

盧思泓 童年情景 「笙」聲入耳

中國古典樂器，經久不衰的魅力在於有心人的不斷傳承與守護。傳統藝術與現代元素的結合，根本在於演奏家的人文修為與洞穿時空的歷史見解。香港著名笙演奏家盧思泓，鑽研中華傳統藝術多年，更以本土的視角去發掘笙的新資源。他曾在內地、美國、日本、歐洲等多個地方進行公開演出，也致力於不斷推動本地音樂與現代音樂在傳統中樂中的新運用。本報記者在香港文化中心完成了對他的專訪，也深刻體認到：藝術與生活的密不可分，可以給人以極大的促進力量。

■文：香港文匯報記者 徐全

首先，也學習西樂

1969年出生的盧思泓，整個家庭都有着優秀的音樂傳承。他的哥哥是演奏古箏的，母親則在粵劇方面頗有建樹。家庭的雅樂之風，讓盧思泓在選擇音樂的學習時，毫不猶豫地走進了華樂傳統藝術的瑰麗殿堂。雖然香港的中樂氛圍並不是非常濃烈，但是天生對音符與旋律具有敏感意識的他，將民族音樂與西樂進行了某種程度的「合體」。

盧思泓介紹說，為了學好傳統音樂，打開中樂在本地道路，他也學習了西樂管樂器中的長笛。長笛與笙有何不同？有何相同？他認為，長笛與笙都是吹管樂器，音調也偏高。另外，長笛在交響樂團中，其作用大致介於弦樂與銅管樂之間；而笙，在中樂樂團化後，也有着與長笛差不多的情形，所以對於學習笙的盧思泓而言，選擇學習長笛，是他比較東西音樂的最佳途徑。

與西洋樂相比，中樂有何不同，這是記者向盧思泓重點求教的問題。他認為，中樂，就每一個樂器而言，與西樂最大的差別就在於「規則」意識的不同。西樂的學習、排演甚至記譜，都有着一套完整和極為規範化的方法與體系。例如，從音高、

五線譜開始學起，進而聯繫單音，緊接着是練習曲，再習奏樂曲，難度逐漸提高。但是中樂更加強調隨性而發，所以在較為奔放的演奏中，師承可能比記譜更加重要。因此，中國的古人學習音樂，實際上是在自己去獲得一個美學方法論的過程，並非來自於老師的教授，而是自己對樂器和心靈的感悟。

中樂「樂團化」，態度保守

中樂「樂團化」已經不是一個趨勢，而是一個既成事實。在香港，叫做「中樂團」；在台灣，稱為「國樂團」；在新加坡被稱為「華樂團」；在中國內地又被稱為「民樂團」。這四種名稱之間，究竟有沒有甚麼內在聯繫的分別呢？盧思泓認為，四種不同的稱呼方式，其代表的背後的本質——中國古典樂器，其實並沒有甚麼太大的分別。不僅如此，演奏的曲目、演奏的形式甚至樂器的搭配，也大致相同。但是，名稱的不同，實則代表了四個華人地區對於中國傳統音樂藝術的態度以及各自面臨的環境的差異。

以香港而言，由於過去處於殖民地的背景下，與英國代表的西方藝術作為對應概念的，就是中國藝術或者中華音樂。因此，稱為「中樂團」，實際上是對香港自身環境的一種藝術語言的描述。但在新加

盧思泓。

坡，「華樂團」的概念來自新加坡的國家種族構成——除了佔人口主體的華人之外，還有馬來人、印度裔人等其餘族群，因而「華」字實際上是星國華人藝術的代表與象徵；為着促進種族和諧與文化多元，新加坡華樂團演奏的樂曲也有了愈來愈多的其餘族群的特色音樂。而在中國內地，「民樂」的意涵既有民族的考量，也有民間的構思，其實是為了打造真正能夠超越東西音樂壁壘、形成普世音樂象徵的一種風格。所以，盧思泓最為贊同的，也是「民樂」的稱呼。

童年情景，走上銀幕

搖籃曲是母愛的代表，是親情的象徵。學習音樂的人，幾乎都聽過德國作曲家勃拉姆斯的《搖籃曲》。作為一個地地道道的香港人，盧思泓也試圖從本地的音樂源泉中去找尋親子關係的旋律篇章。他認為，香港傳統的民歌《月光光》是幾代香港人至今都難以忘卻的童年時光。為着準備1月7日與1月20日的演出，他特地將廣東民歌《月光光》進行了重新編曲，引入民族音樂的演奏風韻，喚起大家的童年香

江夢。盧思泓將歲月年輪的意象融合於即將進行的整場音樂演奏會的曲目安排中。因為，為着讓觀眾更好地了解中樂，每一支曲目都安排了介紹——包括樂曲的製作背景、作品流行的年代與年齡、曾經的時代效應等方面。音樂會的上半場，是其成長經歷的講述，而下半場則是其對中國音樂的理解：一大一小，可謂恰到好處。據他介紹，此種創意來自自己在準備演出的過程中，發生的一系列喜訊——孩子出生。看着孩子天真的目光，已是父親的盧思泓，認為有必要在公開的演出中，有一些獻給小朋友的禮物。畢竟，親情的感受是人生最大的幸福，也是音樂昇華的至高境界。

傳承中樂，義不容辭

文化是交融互通的，對主體性的堅持，有助於對多元文化的理解與認識。正是如此的理念，盧思泓認為，如今很多中樂演奏家會和交響樂團配合，用西洋樂的伴奏來強化中樂的特色，這一運用在戲曲或是

■盧思泓講解笙的發音原理與構造。 徐全攝

南蓮園池中樂系列：
盧思泓笙演奏會《傳·說》
時間：1月7日 下午2時30分
地點：南蓮園池海軒

時間：1月20日 晚上8時
地點：香港大會堂劇院

■盧思泓在太古ArtisTree與小交響樂團團員合作。 盧思泓提供
■蘇鳴樂坊與唐弦樂四皇奏合作音樂會。 盧思泓提供

專場音樂會中非常常見，這是一個恰到好處的音樂對話方式。畢竟，在他的觀念中，中國古典樂器是非常個性化與細膩的旋律結構，點與面的關係中，中樂作為一個點，音效會更加成功。

因此，盧思泓組織了自己的小樂團——蘇鳴樂坊。因為傳承的使命，他自己也在進行演出以外的教學、資料整理與教材編寫的工作。尤其是中樂記譜中的轉譜工作，是非常艱巨的工作。他希望自己從事的中樂事業能夠有更加廣闊的前途。雖然，在他看來，香港過多被流行音樂所影響；推廣中樂，也面臨教材亂、樂器亂、方法亂的困境，但他覺得，只要自己做好、不懈堅持，就能夠達至「笙」聲入耳的境界。

國際室內樂音樂節開鑰

文：胡銘堯

激情探戈·炫技弦樂 擦出室樂火花

新一屆國際室內樂音樂節首次由林昭亮擔任藝術總監，時間亦由往年尾改為年頭。25位來自世界各地、中國內地和香港的音樂家，將參演6場演出、7場免費演出及3場大師班。這音樂節堪稱是歷來規模最大的一年。

新任藝術總監林昭亮曾以獨奏家身份多次來港獻技。今次擔任室內樂音樂節的藝術總監，將他多年籌辦和推廣室樂的工作，推展至香港。他在2001年開始，於美國擔任拉荷亞音樂協會仲夏音樂節的音樂總監，將音樂節擴展至成為當地的音樂、爵士樂、新音樂的盛事，當中音樂家陣容星光熠熠。作為熱愛室樂演奏的音樂家，他的經驗可謂讓香港的音樂節更添精彩。

室樂的精妙，在於音樂的演奏掌握在幾位樂手之中。細微的動作，如每位樂手的呼吸，都影響到音樂的演出。更微妙的，是幾位樂手的相互交流。一舉手一投足，一個深呼吸，音符只差少許，卻令整個演出更難忘。這些都不是唱片能捕捉得到的，因為凝結的氣氛、屏息的期待，都無法在麥克風中留下痕跡。要完整地感受室樂，只能近距離與樂手共同分享音樂的樂趣。

提起室樂，自不難想起海頓、貝多芬等德奧大師，但音樂節的開幕演出，沒有德奧作品，卻有激情的南美探戈和意大利的精緻樂曲。要討論南美洲的作曲家，首先當然要說皮亞蘇拉 (Astor Piazzolla)。他在傳統的阿根廷探戈中，把賦格、前衛的和聲、爵士元素共冶一爐，創立出他所稱為「新探戈」的樂風。

皮亞蘇拉本身是班多琴 (bandoneon) 的演奏家，而他在美國成立過幾隊組合，都是圍繞着班多琴加上幾件其他樂器的隊伍。在這些五重奏、八重奏的組合下，他寫了非常多新的探戈作品。在他晚年，他被更多古典樂手邀請寫作，以傳統的古典音樂組合，注入南美的熱情樂風。格利荷夫 (Oswaldo Golijov) 則是現時在歐美最活躍而且

林昭亮

香港國際室內樂音樂節 揭幕盛禮——名家火花匯演

時間：1月11日 晚上8時
地點：香港大會堂音樂廳

曲目

格利荷夫：《最終回》
皮亞蘇拉組曲(編曲：Julian Milone)
玻特希尼：小提琴和低音大提琴 雙協奏曲
韋華第：《四季》

著名的阿根廷作曲家。他的家人在20世紀初由俄羅斯移居至阿根廷，而他也吸收了兩大音樂文化：猶太音樂和阿根廷探戈。他開始起草《最終回》(Last Round) 一曲的時候，正是皮亞蘇拉中風之時。皮亞蘇拉於1990年在巴黎中風，音樂事業隨即停頓，不足兩年間便於1992年逝世。格利荷夫形容，皮亞蘇拉的離開，像沒有向任何人講再見一樣，而《最終回》的標題，就像讓皮亞蘇拉的靈魂再一次甦醒，作最後一次奮鬥。

所以，整首樂曲內的9件樂器(兩隊弦樂四重奏和一支低音大提琴)，就像一部大型的班多琴，由開始時壓縮呈現激烈的音樂，到最後像是一個沒有完結的嘆息，彷彿就是向皮亞蘇拉致敬。開幕音樂會的上半部分就包括了格利荷夫與皮亞蘇拉激情的音樂。

音樂會的另一部分是意大利音樂。韋華第是協奏曲大師，音樂會中包括他最著名的《四季》，分別由四位不同的小提琴家擔任獨奏，果然如音樂會標題一樣，盡是名家，火花四射。《四季》近來多了室樂版本：樂團的規模縮小，但每位樂手變得更重要，焦點不全都落在獨奏家身上。有分演奏這次《四季》的，都是獨當一面的演奏家，他們既能擔綱獨奏成為鮮花，也能成為綠葉的一份子。但是，以他們的音樂造詣和對音樂的熱情，肯定都有份令音樂「擦槍走火」。除了星光熠熠外，樂手與樂手間如何產生奇妙的互動，也令人感到分外好奇。

音樂會另一首意大利作品由玻特希尼 (Giovanni Bottesini) 所寫。與韋華第一樣，他也是一位弦樂獨奏家，不過他精通的卻是與小提琴相反的另一極端：低音大提琴。他憑着本身天賦，在米蘭學院就讀時，以驚人的速度學通低音大提琴，更被譽為低音大提琴中的帕格尼尼，創新拉奏的技巧，挑戰演奏的難度。他於晚年時，在1880年寫成雙協奏曲，充分讓演奏家的手指示範如何在那長長的弦線上舞動，也可以一洗這樂器笨重的形象。

活動推薦

Theatre Noir 《莎翁的情書》

由Theatre Noir 藝術總監葉遜執導、劇壇新星方俊傑擔任編劇的《莎翁的情書》於2011年1月首演，大獲好評。這次重演還特意邀請香港舞台劇獎、金帆獎及金馬獎「最佳填詞」岑偉宗擔任翻譯及填寫粵語歌詞，譜寫全新粵語版本，讓更多觀眾能分享這齣滿載愛意的音樂劇。更特別的是，演出將在情人節當日安排「全民通達專場」，提供口述影像及劇場視形傳譯，讓更多觀眾能享受藝術之樂。
時間：(粵語版) 2月3日 晚上8時，2月4日 下午3時/晚上8時，2月12日 下午2時30分/5時
(英語版) 2月5日 下午2時30分/5時，2月6日 晚上8時，2月10日 晚上8時，2月11日 下午3時/晚上8時，2月14日 晚上8時
地點：上環文娛中心香港話劇團黑盒劇場
查詢：2904 7118

香港話劇團 《玩謝潘燦良——光媒體的詩》

從事表演藝術二十年的潘燦良，最近患上「進出角色症候群」。經常夢遊，誤闖服裝間偷戲服，並忍受不住鬍鬚戴假髮的引誘，更會躲在一角無故流淚，甚至講不出自己潘燦良的名字。於是他決定出走，卻又被困在自己幻想的世界，一十十號的潘燦良與其他幻像同時出現。他與她與他自己，在奇幻的空間裡，進行無止境的對話與反詰。「光媒體」由本地三名資深舞台藝術家司徒焯輝(香港話劇團駐團導演)、張國永(香港演藝學院高級講師)和鄧煒培(M Square Design總監)組成，他們三人這次會運用現場互動的投影技術與演員的表演，迸發光影的生命火花。
時間：1月7日、8日、10至14日、16日、17日 晚上8時
1月8日、14日 下午3時
地點：上環文娛中心香港話劇團黑盒劇場
查詢：3103 5900

香港管弦樂團與馬友友

大會堂於五十年前開幕後，香港管弦樂團已成為其中首個於那裡經常演出的藝團，今天由馬友友夥拍香港管弦樂團演出香港大會堂五十歲生辰的音樂會，也可謂絕佳的配搭。在華裔指揮家水藍的領導下，馬友友將聯同樂團演出烏茲別克作曲家楊諾夫—楊諾夫斯基的《夜間音樂：葉間的聲音》，這是馬友友的「絲路演出計劃」的曲目之一。他們還會演出一首浪漫時期的協奏曲巨著——舒曼的《大提琴協奏曲》。
時間：3月2日 晚上8時
地點：香港大會堂音樂廳 查詢：2268 7321

馬友友 Yo-Yo Ma