等不同风味的咖啡。这些咖啡都有一个统一的精神内核——中国式咖啡。

酒酿、小元宵作为南京地道小吃被引入到金陵一九九一这款咖啡中，刘洋还专门请人用国家级非物质文化遗产“南京白局”录了一段吆喝，来配合这款咖啡的饮用，让消费者通过咖啡这个载体，体验南京文化。月半秋里的南京桂花、微光里的敦煌李广杏……精心调制的咖啡演绎出不同城市的风味。她说：“做中国式咖啡不仅是做饮品，而是搭建一个载体，以中国的城市文化为内容，建立一个第四空间——心灵空间。”

据悉，南京市还将根据各文化小店的发展情况，在品牌提升、金融产品等方面对他们进行扶持，同时出台《南京市文化小店三年行动计划》，更加系统地与文化小店成长出谋划策。

▲ Newsroom嘻乐咖啡推出的产品。南京文化产业协会供图