

澳大利亚华人和留学生创作历史音乐剧《唐人街木匠》

《唐人街木匠》是一部由在澳大利亚的华人和中国留学生创作的历史音乐剧。故事围绕 20 世纪初受迫于“白澳政策”的华人木匠如何反抗排华展开,灵感来源于一部关于澳大利亚华人木匠的纪录片。

主人公阿陈从广东漂洋过海,怀揣梦想抵达墨尔本,在老师傅阿木的悉心指导下慢慢成长为一个优秀的木匠。

但“白澳政策”的施行让华人生意者举步维艰。阿陈和其他华人木匠们该如何在政策的打压下建立起自己的金字招牌?他要经过多少道考验,才能和同样来自广东的妻子阿梅在澳大利亚团聚?

“我的朋友李俊彬是马来西亚华人。他在看到纪录片后深有共鸣,于是便希望制作一部音乐剧讲述这段历史,展现来自广东的华人移民群体的家庭观和坚韧精神。”

该剧的制作人兼扬琴手刘冰瑶说,整部剧的核心在于“反抗”:

华人生意者反抗当地排华市场、华人反抗不公的移民政策等。

在“白澳政策”下,华人木匠的家具必须打上华人制作的标签,以便和其他种族区分开来。他们也无法和在中国的家人团聚,如果想把妻子带来,会遇到很多移民政策上的阻碍。

整部剧中让她最有共鸣的一首曲子叫做《By the Rules》。老师傅阿木总是教导年轻的华人木匠们要低调,按当地人的规则来。但在阿陈看来,面对明显的不公,忍气吞声的结果只会让华人群体陷入更为难堪的境地。勇敢发声是破除不公的第一步。

为了兼顾创作的艺术性和历史的真实性,李俊彬、刘冰瑶和伙伴们一起到澳华历史博物馆了解当年的历史故事,观看华人木匠所用的器具等,将真实的历史人物和事件融进创作中。

澳华历史博物馆的馆长也曾

演出剧照

是一名华人木匠,在听到他们的故事后立即表示对该剧的支持,并寻求项目合作,将音乐剧与博物馆的展出相结合,向更多人讲述这段历史。

刘冰瑶说,前来观剧的不仅有当地华人,还有很多其他族裔的移民。他们对这个故事很有兴趣。

“与当地历史直接相关的故事更容易让观众进入剧情,也能激发他们以不同视角解读历史的

主创团队在澳华历史博物馆门前合影

兴趣,并从中体会其他民族的文化观念和习俗。”刘冰瑶认为,寻找与海外观众生活相关的话题切入进行创作,更易让观众有亲近感,向华人剧目“敞开心扉”。

在音乐的制作上,刘冰瑶和朋友们将扬琴、笛子与吉他相结合,并加入说唱元素。在她看来,糅合不同乐器的声音特质、融合中西曲风可以为海外观众带来耳目一新的感受。不少音乐家正在

寻求类似的跨界合作,比如,华人二胡演奏家与澳大利亚弦乐四重奏乐队合作、古筝演奏者与管乐队的合作等。

“与西方元素的融合并非改变了中华文化的特质,而是以一种贴合受众文化习惯的方式讲述我们的故事。这同时也是对创作者能力的考验。我们还将继续学习和探索。”刘冰瑶说。

(刘洋 来源:中国新闻社)

华裔青年钢琴家林艺嘉:始于热爱,忠于坚持

林艺嘉,一位出生于安徽合肥的 95 后钢琴家。她 7 岁开始学钢琴,毕业于德国汉诺威音乐学院钢琴系,师从该院钢琴系主任、世界顶级赛事日内瓦国际钢琴比赛冠军罗兰·克鲁格以及三项国际顶级钢琴大赛头名获得者亚历山大·辛普夫。

至今为止,她已经在数十项重要钢琴赛事中获奖,包括 2021 年意大利罗马肖邦国际钢琴比赛第三名及“意大利国会众议院院长奖章”。

7 岁就开始学钢琴的林艺嘉,10 岁便选择去考北京中央音乐学院附小,没想到,这一去便很幸运地被中国著名钢琴演奏家、教育家凌远教授收入门下。

凌远教授曾任中央音乐学院钢琴学科主任,门下人才辈出,包括被称为“钢琴魔女”的国际一线钢琴演奏家王羽佳也曾师从于她。凌教授曾说,“艺嘉有着很敏感的、与生俱来的音乐资质,有潜力成为职业的音乐家。”在凌教授的指导下,林艺嘉的琴技有了飞跃式的进步,也就是从那时起,她想将钢琴作为职业,坚信钢琴演奏就是终身追求的目标。

如今,林艺嘉即将攻读演奏家学位(等同于演奏博士)。谈及这些年在海外的求学之路,林艺嘉印象最深的也是这些名师们的顶尖专业素养。

“我在国外的前后两任主课老师都是在国际最顶级钢琴比赛中曾获得第一名的钢琴家,他们在汉诺威音乐学院任教多年。在钢琴演奏的水平上,老师们一直都保持着业内顶尖水准,上课的时候,无论学生弹什么曲子,他们都可以立刻示范出几乎是录制 CD 的水平,并且熟识所有重要音乐作品和文献。”

在有教学任务和音乐会要演

钢琴家林艺嘉

奏的情况下,老师们依然会每天坚持练琴,且还在其他时间不断学习多种相对冷门的曲目。在这种环境下,林艺嘉受到老师们潜移默化的影响,受益匪浅。

这些年,林艺嘉陆续参加了多次国际性赛事。其中,在 2022 年第 30 届罗马肖邦国际钢琴比赛中,她凭借出色的演奏获得评委们的高度认可,最终获得钢琴组别第三名及“意大利国会众议院院长奖章”。对于在比赛中获得的殊荣,林艺嘉谦逊地表示,得奖固然开心,不过,从小到大,每一次比赛对她而言也都是一种琴艺上的积淀。

对于如何缓解在比赛中的紧张情绪,林艺嘉表示,主要靠充足的准备以及全身心地投入,尽量让自己摒弃杂念,去享受演奏本身。

“在德国学校每位教授的班里,都有定期的班级演奏课。这是一种班级内部的小型上台形式,很多教授甚至一周举办一次,观众仅限于班里的学生。在大家面前弹琴可以起到一些体验上台的效果,对真正比赛和音乐会上台很有帮助。经过在这样的场合演练之后,再去比赛也能减少一些紧张情绪。”

弹琴近 20 年,如何能做到对钢琴保持着一如当初的热爱?林艺嘉笑着说,自己其实有很多偶像。

在上个世纪公认的大师级演奏家里,林艺嘉喜欢里赫特、吉列尔斯、鲁宾斯坦、肯普夫、哈斯姬尔等。在当代年轻钢琴家里,林艺嘉比较欣赏中国钢琴家陈萨、韩国钢琴家文智英、赵成珍、德国钢琴家罗兰德·克鲁格、美籍华裔钢琴家陆逸轩等。

其中,对林艺嘉影响最深、意义最特殊的是文智英。

文智英出生于 1995 年,是当代一流的女钢琴家,历史上第一位获得布索尼国际钢琴比赛冠军的亚洲人,也是继钢琴大师阿格里奇之后唯一一位年仅 19 岁时就同时获得了日内瓦和布索尼两项顶级赛事冠军的女钢琴家。

“看了她的演奏视频后我发现,她不仅技术控制力高超,录音堪称范本,更重要的是,她演奏的音乐清新自然,在传递出细腻、深刻的情感同时还可以充满激情,每一个音符都能直击人的灵魂,每一次听她的演奏,都让我体会到仿佛时间静止一般。”

对于现在正在学琴的青少年们,林艺嘉唯一的建议就是要努力保持内心的热爱。

“因为热爱,才可以经得起风吹雨打和考验,砥砺前行。每个人都有潜能,能否将潜能挖掘出来并使之成为卓越的才能,取决于如何培养它。”

(何颖 来源:中国新闻社)

侨史勾沉

华裔作家笔下的台山:陈宜禧的故事从未褪色

近日,长篇侨乡题材小说《远道苍苍》入选 2023 年茅盾文学奖候选名单。台山籍华裔作家刘怀宇正是以新宁铁路的建设为背景,讲述了华侨陈宜禧的传奇人生,让海内外台山人通过文学作品更加了解和热爱家乡。

台山的华侨历史要从淘金热说起。19 世纪中期,许多台山人怀揣着“淘金梦”,前往美国加利福尼亚挖掘金矿。1863 年,美国首条横贯大陆的铁路——太平洋铁路动工。据历史学家估计,约 1 万至 1.5 万名华工参与修建了美国横贯大陆铁路。考虑到这项工作的难度和危险性,华工数量甚至更多。到工程后期,中国劳工在所有工人里已占八成以上,其中大部分来自台山地区。

大批华工在异乡挥洒了汗水,却得不到承认。1882 年,美国推出《排华法案》,暂停华人移民赴美,拒绝所有华人劳工进入美国,在美国的华人移民不能成为公民。于是许多台山华侨决定将多年积攒下来的血汗钱带回家乡,用于建设侨墟,发展商业和教育。

在台山,“十步一侨物,百里一侨墟”。一座座侨墟,是华侨先辈珍贵情感的历史见证,也是他们血浓于水的家国情怀。而侨墟的崛起和发展离不开台山新宁铁路的开通,这是中国第一条民办铁路,其创建者正是陈宜禧。

陈宜禧在美国西雅图火车站当过清洁工、筑路工,靠着“顶硬上”的劲头,他寻找各种机会学习,渐渐成长为技术人员。1904 年回到家乡后,他提出建设新宁铁路计划,提出“不招洋股,不借洋款,不雇洋工”的

“三不”主张。1906 年 5 月 1 日,新宁铁路正式动工,1909 年通车,从台山斗山至江门北街,全长 100 多公里。铁路开通后,海外华侨欢欣鼓舞,大批侨汇汇入当地,用以侨墟建设和家乡发展。

“我们可以从陈宜禧一生的经历中,获得很多启示和鼓舞。他的故事告诉我们如何在逆境中坚持抗争,如何在多元文化的环境中立足生根,并不仅是要有尊严地生存下来,还要展现出自己的风采和意义。同时,他在铁路建设方面做出了令人瞩目的成就,也为我们提供了实用的经验和启示。”刘怀宇说。

刘怀宇的父亲刘子毅生前 20 多年坚持搜集撰写关于陈宜禧和新宁铁路的史料和故事,在父亲去世后,刘怀宇继承父亲的遗志,经过 5 年的调研和沉淀,创作了这部小说。

刘怀宇说,为了创造这本书,她来往于太平洋两岸,走访江门、台山、新会、西雅图等地,走进小说主人公曾经生活过的山村、城市、森林,呼吸那里的空气,感受那里的阳光,甚至去陈宜禧当初淘得第一桶金的地方采风。她还借助英语和网络资源的优势搜寻陈宜禧的寥寥踪迹,并很幸运地在华盛顿大学图书馆找到了陈宜禧当年的英文信件和账本。

“支撑我写作的动力来自父亲的嘱托以及海外第一代华侨的创业故事。书写他们的人生,就是向包括我父亲在内的华侨华人的生命历程不断靠近,也是一种对前辈在海外奋斗同时又心系祖(籍)国的精神传承。”刘怀宇说。

(金旭 来源:中国侨网)