

外眼看广东

新西兰古筝“演奏者”Donald Kepple： 一成不变无法真正延续传统文化 最佳办法是用新的想法去发展它

新 西兰人 Donald Kepple(当劳) 在中山生活已有12年,如今的他早已融入了大湾区,跟当地人一起组了好几支乐队,还会说一点当地的石岐话。来自异国的他,把这里当作了新的生活和创作灵感之地。

说起当劳,最闪亮的地方莫过于去年端午期间发布的专辑《中山之夏》及其中的代表作《唤岐江神龙》(Calling the Qijiang Dragon),获得了线上网友和线下观众的许多好评,在当地年轻人中颇有知名度。他把粤港澳大湾区龙舟邀请赛的场面作为灵感,将端午的擂鼓声、船桨翻飞、百舸争流的激情画面以及幻想中的岐江龙灵,还有他本人划龙舟的经历见闻均融入音乐中。近日,新快报记者来到了当劳位于中山的琴行,目睹了当劳和他的乐队如何用大鼓、古筝等中国传统民乐,与西方古典音乐、新西兰毛利音乐相结合的过程,甚为震撼。

“延续一种传统文化并不是必须要跟千年前一模一样,一成不变。作为后人,应该找到方法让传统文化真正活起来,在现代生活里拥有真正的活力。所以,你应该去发展它,为它补充新的想法,我想这才是古人创造这门艺术时想要看到的。”

——Donald Kepple

■当劳在中山的一家琴行里接受采访,这也是乐队平时训练、交流的地方。

1 新西兰音乐全能少年 在大湾区组了个乐队

从事英语和音乐方面教学工作的当劳告诉新快报记者,跟中山的缘分要从他的妻子同时也是大学同学小关说起。当劳和小关在就读新西兰国际音乐学院(惠灵顿维多利亚大学音乐系)时相识,他读的是声乐专业,而她学的是小提琴演奏。大学期间,两人组建了一支摇滚乐队,毕业以后一起来到了小关的家乡并组建了家庭,继续并肩同行在音乐路上。

“毕业以后,我想要到家乡以外的世界去看看,而她刚好也想回到自己的父母身边,于是我们就一起回到中山。现在看来,12年确实是人生里一段不短的时光,我也已经安顿下来并适应了这里的生活。这里的发展机会比新西兰要多得多,我自己也成为了这座城市风景的一部分,我很享受这里的生活方式。”当劳说。

在音乐方面,当劳算是少年早慧。他七岁开始学习钢琴,通过了所有的分级考试,进入大学以后进修了作曲和电子混音。在他看来,他的作品并不像大众认知里通俗意义上的乐曲,而是把许多不同的声音混合在一起的一种呈现形式。为了实现这个效果,他一直保持练习钢琴和小号等多个乐器的技艺,用以制作出他所需要的声音素材。

2012年,他们的乐队在琴行诞生了。当劳告诉新快报记者,他们的乐队名叫Tempest(风暴),来自于贝多芬的作品,也是源于小关与他两人相识的城市惠灵顿,是全球平均风速最高的城市之一。在这个乐队里,小关是小提琴手,当劳则担任钢琴、键盘、小号和作曲等多个角色。有意思的是,当劳还是一名古筝“演奏者”。

语言问题从未成为乐队合作的障碍

当劳说,他的音乐灵感,有很大一部分来源于妻子的“音乐世家”氛围。当劳的妻子小关在中山市小爱乐青少年交响乐团担任指挥,家人运营着中山市业余音乐学校和视频中出现的琴行。除了经营琴行以外,小关的父亲也很喜欢民乐。在这个耳濡目染的氛围下,当劳跟大鼓、古筝这些传统乐器也就自然而然地擦出火花。

“虽然中山是一个文化和生活方式较为传统的地方,但也有着许多思维开放、眼界开阔的受众群体以及充满热爱和活力的年轻音乐人,在父母辈打好的基础上,大胆追求自己的青春和梦想。”小关说。

2 中山女婿在岳父琴行 对中国民乐日久生情

这位来自新西兰的中山女婿跟中国传统乐器古筝的邂逅可以算是“机缘巧合、日久生情”。小关的父亲经营着一家琴行,当劳平时也在那里给学生授课。

记者在现场看到,琴行里用来接待顾客的展示区并不宽敞,可是推开里间的门却是别有洞天——这里有一个灯光和演出设施齐备的小型舞台。当把日常的灯光关掉,亮起舞台灯,一家平平无奇的琴行就变身成为活力四射、新锐动感的live house演出场所。周围密密麻麻堆放着各种各样的乐器,从最受学生欢迎的电子鼓、键盘、小提琴,到传统的京剧大鼓、古筝,样样齐备。授课的几间教室则在楼上,后门出去还有阳光玻璃房和后花园,平时他们在那边喝咖啡、休息和开会。

每次等待学生来上课之前,当劳就跟这些乐器待在一处。大概在2014年,他在乐器堆里发现了一台古筝。他试图与这个从未见过的“奇怪”乐器互动,但是一直没有成功。

“于是我经常坐在楼上,看着楼下的它思考:我可以(对它)做什么呢?我很喜欢它发出来的声音。”平时他喜欢收听各种各样的传统音乐节目,经常能接触到古筝琴曲,这些音乐对他来说已经成为日常生活的一部分,“我不相信,在中国传统音乐面前)我只能扮演一个听众、旁观者的角色”。

他希望,可以把传统的音乐元素放进他正在进行的创作中,与他的音乐风格和使用的乐器结合展现出更好的质感。“我想在它们自身的基础上添加一些效果,做一些延展,这也是我想要自我表达的方式。现在的演奏方式我很满意,即使我不算真正地在演奏它,但可以让它发出我想要的声音。”

在拍摄中,他为新快报记者现场展示了他对古筝的特殊演奏方式,在手指弹拨之外,他还用小关的小提琴弓弦去“拉动”古筝的琴弦,并使用电脑里的数码古筝音效与键盘相连,与乐队演奏的所有声音混合。

他刚开始在键盘上弹奏出古筝的声音作为创作元素的时候,曾经把作品上传到网上供大家欣赏,但是并没有人发现这些声音素材是由什么乐器而来的。“可是当我把演奏古筝的画面作为一个视觉元素放上网络的时候,人们开始有了别样的反应,他们说,‘这不是正确的演奏方式’。”

当劳认为,当中的一部分评论不无道理,但他也有一些自己的理由:“延续一种传统文化并不是必须要跟千年前一模一样,一成不变。作为后人,应该找到方法让传统文化真正活起来,在现代生活里拥有真正的活力。所以,你应该去发展它,为它补充新的想法,我想这才是古人创造这门艺术时想要看到的。”

扫一扫 看视频

策划 新快报记者 罗韵
采写 新快报记者 罗韵
图片/视频:张晨露 黄家健
陈文锋 郑健辉
蔡 佳

乐队成员
眼中的当劳

■当劳会用指弹的方式或者小提琴弓弦去“拉动”古筝的琴弦。

风暴乐队的另一名成员阿伦,是中山沙溪人,从小跟着长辈学习舞龙舞狮,在乐队中担任鼓手,同时也兼顾中国大鼓。三人组成乐队以来,每次开会都要将普通话、粤语和英语三种语言并用,指手画脚加上小关的翻译。但语言的问题并没有阻碍这支乐队的合作,一个眼神交流,一段音乐,就能解决了。当然,当劳也在努力学习说一些普通话和粤语。阿伦坦言,最大的分歧产生在音乐的理念,因为当劳的想法都比较先锋,“作为一个外国人能这样玩一个中国传统乐器,我觉得挺有新意的,还很好听。他是用拉的,他也有弹,尤其是拉的那个音效,一出来是很直击你的心灵的。”