

新大众文艺
我在场非遗展演
出海

黎韵竹音越重洋

海南日报全媒体记者 黄富国

在海南非遗的出海路上,涌现出一群可敬的“摆渡人”。曹银桥传播黎锦文化,守护文化版权,推动黎锦登上世界时尚舞台;黄海林以竹木为器,让黎韵跨越山海,用坚守与热爱架起中外艺术交流桥梁。他们让海南非遗走出深山、走向世界,在文明互鉴中绽放恒久光彩。

——编者的话

在海南文化走向世界的征程中,有这样一位使者,她以黎族竹木为器,天籁乐声为信,登上25个国家的舞台,让黎族千年文脉在国际舞台上焕发新生。她就是五指山市黎族竹木器乐传承人黄海林,一位用坚守与热爱,搭建中外文化交流桥梁的艺术“摆渡人”。

出生于五指山市的黄海林,童年记忆里总有袅袅乐声萦绕——村里的老人手持竹制乐器,或唇吹或鼻奏,清幽的旋律顺着山间溪流流淌,刻进了她的成长轨迹。

17岁那年,成为保亭歌舞团舞蹈演员的黄海林,在一次演出中偶然见到国家级黎族竹木器乐传承人黄照安演奏鼻箫,那穿越心灵的音色让她瞬间沉醉,一句坚定的“我要学”,让她从此踏上了传承之路。

青年时代的黄海林把所有精力都倾注在竹木器乐学习上:每月工资全部用于购置鼻箫乐器,深夜的排练厅里,总能看到她练习的身影;由于黎族竹木器乐的乐谱多为口传心授,没有系统的文字记载,她便寸步不离地跟随老艺人学习,逐音记录、反复揣摩。这份近乎执拗的热爱,为她日后走出国门传播文化筑牢了根基。

2009年,黄海林跟随歌舞团前往俄罗斯演出,这是她第一次将黎族竹木器乐带到国际舞台。当鼻箫的空灵乐声在异国剧场响起,原本喧闹的现场瞬间安静,掌声热烈而持久。那一刻,黄海林真切感受到,音乐是无国界的语言,黎族的古老技艺能够被世界看见、被世界喜爱。这也让她坚定了一个信念:要让更多国家的人,听见黎族竹木器乐的天籁之音,更加了解海南文化。

此后十余年间,黄海林走访25个国家,每一场演出都成为一次文化的对话与碰撞。异国观众对黎族竹木器乐的好奇溢于言表——用鼻子吹奏的鼻箫、随手摘下的树叶就能奏响乐曲,这些独特的演奏方式,让他们忍不住驻足围观、主动询问,眼神里满是惊叹与喜爱。

2024年意大利路演中的一幕,成为黄海林文化出海路上最难忘的记忆。演出结束后,一位中年外国观众径直走来,然后紧紧拥抱她。一番交流后黄海林得知,这位观众成长于手工艺品世家,家族传承的技艺如今面临年轻人不愿接手、濒临消亡的困境。当他看到黄海林带着中国的传统乐器走向世界,看到这份古老技艺在她的坚守下焕发勃勃生机,内心的触动与羡慕难以言表,那份跨越国界的共鸣,让两个陌生人因文化而紧密相连。

“他的眼泪,让我更加明白自己肩上的责任。”黄海林坦言,那一刻她深刻体会到,自己带去的不仅是一首首乐曲、一件件乐器,更是一份传承的希望。2016年,她牵头成立海南省首个黎族竹木器乐乐团“五指山之声”,将鼻箫、灼吧、叮咚等黎族传统乐器汇聚一堂,通过专业演出与教学,让更多人有机会了解这一古老技艺。

黄海林的艺术“摆渡”之路,既有走出去的勇气,也有请进来的热忱。海南国际传播中心主持人芭莲娜曾被鼻箫的独特魅力吸引,主动向黄海林拜师学艺。面对这份热忱,黄海林手把手地指导,让她在掌握演奏方法的同时,更深入地读懂黎族文化的内涵与魅力。

黄海林还出版个人鼻箫专辑,不断改良乐器工艺、创新编排曲目,让黎族竹木器乐既保留传统韵味,又贴合现代审美。“我愿做一根纽带,一头连着五指山的文脉,一头连着世界的舞台,让黎族竹木器乐的声音,传遍世界每一个角落。”黄海林的话语,质朴而坚定。☐

巴黎时装周期间,模特身穿黎锦元素服装走秀。

近些年,海南黎锦两次登上巴黎时装周,让黎锦在国际舞台大放异彩。这中间就离不开许许多多艺术“摆渡人”,五指山热带雨林旅游文化投资集团有限公司总经理曹银桥就是其中一位。

曹银桥回忆,五指山市黎锦出海的起点,至少要追溯到2023年。2023年10月29日,黎锦国际化人才培养班开学典礼举行。“当时我们就想,要让黎锦走出大山,光有技艺不行,还得有懂国际设计、懂市场的人才。”曹银桥说,在五指山市委市政府的支持下,他们积极对接国际设计师,最终与意大利米兰戈尼学院达成了2年人才培养合作,计划培养30余名既懂黎锦又懂设计的本地人才。

2024年9月27日,巴黎亚历山大三世桥俱乐部灯火璀璨,美籍华裔设计师谭燕玉操刀的2025春夏系列展惊艳亮相。当融合雨林意象、黎族图腾的原创黎锦面料展现在众人面前,全场响起了经久不息的掌声。而这惊艳背后,是曹银桥和同事们无数个日夜的奔波。

在筹备阶段,设计师团队对黎锦的精美图案赞叹不已,为更好地融入舞台整体风格,他们打算对服装某些纹样的布局、配色以及物理裁剪方式进行调整。同时,他们也希望将这些独特的纹样元素更灵活地运用到不同款式的设计中。

曹银桥没有急于讨论具体方案,而是先邀请设计师团队深入黎族村落,带着他们逐一拜访当地的黎族纺织染绣技艺传承人。他耐心地为设计师讲解每一个纹样背后的故事:青蛙纹象征着黎族对风调雨顺的祈愿,人形纹记录着先祖迁徙的足迹,甘工鸟纹则诉说着一段关于自由与守望的传说……

“每一根线,每一种颜色,都不是随意选择的。”曹银桥指着一段黎锦解释道,“这个菱形图案代表着稻田,波浪纹象征着河流,而边缘的锯齿状是为了守护中间的核心纹样,不能轻易裁剪。”

设计师谭燕玉深受触动。她发现,那些最初想要调整或裁切的部分,恰恰承载着最深厚的文化寓意。她决定最大程度地保留黎锦的原始风貌,并在此基础上进行巧妙的融合设计——不改变纹样的完整性,而是通过模特的走位、灯光的配合以及面料的层叠搭配,让黎锦在保留本真的同时焕发出时尚光彩。

与此同时,他还发现,这些民间传承人大多不懂版权申请,便主动牵头,联系相关部门,手把手教他们准备材料,帮他们完成版权登记,用专业为千年技艺保驾护航。

在秀场外,曹银桥也没闲着。他和所有工作人员都身着黎锦元素服饰,走到哪里,就把海南文化带到哪里。凭着“社牛”的热情,他主动引导国外设计师聚焦黎锦元素,拍摄黎锦文创产品,讲解每一款纹样背后的故事。“当时就想着,多宣传一句,多展示一点,咱们海南文化被世界看见的机会,就多一分。”

2025年3月11日,巴黎科尔德利耶古建筑内的官方秀场上,黎锦再次惊艳世界。法国设计师维罗妮克·勒鲁瓦打造的黎锦大师系列,将大力神纹、甘工鸟纹等进行放大、变形、解构,融入现代针织、雕刻天鹅绒等材质,呈现出不一样的美感。

而这一次,曹银桥又一次打破了阻碍——秀场原本只有走秀环节,没有额外的展示空间,他和海南黎锦元素(海南)科技有限公司相关负责人张茉莉及团队反复与主办方沟通,软磨硬泡,终于为黎锦纺织染绣技艺传承人谭朝艳、刘伟童争取到了现场演示腰机织造技艺和展示五指山雨林大叶茶等产品的机会。

如今,在曹银桥的推动下,“Miss黎”黎锦公共品牌声名远扬,从服饰、丝巾到手包、文创饰品,黎锦早已摆脱“深山孤品”的标签,成为兼具民族美学与实用性的“全球潮品”。

“我希望能够像自己的名字一样,做一座中外文化交流的桥梁。”曹银桥说。☐

黎锦惊艳巴黎秀场

海南日报全媒体记者 黄富国

“摆渡人”名片

五指山市黎族竹木器乐传承人
黄海林(左二)

本版图片均由受访者提供

“摆渡人”名片

五指山热带雨林旅游文化投资集团
有限公司总经理曹银桥