

苏北大鼓 评弹茶馆 曹家班唢呐

在云端，江苏“最炫民族风”火了

□ 本报记者 顾星欣 陈洁

乡音乡情，“大鼓状元”成了网红主播

“朋友们大家好，我是苏北大鼓演员牛崇光，提前通知，本周三晚上7:30准时直播，欢迎大家光临！”短视频平台上，牛崇光（艺名牛崇光）热情地向大家打招呼，59岁的他满面红光，精气神十足。上千条点赞很快袭来，网友也热情地与他互动留言：“牛师傅，几十年前你在陆集唱大鼓我就听过，好听！”

苏北大鼓，是一种流行于宿迁、广泛影响苏鲁豫皖地带的传统曲艺形式。一般是一人表演，左手击打一对月牙板，右手击鼓，有说有唱，并带有手、眼、身、步的表演。因为接地气、带着浓浓的乡音乡情，很受地方观众的欢迎。

牛崇光是国家级非遗保护项目苏北大鼓省级代表性传承人、宿迁市曲艺家协会名誉主席，被观众誉为“大鼓状元”。他从2017年开始搞直播，至今已有5个年头，光是在抖音上就有5万多粉丝，点赞量近十万。从“大鼓状元”变身“网红主播”，牛崇光成为苏北大鼓在网络上的积极推广者。

直播间拼的是真功夫。一人、一鼓、一对板，要怎样才能留住网友？牛崇光说，“首先得靠肚子里有货！”《走马春秋》《无艳春秋》《凌霄汉》《战金山》……这些都是牛崇光的拿手剧目。传统曲艺一度遇到时代发展的困境，牛崇光也犯愁，“满肚子都是书，就愁唱不了”。现在，在网上搞直播说书，不能天天都说一模一样的段子。他的满肚子存货有了充分的用武之地。“像这些长篇书目，每天说三个小时，连续不断，说完一部最起码也要三五个星期。”

谁说听大鼓的都是老年人？牛崇光发现，自己的直播间里，六成以上都是40岁以下的年轻人。“也有很多上了年纪的观众，哪天我不直播，他们会念叨着来看。”尤其让他感动的是，有些痴迷大鼓的老年人，平时自己不太会玩手机，就让家里孩子把手机设置好，一到点就打开手机守着他的直播。

刷短视频的不少青年人，刷到了苏北大鼓，也会津津有味地追下去。这也让牛崇光想到了自己的童年，当年的他，只要有艺人到村里来表演，总是早早地到现场等待，一场不落。现在，苏北大鼓以另一种方式“回归”到年轻人生活之中，也让他看到了传统戏曲传承下去的无限可能。

以前的观众在乡间大集上，现在的观众在直播间里，但是留住他们的道理是一样的。“摆地摊时，你不能摆个二场五场才出来唱，这样观众就不来了。直播也是这样，天天播，人气才能涨得快。”牛崇光说。

如今，牛崇光直播都有稳定收益，但是他坚持“不带货”。“观众是来听书的，你咋还卖起货来了呢？一来二去书迷们就不来了。”他说。为了直播更加生动，他还会策划不同曲种在直播间“飙唱”。

从18岁拜师学艺到现在，牛崇光已经从艺40余年，而苏北大鼓也早已成为他生命中不可或缺的一部分。去年，牛崇光带领学员们各个社区平台上演出了100多场，今年他的目标是200场。他说，“网络直播，同样也是一个大舞台。作为苏北大鼓省级传承人，目前我的任务和心愿就是把它传承发扬好。”

线上线下，苏州评弹唱响“声声潮”

不久前的中秋节，苏州评路上的琵琶语评弹艺术馆迎来了观众热潮。每天十余场的演出门票基本当天售罄。古老的苏州评弹近年来越来越“潮”，该馆的评弹演员吴亮莹就是其中的代表。

“我有一段情呀，唱给诸公听……”吴亮莹

从苏南的评弹，到苏北的大鼓，云端正成为我省传统民间文化的“第二舞台”，仅徐州沛县一个吹奏唢呐的直播间，开播半年就吸引了70多万粉丝，引来中央级媒体的追踪报道。打开这些直播间，不只是打开了一个个云上舞台，还有江苏的风土人情、艺术工作者的坚守和创新。

本是苏州的专业评弹团演员，2011年她因在张艺谋的电影《金陵十三钗》中配唱了一段《秦淮景》，被更多人熟知。几年前，吴亮莹和伙伴们一起创业，在平江路上了这家评弹茶馆。“我从小就在平江路附近，对这里充满感情，对苏州评弹也有种情结，希望通过自己的展现让更多人了解苏州文化。”

评弹茶馆楼上楼下能同时容纳100多个座位，一直人气不俗。几年来不断有粉丝慕名而来，点名要听《秦淮景》。如今的吴亮莹，又在网络上有了新的代表作。

“青砖伴瓦漆，白马踏新泥，山花蕉叶卷色丛染红巾……”短短几句，就美到让人耳朵上打了一响。《声声慢》是国内男歌手崔开潮演唱的一首歌曲，近年来不断以各种形式被翻唱，吴亮莹的吴语版《声声慢》成为其中一道亮眼风景。除了将流行文化与吴依软语结合重新演绎的《声声慢》，在抖音、小红书、B站等平台收获了百万点击量外，吴亮莹在网上还演唱过《天涯歌女》《花好月圆》等吴语歌曲。在网上的这些短视频中，她身着典雅旗袍，伴随着弦索叮咚，吴依软语中流淌着江南水乡的款款温柔，让人过耳难忘。随着网络知名度的不断提高，琵琶语评弹艺术馆更成为平江路的一处热门“打卡地”，越来越多网友渴望来现场亲耳聆听苏州评弹这个“最美声音”。

馆里也有十几人的演出团队，但很多观众还是冲着吴亮莹而来。为此，吴亮莹坚持每天演出。前段时间正值暑假旺季，一天16场，每场一个小时的演出，吴亮莹每场都演，一场要唱上近20分钟，每天到家都是深夜11点多。身边的人都说她简直是“用生命在唱”，劝她别太拼。吴亮莹却说，现在来馆里听评弹的好多都是全国各地来的，“大家都那么热情，你不唱行吗？”

2018年，歌手蔡琴偶然来到馆里听评弹，连连称赞她的演唱，“高的高，软的软，苏州话表达出来的味道，值得你花一点时间听一听，你会爱上它。”

“评弹艺术不能成为博物馆里的陈列品。”这是吴亮莹的观点。她说，苏州评弹发展到现在，可以多尝试与流行音乐等其他音乐形式相

牛崇光

吴亮莹

曹嘎

结合，进行新表达。“比如我自己，喜欢听郭兰英、李谷一、邓丽君甚至是青年歌手周深的演唱，他们的唱法、气息和咬字，都可以为我们的评弹提供借鉴。只要能找到适合吴语唱的歌曲，我都可以试着来唱一下。”吴亮莹说。

如今，这间评弹茶馆在抖音上也有了十几万粉丝，许多观众拍摄的吴亮莹演出的短视频，常常成为网络爆款。吴亮莹认为，“网上引流，线下演出”的模式，能让更多观众走进茶馆。“只要可以助力评弹艺术的当代传播，我会继续坚持下去，多出大家喜爱的原创作品。”

祖孙三代，曹家班唢呐半年增粉72万

“要不我们也试试直播？”疫情期间演出暂停，对于以唢呐演出为主业的曹家班来说，也就意味着没有了收入。眼看着家里的亲戚和自己的兄弟们陆续改行，今年2月底，1986年出生的“第五代传人”曹嘎终于发出了这样的提议。

花了半个月时间准备，3月18日，“沛县曹家班唢呐”抖音直播间上线。“原以为能有十几、二十个人来看看就不错了，结果第一天陆陆续续进来了几百人。”让曹嘎惊喜的是，很多人刷同城看到他们在直播，就特意进来打招呼，“曹师傅好久不见了！”还有的直接在公屏上写：我儿子当年结婚的时候，就是你们给“吹”的……

徐州沛县素有“唢呐之乡”称号，成立于上世纪四五十年代的民间乐团“曹家班”就是其中的佼佼者。他们世代以唢呐为生，几十年来穿梭于各类乡间婚嫁娶演中，这些群众成为他们直播间的“第一波粉丝”。

你听过唢呐版的《本草纲目》吗？唢呐模仿萨克斯吹《回家》，是什么味儿？曹嘎发现，他们直播四五天后，粉丝数已然过万；3月底，粉丝破10万；4月初，曹嘎82岁的爷爷曹威那也来到了直播间，演奏了两场评弹《打金枝》和《七品芝麻官》，曹嘎的爸爸、省级非遗传承人曹河南打鼓敲锣，曹嘎演奏电子琴，曹嘎的弟弟曹于负责打乐器，三代人的首次同台当天赢得了超过200万的观众点赞数；截至9月20日，他们直播间粉丝数已经高达72.2万。

□ 王海波

江苏中秋戏曲晚会：守规矩，开生面

紫金文艺评论

2022江苏中秋戏曲晚会又一次火了。一个重要原因，在于晚会用心用情地致力于传统戏曲的创造性转化与创新性发展，它根植于文化大省深厚绵长的戏曲土壤，依托于主管部门精准有力的多方扶持，得益于主流媒体久久为功的传播加持。

“中秋+戏曲”：以最民族的方式被看见。据不完全统计，刚刚过去的这个中秋，央视以及河南、湖南等省级卫视累计推出十多台中秋主题晚会。同一主题，多元表达，各美其美，这充分说明了传统节日是视听节目创意创新的富矿。其中，江苏卫视继续选择“中秋+戏曲”的配方，别出心裁，别具一格，走出了一条展示中国气派、富有江苏特色的差异化道路。

从大小屏传播效果来看，2022江苏中秋戏曲晚会大屏收视率破1，小屏互动破1亿，口碑

发酵，好评如潮，小众节目实现了大众传播。这也启迪我们，讲好江苏故事，讲好中国故事，必须深植江苏、深植中国。

“传承+创新”：以最传统的形式为时代抒怀。2022江苏中秋戏曲晚会在节目策划与创意上，把传承与创新、“守规矩”与“开生面”进行了有机融合，不少节目让人眼前一亮。

晚会邀请了京剧表演艺术家于魁智和李胜素，于魁智带来了京剧《大登殿》选段，李胜素带来了京剧《霸王别姬》选段，二人还合作了《武家坡》选段。名家名作加上原汁原味的传统唱段，可以说是整台晚会“守规矩”的代表，这无疑能让许多注重传承的戏迷朋友的需求得到极大满足。说到创新，相信所有看过晚会的人都会对创意武戏《叱咤星河》有着深刻的印象。节目将历史与当下、魔幻与现实、文物与昆曲有机贯通，熔于一炉，令人惊艳。据介绍，这一节目的灵感来源于三星堆4号祭祀坑出土的3件青铜扭头跪坐人像，头扭向右侧，双手合十，一股头发从左后肩冲天而上，节目主

创主演柯军觉得，这“感觉有点像我们戏曲里的甩头发”。从文物到人物，既要像，又不能全像，创作上如何处理？柯军认为，“这需要倾注我们的艺术创作与表演程式”，通过主创团队的巧妙编排，“这些文物就活起来了”，“既有虚实有实，同时也有昆曲的唱段、武打的场面、惊险的技巧，很有看点”。有看点和“开生面”的，除了《叱咤星河》等历史题材创作，更有现实题材创作，如锡剧《装台》和苏剧《绣娘》，就是致敬新时代奋斗者的创新之作、匠心之作。

“舞台+平台”：以最头部的范式助力江苏出彩。海门山歌、通剧、丹剧、丁丁腔等稀有剧种的传承者与从业者，大概无论如何也不会想到，有一天它们可以与锡剧、扬剧、淮剧等地方戏联袂，可以与国粹京剧、“百戏之王”昆曲同台，登上江苏中秋戏曲晚会这个舞台。在江苏，不仅京剧、昆曲这样的“大牌”有出彩的机会，锡剧、扬剧、淮剧这些“实力派”同样有出彩的机会，连海门山歌等“小个子”也能有出头的机会，这种机会从哪里来？来自于江苏各级主

管部门的大力支持，给各级文艺院团、各个剧种提供了生存、发展和展示的舞台。

除了内容创新创优，在视觉呈现上，晚会运用多种创新摄影手段、新兴特效技术，并融入电影艺术中的蒙太奇手法，让整场晚会突破了传统戏曲舞台的表现方式，具有了现代的审美意趣。今年中秋节，恰逢教师节，晚会专门策划了系列师徒同台环节，邀请了京、昆、锡、扬、淮五个剧种的名家李连生等，携高徒依次登场，以师生同台的方式，致敬所有老师，巧妙地展示了江苏戏曲艺术薪火相传、生生不息的动人景象，也从一个侧面展示了江苏文艺“名师带徒”计划取得的丰硕成果。这是更高的舞台，也是更高的平台，是江苏戏曲高处再攀高的信心和底气所在。

经过16年的持续发展与版本升级，江苏中秋戏曲晚会已经成长为有效链接和聚合政府、院团、剧种、媒体、曲艺工作者等丰富资源的价值平台，成为展示江苏文化大省建设的重要名片。

吴国平谈文旅模式：“大美场景”是如何炼成的

□ 本报记者 冯圆芳

从灵山胜境、拈花湾小镇到尼山圣境、兴汉胜境、金陵小城，“灵山模式”屡创精品密布的哪？近日，无锡灵山文旅集团董事长、无锡拈花湾文化投资发展有限公司董事长吴国平亮相2022新时代江苏旅游发展论坛，和与会嘉宾共同探讨乡村旅游和文化融合发展路径。

吴国平的主旨演讲围绕两个维度展开：文旅如何造一方美景、富一方百姓。说起“造景”，吴国平自豪不已：“28年来，灵山走了一条前无古人之路，做大题材、大文化、大项目，把文化切切实实转化成了老百姓喜闻乐见的大美场景。”

大美场景如何炼成？首先，号准一个“脉”。灵山胜境与佛教文化、拈花湾与禅意文化、尼山圣境与儒家文化、兴汉胜境与汉文化……灵山文旅的诸多作品中，以文塑旅、以旅彰文的文旅融合路径得到了精彩成功的践行。漫步拈花湾，古意盎然的建筑风格，以“五瓣佛莲”为原型的总平面设计，竹篱笆、青苔、毛竹与砖石的巧妙搭配，和悠游其间品茗、行走、抄经、打坐的休闲方式，无不让我自拈花笑，清风徐徐来”的禅意在现实中漫溢开来。

“在浩如烟海的五千年文明中，对中华优秀传统文化进行挖掘和阐发，精准提炼文旅项目的文化原动力，是‘造一方美景’的第一步。”吴国平说。

接着，转换一种“场”。“场”即场景情境意境，是文化的物质载体，需要在精心抓取传统文化之脉上，深入分析、分层剥离和萃取整合，甚至是策划再造，梳理出有价值的旅游文化要素，重点突出唯我独有的排他性、世界性和标杆性。对时下受捧的沉浸式文旅来说，一个“场”，往往就是一个有饱满故事内容、足以令游客深度沉浸的异时空。

“未来，灵山文旅打造的‘场’将是一个个充分搭载数字技术、充满奇幻想象力的体验空间。”吴国平神秘地说。如今在金陵小城，一座“海国传奇”室内演艺馆吸引游人如织，人们以不同身份角色跟随郑和下西洋、“饱览”海上风景。落户宜兴的大拈花湾项目则正在打造360度全景“芥子”，芥子虽小，可容纳须弥，吴国平调侃，有朝一日游客走进“芥子”时将如同置身壮丽的山河，心胸为之开阔。

有了“场”，还须把好好一个“调”。“调”即调性，是审美的重要维度，体现在规划肌理、建筑风貌、美学色调、故事线、情绪线、游览线等方面。调性之于拈花湾是唐风宋韵，之于金陵小城是调了上百次的“金陵蓝”，之于齐风胜境是奇崛静谧的“齐紫妖娆”，之于鸿山奇境是冷峻刚硬的侠义之气……

“文化为美铸韵，美又为文化添色，我们想要打造的是有充分美感，又符合当代人审美情趣的作品。”谈及审美调性时，吴国平格外强调“当代”。爱美之心人皆有之，但“美”并非一成不变。在今天，能够动人、特别是打动Z世代的美必然是复杂多元而现代的，是自然之美、人文之美、建筑之美、科技之美的美美与共，将带给人们更高级、更沉浸、更新奇丰厚的体验。

回归传统，省昆创排《蝴蝶梦》

本报讯（记者 高利平）9月19日，江苏省昆剧院新创剧目昆剧《蝴蝶梦》正式组。主创团队表示，要将《蝴蝶梦》打造为一部既能展现时代精神，又能保持戏曲艺术古典美学品质的优秀作品。

《蝴蝶梦》为明朝谢国（弘义）所作昆曲传统剧目。讲述的是庄周试探他的妻子是否对他忠诚的故事，共十四出。其中《说亲》《回话》两折在昆剧舞台流传至今，成为常演的经典折子戏。

省昆此次创排新编昆剧《蝴蝶梦》，将《说亲》《回话》两折传统剧目为核心进行扩充，成为一台完整大戏，删除传统舞台上庄周点化、田氏成仙等情节，将矛盾聚焦到情感与信任冲突的角度，对“庄周试妻，劈棺惊梦”的传统故事进行了现代诠释。

新编昆剧《蝴蝶梦》特邀罗周编剧，徐春兰执导，胡锦芳担任艺术指导。省昆第四代优秀青年演员徐思佳、周鑫分别饰演田氏与庄周，施夏明饰演庄周化身后的楚王孙。目前剧目已进入舞台创作阶段，预计将于11月中旬上演。

剧组会上，编剧罗周阐述了改编思路。情节架构上以生活小事入戏，在爱情小情趣中展现人生大哲理，将使本剧跳出常规男女爱情的窠臼，也摆脱了传统剧目中受时代影响而产生的认知局限性。

导演徐春兰笑称自己来自省昆排戏有种粉丝追星的感觉。徐导说，她看过许多版本的《蝴蝶梦》，罗周这个昆剧剧本是一个巨大的反转。剧目完全摒弃旧故事中的“贞洁”主题，以时代眼光重新解读庄周妻子田氏之间的爱情及其家庭伦理故事，最终将支点落在“互信、互爱、互相尊重”的现代文明的价值观上，使传统叙事贴近时代审美，显得更加生动有趣、可亲可爱。

作为主演之一，江苏省昆剧院院长施夏明表示，在创排过程中，省昆依然会秉持南昆古朴典雅、清新细腻的美学风范，将这出全新编排、雅俗共赏的轻喜剧呈现给观众。

江苏省演艺集团总经理柯军表示，新编昆剧《蝴蝶梦》的创排，不仅是对传统剧目的现代性阐述，更是对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。在继承发扬传统文化精华的基础上，更好地展现时代主旋律与人文精神。