

專訪 梵志登：新樂季 樂團風格要更具彈性

■梵志登 攝影：Keith Hiro 港樂提供

■梵志登與港樂。 攝影：Cheung Chi Wai 港樂提供

香港管弦樂團（港樂）近日公佈了新樂季，而音樂總監梵志登（Jaap van Zweden）終於首次出席了樂季發佈會。新樂季中，他會帶領港樂怎樣走？

「我和樂團的合作令我感到很高興。」梵志登說。在緊接着發佈會的專訪時段中，我問他明年與樂團的發展方向，他提到下一年將有更多時間與樂團演出，工作將會更密集。「這個樂季會有九至十個星期一起工作。這也令我感到與樂手關係特別密切，就像是一家人一樣。」

文：胡銘堯 圖：香港管弦樂團提供

重點曲目《聖馬太受難曲》

梵志登到任後，樂團的聲音產生了不少轉變。在我聽過的音樂會中，梵志登不但能激發出以前少見的動感，其弦樂的聲音更是強而有力。他曾長時間當過皇家阿姆斯特丹音樂廳樂團的首席，對弦樂組的合奏技巧自有一番體會。「過去一年我們花了很多時間去工作，深入音樂當中。我們都走進了困難的細節，我們已經見到一點成果。」他形容，港樂是一支有潛質的樂團。而作為音樂總監的樂趣，就是去令樂團更加進步。「每個樂團都有進步的空間。作為總監，就是能站在較外圍的位置，去察看問題。」

來年的重點演出，對梵志登而言，是

演出巴赫的《聖馬太受難曲》。雖然此作品在香港演出過好幾次，但據港樂介紹，港樂演《聖馬太》還是首次。梵志登認為，最重要的是，港樂還欠缺演奏巴羅克音樂的經驗。「我希望樂團能演奏所有作品，切合所有風格。而演奏重要的大作，就是要訓練樂隊在風格上有彈性，還有在預備不同技術層面時的作品有彈性。」而巴羅克音樂，將會是梵志登的重點。除了巴赫外，還有莫扎特。記得上年看他與樂團採排莫扎特的鋼琴協奏曲，他和樂團都花了不少時間重複打磨。似乎今年他也刻意地給樂團一點挑戰：梵志登特別提到其中一場他指揮的音樂會，將演奏莫扎特較為長篇的小夜曲《大協奏曲》。

這有點像荷蘭的管弦樂團，特別地鍾

愛用仿古風格演出巴羅克和古典作品，令人印象煥然一新。但是，梵志登立即說，他不是要港樂成為另一隊樂團。「我希望港樂成為港樂，而不是要學哪一支樂隊；我不希望只是把什麼東西抄過來。這裡已經有深厚的傳統，我只是希望樂團能更有彈性。像演奏莫扎特的話，那彈性就是要演得聲室樂一樣，要每個演奏者都仔細地聆聽和回應，而樂團能演奏莫扎特、甚至是海頓，能適應這種室樂般的演奏風格，就是彈性了。」

與馬捷爾分享舞台

2013/2014樂季還有一個大計劃，就是找來了馬捷爾（Lorin Maazel）作兩個多星期的密集演出。「他是一個偉大的音

■梵志登在記者會後接受專訪。攝影：Cheung Chi Wai 港樂提供

樂家，背後有着無數珍貴的經驗，而且他有一雙靈敏的耳朵。」梵志登如此形容馬捷爾。香港觀眾對他應該不陌生：他曾以紐約愛樂的總監身份，帶領紐約愛樂在香港演出，早前他亦曾帶領慕尼黑愛樂來港，也頂替了慕迪指揮了香港的芝加哥交響樂團音樂會。但是，他與香港樂手卻鮮有合作。「我跟他說這個想法時，他很開放。以他曾擔任紐約愛樂、維也納愛樂、巴伐利亞總監等等無數的經驗，能與我們分享，真的令我感到有點驕傲。」

其實，港樂也有不少時間由客席指揮帶領演出，這計劃會有什麼分別？梵志登回應是希望透過國際級大師較長時間的參與，能提升樂團的水準之餘，亦可以與樂團建立更緊密的關係。「我希望我們能邀請到他們每年都來的指揮，與我們分享他們在世界舞台上的經驗。」今年馬捷爾來港，演的是巨著：由他改編的《無言的指環》，將《指環》濃縮和減去人聲的純管弦樂作品；人聲將在布烈頓的《戰爭安魂曲》中出現，合唱團、獨唱者及樂團分成三組，夾雜着拉

丁文安魂曲的禱文和詩人歐文（Wilfred Owen）的詩，是愛好和平的布烈頓對戰爭的激動宣言。

梵志登在剛過去的第一個樂季，推出了一系列九時才開始的輕鬆樂敘音樂會，還找來了品牌設計T恤，樂師不穿西服而穿牛仔褲演出。今年他親自指揮其中兩場音樂會，下一年他將放手給別的指揮。是不是他的任務已經達成？「我最主要的任務是希望樂團能適應轉變；音樂會在九時開始，也是在嘗試找觀眾的喜好。」重點，還是在於彈性。他說，作為樂團的總監，他視每天都是轉變的一天。「每天都是新的，每天都有着轉變，我們只能每天都找可以進步的空間，然後將自己的限制再向外推。」他形容，這樣才是一個理想的指揮。

■馬捷爾將和港樂合作。 攝影：Chris Lee 港樂提供

師生們觀賞京劇《慈禧與德齡》

眾所周知，京劇是中國的國粹，是我們民族的藝術瑰寶。但現今的大學生，尤其是香港的學生，對京劇知之甚少，一說起來，他們的印象中就是難懂的韻白和拖腔都難了的長腔兒，覺得跟現代快節奏的生活格格不入，很少有人喜歡。正是為了加深學生對中國傳統文化的了解，我們城市大學專上學院組織了幾十位同學於早前觀看了一場由毛俊輝先生導演、國家京劇院演出的香港藝術節的節目《慈禧與德齡》。

原汁原味的京劇唱腔

由於學生們對京劇是完全陌生的，我在動員他們參與這個活動時費了不少唇舌，直到進了劇場，我還擔心他們坐不住。不過我曾看過話劇版的《慈禧與德齡》，劇情極吸引人，同時我對毛先生的導演功力有絕對的信心，他既是話劇表演藝術家，又是資深京劇票友，我相信他一定能在作品中把這兩種藝術的精髓很好地融合在一起，讓這兩種藝術擦出燦爛的火花！果不其然，對京劇藝術不甚了了的同學們竟看得如癡如醉，中場休息時就對我高呼：「老師，太精彩，太好看了！」至此我一顆懸着的心才算徹底放了下來。

我自己是話劇和京劇的愛好者，我也是帶着一顆好奇的心走進劇場的。沒想到一開場就被吸引住了：太監宮女們忙碌而有序的快節奏舞蹈一下子勾勒出宮廷生活的富麗堂皇、繁華奢侈，氣氛被渲染到了極致，這在傳統京劇裡是極少見的表演手法。到慈禧出場，老旦那幾句高亢嘹亮、氣勢磅礴的導板更是震撼人心，垂簾皇后的王者之氣直逼而來！學生們也一致認為慈禧的出場很有霸氣，令他們印象深刻。

整齣戲原汁原味的京劇唱腔也讓人聽出耳油，尤其是花臉、老旦的對唱讓人格外享受。傳統戲中這兩個行當的對手戲歷來是我的所愛，但他們大多為表現忠勇、孝義的母子戲，而這次卻與傳統大相逕庭：花臉、老旦居然表現出了款款的男女深情，那剛中帶柔的細膩情懷讓人沉醉其中。當然根據人物的需要，戲中也有幾段「出格」的唱腔，比如德齡介紹新式機器和在壽堂上的那幾段，當時就令我一驚，因為從來沒聽過如此的聲腔。但細想，作

■《慈禧與德齡》

為刻劃洋派人物的德齡也未嘗不可，反而更加突顯她的身份背景。總之，戲中人物的行當分配恰當，性格塑造鮮明，哪怕是瑣妃，這個僅有三句相同台詞的小人物，也塑造出活脫脫一個禁宮內「活死人」的形象，帶給人無窮的想像。

創新處理 學生讚好

我的學生們全都是第一次看京劇，但眾口一詞的反應是：喜歡、值得看、還會再看。他們共同的想法是，此劇令人耳目一新。首先是慈禧的形象顛覆了他們心中霸道冷血的刻板印象。他們看到的是：在文武百官、宮女太監面前威嚴十足的「皇上」；在光緒面前苦口婆心但說不一而足的母亲；在德齡面前好奇心十足的孩子；在榮祿面前撒嬌說心事的小女人……這是一個多麼豐富、多麼有人性的「皇上」啊！其次榮祿也是個深入人心的舞台形象。榮祿之死令慈禧

心碎，她痛不欲生的回憶榮祿臨終之語的那場戲直擊人們的心靈，讓人震撼不已。除此之外，靈動活潑的德齡、妒忌無奈的皇后、冷漠心死如幽靈般的瑣妃，個個都血肉豐滿，栩栩如生，不得不說，這齣戲的人物刻劃是非常成功的。

另外，學生們以外行的眼光來看京劇，倒也看出了些內行的道兒。比如，哪怕是香港的京劇愛好者們都常常詬病耳欲聾的劇場音響太悶，實在讓人有些受不了。我的學生竟然也注意到了這一點，他們稱讚這次表演中西樂結合的音樂柔美動聽、音量適中，能讓人極舒適的環境中集中注意力去欣賞劇情；再有恰到好處的佈景，既呈現出了繁華的宮廷氣氛，卻又能體現出傳統「一桌二椅」的簡約風格。

總之，同學們普遍反映對京劇的距離感讓他們享受了一次豐富的文化盛宴，對我們民族的優秀文化傳統有了新的認識，更重要的是，他們對京劇產生了興趣，從排斥到讚賞，這實在是國粹的魅力呀！

(2013.05.04城大) 文：香港城市大學 金玉莉

香港小劇場獎、香港藝術發展獎 揭曉獲獎名單

上一周名副其實是「獎勵之周」，香港文化界兩大重要獎項都公佈了最終得獎名單並舉行了隆重的頒獎典禮。「第五屆香港小劇場獎」上周三下午在香港演藝學院舉行了頒獎典禮，嘉獎過去一年內努力耕耘的小劇場作品與創作者。前進進戲劇工作坊的《驚爆》成最大贏家，在八個常設獎項中，一舉囊括四項，包括最佳男主角獎（陳淑儀）、最佳女主角獎（溫玉茹）、最佳舞台效果獎與最佳整體演出獎。另外，一直致力於鑽研經典文本的愛麗絲劇場實驗室也成績亮眼，憑借搬演貝克特的《終局》而拿下最佳導演獎（陳恆輝）與優秀男演員獎（梁智聰）。除此之外，馮兆珊憑借《我們之間》（創典舞台）而獲頒優秀女演員獎，年輕創作者卓柏麟則憑借《康橋的告別式》（Metro-Holik Studio）而奪取最佳劇本獎。小劇場，是劇場版圖中的生猛力量，天馬行空、大膽破格，不囿於常規，蓬勃的小劇場生態將為一個地方的劇場發展帶來源源不絕的新鮮活力。香港的小劇場曾經歷過繁花盛放、大膽實驗的80年代，來到今日，一班潛心創作的成熟劇場人正在沉澱中尋找新的方向，而一班年輕人也在這裡盡情釋放自己的熱情與創意。希望來年的小劇場獎，更多新面孔，更多新點子，更多生機勃勃。

■「2012香港藝術發展獎」共頒出33個獎項。

目，與普通觀眾一起分享藝術。

頒獎禮共頒發33個獎項，其中，「終身成就獎」得主是被稱為「香港大會堂之父」的陳達文博士。他曾任大會堂經理、文化署署長、影視及娛樂事務管理處處長、香港藝術發展局主席、西九核心文化藝術設施諮詢委員會委員等職務，對本地的文化藝術發展貢獻豐厚。另一個重磅獎項——「傑出藝術貢獻獎」則頒給了著名作家劉以鬯。劉以鬯是本地著名小說家，也是資深報刊編輯、文學研究及評論家。他的創作頗富開創性，《酒徒》、《對倒》等作品都是其中經典。頒獎禮上，已95歲高齡的劉教授托好友小思朗讀獲獎感言，其中回憶自己於抗戰期間前往重慶，開始文化工作，抗戰勝利後重回上海辦出版社，近50年來「賣文為生」，但堅持寫自己喜歡的作品，「現在，大半個世紀過去了。」他也深切懷念也斯，更特別感謝陪伴自己多年的太太，認為她是「生命中最重要的人」。最後，他說：「人生路崎嶇，文學路不易走，但我無悔終生。」令現場觀眾動容，獻上熱烈的掌聲。

另一場頒獎禮，則是近年來越來越熱鬧的香港藝術發展獎頒獎禮。「2012香港藝術發展獎」由行政官梁振英、藝發局主席王英偉及副主席殷克儉擔任主禮嘉賓，頒獎禮以香港兒童合唱團一曲趣味盎然的《Yo!》拉开序幕。王英偉在歡迎辭中也提到幾個好消息，一是香港政府將撥款重點培訓藝術行政人員；二是政府即將在黃竹坑打造佔地近一萬呎的藝術空間，以紓解藝術家最迫切的空間需求，而另一個更大的近十萬呎的藝術空間也正在爭取中。他也認為，藝術一定要推廣到社區，藝發局在下半年將繼續與香港電台合作藝術節目《好想藝術》，並希望將其打造為長壽節

此外，獲頒「年度最佳藝術家獎」有鄭政恆（藝術評論）、楊春江（舞蹈）、鄧樹棠（戲劇）、楊嘉輝（媒體藝術）、廖偉棠（文學藝術）、郭雅志（音樂）及白雙全（視覺藝術）。獲頒「藝術新秀獎」的則有，鄧正健（藝術評論）、胡頌威（舞蹈）、鄭致知（戲劇）、盧鎮業（電影）、蔡世豪（媒體藝術）、趙伯承（音樂）、何情彤（視覺藝術）及江駿傑（戲劇）。完整獲獎名單請見香港藝發局網站。

文：尉璋