

悉尼半雅中乐学院创始人董敏

用竹笛展现民乐魅力

杨宁 陈洁然

侨界关注

从湖南到北京,从北京到澳大利亚,竹笛陪伴着董敏走过人生一次又一次转折。如今董敏不仅在悉尼创办半雅中乐学院,还以街头表演竹笛的形式践行梦想,让更多人听到中国民乐。

董敏。二〇二三年十二月,半乐华章音乐会在悉尼举行。前排左二为董敏。受访者供图

“走一条不一样的路”

2015年,董敏前往澳大利亚新南威尔士大学学习策展与文化领导力专业。她8岁开始学习竹笛,中学和本科也选择竹笛专业。毕业后工作三年,董敏萌生留学的念头:“大部分人会选择考音乐学院,或者进乐团、做老师。我想突破自己的舒适圈,走一条不一样的路。”

在澳大利亚,董敏遇到很多对中国民乐感兴趣的人。比如在迎新晚会表演,事后有同学找她学习竹笛。她和其他中国留学生带着竹笛、古筝、二胡、琵琶等乐器,组成小乐团到各处演出,也遇到观众想跟着学乐器。这给了董敏通过民乐创业灵感:“毕竟自己会一门技艺,我希望不要浪费时间打工,多一点时间在澳大利亚发展民乐。而且我们租乐器和存放乐器都是个难题,我也想租场地储存从国内运来的乐器,于是就有了开办学院的想法。”

创业不是一件容易的事情。最开始,董敏的音乐学院只有一间不到80平方米的小工作室,每个专业只有几名同学报名,她还要承担从国内购买和运送乐器的费用,一件件积压在仓库的乐器带来存货风险。董敏回忆说:“当时我边读书边创业,不一定有足够的资金支持,还把一部分学费投进去了。”

如今8年过去,半雅中乐学院已经有两个分校,培养了上千名同学,有力地推动民乐在澳大利亚的传播。学院起名灵感来源于董敏的英文名Meya。董敏是湖南人,“半”是战国时期楚国的国姓,“雅”代表着艺术深厚沉淀之意。董敏解释说:“我们希望用这个名字代表中国民乐的传承和创新,也秉承

持着有教无类、雅俗共赏的含义。”

学院既教授古筝、古琴、二胡等中国传统乐器,也开设钢琴、吉他等西方乐器课程。学员中既有华人留学生,也有对民乐感兴趣的本地人。有位已经退休的女士,学院还在工作室时期她就坚持体验不同乐器。“她非常执着于学习中国传统乐器,但是在澳大利亚工作没有学习的契机,正巧退休后回来体验。”董敏说。学院里还有一位吉他教师是痴迷于二胡的本地人,还拉着许多朋友观看自己在音乐会的二胡表演。

“让大家感受民乐”

刚刚建立半雅中乐学院时,招生问题上董敏颇感发愁:“中国民乐演出传播的效果是我面临的一大难题。比如我们要开一场音乐会,但如果大家并不认识这个乐器,就不会想为演出买单。我们首先要让大家感受民乐。”

这时她看到街头巷尾,有着许多演奏吉他、唱歌的艺人,突然发觉表演是非常有效的宣传形式。2016年,董敏花了几百美元,在唐人街租下约两张桌子大小的摊位,开始她的街演生涯。一边还有电视机播放中乐学院的宣传片。中乐学院的师生也加入街演的行列,大家换上演出服,带上乐器,在人来人往的唐人街办起小型音乐会。他们还会准备闲置的汉服和古筝,让观众不仅欣赏音乐,也能亲身体验民乐的魅力。

2011年,董敏曾参与编写录制《新竹笛演奏曲集36首》,其中包含了《星月神话》《自由飞翔》等流行乐,她也因为竹笛演奏《荷塘月色》在互联网小有名气。街头演出时,董敏更喜欢表演流行音乐。她既会演奏《沧海一声笑》等中国风音乐,也会演

奏老一辈耳熟能详的《扬鞭催马运粮忙》;有时她还会演奏《See You Again》等热门外语歌曲。董敏的曲库储备庞大,能根据现场的氛围和观众的喜好即兴表演。有的观众兴致大发,还会即兴伴着旋律起舞,这给了董敏极大的满足感。

董敏的街头演出多为独奏,偶尔会有其他乐手加入。今年2月,董敏和一位琵琶手在街头表演一曲《十面埋伏》,为即将到来的演出作预演。经过改编,铮铮琵琶声中融入竹笛的脆响,配上二人专业纯熟的演奏技巧,淋漓尽致地体现各自特色。观众被旋律所吸引,驻足聆听,沉浸在音乐的世界。“我记得很多人一直在旁边鼓掌,这是对我们非常大的鼓励和支持。”

古为今用、推陈出新、和而不同,董敏用这三个词概括竹笛作为传统乐器与现代音乐的融合。在研究现代音乐改编时,董敏会在其中加入竹笛演奏技巧和曲目精髓,在适应现代观众口味中兼顾保留竹笛传统特点。“我们首先要知道竹笛的根在哪里,传统音乐是如何创作和表达的,达到一定高度后再结合现代音乐的风格。”

“与观众的深刻对话”

2017年,董敏受邀参加澳大利亚艺术管弦乐团的巡演。澳大利亚作曲家在现代爵士旋律中加入四川特色旋律,演出现场还采用了视频投影技术。除了古筝、竹笛等中国乐器,主办方从四川邀请了脸谱表演艺术家,让观众真切感受四川文化。董敏跟随乐团在墨尔本、堪培拉、达尔文、塔斯马尼亚大学、新日艺术博物馆等地演出。面对十来首全新乐曲,在航班上董敏仍反复熟悉乐

谱。巡演带给董敏文化融合体验,她回忆说:“无论是在音乐学院专业舞台上,还是在新旧艺术博物馆充满现代气息的空间中,每场演出都是与观众的深刻对话。”

通过许多中国民乐人的努力,民乐在澳大利亚逐渐推广起来。董敏和她的团队会参与中小学和社区活动的教育演出。2018年到2020年间,董敏在新南威尔士大学教授中国音乐课程,吸引很多外国学生选修。在外国朋友眼中,竹笛外表简约却能吹奏丰富多变的旋律,他们感到非常神奇。在介绍竹笛时,董敏利用声音帮助外国人理解,比如《姑苏行》浑厚圆润、婉转柔和,梆笛代表作《喜相逢》粗犷豪爽、热情奔放,观众听着连连称奇。

2023年,董敏参加了西澳大利亚布鲁姆珍珠音乐节演奏活动。她穿着中国少数民族服饰,向观众解释和分享中国传统管乐,用竹笛和箫吹奏世界名曲《幽燕曲》,云南少数民族的独孔笛——吐良也亮相演出。作为全场唯一的中国表演者,董敏担心观众不能接受中国音乐。直到和其他音乐家交流后,董敏才发现自己的表演在网络上广泛传播。“澳大利亚的文化多样性,让我感觉可以不受限制地表演,呈现中国文化。”

在非雅学院,董敏在音乐教育中注入文化多样性。为了让华裔学生更好地学习乐器,学院会使用中英双语教学,鼓励学生从中外文化视角学习乐器。穿着中国传统服饰,演奏中国民乐,令这些学员感到强烈的民族自豪感。在学院年度音乐会中,董敏会特意准备中西乐器合奏曲目,请著名编曲家编配乐谱。2019年,他们用中阮、竹笛和钢琴演奏《十二平均律》。2023年,他们用钢琴、竖琴和中国民乐合奏《天空之城》。“我希望学生们在学习中提升自己对于多元文化的认识,促进不同文化背景的理解和尊重。”

中国艺术摄影学会杨元愷

以影像记录中国之美

杨宁 颜欣彤

“影像是一种跨文化的通用语言”。这是杨元愷常说的一句话。祖籍湖北仙桃的杨元愷今年82岁,是中国艺术摄影学会终身名誉主席,他一直专注于游历、拍摄中国和世界各地的人文地理景观。

抚慰游子的乡愁

杨元愷经常应邀在海外举办摄影展,以中国的大美河山和人文生活为主题,将中国的美丽风光和社会进步展现给外国友人和海外华侨华人。

今年4月,杨元愷以“光影·印迹”为主题的个人摄影展在澳大利亚悉尼中国花园园举行。此次展览由荣传媒和杨元愷工作室联合主办,澳大利亚澳中人民友好交流协会支持,荣传媒出品。展览为期3天,共展出66幅作品及4组人文专题组照。

在展览中,有一幅名为《轻舟静江水》的作品引起了观众的注意。这幅作品在中国江南水乡拍摄,画面背景是青砖黛瓦、碧柳如烟,前景是水面上漂浮着一只孤舟,色调清新淡雅,有一种朦胧静谧的意境。

一位老华侨看到这幅作品,他儿时在家的美好回忆瞬间涌现,当场表示非常想收藏这幅作品。他的家乡就在中国的江浙一带,这幅作品把江南水乡的韵味真实地记录下来。他感到非常亲切,像是“把自己带回了家乡一样”。

《过大年》这幅作品则拍摄于2012年春节期间的山西长治,画面展现了欢快的早船表演和洋溢着幸福的观众,背景是一面写着“全县人民总动员,打好脱贫攻坚战”大字的主墙。这幅作品记录了脱贫攻坚的重要时刻,并被国家级年鉴收藏。

李先生是一位在澳大利亚生活了20多年的华人,看到《过大年》时,他感慨道:“这幅作品让我想起了小时候在国内过年的场景,那个时候全家人一起欢度春节的画面历历在目,非常温暖。”

为祖国感到自豪

从上世纪50年代到今天,杨元愷已经走过了近70年的摄影历程。1956年,父亲出国访问归来带回一台120相机,年少的杨元愷从此与摄影结下了不解之缘。1961年参军时,他把相机

带在身边,为战友和朱德等老一辈革命家们拍照。这些宝贵的经历为他以后创作大量优秀的摄影作品打下了坚实的基础。

2010年,杨元愷的摄影作品展《驭光中国·逐影世界》开始在国外巡展,此后他还在马来西亚等地陆续举办《环球影踪》《镜中世界》等作品展。他的作品里蕴含一种“天地有大美而不言”的审美理念。

他的作品里还有一幅作品《珠穆朗玛峰》也格外引人注目。照片拍摄于2007年,当时65岁的杨元愷从北京自驾前往西藏,在那里,他领略到了珠穆朗玛峰的雄伟壮丽。他说:“珠峰作为全世界的最高峰,是我们国家的骄傲。作为摄影人能用镜头将其记录下来,我也感到无比自豪。”

用艺术沟通心灵

2018年,杨元愷在拍摄海上丝绸之路时创作了《大象洗澡归来》这幅作品。他看到孟加拉国的小孩子在河边给大象洗澡,年轻人骑着大象欢乐归来,有一种人与自然共生之美,因此他捕捉了这一瞬间。

杨元愷一生都在行走,见识不同的人,体验不同的生活。他常常用平和、关爱和包容的眼光看待世界,记录世间一切美好,让人们更加敬畏自然,珍惜生命。

“我走遍了117个国家和地区,然而不管走到哪里,我对故乡都有一种思念。我觉得中国是我的故土,中国的风光是世界上最多样化的风光,从沙漠到大海,从胡杨林到白桦林,从美丽的大兴安岭,到三亚的热带雨林,我觉得很骄傲。”杨元愷深情地说道。

在展览现场,一位定居悉尼多年的华人韦女士表示:“今天的收获很多,每一幅作品都有精彩的故事。杨元愷的镜头聚焦世界,写意人生。从画面的细节里我可以感受到艺术家的深厚造诣和精湛技艺,也重新体验了故乡的风土人情,这种感觉是难以言说的。”

杨元愷的摄影作品不仅展示了中国的美丽,还连接了海外华人的心,给他们带来故土的温暖和力量。他认为摄影是一种看见和记录世界的方式。尽管已逾八旬,他依然热衷于追求生命的意义,想继续前往未曾踏足的地方拍摄,用作品分享更多的故事,让影像成为连接世界的桥梁,让艺术成为沟通心灵的语言。

侨乡新貌

林下经济

多年来,福建省科学利用森林立体空间,发展林下经济,持续壮大“森林粮库”,形成了林菌、林药、林蜂、林禽、林油、林粮、林果等多个系列的森林食物,打造“绿色食品工厂”。福建省森林面积1.21亿亩,森林覆盖率65.12%,2023年全省林下经济利用面积超3000万亩,产值超800亿元。

上图:泉州市安溪西坪镇的铁观音生态茶山一角。安溪县以林地资源和森林生态为依托,大力发展铁观音茶叶种植和以生态茶园为主体的乡村旅游点。

左图:宁德市古田县安发(古田)生态园林下种植的中药材白英。

魏培全摄(新华社发)