

会抖包袱能跨界，评弹引领新国潮

“月落乌啼霜满天……”舞台上，一男一女着长衫和旗袍，拨动着三弦和琵琶，自弹自唱，一应一和。3月25日，由28个国家和国际组织组成的驻华使节代表团开启访问江苏之旅，第一站来到了苏州。代表们在山塘街边饮茶边欣赏苏州评弹，吴侬软语，余音绕梁。“他们把歌词翻译成英语，我第一次听懂了苏州评弹，非常棒！”现场，马耳他共和国驻华大使白瀚轩激动地说。其实，即便是听不懂苏州话，绝大多数观众也会被软糯温柔、情味悠长的韵腔所深深感染。

吴头楚尾水乡情，江左文采出评弹。苏州评弹是以苏州方言为首要特征的说唱艺术形式，形成于明末清初，被国学大师俞大纲誉为“中国最美的声音”，会抖包袱能跨界，是年轻人心中的“新国潮”。

扫码看视频

现代快报/现代+记者 高达

抖包袱、教吴语，新生代演员很在行

一个古老艺术形式的延续发展，必然离不开新鲜血液的不断注入。苏州市评弹团成立于1951年，现有70余名演员，“90后”“95后”新生代演员占有很大的比例，活跃于一线。

国家三级演员、苏州市评弹团“90后”演员谢岚在接受现代快报记者的采访时，回忆起了自己结缘苏州评弹的往事。

“2008年我初中毕业，父母一直对评弹曲艺很感兴趣，觉得孩子可以试着往艺术这条路发展一下，于是我就考入了苏州评弹学校，到现在接触评弹已经16年了。”在评弹学校的五年里，谢岚刻苦学习基本功，每天早上开嗓、练声、练气息，每天下午不停地练弹唱、练说表、学开篇。“学校还要求学员掌握三档、双档甚至单档的全部技艺，无论将来担任的是上手（三弦）还是下手（琵琶）。”

作为一名土生土长的苏州姑娘，谢岚从小听苏州话，同时有一定的歌唱基础，这让她很快从同届60

多名学员中脱颖而出，最终于2013年成功进入苏州市评弹团。

如何才能将苏州评弹传得更远、更广，是很多年轻演员始终在思考的问题。在工作学习之余，谢岚也会在自己的网络平台发布一些推广普及评弹的视频，包括但不限于科普和一些“抖包袱”。“苏州评弹讲究说、噱、弹、唱、演五种表演手段，其中的‘噱’就指和小品相声一般，抖包袱发噱，博观众笑声。”谢岚告诉现代快报记者，为了能吸引更多的年轻群体，她还经常研究段子，创作一些“现代包袱”，使同龄人在哈哈一笑的同时，更易接受评弹艺术。

谢岚通过“引发年轻人共鸣”获得了一众粉丝，出生于1996年的小师妹袁佳颖更是思维活泛，用“苏州话入门”直接火出了圈。据悉，苏州评弹学校一年级就有一门课叫“吴语正音”，这门功课可以说是贯穿了每个学员的基础学习生涯。在评弹学校，老师会随时随地提醒学生说苏州话，并及时纠正错误发音。2022年，袁佳颖在网络平台发布了自己录制的“苏州话小课堂”系列短视频，一夜爆火。其首条短视频单在抖音平台上的点击量就达到70

万，网友纷纷点赞留言。“评弹演员的苏州话听上去就是标准！”“吴语真好听！大赞！”而网友的褒扬，也成了年轻演员们进行网络创作的原始动力。他们以各种方式积极推广苏州评弹艺术，让更多人领略吴侬软语的魅力，感知语言的趣味性。

“受语言、地域等限制，传统评弹的受众多是江浙沪一带的年龄群体，受众面相对较窄，我们年轻演员希望通过自己的努力，使评弹得到传承、创新与普及，逐步跨出吴语地区走向世界。”谢岚提到，如今自己在进校园演出时，面对台下的孩子们，也会和当年的前辈一样，真切感受到了肩上的职责和使命。

跨界成“国潮”，收获流量不忘本

如果网络视频、VLOG带来的只是间歇性热度，那么当苏州评弹跨界流行音乐成为“国潮”，流量便会滚滚而来。2022年春节期间，苏州评弹与世界音乐厂牌“新乐府”跨界合作。袁佳颖与西北民谣歌手张尕怂合作演唱的《塞北江南》登上了2022年元宵戏曲晚会，引发了巨大

苏州市评弹团北京国家大剧院音乐厅“忆江南·苏州评弹折子专场”演出合影 苏州市评弹团供图

的反响。

而著名评弹表演艺术家盛小云，更是在2020年亲自“登场”与痛痒乐队一起创作了流行歌曲《重临西湖》，该作品在7天内就获得了上千万的点击量。

“传统艺术需要宣传和包装，互联网时代就是要有一点变通一点变革，在恪守底线、不动摇根本的前提下，我从来不排除吸引年轻人的手段。”盛小云告诉现代快报记者，“玩票”流行音乐其实并非她第一次跨界演出，早在2008年，她牵头主创，将近代名著《雷雨》改编成中篇弹词并领衔出演。《雷雨》创演至今，已走进北大、清华、澳门大学等近百所著名高校，影响深远。值得一提的是，团内演员袁佳颖正是因为观看了评弹《雷雨》，才下定决心入行，之后还拜在盛小云门下。

盛小云表示，苏州评弹拥有着深厚的群众基础，电影、电视剧中常有

涉及，比如《金陵十三钗》中倪妮等演员以苏州话用苏州评弹的演唱方式演绎《秦淮景》。“我们很努力很争气，政府也呵护我们，我们有必要让更多青年人真正了解苏州评弹的魅力。”令盛小云等老艺术家感到欣慰的是，就在3月初，苏州市评弹团在国家大剧院举行了演出，能容纳1800多名观众的演出厅，一口气卖出1500多张票，由此可见苏州评弹艺术在苏州乃至江苏之外的巨大票房号召力。

盛小云透露，苏州评弹学校目前正在深入推进现代学徒制的培养模式，苏州市评弹团也将和苏州评弹学校“校团联动”，与社会企业开展合作，为青年人择业入行评弹增加砝码，在“圈粉”观众的同时吸引从业者。

得益于此，苏州评弹必将在传承中不断发展，在创新下绽放出更强的生命力，散发出雅俗共赏的无穷魅力。

从《茉莉花》到《声声慢》，扬州清曲谱新韵

“青砖伴瓦漆，白马踏新泥……”这首火遍网络的《声声慢》，是扬州清曲与民歌“混搭”；闻名世界的江苏民歌《茉莉花》，起源于扬州清曲；扬州自古风流地，郑板桥诗云，“千家养女先教曲”，这教的便是扬州清曲。从古至今，扬州清曲究竟有多火？跟现代快报记者来一探究竟！

扫码看视频

现代快报/现代+记者 顾潇 韩秋

与民歌《茉莉花》同宗同源

扬州清曲是在扬州民歌的基础上诞生的古典曲艺，起源于元代的“小唱”，到明代已形成一定的规模，扬州清曲真正兴旺还是在清代。随着历史的推移，扬州清曲这门丰富多彩且蕴含无限魅力的艺术保留了下来。作为扬州首批非物质文化遗产，扬州清曲至今回响在扬州的大街小巷。

“好一朵茉莉花，满园花开，香也香不过它……”《茉莉花》是闻名世界的江苏民歌，也是扬州市的市歌。“很多人不知道，《茉莉花》与扬州清曲中最经典的曲牌《鲜花调》同根同源。”广陵区文化馆馆长王婷告诉记者，早在100多年前，民歌《茉莉花》的旋律就走出了中国走向了世界。据我国音乐理论家钱仁康考证，《茉莉花》还是“流传到海外的第一首中国民歌”，而《茉莉花》与扬州清曲曲牌《鲜花调》同宗同源。

18世纪末期，英国人约翰·巴罗在游历中国的过程中，将中国民歌《茉莉花》采用五线谱记谱，并翻译为英语歌词。后来，广泛在欧洲各

国流传，陆续还有了法、德等更多版本。《茉莉花》优美的旋律，还被意大利作曲家普契尼“嫁接”进了歌剧《图兰朵》中，具有浓郁的东方韵味，这也是第一首出现在西方歌剧中的中国音乐。

艺术团多数成员是90后、00后

和许多传统艺术类似，扬州清曲传承也曾面临着人才梯队几近断档的局面。但是在传承单位广陵区文化馆的不断努力下，如今扬州清曲这棵古树又发出了新枝。2022年年底广陵区文化馆成立了扬州清曲青年艺术团，现有20多名成员，其中乐队12人，年龄最大的出生于1988年，最小的出生于2004年，绝大多数成员是“90后”“00后”。

范文焘不过27岁的年纪，已是有着10多年艺龄的“老戏骨”。范文焘自小喜爱扬剧，2007年如愿考入扬州文化艺术学校扬剧班，并跟随著名扬剧表演艺术家唐麟童、孙爱民学习，后又跟随扬州清曲省级非遗传承人陶梅芳系统学习扬州清曲。

“扬州清曲曲牌丰富，据统计有140多种，一开始，我们是从基础的小调《鲜花调》《八段锦》等学起。”范文焘说，得益于扬剧功底，他学起来还算得心应手，便尝试更难的曲牌。“清曲传承学习的方式就是口传心授，而清曲曲牌又有着严格的调式和板式，多一板少一眼都不行。当时，陶老师一字一句、一腔一调地教，很有耐心、倾囊相授。”提起那段学习时光，范文焘心怀感念，传承扬州清曲的使命感，在他心中悄然而生。

不只是演唱，范文焘还学习了伴奏乐器，一对玉箸，一盞瓦碟，在他手中上下翻飞。“蜻蜓点水、海底捞月、雨打芭蕉……这些都是瓦碟的敲击方式。”聊起清曲，范文焘的眼睛放着光。2018年，范文焘成为了扬州清曲区级非遗传承人，现在已经熟练掌握了小几十个曲牌。

“老曲唱新歌”扬州清曲焕发新生命

“二月天杨柳醉春烟，三月三来山青草漫漫……”最近，范文焘

扬州清曲2024新年演唱会 广陵区文化馆供图

在瘦西湖五亭桥前演唱的扬州清曲版《上春山》在网上破圈走红，古老的扬州清曲艺术，遇上朝气蓬勃的青春力量，也焕发出了全新生命力。

其实，这已不是扬州清曲与其他艺术形式进行碰撞而走红网络。2022年，范文焘与民俗歌手史琪玮，用扬州清曲与民歌“混搭”的形式演绎了网络爆火的《声声慢》，收获了众多粉丝，他也将扬州清曲带上了央视《为爱而歌》节目。清澈的唱腔一字一句都渗透着地道的扬州味，古风融合清曲，让扬州清曲有了新的韵味。“这我对艺术有了新的理解，清曲也可以很美，能够让年轻

人感受到传统艺术的魅力。”范文焘说，他还利用短视频平台，拍视频、开直播，只为让更多的人认识和喜爱扬州的地方文化。

现代快报记者了解到，在2024年全省文化馆工作会议上，由广陵区文化馆申报的“基层文化馆非遗保护创新路径探析——以扬州清曲为例”被评为2023年全省文化馆公共文化服务“优秀案例”。现在，扬州清曲的传承队伍不断扩大，左琴右书、广陵有益和淮扬菜博物馆都设立了扬州清曲传承展示基地，扬州清曲艺术的传承创新与旅游资源得到深度融合，让越来越多的人喜欢上了扬州清曲。