

樂壇神筆 趙季平

趙季平是中國音樂界的大師級人物，他的音樂樸實無華，卻蘊含強大張力，意味深長。而閻惠昌與香港中樂團經過多年的藝術積累與沉澱，已被公認為趙季平音樂的最佳詮釋者之一。「樂壇神筆」就是多年前香港中樂團的音樂會名字，自那之後，樂團不時把他的作品帶到世界各地演出。而在這個五月與香港觀眾見面的《絲綢之路幻想組曲》、《莊周夢》、《幽蘭操》都並非新曲目，但同樣的音樂，換一種不同樂器演奏，效果又完全不同——趙季平這次來到香江，娓娓道來他心目中對音樂創作、中國風格和自己所偏愛的路線的種種理解。

文：香港文匯報記者 賈選凝 攝：莫雪芝

力圖使民族風格被更濃郁保留

熟悉趙季平的觀眾對這次中樂團演奏的曲目並不會陌生。但同樣的樂曲，其實仍有許多不同之處。趙季平娓娓道來：譬如早在上世紀80年代初寫的《絲綢之路幻想組曲》，自己1998年就在中樂團聽過他們演奏。但以前是管子協奏，而這次用的是薩克斯風。按趙季平的話說：「它又有一番新的感覺，因為薩克斯風是工業化文明的一種樂器，和原來的管子完全是兩個感覺。」

管子是中國人一千年前的樂器，而當兩種完全不同文明產生的樂器演奏同一首作品時，傳遞給觀眾的信息和感覺，便從聽覺中反映出差異。但趙季平認為，音樂又是一個不同樂器都可以演奏的東西，享受中間的樂趣和不同樂器產生的不同魅力是很有意義的。

另一首《莊周夢》，原來請的是比利時皇家音樂學院的音樂家Marie Hallynk演奏——一個對中國音樂家思維和中國民族音樂的內涵有深刻理解的歐洲人，卻不料Marie登機時暈倒，一檢查才知是不能遠距離坐飛機，所以演出是由中樂團革胡首席董曉露用革胡演奏。趙季平認為：「用這個樂器演奏的新意是音色上的不同。最早我這作品出來時，馬友友沒有來，便是她在排練演奏，經過六年磨練，從她的演奏中，我能感受到她對樂曲細膩的處理和她自己的獨到的理解。」

老百姓可感受優秀傳統文化

《幽蘭操》也是趙季平寫給中樂團的一首委約創作，2010年在香港首演，卻原來直到這次來香港聽樂團排練，趙季平才第一次聽到自己這作品的演奏效果。「寫了都到現在沒聽過，到今天上午排練才第一次聽。」他非常喜歡這首曲目，是因為自己想通過音樂傳遞兩千年前孔聖人的理念，而古琴、小提琴和女高音——不同的音色變化融合樂隊的有機組合，則勾畫出一種頗有音畫式的東西。趙季平認為：《幽蘭操》像一篇散文在娓娓道來，和《莊周夢》不太一樣，前者更多是散文式的樂思流淌。

樂曲到了後面，人聲吟唱出來以後，又讓人感受到一種蕩氣迴腸。這是趙季平在音樂會中的一種完全不同做法，他希望老百姓可以通過這人聲魅力，去感受中國古代我們自己的傳統的優秀文化。

而這次來到香港，通過和中樂團優秀樂隊及演奏家

的合作，趙季平最大的感受是當樂團演奏到有些地方時，他聽到了自己以前沒有聽到的一種和樂團所碰撞出的火花。

「音樂就是這樣，不同時間、場合、年代、演奏過程中不同指揮的調動，都會產生意想不到的一種火花。這令我很感動，為之眼前一亮。所以排練過程中很興奮。」

一個樂隊如果老是停在一個狀態就是退步，但中樂團不斷在調整從而產生活力。趙季平認為這其實值得內地很多樂團總結、學習與效仿。他說：「內地樂隊也很活躍，這些年有不同程度前進，但是職業化水平有一些問題，還有不盡人意的地方，管理體制上也存在有待解決的問題。從演奏本身來說，也不能因為香港是國際大都市口岸城市，就認為它和傳統離得遠了。不是的。從演奏家的組成來看，除了本土演奏家以外，有內地很多優秀的演奏家加盟，指揮家閻惠昌又有深厚的傳統音樂根基，所以這方面我反而更偏愛香港中樂團，他們演我的作品，我更放心一些。」

音樂應該是沒有國界的，唯有如此，才真正有利音樂的發展。

用中國人的語言與世界溝通

如果你問這位音樂大師，可有什麼遺憾，他一定會回答你說覺得時間不夠用，所以很多創作計劃還是要抓緊時間去實施。目前他正在寫一部大歌劇，經過了前一階段的構思，現在已開始準備案頭。歌劇是大部頭，量很大，所以同期的另外幾個創作計劃就得讓路，也難怪他往往覺得時間不夠用。「應該說我還是很勤奮的，一直在努力進行創作。像聽中樂團排練過

程中，碰撞出全新感覺的火花時，又勾起我在下一部作品中要寫東西的靈感，但這需要時間，首先歌劇要先完成。」

趙季平的歌劇不願意拿西方的歌劇模子往進套，他要寫中國式的歌劇，就是依然有濃郁中國風情，但又具備國際化的世界性音樂語言的歌劇。他渴望用母語和世界交流，而母語就是中國人自己的語言。像他不久前新創作的《第二琵琶協奏曲》首演悉尼之後，在美國和兩個大交響樂團一起演出，接下來又要去盧森堡和倫敦。趙季平所用的音樂語言雖然是純國粹式的，但他的思維卻是世界性的。因而世界各大交響樂團紛紛邀請《第二琵琶協奏曲》去當地。

「這說明他們都很喜歡這樣的音樂，我的中國風格很濃郁，但手法是世界性的。」同樣的道理，到了歌劇創作上也是一樣。歌劇中不同聲部男高音女高音男中音女中音重唱合唱的組合，調動起來會更為豐富，包括樂隊的部分，發揮空間更大，所以相比純獨奏曲、協奏曲，趙季平認為歌劇對作曲家來說更來勁。

歌劇創作：盛唐時期的淒美愛情

他在寫的歌劇叫《大明宮賦》，講的是盛唐時期的一段愛情故事。圍繞大明宮內外宮女紅葉傳情的典故，中間穿插李白、唐明皇楊貴妃等人的淒美故事，既有大的東西又有微妙感情穿插，反映的是盛唐文化的輝煌大氣。這部作品預計會在今年底完成。

其實深受唐詩的趙季平，此前已經寫了十首唐詩的曲子，其中包括李白、王維的作品，也有《詩經》中的開篇《關雎》，曲子由他太太演唱，出了一盤專輯《唐風古韻》，伴奏是中國愛樂交響樂團，相當值得

一聽，裡面有這位作曲家在音樂方面對傳統古詩詞創作的一種理解。

「開篇是《靜夜思》，壓軸是《關雎》——中國最早的情詩，我非常喜歡。所以想把更多對詩詞的理解和這種藝術的主張表現在歌劇中，增強國人對中國傳統優秀文化的傳承，讓大家更喜歡我們這些傳世文學的東西同音樂的結合，讓現代和古代對話。」

而最讓趙季平聞名於普通聽眾裡的電影電視作品，在新世紀之後，已經從他的創作光譜中收縮了。如今他更多關注音樂會曲目。「實際上作為一個作曲家，我更喜歡的是音樂會作品，因為是用純音樂作品抒發情懷，電影電視音樂終歸要受一定制約，但我也不能完全封閉，好的也可以。像《喬家大院》這樣的，看了之後很喜歡就寫了，電影像胡玫陳凱歌馮小剛的作品，很有分量的一些，寫起來就很有意思，但一般的只好婉拒了。一個作曲家精力和時間有限，不能面面俱到。時間要科學利用、合理分配。」

保持創作靈感，趙季平靠的是積累，今時今日的他，依然下筆靈感飛揚，去年五月份寫《第二琵琶協奏曲》就寫得很順暢，按他的形容：好像沒費什麼勁就寫出來了，整體效果也很好。而他在音樂方面的積累，同樣依賴多年對人生的感悟，和對不同層面不同地域的觀察與理解。「再加上對自己接觸到的不同聲音的發展，有敏銳性。我對聲音的敏感很強烈，這種敏感會刺激我有新的感悟，所以這些都很重要，除了人生的積累之外，我在感官上始終處於一種熱情和新鮮的狀態，另外到了排練場有童心有好奇心。這會讓你產生一種新的衝動和新的對世界的新鮮動力。」

同樣是以中國風格聞名於世，趙季平和譚盾雖路數不同，但又頗為相似。趙季平說譚盾骨子裡也很中國，兩人只是方法不一樣，創作路數不一樣，但其實殊途同歸。「我非常欣賞他在音樂方面的大膽突破和創新，帶領了一代潮流之先。中國作曲家其實很多人手法都不一樣，大家各走各路，合聲的使用和創作思維的使用不同，百花齊放。而我走的，就是我自己的路。」

那是一條怎樣的路呢？趙季平答說：「我力圖使民族的語言能夠在我的音樂中間更濃郁地保留，但使用的手法又具備國際化路線。」這樣的形容，或許相對最為準確。

美國視覺藝術大師 Gabriel Specter 在兩道彩虹重疊的地方創作不同顏色

時裝千變萬化，時而高貴優雅，時而玩味誇張，但將這兩種截然不同的風格結集起來，又會迸發出另一種潮流特色，教人着迷。今個春夏，新城市廣場請來2013年為Prada時裝秀繪畫大型壁畫及一系列人像彩繪新裝的美國視覺藝術大師Gabriel Specter來港，帶領大家走進如夢般的精彩時尚旅程。

Gabriel的作品似幻似真，叫人一見難忘，其創作遍布倫敦、巴黎、東京等時裝大都會的街頭，更是加拿大多倫多文化博物館的藏品之一；此外，在時裝插畫界炙手可熱的Gabriel，除了在商場內展出多幅過往作品外，更會以獨有的畫風，將Coco Chanel、Jeremy Scott、Karl Lagerfeld、Marc Jacobs、Mario Prada、Paul Smith、Yves Saint Laurent、Vivienne Westwood等八大時裝巨擘，以1：1的比例重新呈現大家眼前。

在跟Prada的合作中，你是如何展現創作力？

Gabriel：當身邊全都是有才華的人時，其實要發揮創意一點都不困難。至於那次跟Prada的合作，我想展示的不是名人或是模特兒，而是想透過一些我所認知的人，創造出可以代表大眾的作

品。

可否分享一些創作時所遇到的趣事嗎？

Gabriel：我想創作時最有趣的地方是能夠創作出意想不到的作品，例如在我設計、描繪彩虹的時候，意外地發現可以在兩道彩虹重疊的地方創作出不同顏色，為整個作品多添生氣。

跟時裝品牌合作最有趣的地方是什麼？

Gabriel：與時裝品牌合作的受眾與我平常的創作的受眾不同，所以在展示作品的形式上都要有所不同。

今次跟新城市廣場合作的内容是什麼？

Gabriel：今次跟新城市廣場的合作，是將女性、時裝和藝術匯集而成。我所繪畫的女人都表現出自信及富有文化氣息，色彩鮮明的彩虹是用來展現這種個性及特點。

你採用了什麼的風格/技術來創造新城市廣場的新作品？

■Miuccia Prada 2014春夏時裝秀以彩虹圖案展示當代女性剛柔並重的魅態。

■Gabriel Specter

Gabriel：今次運用了手繪及街頭藝術技巧，加上概念性的想法來凸顯主題。這些都是全新創作、前所未見的，全都是特別為今個展覽而設。

是不是第一次來香港？對香港的印象如何？

Gabriel：這是我第一次來香港，就已經被這個城市吸引……今次大會為我安排了很好的東道主，帶我參觀不同的地區，能夠接觸及感受到香港本土文化，同時又帶我品嚐了很多地道美食，讓我有一個美好回憶。