

在师与徒的岁月传承中 舟山锣鼓代代传新声

□记者 翁雨薇

在传统技艺的传承中,师父与徒弟之间,常常被描述为类似于父与子的关系。许多记忆的传承者背后,都有着师父的循循善诱,周志金也不例外。从当年海岛上的农村少年到如今的舟山锣鼓传承人,回顾过往,在周志金看来,自己的成长离不开一位位老师的教导。而他也将这一份技艺继续传授给了更多的年轻人,在薪火相传中,敲击舟山锣鼓的这一声越发嘹亮。

高家班的表演
让他对舟山锣鼓印象深刻

1955年,周志金出生在了六横小教场村,受家庭影响,从小就对各种乐器演奏充满了好奇。“其实家里有一个鼓架,但是不让我们小孩随便碰。”周志金笑着说,当时流行半工半读,自己12岁还在上四年级,就帮着村里一起修造马路,一次偶然的机会,他发现用树枝敲打专门用来挑泥土的土箕(畚斗),同样能发出好听的声音,“很有节奏感、韵律感。”

物资匮乏、生活单调的年代,这吸引了不少同龄的少年和周志金一起玩起了敲敲打打的游戏,只是时间一长,能坚持下来练习的却只有他一个人。以此入门,周志金和自己的哥哥们学习了二胡、唢呐、笛子等乐器。在一次游行中,他吹着唢呐,绕着六横走了一圈。

这场游行,引起了当时在六横文化站工作的赵学敏老师的注意。为了将文艺的种子播撒到六横,此时的赵老师正在到处寻找优秀的表演人才。为此,他专门来到了小教场村,看完周志金的乐器演奏后,他高兴地说:“就是要找你这种苗子。”

在赵学敏老师的指导和带领下,周志金成为六横业余文宣队的一员,并正式踏上了文艺表演的道路。16岁时,他代表普陀参加了市里的演出。演出成功后,周志金加入了区里的“毛泽东文艺思想宣传队”(后改为普陀越剧团),跟着队里一位来自上海的师傅学起了敲鼓。

“当时的我其实并不知道什么叫舟山锣鼓。”回忆第一次接触舟山锣鼓的场景,周志金至今心潮澎湃,“有一次代表普陀去和兄弟县区交流,定海白泉的高家班为我们演出了一场舟山锣鼓,那时起,我才真实感受到了舟山锣鼓给人带来的那种振奋人心的感觉。”

激动、喜悦的情绪“充斥”着周志金的胸腔,他尤其喜爱其中“三番锣鼓”,认为其雄壮、炽烈、豪迈,真实反映出了渔民劳作中的场景。由此,他也暗暗下了决心,希望能够学习舟山锣鼓。

老师们的细心教导 让他完成了从表演到创作的蜕变

周志金拜的第二位师父是当时在舟山越剧团工作的陶根德老师。陶根德老师曾经跟随舟山锣鼓代表性传承人、被誉为“鼓王”的高如兴学习。“陶老师每次到普陀越剧团的时候,都会过来看我的日常表演。如果哪里打得不对,他就会及时给我指出。一些技术性的东西,比如说鼓点子如何加花等,也是陶老师一点一点教给我的。”虽然

时间已经过去了几十年,对于老师当时教导自己的场景,周志金仍然记忆犹新。

而在擅长创作的陶老师教导下,周志金也逐渐从一名表演者成长为了创作者。但在这个过程中,周志金很快发现了自己的不足。“比如说简谱,我看得懂,但是说不出个所以然来。”由于并不算科班出身,虽然擅长演奏,但周志金的乐理知识还是不够丰富,于是,他决定前往浙江艺术学校进修。

那个时候的周志金三十岁出头,和身边十几二十岁的同学相比,算得上是一个“大龄青年”,对此,他的内心也有些害怕和焦灼,担心跟不上同学们的速度。与此同时,对乐理的热爱也让进入学校的他犹如一块海绵,拼命地学习各类知识,为此常常读书到深夜。

“当时我们9点钟就要熄灯了,但管宿舍的老师看到我这样用功就没有强制要求我熄灯,而是让我用报纸把灯泡包起来,别打扰到别人休息。”而对于内心深处因为年纪大产生的自卑,教授周志金钢琴的老师用一句话打消了他的担忧,“五十多岁的学生我都教过,三十多岁算什么,你还年轻着呢。”

纯打击乐的舟山锣鼓 让不少人眼前一亮

从学校归来之后,周志金继续跟随陶根德老师学习。他创作的第一部作品叫做《二龟听法》,取材于普陀山的民间传说。

在周志金的内心深处,舟山锣鼓不仅需要守成,更需要创新与发展。2000年,为迎接第三届国际沙雕节,正在创作开场节目的周志金别出心裁地想出了“清锣鼓”的形式,也就是剔除传统舟山锣鼓中吹拉弹的内容,只保留了其中的锣鼓精华,以纯打击乐的形式,展现和以往不同的艺术风格。

想要得到师父的认可,写完初版之后,周志金就迫不及待地打车前往定海的师父家中。“我问师父,现在是21世纪了,舟山锣鼓可不可以变一变,去体现新时代的一些东西。”周志金将自己创作的形式和曲目口头表述给老师听后,陶根德老师当时就拍了板,觉得弟子的想法很不错。

2002年,浙江省举办首届鼓乐大赛,周志金和老师共同创作出《沸腾的渔港》这一曲目,同样以纯打击乐的形式表现沈家门渔港的繁荣场景。“传统舟山锣鼓中,因为涉及到吹拉弹,一部分的表演者就必须坐着,而改为纯打击乐后,表演者们都可以站着进行表演。不管是视觉上还是听觉上都

和传统舟山锣鼓有所不同,给人耳目一新的感觉。”周志金笑着说,《沸腾的渔港》不仅在比赛上斩获创作、演奏双金奖,此后还三次登上央视舞台,可以说火了不少年。

成为别人的老师 将舟山锣鼓的创新理念代代相传

从前辈和师父们的手中接过舟山锣鼓的鼓棒,以自己的形式加以创新,周志金同时也是不少年轻一代舟山锣鼓表演者、创作者们的老师。

浙江海洋大学舟山锣鼓队的指导老师费凡便是周志金的学生,跟随周志金学习舟山锣鼓已有七八个年头。与此同时,周志金也是锣鼓队成员们共同的“老师”。他不仅帮助浙海大锣鼓队创作了不少作品,还常常到大学看队员排练,希望能将自己关于舟山锣鼓的创新理念传达给这群孩子们,让他们以自己的形式演绎出来。

2015年普陀区残联成立的第一支残疾人锣鼓队里,同样有一群令周志金印象深刻的学生。虽然有些成员腿脚不便,有些成员在听力上存在些许障碍,敲打统一的锣鼓节奏对他们来说并不是一件容易的事情,但每次排练时,大家都格外认真,排演结束后还会额外抽出时间熟悉曲目。而周志金对于他们也特别用心,除了担任锣鼓队的指挥帮助大家统一节奏,他还认真学习了手势,以便和学生们进行交流。在周志金的带领下,队伍屡屡在省市等各级的比赛中摘得奖项,这让周志金颇为骄傲。

朱家尖、六横、嵛山、虾峙……从小学到大学,从海岛到农村,为了教授舟山锣鼓,周志金的足迹遍布群岛。而徒弟到师父身份的转变,对他而言是蜕变,亦是升华:“我喜欢舟山锣鼓,能将工作和爱好结合在一起,能将它传承并创新,对我来说就是一种幸福。”

照片由受访者提供

