

谢杰锋：让青瓷瓯乐奏响世界舞台

慈溪市青瓷瓯乐艺术团团长谢杰锋

核心观点

- 瓯乐不仅是音乐，还是很好的叙事载体
- 文化的交流互鉴，激发了艺术创作热情，丰富了艺术表现手法，让瓯乐变得更具普适性和多样性，也让瓯乐得以更好地走向世界
- 追根溯源、创新传播方式、探索“瓯乐+”模式，能让瓯乐历久弥新

慈溪市青瓷瓯乐艺术团在法国演出。

越窑青瓷瓯乐，简称瓯乐，指的是用陶瓷土制成的乐器和器皿进行音乐演奏，并以“越瓯”为主奏乐器的一种艺术表现形式。唐宋时期，文人墨客曾称赞瓯乐“其音妙于方响也”“冰质莹然，水声修然，度曲冷然，入耳冽然”。

瓯乐因越窑的兴盛而盛行。唐宋时期，瓯乐在民间广泛流传，也随海上丝绸之路远播。之后，越窑衰落，瓯乐没落。20世纪90年代慈溪上林湖一带出土了一批青瓷乐器后，瓯乐才重回大众视野。千年之后，在异国他乡，瓯乐再次“圈粉”。据了解，慈溪市青瓷瓯乐艺术团已前往美国、德国等10余个国家开展文化交流活动70余场次。10月中旬，慈溪市青瓷瓯乐艺术团赴葡萄牙、法国，举办了“听见”青瓷瓯乐专场音乐会，再次让海外观众赞叹不已。

近日，记者采访了慈溪市文艺演出有限公司总经理、慈溪市青瓷瓯乐艺术团团长谢杰锋。谢杰锋表示，近年来，慈溪市青瓷瓯乐艺术团以瓯乐的传承、创新为己任，打造瓯乐文化“金名片”，让瓯乐在世界回响，让中华优秀传统文化在世界舞台上熠熠生辉。

见习记者 水蓝薇
慈溪市委报道组 邵滢
通讯员 杨奇星
本版图片由受访者提供

A 用瓯乐讲述中国故事

记者：瓯乐自古有之，后又没落，如今为何能走向世界舞台？在“走出去”的过程中，又获得了怎样的反馈？

谢杰锋：越窑青瓷典雅素净，具有自然质朴之美；音乐可以跨越语言的隔阂，直抵人心。瓯乐融合了二者的特性，所以它不仅仅是一种音乐，还是无需翻译的一种文化语言，更是融汇古今、贯通中西的文明诗篇。

可见瓯乐是很好的叙事载体。所以，我们一直在做“用瓯乐讲故事”这件事。例如瓯乐剧目《听·瓷》取材于中国五行学说。其中篇章《锻炼》展现“金”，曲调铿锵有力；《抽爻》展现“火”，表演热情洋溢。各个篇章既彼此独立，又相互关联，串在一起，既重现了越窑青瓷的发展脉络和烧制工艺，也诠释了我国古代天人合一、阴阳平衡的思辨之道。

在《汲露》这一篇章的表演中，演员将水加入瓷碗，再现古

代以水调音、以水润声的演奏过程。虽然如今瓯乐演奏时已不需要加水调音，但我们还是希望重现古代演奏场景，让观众身临其境地体验跨越千年的青瓷瓯乐。

瓯乐激起了海外观众的好奇心，吸引他们去探索、理解中国传统文化。一场演出结束之后，常有海外观众向我咨询下一场演出的信息，表示要带着亲戚朋友再去观赏。还有一些德国、希腊的公司邀请我们前去举办“环欧洲巡演”。

我们还有一群很重要的观众，他们就是海外华人华侨。此次去法国演出，我们在编排节目时，融入了很多其他的传统文化元素，如通过声光电等舞台设计展现中国山水美学、通过表演民乐《采茶舞曲》展示中国的茶文化。

在演出结束后，他们也久久不愿意离去。来自故乡的乐曲，唤醒了他们的集体记忆和情感共鸣，慰藉了他们的乡愁，并凝聚成保护传统文化的共识。

台上一分钟，台下十年功。

B 在交流互鉴中自我提升

记者：对外交流的过程中，瓯乐如何进行自我提升？又有了什么新的变化？

谢杰锋：瓯乐作为中国民乐的一种，其创作采用五声音阶，具有点状旋律的特征，早期存在音域窄、发音单一的问题。所以它的个性很强，很难与其他音乐形式融合。

乐团成立之初，曲目编排还不成熟，加上瓯乐又实在太有个性，所以，演奏时，青瓷乐器会与其他乐器“打架”，不同的青瓷乐器之间也难以融合。观众乍一听，会被瓯乐独特的声音所吸引，但听久了就觉得“闹心”，甚至会因为无法接受而中途离席。

只有好的作品，才能深入人心。我们邀请知名艺术家，把瓯乐和其他乐曲进行巧妙结合，取

长补短，突出瓯乐的音色优势和节奏感，让演奏和谐统一。

此次前往法国，我们用瓯乐为法国民歌《玫瑰人生》伴奏。瓯乐的点状旋律与声乐的线状旋律相互交织，相得益彰，让法国观众欣赏了一曲别样的《玫瑰人生》。

除了曲目创作，瓯乐的演出效果也在提升。我曾在东南亚观看过当地民乐团的表演。他们的一些舞台设计在我们看来可能有点另类，但是由于演员投入、精气神十足，反而让观众很有代入感。有些表演融入了武术元素，演员动作飘逸，与音乐融为一体，十分吸引眼球。

他人的过去和现状，就是我们审视自己的一面镜子。乐团刚成立时，表演相对单调。演出开始，我们把乐器排布整齐后，演

2009年，慈溪成立青瓷瓯乐艺术团，成为瓯乐传承与发展的主体。同年，青瓷瓯乐被列入省非物质文化遗产保护名录。10多年过去，瓯乐的保护和传承体系逐渐完善。

在人才培养方面，青瓷瓯乐艺术团与浙江音乐学院、上海音乐学院达成了合作协议，高校专家学者在教学、创作方面给予艺术团支持。青瓷瓯乐艺术团每年定期到学校和社区开展传承活动，目前已基本建立了一支由不同年龄段的成员组成的传承队伍。

在乐曲创作方面不断突破。由青瓷瓯乐艺术团牵头创作的剧目多次获得国家级、省级奖项，其中《越·瓷风》曾获得全国第十四届“群星奖”。

演奏乐器种类越发丰富。我们以出土的青瓷乐器为原型，参考马林巴等打击乐器，仿制了40多种乐器，并根据瓷器的厚度、胎质、重量等，建立了一套青瓷乐器的烧制标准。

演奏者落座、奏乐，最后谢幕，整个过程按部就班，缺乏亮点和感染力。

拥抱受众，才能让传统文化得到有效传播。现在，我们在瓯乐表演中融入行为艺术、即兴演奏等艺术形式，还应用了声光电、全息投影等现代技术，丰富了瓯乐的表现形式，给观众带去更有冲击力的视听感受。

在海外，瓯乐也找到了知音。非洲巫毒鼓是一种打击乐器，其声低沉圆润，能够很好地融入瓯乐，从而产生一种颇具层次感的音效。这给我们带来了灵感火花。我们已经邀请专家编写新的乐曲。

总之，文化的交流互鉴，激发了艺术家的创作热情，丰富了艺术表现手法，让瓯乐变得更具普适性和多样性，也让瓯乐得以更好地走向世界。

C 汲古润今、与时同行

记者：未来，我们将如何走好瓯乐的传承和创新之路？

谢杰锋：首先，做好文化传承。知来处，方能明去处。20世纪90年代和21世纪初，宁波的一批民乐爱好者曾奔赴海内外寻找瓯乐史料，为瓯乐发展打下根基。虽然有古代青瓷乐器可供研究参考，但是业内至今仍未找到完整的古代瓯乐曲谱。我们这一代瓯乐人仍需追根溯源，为瓯乐研究寻找更多的实物和史料，把瓯乐体系建设得更加完善、稳定。

其次，探索更加时尚的表达方式。用新的传播形式，讲好文化传承的故事，提高瓯乐的知名度。近年来，慈溪以微电影、微纪录片等形式，制作外语版影像作品，记录海外音乐人邂逅瓯乐的故事，既提升了城市文化品牌形象，也促进了传统文化的民间交流。

再次，利用一些直播、短视频平台，让瓯乐吸引更多粉丝。因瓯乐独特的现场感，录像、录音难以完全展现其魅力。为了弥补这一不足，可以在直播中融入内容讲解，如瓯乐的文化背景、曲目的创作历程等，以增强网友的参与感和沉浸感。此外，可以将瓯乐与电子音乐相结合，创造出更有感染力的音乐，这不仅能吸引年轻观众，还能让瓯乐更适合在社交平台上传播。

最后，我们将瓯乐放置于更广阔的文化空间进行思考，探索“瓯乐+”模式。我们正在推动瓯乐与宁波传统剧种及民乐的融合，根据地方文化特质，丰富瓯乐的曲目及表现形式。例如，瓯乐与姚剧的结合，可以利用姚剧的戏剧性和叙事性，增强瓯乐的情感表达能力，同时也为姚剧注入新的音乐元素。

让瓯乐与文旅元素相结合，既可以推动瓯乐演出常态化，也可以丰富宁波的旅游业态，如达蓬山旅游度假区推出了瓯乐情景剧《徐福东渡》、慈溪峙山公园正在筹建“茶瓯坊”沉浸式演艺空间。我们正在计划设计青瓷乐器相关的文创产品。

我认为，只有汲古润今、与时同行，才能让瓯乐之声历久弥新。

瓯乐剧目《听·瓷》演出场景。