

龙笛访谈录

对话长笛大师雷恩·寇伯

文 | 黄圆苑

人物简介：

雷恩·寇伯 (Ron Korb)，中文名为龙笛，世界著名长笛演奏家，被誉为当代魔笛大师。他生于加拿大多伦多，自小学习古典长笛，早年毕业于多伦多皇家音乐学院。精通数十种东西方笛子乐器的龙笛，同时也是作曲家及音乐制作人，并且已在二十多个国家发行过三十张作品，巡演足迹遍布全球。他将多年来旅居世界各地的体验，转化为创作灵感，其作品风格唯美而灵性，充满意境，疗愈心灵，并呈现出多元文化色彩，

融合了世界音乐、新世纪音乐、古典音乐、爵士乐、拉丁美洲音乐、亚洲音乐、凯尔特音乐等多种元素，加之自身的东西方血统，从而显露出浓厚的个人风格。多年来除了个人创作和演出，他也与世界顶尖歌手、演奏家、乐团以及电视电影导演广泛合作，其中不乏著名香港音乐人谭咏麟、罗文，以及李安、吴宇森等导演。他的个人经典专辑《Celtic Heartland》、《Taming The Dragon》、《Japanese Mysteries》等，都深受广大乐迷们喜爱。

长笛大师雷恩·寇伯最近开始了新一轮的上海之行，个人的访沪音乐会、第16届上海国际艺术节、江苏之行，档期满满，此行也是他的第8次来华演出，其个人的第16张创作专辑《Europa》也正式于国内发行。对中国乐迷来说，龙笛这个名字并不陌生，对他的经典作品更是耳熟能详；而在我大致的印象里，这位有着加日血统的演奏家，对中国的认知也在随着他每一次与中国的亲近而日益加深：到访中国城市，懂得一些中文，穿中式服装，会玩儿新浪微博，和乐迷们逗趣互动，眉宇间透出的东方气息，更重要的是他和他的魔笛。无论是关于东方的寂涩悠远深邃，还是凯尔特的悠扬浪漫感伤，在他的作品中都格外动人。当年初听《Taming The Dragon》，很难想象竟会出自白人演奏家之手；再到《Celtic Heartland》，又仿佛觉得那就是爱尔兰人自己的作品。如此一位成长于正统的西方古典音乐教育背景下，以精湛的笛子演奏见长，又深谙东方音乐，并将多年来涉足的多元音乐风格兼收并蓄的音乐家，也足以称得上是名符其实的跨界。

作为演奏家

Q: 这几年中国乐坛，关于“跨界”（fusion）的话题很引人注目，融合演出在很大程度上刺激了传统音乐的传播，特别是它能逐渐吸引年轻人走到传统音乐的圈子里来。其实您的诸多作品可以说也是“跨界”而生，您如何看待这种跨界？

A: 在音乐创作上我一直都坚持这一点，融合不同的风格。“融合”确实为单一的传统艺术形式注入了新的活力和现代元素。而不同风格的集成碰撞也是吸引我创作的灵感来源，包括我的长笛与时尚元素的结合。对音乐而言，没有什么是不可能的。

Q: 如果用一个词或者一句话来形容，你如何描述你与长笛之间的关系，或者说感情。

A: 彼此融合和相连在一起。当我吹奏得非常投入的时候，我感觉到我与她已经融为一体，我们都成为了彼此的一部分。能够去体会和感受她，是我一直所想要追求的。

Q: 对于笛子的热爱和精通，您觉得这是自己的天赋吗？

A: 我一直都非常非常喜爱长笛的声音，能够吹奏她并分享给所有人，我真的觉得非常荣幸和开心。与其说精通长笛吹

奏是我与生俱来的天赋，我觉得不如说这是上天赐予我的一个礼物，让我能够通过长笛来抒发我的喜、怒、哀、乐，并且能够通过她，让所有人了解并认识我是怎样一个人。

Q: 作为演奏家，你希望观众带给你什么？

A: 就好像我想要和我的长笛，我的音乐融合为一体一样，我也希望我的听众朋友们能够和我的音乐融为一体。我希望看到大家听着我的音乐陶醉并跟随着音乐去体会的样子。也希望朋友们听到我的音乐时，能够感受到我想要或是正在述说的故事，并跟着我一起畅游其中。当然，如果大家都非常喜爱我的音乐的话，不止是演奏会才能听到，他们也可以把我的CD买回家，这样每天回到家都可以欣赏了。

作为创作者

Q: 《Europa》相比之前的古典录音室专辑，风格显得更为浪漫轻快。具体说，它应该包含了你对欧洲的城市印象和人文印象。每一首曲子都有故事，或有感于古老建筑和伟大作曲家的足迹，或有感于自然风景和浪漫气息，音乐也因此呈现出不同的新意。

A: 我一直都很希望把我自己的生活经历和历练与经典音乐结合在一起，并且希望每一次都能够有所创新，每一次的新创作我都希望会与之前的在感觉和思路有所不同。

Q: 新专辑设计的太漂亮了，从碟芯到册子，充满欧洲风情，照片也拍得非常美丽！当中应该也有您自己的摄影作品吧？看来平时也喜欢摄影！

A: 我很高兴你喜欢我新CD的封面和设计。为了让它能最大限度的呈现美观和被更多人喜爱，我们团队可是花了很大的心思呢。我想，作为一个音乐人，能把音乐作为我的兴趣爱好及专业我已经很幸运了，当然，我平时也会喜欢旅行，听音乐和看电影。

Q: 其实我最开始听到您的笛声是在电影里，李安的《冰风暴》，片头的那段风笛声，真是太好听了。笛子真的是特别长于抒情的乐器！你们是如何认识的？您觉得您会收录一张关于所作的电影原声的专辑吗？

A: 我跟李安导演有幸结识于他在多伦多拍摄电影期间，《冰风暴》中的配乐所用的是原住民长笛和传统的音乐会长笛。我个人非常喜欢电影音乐，但有时候，这些原声的片段不见得能够转化为一张纯粹的长笛专辑。在我以往的作品集中，

我曾写过一些非常完整而有力的作品，他们既能够作为音乐作品而独立存在，又很有故事感。像是多年前罗文改编过的歌曲《东方海洋之路》(Eastern Sea Route--<Japanese Mysteries>)。

风笛的魔力

Q: 如何将长笛的美发挥到极致？您觉得是演奏技巧更重要，还是作品本身更重要？

A: 很显然，想要把长笛表现到极致，表演者和作品本身都同样重要。但如果一定要我在这二者之间选其一的话，我想是作品。这种感觉就如同“巧妇难为无米之炊”一般。

Q: 虽然都是管乐，但是在吹奏不同种类的笛子时，演奏技巧肯定都有所不同。能说说您平时的练习方式吗？

A: 也许有些音乐家觉得弹奏或者是练习多种乐器是一件非常让人分心的事情，可是对于我来说，我反而觉得这能让我把长笛吹奏得更好而且有更多的灵感，还能够同时拓宽自己看待音乐的视角。一般我会从低音长笛练起，随着练习不断深入，逐渐往高音部分去。

Q: 听你的音乐常有种很奇妙的感觉，像新世纪音乐、凯尔特风格，包括亚洲风格的一些作品，明明都有种遗世独立、深邃悠远的气息，它们甚至是伤感的，但却神奇的总有疗愈人的作用。您在演奏的时候也会有这样的感觉吗？

A: 这是绝对的。在吹奏长笛的时候，确实是可以帮助治愈很多比如像你所说的那些伤痛的、难过的情感。当我自己感到焦躁和迷惑的时候，我也需要依靠吹奏长笛来使自己的内心平静下来。

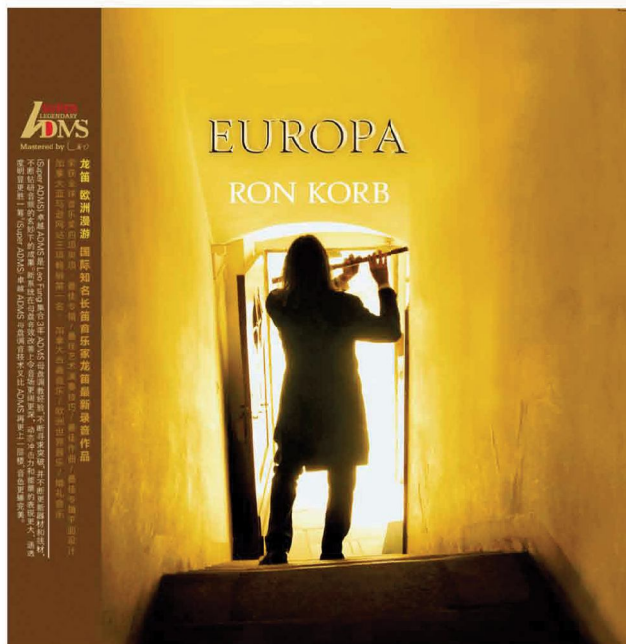
Q: 都说风笛是凯尔特音乐的灵魂。又有人说，魔笛这个东西真的是因为凯尔特而存在的。您觉得元素与风格，两者之间的关系应该是怎样的？

A: 凯尔特音乐中，除了长笛扮演的重要角色外，其他乐器比如口哨、竖琴和小提琴，也同样不可或缺。新的元素有助于我们形成风格，而音乐创作的道路永远是开放的，打开一条路，它有可能又会将你引向其他的方向，发现未知的新领域。

“观众就是最好的老师”

Q: 多年的世界巡演当中，有没有对哪一场或者哪里的观众印象特别深刻？

A: 我必须得说，每一场演奏会我都非常享受并乐在其中，

因为每一个不同的国家都有各自不同的文化，以及对音乐都有着不同的理解，并且每一个人对待音乐的态度也不一样，这也是为什么每一场演奏会我都非常的兴奋。音乐没有国界之分，而音乐本身就是一种独特的语言。如果每一个听了我的演奏的听众朋友们都能伴随着我的音乐起舞，高歌、欢笑、或是悲伤哭泣，我一定会非常感动。我也希望全世界的朋友们都能够被音乐所感动。

Q: 您从观众身上，得到了什么关于音乐的灵感吗？

A: 对于我个人来说，我一直深信听众就是很好的老师。他们给予我的在音乐上的反馈和评价时常帮助我演奏和谱写更好的音乐。记得曾经有粉丝告诉我，当他们失去了爱情感到无比伤感的时候，我的歌曲《The Day I Lost My Love》能够帮助他们抚平他们的伤痛并慢慢走出低谷。我的歌曲《Journey Home》也曾帮助过一些生病的患者渡过他们的伤病期。也有学生告诉我，我的音乐曾经帮助他们减缓在学习时无法摆脱的巨大的压力。这些能帮助到大家的音乐的力量，都是推动我继续创作音乐的动力！

Q: 好像这几年你来中国演出都是在上海、广州、香港台湾这些南方城市。打算什么时候北上和北京乐迷们再相聚？

A: 如果可以在北京再多演奏几次，那我可是求之不得呢，真希望这个机会可以来得更快一些。到目前为止，我来中国演

奏了7次,每一次来我都被这里深远的文化和优美的风景所折服。中国真的是一个非常大而且历史悠久的国家,想要真正的去了解它还差得远着呢!当然,也正因为中国的博大精深,每一次到来都让我有很多灵感涌现,并把这些灵感和中国传承的文化所联系在一起。所以我很喜欢这里的朋友和粉丝们,并且想要把我的经历放在微博和脸书上跟大家分享。

创作即是不断寻找的过程

Q: 您平时还爱听些什么样的音乐?

A: 在我比较喜欢的唯美、古典、爵士以及世界音乐的领域,有太多我喜欢的艺术家和作曲家了。贝多芬、巴赫、Debussy、Stevie Wonder、Art Pepper、Miles Davis……

Q: 知道您非常喜爱旅行,您对城市有偏爱吗?什么样的地方特别容易激发您的灵感?

A: 我很迷恋在有悠久历史和有神秘背景的有意思的国家旅游,比如欧洲和亚洲我都超级喜欢。北美和南美的自然风光也让我无比惊讶和赞叹。

Q: 听说下一张新专辑是充满东方风情的作品!真是令人期待,能不能先给我们透露一些新的信息?

A: 对于这张我正在制作当中的专辑,我个人还是很为它感到骄傲的,毕竟我花了很多年才真正把这些曲子整合起来放在一起。我一直在寻找东西方音乐风格之间的巧妙平衡,我想在这张专辑中,终于能够实现了!我对于中国古典乐器认知和理解的提高也帮助了我更好的制作这张专辑。我把我歌曲的小样拿给许多朋友听过了,他们都给出了很高的评价与赞美,还说也许这是他们听过的我至今为止制作的最好的一张专辑!

访后语

在这世界上,不是对长笛特别钟爱,却还能写出诸如《D大调2号长笛协奏曲》这样杰出作品的想必也只有莫扎特一人了,因为他是莫扎特。放眼世界长笛学派的主流——从严谨客观的德国一派到华丽流畅的法国一派,一大批纯粹而经典的古典长笛作品如今多数也只能在碟片和交响殿堂里聆听。而对于不拘泥一格的世界性的音乐家而言,他们热爱古典,追求却不仅在此。除去在音符中沉淀下来的扎实精湛的古典演奏技巧与功力,对个人风格的探索,才是他们无止的追求,龙笛便是如此。之于乐迷,所听即所得,当悠扬的笛声传来,它能唤起你挑剔的耳朵,拨起内心的涟漪,你也就能听懂它要告诉你的故事。■

