

從「傳承」說起 回顧2011年香港樂壇

「傳承」就是「傳宗接代」，是文化藝術發展的關鍵，從與傳承有關的活動去回顧過去一年來的香港樂壇，便大可窺見香港音樂文化發展的生命活力。

文：周凡夫

香港中樂團 以傳承開季

香港中西兩個旗艦樂團，在過去一年來和傳承有關的事件都不少。香港中樂團9月揭幕的新樂季音樂會「天籟·傳情」，便直接以傳統文化保育與傳承的使命來設計。採用嶄新形式，邀來「非物質文化遺產」的侗族大歌、車江侗族琵琶歌、苗族蘆笙舞等極具少數民族特色的情歌勁舞，採用傳統與現代對話的方式來演出，同時世界首演香港中樂團委約香港作曲家余昭科創作的新曲《黔南印象——水族歡歌》。

創作新作品無疑是傳承中很重要的一環，沒有新作品，音樂發展便無根可言，便都只是表面的活動了。香港中樂團自建團之初對此已深有體會，委約新曲已是樂團長期不變的政策。自2007年開始，樂團每年在香港藝術節舉行的「樂旅中國」系列，更成為展示21世紀大型民樂作品的盛會，2月底舉行的「樂旅中國V」，樂團便演奏了多位內地和香港的作曲系教授的作品，其中鄒向平的《幻想的色彩》、姚盛昌的唐式小阮與古琴雙協奏曲《聽雁》，和李濱揚的《補天》，都是樂團委約世界首演的樂曲。但論矚目程度，那當是樂團和香港歌劇院合力製作，於10月中在香港文化中心大劇院世界首演了4場的原創歌劇《中山逸仙》（黃若作曲，莊梅岩作詞）。

至於首次舉辦的國際中樂指揮大賽，更是香港中樂團在中樂指揮傳承上一項具有創舉意義的傳承活動。55位參賽者，經過4輪評選，3位優勝者參加7月24日的決賽音樂會。中國音樂家協會主席趙季平在決賽音樂會致詞時，評價這次國際比賽「是近百年來現代大型中樂表演藝術領域前無古人的一次盛舉」。

比賽選新秀 創作展未來

音樂比賽儘管是既不合理亦很殘酷的事，但這卻是發掘具有傳承潛力的下一代的「捷徑」。

1991年創辦的學校音樂創藝展力求減少音樂比賽的負面作用，1月底在葵青劇院舉行第20年慶典匯演：首次將小學組及中學組分為下午和晚上兩次來進行；同時並委約當年參加過創藝展，現時活躍於香港樂壇的青年作曲家胡銘堯（作曲）及伍卓賢（音效），創作了一首2010/11創藝展主題曲，於當日首演，更加突出了該項學界活動在香港音樂發展中的傳承意義。

香港電台舉辦的「樂壇新秀2011」，是另一項以「非比賽」性質發掘培育年青音樂家的活動。該活動可追溯到1980年代初，很多現今知名的音樂家，如莫華倫、阮妙芬、黃懿倫、李嘉齡、王思恒、王磊、辛小紅、辛小玲、龍向榮，和錢國偉等等，都曾亮相該節目。這次選出了9位新秀及1個組合，分別為電台和教育電視錄製兩個節目，並參與「樂壇新秀」唱片的錄音。評審團並會提名1位入圍者，聯同網上投票選出的3位入圍者，在明年1月19日舉行的閉幕演奏會暨頒獎禮上演出。

另一方面，香港電台第四台與香港作曲家聯會合作，一年一度舉辦的「音樂新一代」，亦是設法將比賽性質減低的活動；6月9日的音樂會，由香港創樂團首演了8首入選新作，上一年度最佳作品獎得主李家泰獲委約創作的《雲泊》亦於同場首演。

這一年獲得國際性比賽獎的香港新一代，最為特別的，當是旅美香港作曲家陳廣揚（Alan Chan），以一曲爵士大樂隊作品《Tzu Zu Ku》，於6月中在荷蘭Enschede國際爵士音樂節的ArtEZ爵士國際作曲比賽中勇奪冠軍，是奪得此殊榮的第一位華人。另一位是鋼琴學生黃蔚然，在澳洲新南威爾斯美德崗舉行的「2011 Southern Highlands 國際鋼琴大賽」中奪得冠軍及蕭邦練習曲最佳演繹獎。而三年一度的「香港國際鋼琴大賽」，10月舉辦時，吸引了28位來自世界各地的優秀年輕鋼琴好手前來參賽。這些全都是2011

■HKPO的音樂總監接班人范瑞韋頓。

■HKPO新任樂團首席尤一弓。

攝影：Bert Hulselmans 弓。

■十三位樂壇新秀與四位電台人（最右邊）在記者會合照。

■歌劇《中山逸仙》演出後台前幕後在舞台上留影。

■閻惠昌與八位小指揮為指揮大賽決賽主持揭幕。

■獲得荷蘭ArtEZ爵士樂大樂隊國際作曲冠軍的陳廣揚（中）。

年中，所發生的具有傳承意義的事件。

「港樂」大換班 掌門齊競猜

另一旗艦樂團香港管弦樂團，則全年都處於人事接班的傳承新聞中。1月初香港管弦協會宣佈三位高層管理人員的人事任命，李察（Richard Truitt）、韋雲暉（Raff Wilson），和樂團舊將何黎敏怡分別出任發展總監、藝術策劃總監，和行政及財務總監。至於經過國際招聘及遴選後，曾於歐美多個藝團擔任要職的麥高德（Michael MacLeod）獲聘任為行政總裁，則於4月1日上任。

9月新樂季揭幕時，除了有11位新樂手加盟，還有虛懸了一段日子的樂團首席，已聘得俄羅斯的尤一弓（Igor Yuzefovich）出任，9月至12月期間參與6套音樂會演出，明年1月正式履新。

然而樂團最大的傳承懸念，隨著2011年的逐漸過去，卻仍然未見明朗。今個樂季已是迪華特出掌「港樂」最後一年，明年夏天樂季結束後便會約滿。他原定指揮今個樂季的揭幕音樂會「天上凡間」，後卻因病辭演，隨即傳言臨時替他上場執棒的愛徒、荷蘭指揮家雲尼斯（Lawrence Renes）會是接班人。及後范瑞韋頓（Jaap van Zweden）於11月間帶領樂團在兩週內演出4場「范瑞韋頓的寶典」音樂會，這位身兼荷蘭電台管弦樂團及荷蘭電台室內樂樂團總指揮及藝術總監、達拉斯交響樂團音樂總監、皇家法蘭德斯管弦樂團總指揮的荷蘭指揮家旋即被傳是傳承迪華特的「真命天子」。不過，作為協會主席的劉元生則一再強調，請不要胡亂猜測，看來此一傳承「謎底」要到2012年才能揭開了！

觀河·聽河

文：馮顯峰

「人不能兩次走進同一條河流」——赫拉克利特

幼發拉底河、底格里斯河、尼羅河、恆河、黃河，五河孕育了四大文明古國。無疑，河為人類文明之母；然而，都市人還能觀其態、聽其聲嗎？11月初，台灣無垢舞蹈劇場在葵青劇院演出《觀》。與其說是看了一場演出，倒不如說參與了一場河的祭典，更為妥當。

林麗珍用15年編作了三部大型作品——《醮》（1995）、《花神祭》（2000）與《觀》（2009），稱之為「天、地、人三部曲」。這孕育了9年的《觀》，乃關於鷹族的寓言。話說河流穿越山峰之間，兩山分別住着鷹族兩兄弟——Yaki與Samo。他們要世世代代無私地守護這河，但貪婪心作祟，兄弟產生衝突忘記誓言，萬籟俱寂的死亡隨着私慾而來。林以白鳥的角色象徵河的靈魂，將河具象化。女舞者全身塗得雪白，頭上冠羽是從廣西帶回來的「侗族百褶裙」，爪是套上指甲套的指頭。林麗珍亦向老靈魂致謝，因為在《觀》中，不但是舞者在跳，老靈魂藉着服裝道具也一起跳。《觀》，涵蓋着人類的文明。

祭典隨着舞台兩側的樂器敲奏開始，舞台的白布象徵河流，劇場的一切也發生在河上。行者慢慢撿起河上的黑卵石，白鳥以新娘出嫁的姿態徐徐地在白布上緩行。白鳥與Yaki河上的邂逅，發展到有私的愛慾交纏。誓言破，白鳥逝。由始至此，台上所有舞者也是緩緩地在台上行。舞者弓背走的每一步，使重心根植在地；再慢慢地提腳走下一步，將植根的重心提起、轉移，再根植。這體現了林麗珍「空靈美學」的身／心法——「靜，定，鬆，沉，緩，勁」。沉緩而行，使舞者身體因靜而鬆，便容得下無限的可能性。同時，舞者因沉緩而更專注身心的變化，使微小的身心瞬間放大。有別於休息，沉緩是有生命的。面對着沉緩，觀眾只能用專注回應，心神凝聚在台上緩動的一點。白鳥與Yaki纏綿時、步向死亡時，鷹爪微小的抖動，也發自身心的最深處。觀眾如此的全神貫注，他們的觀便更敏銳，感更深刻，讓微

抖化成內心的悸動、死前抽搐的悸動。

白鳥死後，《渡鏡》一幕是Yaki與Samo因慾而相鬥，發出如野獸般的嘶吼。二人的上身以盤骨為圓心轉動，在空間轉動畫圓，揮動手上的長矛，而他們冠上的平劇翎子因二人上身的盤繞，鞭打着周遭的空氣分子。《渡鏡》之前的沉緩就如漩渦，把觀眾的三魂六魄全然吸進舞台這無底的黑洞。現在Yaki與Samo的叫喊就如超新星爆炸，隨着上身的盤繞，將源源不絕的能量如洩瀉般往外擴散，衝擊觀眾的心靈。抽空了的心神受到猛烈的衝擊，換來的是無力感。Yaki與Samo怨念，如同無情的烈焰燒毀了一切。

萬物俱疲，萬籟俱寂。白布卻再鋪在台中的縱線，行者又緩行，把黑卵石放回河上。萬象又回到初始的模樣。透支的觀眾如同做了一場夢。《心經》的一字一句與老靈魂在劇院的空中飄盪着。筆者隨着籊聲，帶着如夢幻泡影的經驗不情願地走出劇院。淨化了的心靈，又要一步一步回到繁華的俗世。

在德國作家赫曼·赫塞的《流浪者之歌》中，當主角Siddhartha沉淪在慾望的俗世，他站在河邊，向着死亡時，河在他心中傳來：「Om」（德文原文Om，乃佛經和印度教經常出現的字——唵。蘇念秋將之譯作「奧」）。Siddhartha從河中聽出哀樂之聲、善惡之聲、嘲嘆之聲……然而，當以統一整體聽河聲，「自我」攝入統一裡。從「自我」解脫的人們隨之而然感受着融入「自然」，物我兩忘的境界，享受無比的寧靜。那統一萬籟的聲便是「Om」，解作「完善」。

Siddhartha從河學會了：等待、保持耐心、聽。河無處不在。縱非活於山間，但只要仰首細望，本來就有一條銀白色的天河。可是，都市人「文明」建設的光卻污染了她，使之陷入幽昧。林麗珍如是說：「快速，卻失了珍貴。慢，都看到了，細節，放大了。」急速，使人內心沒有空間，快得無暇凝聚心神。《觀》中的慢，能讓我們觀到身邊的細節，聽到「河」的聲音，放下自我，感受物我兩忘的狀態。

活動推薦

歌劇 唐尼采蒂《嵐嶺痴盟》

唐尼采蒂（1797-1848）是自羅西尼退休後至威爾第崛起前，意大利最優秀、多產而成功的作曲家。在他積極從事創作的30年中，一共寫了逾70套歌劇，而這些作品全都是寫給意大利式美聲唱法黃金時期的頂尖歌唱家演出。《嵐嶺痴盟》是唐尼采蒂最偉大的傑作，自1835年首演以來，一直盛名不衰。唐尼采蒂在6周內便寫成這齣歌劇，以英國文豪華爾達·史葛最當時得令的小說為藍本，經卡瑪蘭諾改編成結構精簡密實的劇本。唐氏優美的旋律悠揚地在劇中流轉，將每個角色反映得細緻傳神，又按劇情需要刻劃入微地描繪了劇中人的情緒和心理動機。他運用樂器的音色和演奏的效果時而細膩，時而緊張有力，在當時的歌劇來說的確創意盎然。此次演出由廖國敏任指揮，盧景文導演，非凡美樂製作。

時間：2012年1月6至7日 晚上7時45分

2012年1月7至8日 下午2時45分

地點：香港大會堂音樂廳

查詢：22687321

南蓮園池中樂系列：中樂名家演奏會——顧蕙曼及黃安源

琵琶演奏家顧蕙曼9歲進入上海音樂學院附小，先後師從衛仲樂、葉緒然和林石城等琵琶名家。自11歲起在上海之春音樂節表演琵琶獨奏，至今已累積數十年之琵琶演奏經驗。樂評界稱她的演奏「細緻而婉雅，精嫺之中透出靈動，熟練之中不失溫純，秀氣盎然，獨具其清麗的氣質與藝術風格。不論就其表現之樂風，或是就其內涵的學養而言，均為一流之大家。」在這次音樂會中，她會與二胡名家黃安源一起，帶來多首經典中樂曲目，包括琵琶獨奏《陽春白雪》、《月兒高》，二胡獨奏《流波曲》、《二泉映月》等。

時間：2012年1月19日 晚上8時

地點：香港大會堂音樂廳

時間：2012年1月21日 下午2時30分

地點：南蓮園池香海軒

查詢：2268 7321

糊塗戲班《惡童日記》

作品改編自當代匈牙利作家歌雅雅·克里斯多夫（Ágota Kristóf）的黑色巨著。戰爭中的城市，一位母親帶着雙胞胎兒子，交由住在鄉間的外婆照顧。這位「外婆」目不識丁、骯髒、吝嗇、兇惡，甚至是一名兇手。兩兄弟在這種苦日子中，為了生存，為了讓自己變得堅強，每日以互相打罵、挨餓及練習動也不動的方式，鍛煉生存本領。兩人將每天發生的事情，記錄在記事簿中，成為兩位惡童的日記，隨着日記一頁頁被翻開，呈現了人類最原始赤裸的慾望面貌。糊塗戲班藝術總監陳文剛，率領一眾演員以奇詭的面具及形體動作，配以海潮設計的沙畫藝術，Frankie Ho及黃謙誠的感人音樂，打造如詩似畫般的劇場夢魘，震撼每位觀眾心弦。

時間：2012年1月13至14日 晚上8時

2012年1月15日 下午3時

地點：荃灣大會堂演奏廳

查詢：22687325（康文署），37465219（糊塗戲班）

