

澳大利亚墨尔本陆柒乐队——

华人社区

探索民乐与摇滚的融合

杨宁 董溪若

侨界关注

墨尔本联邦广场华灯初上,在纷繁变化的布景衬托下,一支融合了古典与现代气质的乐队登场。琵琶、长笛、吉他、贝斯共同奏出直击人心的旋律,一曲奏罢,欢呼声、掌声响成一片。这是陆柒乐队不久前在墨尔本古市集演出的一幕。自2019年成立以来,这支国风摇滚乐队致力于将中国民乐与摇滚乐融合,在享受乐队创作的同时,让更多海外友人听到带有中华文化属性的音乐。

萌芽

陆柒乐队的主唱江智聪是广东肇庆人,他从小就对武侠影视作品中的配乐情有独钟。那时,当剧中的江湖侠客挥剑决斗,或是缠绵悱恻的爱情故事上演时,画面背后流淌的往往是悠扬古朴的民乐曲调,这些旋律深深打动了江智聪的心。

2014年,江智聪前往墨尔本攻读艺术管理硕士学位,而后在热爱的驱动下,攻读了音乐制作与表演专业。异域文化环境的熏陶与西洋乐器的学习使江智聪对文化适配性有了更深刻的理解。

例如,西方人通常能够自然地用英文表达“I love you”,而中国人却较难直接用中文说“我爱你”。这种表达方式的差异深深植根于每种文化中。在乐器学习方面,江智聪亦发现了不同的文化适配性。

就像是一粒埋藏已久的种子开始萌芽,这些发现唤醒了江智聪对小时候喜爱的民乐的回忆。“但一部分年轻人对民乐缺乏了解,甚至对民乐有误解,认为民乐是不够时尚的,从而对民乐缺乏兴趣。但实际上,民乐有很多可能性,它可以变得年轻,值得被更多人喜爱”,江智聪开始探索如何将这种植根于中华文化的音乐元素与西方音乐相结合。

2019年,江智聪组建了陆柒乐队。乐队的名称背后蕴含着让中国的音乐走向世界的理念,“阿拉伯数字是全世界都能理解的通用语言,因此我们最初选择了

陆柒乐队在墨尔本联邦广场演出。

受访者供图

“陆柒67”作为乐队的名字。”江智聪解释道。在遭遇重名问题后,他们决定采用注音的方式,将乐队名称改为“陆柒 Lill Chii”,“这样,不会说中文的人也能更轻松地读出“陆柒”这两个中文字的发音。能让大家知道“陆柒”这两个中文字的发音也是件不错的事。”

融合

谈到民乐与摇滚乐的融合,江智聪形容“就像是在一幅黑白的画卷上泼洒色彩”——吉他、贝斯传达出的摇滚乐较为冷冽,更加粗犷,像是绘画中黑白的基底;民乐则更讲究丰富的音色的变化,像是泼洒上去的斑斓色彩。民乐与摇滚乐交汇碰撞,共同演绎出一幅独特的音乐画卷。

陆柒乐队琵琶手徐子玥自小学习琵琶。回顾学琴经历,徐子玥坦言曾在父母的要求下参与考级,按部就班地学习传统曲目。高中毕业后,她开始大胆尝试将琵琶融入自己喜欢的英文与韩文歌曲。徐子玥把穿着汉服用琵琶弹奏各类歌曲的视频上传到了B站、小红书等平台,收获了上万粉丝。这种探索让她意识到,琵琶不仅仅局限于传统的演奏方式,更可以与现代元素相结合。加入陆柒乐队让她坚定了这一观点,当琵琶与西方的电声乐器共同演奏同一首曲子时,她被这种新颖的融合方式深深吸引。

乐器是载体,互相碰撞的是心灵与思维。陆柒乐队的鼓手是澳大利亚本地

人,“当我最初邀请他的时候,他愣了一下,诧异中国居然有金属乐队。这让我意识到,向外展示中国的音乐是非常重要的。”江智聪回想起鼓手初入陆柒乐队时的情况,“乐队7个人,6个是中国人,他语言上是不通的,我们玩的很多乐器他都没见过。”两年来,这位澳大利亚本地鼓手一直与乐队并肩排练演出,为乐队注入了新的活力。“不同的文化背景与思维方式让我们在创作上有了更多的碰撞,能够创作出不一样的东西。”

自成立以來,陆柒乐队一直坚持中文原创,“一开始很多人劝我们改唱英文,直到现在他们还是听不懂我们的歌词,但他们爱上了陆柒的音乐。甚至有墨尔本当地人对我们说,陆柒乐队是他们最喜欢的乐队。”江智聪忘不掉一次演出结束后,全场观众高呼“陆柒 Lill Chii”的场景,“我们教会了这么多外国人说一个中文词汇,那么多澳大利亚本地人共同欢呼一个中文词汇,我的心涌上了一种强烈的自豪感。”

探索

在国风摇滚界,在民乐与摇滚的融合作品之中,一直有民乐是形式还是内核的争论。江智聪直言:“在融合之路上陆柒乐队尚处于不断尝试的探索状态”,“陆柒乐队的创作内核是自我表达。从自我出发,陆柒乐队试着用音乐回答那些扎根在生活中,并且能向外扩大的问题。”

陆柒乐队目前正在创作一张包含10首歌曲的音乐专辑,主唱江智聪谈起自己创作的名为《春》《夏》《秋》《冬》的4首歌曲,“这4首歌写的是我人生中的4件小事,它们的共同主题是理解。它们不仅包括我和我父母、与朋友的理解问题,进一步理解,还包括不同文化背景下人与人的理解问题。在跨文化生活的背景下,聚焦理解的主题,我尝试用国风和摇滚音乐,来传达我内心的困惑和思考。”

“民乐与摇滚之间需要理解,而这种理解有时存在困难,它们不是那么容易就可以融合到一起的。”民乐与摇滚的融合之路亦存在重重困难,在探索之路上,陆柒乐队也有过犹豫和困惑。例如,国风创作常用五声音阶,而西方流行音乐创作常用七音阶,在创作时,二者可能会产生矛盾。

正如作曲家郭文景所言“我们谈发掘民乐的更多可能性,不是说给中国乐队加更多西洋乐器就行”,国风与摇滚、民乐与西洋乐的融合并非易事,如何在达到最大程度和谐的同时不丢失民乐本身的特性与深厚的历史底蕴是值得探索的问题。而处于异文化环境之中,在坚持最符合本民族文化表达习惯创作的同时如何兼顾他文化受众的需求,这是陆柒乐队必须面对的问题。

对于这些问题,陆柒乐队目前虽然没有明确的答案,但对未来充满信心,“就像我们的歌曲一样,四季流转轮回,理解问题一直存在,但其中蕴藏着一年比一年更好的可能性。在反复探索之中,我相信我们能找到更好的融合方式。”

中国驻纽约总领馆服务进社区

近日,中国驻纽约总领馆在费城华埠好朋友老人活动中心举办了一场温暖的“领事服务进社区”活动,吸引了大量侨胞前来办理领事证件。

总领事黄屏亲临现场,并与侨胞们亲切交流,为活动增添了温暖的氛围。黄屏表示,通过深入开展“领事服务进社区”系列活动,将继续深入社区,不断扩大领事服务的范围和深度,为侨胞们提供更为贴心的服务和支

持,以满足同胞们的需求。“领事服务进社区”活动不仅为侨胞们提供了更便捷的领事服务,也加强了总领馆与当地华人社区的交流与合作,展现了总领馆务实、贴心的工作态度,为维护侨胞权益、增进侨胞福祉作出了积极贡献。(来源:侨报网)

哥大米勒剧场纪念华人作曲家

近日,为纪念哥伦比亚大学著名教授、已故华人作曲家周文中(1923—2019)诞辰百年,哥大米勒剧场举行纪念周文中诞辰百年音乐会,回顾其生平代表作品。众多哥大师生和周文中生前的同事友人等出席了当晚音乐会。周文中的儿子周泳霖和周疏曼也到场,并参加了音乐会期间的简短座谈。

出生于中国战乱年代的周文中是上世纪首位赢得国际声誉的华人作曲家,其毕生贡献除许多探索和弘扬中国音乐传统的著名作品外,还包括在中美建交前夕发起创立哥伦比亚大学中美艺术交流中心,组织小提琴家艾萨克·斯特恩、作曲家阿瑟·米勒以及中国剧作家曹禺、英若诚和作家丁玲等人开展中美艺术家交流互访,同时也安排许多中国的音乐学子——周龙、陈怡、谭盾、盛宗亮等于是上世纪80年代来美留学并担任他们的导师。(来源:侨报网)

山东人才集团访问法国华侨华人会

近日,山东省人才集团总经理张祝秀一行参观访问了法国华侨华人会,与法国华侨华人会主席蔡君柱等举行了座谈交流。

张祝秀介绍,山东省人才集团于2021年2月注册成立,是全国首家省级人才集团。山东人才集团的成立是贯彻落实山东省委、省政府部署要求,实施“人才兴鲁”战略和人才制度改革攻坚行动的重要成果,也标志着山东在用市场化手段开发和配置人才资源上迈出重要一步。

蔡君柱欢迎张祝秀一行的到访。蔡君柱介绍了法国华侨华人会的发展历史和现状,希望与山东省人才集团保持紧密联系,不断发掘法优优秀人才,为山东的经济发展和科研进步贡献力量。

(来源:欧洲时报网)

甲辰年英国华侨华人恭拜轩辕黄帝

近日,甲辰年英国华侨华人恭拜轩辕黄帝大典在伦敦唐人街举行。英国侨团、商会及各界代表约300人齐聚一堂。大典秉持“同根同祖同源,和平和睦和谐”的主题,设置议程。

中国驻英国大使馆侨务参赞刘红梅作开场致辞,代表使馆对大典的成功举行表示热烈祝贺,并希望广大旅英侨胞和各位友人,继续做中华文化的传播者、中国故事的讲述者、互利合作的推动者、中英民间友谊的促进者。不断为实现中国梦添砖加瓦,不断为推动中英双边友好交流合作和中英关系健康稳定发展发挥更大作用。(来源:中新网)

用画笔设计精彩人生

杨宁 刘欣欣

“要有敏锐的艺术触觉”

高建平是一位华人设计师,从小就喜爱绘画。中学时,他曾有一幅画入选市美术展,因此在1974年,他被保送到纺织图案设计专科学校,随后从事外销的图案设计工作。工作期间,他仍不断进修专业艺术课程,曾被公派到德国进行交流。他的作品有77件获国家和市级奖项,1986年还获得全国专业设计人员纺织外销图案设计大赛的冠军。

“外面的世界很精彩,外面的世界很无奈。”回忆起1990年到澳大利亚谋生的场景,高建平感慨良多,“我当时才刚刚将26个英文字母排列整齐,很难找工作。”但得益于国内专业的艺术培养,高建平很快受聘于一家华人公司。

高建平主要为众多公司设计商标,也为文化衫、桌垫等文旅产品进行图案设计。他说:“只要我画,人家都愿意要我的设计,还一直催我画,那些产品的销路都很好。”

“前几年我陪朋友到唐人街,他想买一些澳大利亚的纪念品带回送人,朋友问哪些是我设计的,我说这里很多都是我的作品。”高建平笑着说,“我30年前设计的东西现在还在市场流行,太奇妙了!”

高建平提到他的设计受游客和当地人喜爱的原因:不仅要文旅市场有一定的灵敏度,还需要有敏锐的艺术触觉,将澳大利亚本土文化巧妙地融入设计中。

扎实美术功底是高建平在异国设计的最大底气。他说:“艺术没有国界,当审美纵深增加的时候,审美也会横向扩展,所以尽管我的背景不同,我对澳大利亚的文化吸收得很快,设计起来就得心应手了。”

高建平作品广受欢迎的另一个奥秘,就是他的努力。2023年,有一个曾与他合作的绣厂结业,老板将设计稿送还给他。“老板哗啦啦地拿出一大沓设计稿,我粗略数了数,有大概200多张。”高建平笑着说。

“大家都很认可我”

在第一个设计流行于市场后,来找他合作的人越来越多。高建平说:“大家都很认可我,合作的种类也多了。”英国人创办的Lush Creations艺术陶瓷公司邀请高

建平担任主画师和设计师。悉尼引入粤语电影《上海滩》,他为电影设计在澳宣传的海报。“还有人找我设计房车,我说我真的不会,对方说我就是信任你。”忆起往事,高建平有些自豪。

但在那个年代,很多人对法律一知半解,不甚了解知识产权的概念,也是由于市场对高建平的认可,他的作品常常陷入“被抄袭”的风波。

虽然他意识到抄袭是对他权益的损害,但却表示他很“佛系”。他乐观地说:“拷贝我的设计其实也是对我的一种肯定嘛,另一方面,他们创业成功能给很多人带来工作机会,大家都不容易。”

“用画笔提炼美的表达”

退休后,高建平重拾爱好,拿起画笔记录生活与大自然的美好。他热爱旅行,灵感来源于山川湖泊和旅途见闻。

高建平对艺术的定义为:艺术不是生存的必需品,却是精神世界的调味品。“我希望能用画笔和思想提炼大自然特有的美,以期尝试与自然共鸣,创作出安顿人们精神世界的作品,让大家感到轻松愉悦。”高建平说。

由于多年的设计经历与对生活的感悟,高建平对绘画的理解也更深刻,他的丙烯画及油画作品写实与抽象结合,色彩明快柔和,笔触细腻厚实,有一种浪漫的诗意。

高建平的作品充满力量,时时鼓舞着在奋斗路上迷茫的人们。2021年,在“澳大利亚新艺术联合会会员艺术展”中,一幅《当莺歌燕舞时》吸引了一位收藏者,她在画前伫立良久,陷入了沉思。她在微信朋友圈写道:“我从画中看见歌舞升平欢笑中凝固的思想者,看见了古代与现代的穿越、东方与西方的交融、柔软与刚强的和谐,还有内心深处的孤独思考与现实生活的浮华喧嚣……我看见了一种我想要的力量!”这幅作品正是出自高建平之手。

“无论我走到哪里,我骨子里还是一个中国人。”高建平说。年轻时,祖(籍)国名山胜水涵养了高建平的审美,现在他也常常回中国旅行,并尝试以东方审美的独特魅力,结合西画的绘画手法,记录祖(籍)国的大好河山,创作出更有新意的艺术作品,传达中西合璧的和谐之美。

侨乡新貌

采春茶

随着气温回升,福建省福鼎市各大茶场进入春茶采摘忙碌期,茶农抢抓农时采茶、制茶,供应市场。近年来,福鼎市大力发展特色产业,通过科技兴农、财税政策、金融扶持等措施,推进白茶产业向现代农业迈进,助力白茶产业发展,促进农业增效和农民增收。图为近日,茶农在福建省福鼎市佳阳畲族乡后洋村的茶园采茶。

王旺旺摄(人民图片)