

民间吹打乐奏出亲切乡音

百年「周家班」 浓郁中国情

本报记者 康岩

“周家班”在中央音乐学院演出。

“周家班”在北京大学演出。

本文图片由受访者提供

不久前，在北京语言大学逸夫报告厅，来自安徽省灵璧县蓓林村、传承数百年的民间乐班“周家班”为现场观众奉献了一场精彩的民间演奏会。当晚，舞台上聚集了“周家班”爷孙三代，年龄最长者75岁，最幼者26岁。激越与俏皮并存的民间曲调，令观众仿佛走进昔日楚汉争霸的古战场，来到广阔无垠的黄淮平原，在层层浪浪间，倾听一曲曲亲切的乡音。

除了在国内巡演，“周家班”也不时在国际舞台上亮相。2017年，“周家班”在英国、德国、瑞典、爱尔兰、比利时等国巡演大获成功。这个来自皖北民间的家族乐班，把中国传统民间音乐带到国际舞台。

来自乡土的音乐

一张黑木八仙桌稳稳地立在舞台中央，桌上摆满了不同型号的唢呐、笙、大海笛、铜喇叭、把子等民间乐器，还有鼓、铙钹、镲、云锣等打击乐器。七八个演奏者走上舞台，拿起桌上的乐器，以合奏的形式开始了演奏。《梵字调·万年红》《庆贺令》《小开门》《雁落沙滩》《双管对棚》等曲目逐一上演。演奏的乐曲时而活泼轻快，时而高亢激昂，刚柔并济的艺术效果，引得现场观众掌声连连。

据“周家班”第五代大班主周本鸣介绍，“周家班”是土生土长于蓓林村的民间吹打乐班，家族传承数百年。自明代以来，有文字记载的就有七代人，目前周

姓嫡系传承人超过百人，徒系传承达千余人，横跨苏、鲁、豫、皖等地，形成了庞大的民间音乐族群。

“周家班”传承的灵璧蓓林喇叭，自清末形成以来，就以曲牌丰富、音乐独特、彰显礼仪、盛传不衰而著名。上世纪，在灵璧县和周边地区，有着“请不到‘周家班’，男不娶，女不嫁”的说法。后来，“周家班”开枝散叶，影响范围扩散到山东、河南、浙江、江苏、辽宁等地。2014年，由“周家班”所传承的唢呐艺术——灵璧蓓林喇叭，入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

“在乡村，这是迎生送亡的音乐，婚丧嫁娶、节庆典礼、庙会祭祀等场合都会用到，在乡间传奏千年，不曾中断。我们通过演奏，以歌诉真情、敬祖先，形成了今晚舞台上几近仪式化、制度化的乡土音乐演奏形式。”周本鸣说。

此番来京，周本鸣带着他的国际巡演团队，在京城高校间展开了一场由中国传统乐种演奏的音乐盛宴：“周家班”率先在中央音乐学院上演吹打专场音乐会并举办工作坊，后又登上北京大学百年讲堂的舞台，再到此次在北京语言大学演出。

“我们想把来自乡土的音乐展现给今天的观众，唤醒大家血脉中的民族文化基因。”周本鸣说。

登上国际舞台

很多成员还清晰地记得，在2018年

7月，“周家班”开启了为期一个月的美国巡演。巡演所到之处，既有肯尼迪表演艺术中心这样的艺术殿堂，也有芝加哥哥大世界音乐节等大型节庆活动，还有哈佛大学高等学府，可谓是中国传统民间音乐在美国的一次精彩亮相。

爱尔兰科克大学音乐系教授、中国音乐专家施祥生(Jonathan Stock)认为，“周家班”的音乐根植于传统，也深谙当下的音乐品位与时机。“美国观众可能会惊异于自己如此容易融入‘周家班’带来的文化体验。中国音乐家技艺高超，奏出的音乐美妙动听。”施祥生说。

由于2018年巡演的成功，2020年1月，“周家班”再次受到美国有关方面的邀请，在美国连续巡演几十场，其中一场专场音乐会是在纽约法拉盛市政厅举办的。周本鸣还记得，当天演出是下午2时开始的。他的表演状态非常好，音乐演奏得张弛有度，高潮部分激情四溢。“有好几次，一首曲子刚演奏完，就听到观众发出‘WOW’的赞叹，然后爆发出掌声。”周本鸣回忆说。

法拉盛文艺中心工作人员雅云介绍，纽约的文化很多元，居住在法拉盛的华人也很多，因此，他们在策划引进演出时会特别关注亚洲文化，亚洲演出大概占比10%。在雅云看来，“周家班”的演出，为多元的纽约文化平添了一抹亮色。“他们的音乐很真诚，很有生命力。我们策划的演出大都是比较优雅的表演，但好像少了点什么——就是生命力。这种旺盛的生命力，在‘周家班’身上找到了。”雅云说。

传承需多方合力

如今，很多民间艺术都面临着传承困境，“周家班”也不例外。

75岁的周本祥是演奏者中年龄最大的一位。他从五六岁就开始学习，几十年的磨砺造就了他的音乐演奏绝技。这些乐器在他手上，仿佛是孙悟空展开了七十二般变化，生发出千种姿态。他能用唢呐扣上碗吹奏，再用极其复杂的震颤音运气，吹奏黄梅戏、京剧的唱段，模仿起小生、旦角的声韵也极富神采。

“过去，民间艺人为了打擂成功，会使出浑身解数，各种炫技，甚至七天七夜不重样。为保住家族荣誉，每个艺人都练就了十八般武艺，除了演奏技艺外，魔术、杂技也都信手拈来。”周本祥说。

可是，周本祥所能表演的这些绝技，在年轻一代中几乎失传。演奏者中年龄最小的一位是“周家班”第七代传人周全。他坦言，自己刚开始尚未深谙这门艺术的魅力，只是从小在父辈那里耳濡目染，学得这门技艺。2015年，“周家班”受邀在中国音乐学院演出，作曲家瞿小松惊叹地说这是“最具元气的声音”。“我也曾失去过传承的勇气和信心。在父辈们的坚守与努力下，越来越多人喜欢上这门手艺，我看到了希望，于是我决定回来好好干，一定要把传统技艺传承下去。”周全说。

在周本祥看来，非遗的保护和传承，需要传承人、社会和政府多方合力。“灵璧蓓林喇叭已入选国家级非遗项目，如果能够得到更多政策扶持和社会支持，将更能激发传承人的信心，使非遗焕发出更加旺盛的艺术生命力。”周本祥说。

带着故宫的传说走向世界

——歌舞剧《猫神在故宫》首演

本报记者 郑娜

《猫神在故宫》舞台照。

中国儿童艺术剧院供图

一只用雪堆出来的猫静静地伫立在剧场门口，迎接大小观众的到来；剧场内，装扮成猫的人偶和小朋友们欢快互动；在彩绘师的笔下，孩子们长出了“猫鼻子”“猫胡子”，瞬间变身“小猫咪”。2023年12月23日，在中国儿童艺术剧院与故宫博物院共同出品的歌舞剧《猫神在故宫》拉开首演序幕，并将演出至正月初八(2024年2月17日)，陪观众欢度“双节”。

歌舞剧《猫神在故宫》根据同名绘本改编，讲述了紫禁城里一只名叫“宝贝儿”的小猫，怀着对人类伙伴的深深眷恋，经由一个奇特的机缘，得

以穿越数百年时光回到曾经的紫禁城，成了名叫“小东西”的小猫，成为故宫的守护者。该剧透过猫的视角描绘了一个关于友爱与陪伴、记忆与历史、生命与永恒的童话。

作为已入选文化和旅游部历史题材创作工程、2023—2025年舞台艺术创作行动计划的作品，歌舞剧《猫神在故宫》特邀音乐人李海鹰担任作曲，由绘本作者、国家一级编剧冯刚担任编剧，国家一级导演焦刚执导，集结众多实力主创。

曾创作过《七子之歌》《弯弯的月亮》等家喻户晓作品的李海鹰，为该剧创作了《美丽的故宫》《格格的猫》

《树上的花》《陪伴》《我们都会说话》等近20首音乐曲目。电子乐、交响乐、北京童谣、北京琴书等不同音乐元素让观众感叹“深得我心”“朗朗上口”。李海鹰表示，音乐的受众是跨越年龄、不分人群阶层的，希望这次创作可以通过风格多样、兼具感染力和律动感的音乐，给不同年龄的观众都带来惊喜。

在导演焦刚看来，这部剧的剧本拥有厚实的文学性，“它不仅是一个美丽的童话，还是对以故宫人为代表的、为中国文化保护传承倾注心血的文物工作者的致敬”。为此，焦刚带领演员开展一系列声乐、肢体的工作坊，更好地让音乐、戏剧、舞蹈融合在一起且自由切换表达。演出中，观众能看到每一只猫都有独特的性格和魅力，它们既有猫的肢体表达，又有人类的浓厚情感。

歌舞剧《猫神在故宫》是中国儿童艺术剧院与故宫博物院落实战略合作协议的首个重要成果。故宫博物院副院长王跃工表示，故宫博物院作为中华文化的重要载体，肩负着面向全社会进行文化传播的职责。少年儿童是博物馆公共教育的重点服务对象，需要文化的滋养。希望通过歌舞剧这样的方式，更好地让音乐、戏剧、舞蹈融合在一起且自由切换表达。演出中，观众能看到每一只猫都有独特的性格和魅力，它们既有猫的肢体表达，又有人类的浓厚情感。

中国儿童艺术剧院院长、《猫神在故宫》编剧冯刚表示，未来这部作品有望形成国际版，将其打造成中国的《猫》。希望这部剧能带着中国的儿童戏剧艺术、带着故宫的传说、带着中华优秀传统文化走向世界，让更多观众产生对中华文明的旖旎想象和无限向往。

每个中国人的心里都有一个苏东坡。有人敬佩他“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”的深情，有人羡慕他“竹杖芒鞋轻胜马”的洒脱，也有人偏爱他“老夫聊发少年狂”的豪迈。最近，大型文化节目《宗师列传·唐宋八大家》苏轼篇里，我又与偶像苏东坡来了一场“面对面”的交流，可谓快哉！这档节目通过详实的史料考证、探访团的精心探访以及演员的精彩演绎，呈现出一个立体、丰满的苏东坡形象。在我看来，《宗师列传·唐宋八大家》实属大众走近唐宋八大家、了解宗师的绝佳窗口。

文化节目想要获得成功，就要激发观众的“文心”，让观众代入、去共情。在这一点上，《宗师列传·唐宋八大家》作出了一些创新探索。

一是立意高远，以经典之美和文化之美来润泽我们的心灵。唐宋八大家是中国古代文学最负盛名的文学符号之一。以苏东坡为例，他的名言名篇千古流传，文字背后是他宁静淡泊、浪漫自由的可贵品质。是我们心中的文化英雄，也是我们这个民族的精神标识。我们崇拜苏东坡、共情苏东坡，是因为我们认同他的态度和品格，这就是中国人刻在骨子里的文化自信。《宗师列传·唐宋八大家》让韩愈、柳宗元、欧阳修、三苏、王安石、曾巩等一个个震撼古今的历史人物，从遥不可及的“精神偶像”，变成近在咫尺的“身边榜样”，让每位观众得以领略宗师博大深邃的精神境界，汲取营养，涵养道德。

二是创新表达，由此及彼，由表及里，从探访个体到洞察时代。唐宋八大家代表着唐宋文化的繁盛，节目以文物、名句切入，展现宗师人生的重要节点，为“穿越”提供了最为适宜的时机。在苏轼篇里，我作为探访团的一员，循着苏轼的生平，先从苏辙、文同、王闰之、秦观等“亲友团”入手，逐渐接近本尊，甚至成为他“朋友圈”的一员，和他交流谈心。在徐州府，我们还跟苏轼、苏辙两兄弟一起度过了难忘的中秋夜，月下畅饮。扯酒旗、游苏堤、玩“神智体”诗……互动感十足的有趣桥段，让我们在体验中感受宋代的底蕴风华。北宋文学群星的大聚会令人心驰神往，“西园雅集”名场面的再现，展现了中华文脉的磅礴宽广。

三是技术赋能，用大片质感呈现名篇意境，带来视听震撼。诗词中的意境大多“妙处难与君说”，但《宗师列传·唐宋八大家》通过XR与CG技术等高科技手段，不断延伸内容表达的边界，让观众在文化需求及感官体验上得到双重满足。苏轼篇里，苏轼与杨世昌月夜泛舟赤壁的一场戏份尤为惊艳，节目画面在光影流动间勾勒出世易时移、时空转换之瞬息万变，将《赤壁赋》中所体现的“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”的意境搬上荧屏，让人感同身受。

一篇诗文，一个“朋友圈”，一个时代。《宗师列传·唐宋八大家》通过宗师作品、朋友圈切入，带观众感受古今共振。我们不仅感受到中华文明的博大精深，感动于中国文化的弦歌不辍，更寻觅到契合时代要求的一系列价值准则。中华优秀传统文化是充满魅力的宝藏，在不断挖掘其精髓的同时，需要积极寻找传统文化与新时代的契合点，从而让中华文化展现出永久魅力和时代风采，这既是时代的需要，也是社会的责任。在这一方面，《宗师列传·唐宋八大家》进行了有益尝试。

(作者系北京师范大学文学院教授)

文化只眼

三星堆光影展亮相苏州

本报电(记者邹雅婷)“遇见古蜀·三星堆沉浸式光影艺术展”日前在江苏苏州御窑金砖博物馆亮相，以全新形式演绎三星堆文化，带领观众走近神秘的古蜀王国。

四川广汉三星堆遗址是迄今发现范围最广、持续时间最长、文化内涵最丰富的古蜀都城遗址，被誉为“20世纪最伟大的考古发现之一”。在中国对外文化集团、中国文物交流中心、北京中创文旅有限公司的支持下，苏州紫荆花文化科技有限公司精心策划了这次展览，用先进的技术、酷炫的光影、创新的表达，为观众带来一场精彩纷呈的艺术盛宴。

展览分为“古蜀觅踪”“敬事神明”“梦回古蜀”“神国万象”4个单元，通过数字光影艺术、场景模拟还原、文物仿制品展陈、多媒体互动等方式，集中展示三星堆的考古发现和古蜀先民的生产生活、祭祀文化、信仰体系等。

据悉，本次展览对苏州全市小学生免费开放。苏州市教育局有关负责人表示，该展览既有文化底蕴，又具时尚气息，能让孩子们近距离感受中华优秀传统文化。

展览现场。

主办方供图

国家哲学社会科学文献中心 上线期刊论文优先发布系统

本报电(记者彭训文)国家哲学社会科学文献中心期刊论文优先发布系统上线仪式日前在北京举行。

期刊论文优先发布系统是将编辑部确定录用且已经审核定稿的论文提前在国家哲学社会科学文献中心进行发布，供用户进行检索、阅读和下载，目前已上线期刊183种。该系统的上线，将有力提升期刊的学术影响力，为作者提供快速展示学术成果的平台，也为读者提供学界最新的学术成果阅读平台。

作为哲学社会科学领域最重要的公益性学术平台，国家哲学社会科学文献中心上线学术资源总量达2500万篇，包括中文哲学社会科学学术期刊、集刊2400多种，论文1360多万篇；外文开放获取期刊14800多种，论文1000多万篇；古籍近2万册，图片150多万张。该平台访问量达13亿多次，国内机构用户9万家，国外机构用户1000多家，个人用户700多万人，分布于190多个国家和地区，面向社会提供公益服务，面向世界传播中国学术成果。

《海外中国戏曲研究译丛》 出版座谈会举办

本报电(马旭菁)2023年12月28日，由北京外国语大学国际中国文化研究院和团结出版社有限公司主办的《海外中国戏曲研究译丛》出版座谈会在北京外国语大学举办。

《海外中国戏曲研究译丛》是北外国际中国文化研究院承担的北外“双一流”重大标志性项目“中国戏曲海外传播：文献、翻译与研究”的主要成果。译丛共8册，分别为《14—17世纪中国古典戏剧：杂剧史纲》(姜明宇译)、《中国京剧和梅兰芳》(张西艳译)、《中国戏曲的德语阐释》(葛程迁译)、《中国的易卜生：从易卜生到易卜生主义》(赵冬怡译)、《讲述中国戏剧》(赵韵怡译)、《18、19世纪英语世界的戏曲评论》(廖琳达译)、《中国戏曲在法国的研究》(李吉、李晓霞译)、《英语世界李渔戏曲研究论集》(赵婷译)。译丛于2023年由团结出版社有限公司陆续出版，包含俄、日、德、英、意、法等6个语种，是目前国内集中对中国戏曲海外传播研究的规模最大、专业性最强、影响力最大的成果之一。

与会专家学者对《海外中国戏曲研究译丛》的学术价值给予高度评价，认为这套译丛对中华文化海外传播的研究意义重大，拓宽了中国戏曲研究的领域。