

太平洋國樂三重奏 不炫技不做作 中西合璧再創新

「琵琶聖手」呂培原、古箏劉祖耀和吹管劉起超，由三位來自兩岸三地頂尖中樂演奏家所組成的「太平洋國樂三重奏」(Pacific Trio)幾十年來始終堅持「不炫技、不做作」的傳統國樂演出，意境深邃，聲情並茂之餘，亦常創作及改編新曲，將多年經驗和西方元素融入其中，推廣傳統與現代並存的國樂曲目。 文：香港文匯報記者 張岳悅 攝：彭子文

日前「太平洋國樂三重奏」首次以組合形式於香港大會堂音樂廳舉行演奏會，帶來《春江花月夜》、《漁舟唱晚》、《平沙落雁》等多首中樂名曲，亦有創作及改編的新作品獻給香港觀眾，亦特邀自創「浪弓」技法的資深胡琴演奏家陳清池參與特別演出，以爐火純青的超卓技巧演繹出中國傳統音樂的獨特韻味。呂培原期待演出的同時，也對香港觀眾有着很高的評價，他表示自己在香港曾教導很多學生，今次也正是受舊學生之邀來港演出。

保正宗傳統美感

原來這次在香港演出的曲目單，也是經過幾人的商量和精挑細選，有原創曲目《三位佛》、《森林情歌》，有全新編曲的《採蘑菇的小姑娘》，有加入陳清池二胡演奏的《紫竹調》、《繡荷包》、《旱天雷》、《昭君怨》，也有港人耳熟能詳的《漁舟唱晚》、《春江花月夜》，並將原是古箏和高胡合奏的《漁舟唱晚》改為古箏和琵琶的配合，「琵琶取代高胡難得一見，更彰顯呂老師的高超技藝。」劉祖耀說。

他繼續介紹道：「中樂的魅力正在於與西樂的截然不同，西樂着重旋律和和弦，音分分明，少了過渡的感覺，中樂的特色則體現在聲韻兼備。我們當然也會吸收西樂變化繁多的優秀之處，也可以將和弦與音韻相結合，但主要還是保持中樂正宗而傳統的美感。」

二十年情懷不變

「太平洋國樂三重奏」最初由香港人熟悉的「琵琶聖手」呂培原和古箏演奏家劉祖耀於1995年組成，後來加入來自上海、擅於演奏吹管及二胡的劉起超。由於三人都來自太平洋彼岸，故1997年開始定名為太平洋國樂三重奏。他們都是專業樂師及演奏家，同時，呂培原和劉祖耀兩人更都是吳宗漢老師的古琴學生。組合從1995年開始，連續21年，每

年兩次應邀於聖地亞哥大學演奏傳統曲目，那裡也是國樂三重奏組合成立的地方。2000年開始，他們又作為被選拔登台的唯一中國人團體，定期於「藝術教育中心」(The Center's Arts Tech)演出，展示中樂魅力之餘，亦逐漸贏得一批忠實樂迷，「我們始終肩負着在異國推廣中樂的使命，現在已經走進了美國的主流社會，各類正式演出的邀請愈來愈多。」劉祖耀說。

三人移居國外之時及創團之初，中樂在國外還是幾近空白，但他們有着年輕人不怕困難的拼搏精神和對國樂的熱愛之情，從小型演出開始積聚人氣，吸引大眾的興趣，開班授課從招生困難到桃李滿園，潛移默化間將國樂推廣開來，學生和觀眾中都不乏外國人的身影。演出從鮮為人知到場場爆滿，同是科班出身的三人始終共同堅持「不炫技、不做作，用心打動觀眾」的宗旨，無論是演出、排練還是生活，也因理念相同而甚少爭拗。劉起超表示：「因為我們三人年紀相近，接受的都是傳統而嚴肅的音樂教育，二十年來始終保持着這樣的狀態，踏實地用音樂表達自己的心聲。可能我們已經接受不了別人的東西，但也不會說人家不好。」

致力推廣國樂

呂培原早年於上海先後隨琵琶名家蕭韻閣及夏寶琛學習琵琶，1951年移居香港後，隨梅庵琴派傳人吳宗漢學習古琴。他是香港中樂界的拓荒者，1961年成立香港中國樂團，在二十多年間培養了不少人才。1972年，他集合了本港多個最活躍的國樂

左起：劉起超、劉祖耀和呂培原組成太平洋國樂三重奏。

胡琴演奏家陳清池獲邀助陣。

4人用心練習備戰開騷。

劉祖耀和呂培原暢談中樂理念。

團，為香港市政局主持國樂匯演，誠為香港中樂團成立前的樂團盛事。多年來，他一直不遺餘力地推動香港中國器樂教育，他不但是中大音樂系最早的琵琶導師，亦是香港校際音樂節國樂比賽發起人之一，「在此之前，作為英國殖民地的香港，比賽中只有西樂存在，我便向當時的教育司署提出要在實際比賽加入中樂，強調沒有中樂是不行的。到了上世紀70年代，中國民樂算是在香港落地生根了。」他說。

「剛創辦國樂團的時候，我們什麼資金和資助都沒有，全部靠自己。雖然我已經定居美國，對現今的香港國樂發展的細節了解不多，但也知道現在的香港中樂團有了政府資助，器材、場地什麼都齊備。」而在推廣中國樂器演奏方面，他也貢獻良多，在港二十多年間，他曾任拔萃男書院及蘇浙公學之國樂導師及樂團指揮，培育無數人才。1973年起，他定居美國，仍致力發揚中樂，先後於美國多所著名學府任教，並於1980年創立春雷國樂團，經常在美加各城市作巡迴演出。生於台灣的劉祖耀回憶道：「1985年我定居洛杉磯，一年後加入了呂老師的春雷國樂團，之後又創立了洛杉磯正心箏樂團。」該團是洛杉磯正式首創的古箏樂團，提倡「正」當娛樂，培養高尚身「心」，發揚箏樂藝術，使箏樂走向大型合奏、協奏、重奏的形式。

國樂演出現狀： 炫技太多

三人直言現今的中樂演奏會，普遍為為了滿足觀眾的視覺效果需要，紛紛更為注重炫技、作秀的表面功夫，而其實「愈有功夫的人愈不會外露」，「有人表演時喜歡穿着奇裝異服，或者演奏的肢體語言太刻意和誇張，像在做戲一樣。我們不會做這些假動作賣弄，而是專注將心境融入演奏中，希望用靈魂力量去打動觀眾。」

聽過一番幾人的見解，不由想問幾位老師，收學生時最注重的是怎樣的品質？「專心」、「持之以恆」、「內心的素養」和「尊師重道」是提及最多的特點，但三人卻紛紛表示：「現在部分學生根本不是真心想深入學習這門樂器的真功夫，而是學到一點皮毛便迫不及待想要走出去去表演和炫耀。」劉祖耀更提到：「學幾個月便半途而廢的很多都是即將參加選美的女孩子，她們直接提出想學一點指法，最長時間內立刻就要彈奏某首曲子，當然選美會之後，無論當選與否，她們也不會再出現了。這種是我最不喜歡教的學生。」

三位大師日前在香港大會堂舉行演奏會。

他們完騷後為樂迷簽名。

Alexandra Bruel 將黏土昇華成藝術

Alexandra Bruel 捧着即場製作的黏土花。 陳敏娜 攝

相信不少人兒時也玩過紙黏土，但有誰想過這個兒時玩具原來可以變成藝術，甚至成為謀生工具？來自法國的 Alexandra Bruel 則將興趣變成事業，不但成為世界知名的黏土藝術家，與不少國際品牌如可口可樂、VOGUE、CONVERSE 等合作，日前更應圓方邀請來港展出作品，讓大眾感受黏土設計原來是可以高尚得來又有創意。

今次圓方以「Feeling Fantastic This Christmas」為主題，將英國兒童文學作家 Roald Dahl 的經典作品《狐狸先生無得頂》(Fantastic Mr. Fox) 重賦於金區，展期至明年1月2日。Alexandra 主要負責製作一系列像真度極高的美味食物，如3層朱古力蛋糕、朱古力噴泉等，當然也不少得在《狐狸先生無得頂》中出現過的星星蘋果和香檳。她直言：「花了最多時間去製作有狐狸先生和狐狸太太公仔的朱古力蛋糕，以及朱古力噴泉，如做朱古力噴泉時，要格外留意怎樣把朱古力弄得彎曲才能做出流動感。」她謂小型物件既快和容易做，反而物件愈大愈花時間，「因為有時過程中要烤燜或冷凍，愈大所需的時間就愈長，記得我曾經製作過一個達一米高、載滿啤酒的啤酒杯，單是那些啤酒氣泡就花了不少心機。」而喜愛吃糖的她每次做到食物作品時，也會特別肚餓，好似今次做朱古力噴泉時就令她垂涎三尺。

黏土非唯一「玩具」

談到與黏土的淵源，Alexandra 已忘記第一次接觸黏土的情形，只記得小時候已玩黏土，「不過，黏土並非我唯一的『玩具』，

我都喜歡畫畫、用紙做勞作，總之就是愛創作，反而打機就零興趣。」她形容這個「玩具」適合所有人玩，「每個人都可以發展自己的想像力，創作出獨一無二的作品。」問到她是是否仍保留其第一件作品？她搖頭表示沒有，始終黏土難長久保存。

Alexandra 將黏土製成品昇華成藝術品，她很開心大家見到她的作品時會「嘩」一聲，大感驚訝，「每次創作都是向極限挑戰，我知道並不容易，但亦非大家想像般難，我都是不斷地嘗試，盡量跳出固有的框架。」問到她是是否天生的藝術家？她自己也不知道，「對我來說，這既是工作，亦是我喜歡的藝術。每當我弄黏土時，我都感覺良好，人也特別放鬆。當我做出自己想要的成品時，會很有成就感。」

下次挑戰臉部表情

Alexandra 的作品除見於展覽、時裝雜誌外，甚至連動畫都有其身影。她先後參與了《Best wishes in 2013》和《Blossom Velvet》兩部動畫製作，她謂前者是與導演朋友 Eric Beaupre 一齊合作，「因我們想

做一部關於黏土的動畫，所以才有此提議，因要將3D的黏土作品拍成動態的樣貌，技術上較難。後者則是跟手錶品牌合作，因品牌產品與花有關，所以就將一粒種子生長至開花的過程拍成動畫。」她謂拍動畫規模大兼費時間，要想每一格要拍什麼、需要什麼，亦不容易找到資助方，因此也不敢斷言將來會否再拍動畫。

談到下次想挑戰什麼，她希望挑戰弄臉部表情，「做物品很容易，但臉部表情則很難，如臉部的輪廓、如何弄得像真等。」對於想入行的年輕人，她建議大家要懂得畫畫和細心觀察，「如我想做一張椅子，我會觀察它的構造，再把它立體地畫出來，因為黏土是立體而非平面，所以要認真思考如何把作品立體地呈現出來。」她還即場示範如何製作聖誕花，看她把兩種顏色混在一起，輕刷幾刀就弄成數片花瓣，雙手搓揉黏土，一朵聖誕花就活現眼前。「以前我都失敗過，做出來不夠豐滿立體，把花弄得太扁平，後來細心觀察和研究，現在很清楚如何黏貼花瓣才能弄成一朵美麗的花。」她說。

文：香港文匯報記者 陳敏娜

Alexandra 為時尚雜誌拍攝製作的場景。

Alexandra 示範如何製作黏土花。 陳敏娜 攝

Alexandra 修飾作品。 陳敏娜 攝