

香港中樂團 大師音樂會迎向回歸二十年

香港中樂團 11月 29 日的夏飛雲八十大壽音樂會，和 12月 9至 10 日彭修文逝世二十周年紀念音樂會，展示了兩位為現代中國民族管弦樂團，或稱為現代中樂團發展作出重大貢獻的大師的成就，由此樂團亦開始迎向香港回歸二十年的連串外遊活動。

致敬夏飛雲與彭修文

日前剛獲中國民族管弦樂學會頒授「民族管弦樂特別貢獻獎」的夏飛雲，生於 1936 年，1961 年在上海音樂學院畢業並留校任教，成為首任專職教授中樂指揮專業的民樂指揮教授。他在香港中樂團為他祝壽的音樂會中所選奏的九首樂曲，除了活潑明快的廣東音樂，如將李白同名五言絕詩中的景與情寫成笙與樂隊曲的《靜夜思》，西南少數民族音樂色彩豐富的《雲南風情》，和詩畫般意境的《春江花月夜》，其餘五首：《小刀會》序曲、《闖將令》、《舟山鑼鼓》、《十面埋伏》，和《智取威虎山》的《氣衝霄漢》，都具有英雄氣概、磅礴氣勢與無畏勇氣；都是充滿陽剛氣息的音樂。然而各曲卻又有着很不同的感情，正能展示夏飛雲如何將樂曲中不同的情感發掘出來，將聲音變成藝術，賦予作品生命力的力量；至於他數十年來培養出遍佈海內外的眾多中樂指揮人才的重大成就，則確是無法在該場音樂會中被反映出來。

同樣地，在紀念彭修文 (1931-1996) 的兩場曲目不同的音樂會中所選奏的十四首樂曲，亦只是彭大師生前作品中很小的一部分，但涵蓋了彭大師原創、改編及移植的音樂經典，同時亦展示出其作品的主要特色，而這些特色亦正是造就他成為中國現代民族管弦樂一代宗師的根本，那就是在他的音樂中，於傳承傳統文化的基础上，作出種種新的探索。這些新探索不僅涉及表面的音響色彩、音樂形象、題材內容，更是延伸到精神感情的層面，具有跨越了時空、種族、文化的境界與內涵！

最明顯的例子是以蘇武出使匈奴，被流放北海牧羊十九年的故事為題材的中胡協奏曲《不屈的蘇武》、以秦代士兵離鄉別井，長年行役杖來發揮的幻想曲《秦·兵馬俑》，以及表現香港美麗夜景和愉快生活情緒的《太平山下不夜城》等，都飽含了好些永恆不變的內涵主題；甚至他根據京劇《杜鵑山》改編的《亂雲飛》，他特別選出來編曲的幾首古曲：《將軍令》、《春江花月夜》、《月兒高》和《梅花三弄》，都寄託了他的心意和願景。

當然，相對於彭修文留下的大量作品而言，這十多首樂曲亦無法反映他在現代中樂團的樂隊編制及作品配器編創上所創造的成就。

但無論如何，在這兩場大師音樂會中，仍能讓人感受到兩位大師為中國現代國樂團發展身體力行的風範，在指揮與樂曲的結合上已能見出，歷史僅百年左右的中國民族音樂大合奏，已慢慢形成和西方交響曲很不一樣的形態與美學觀。而這，正是在這兩位大師的作品和指揮藝術的基礎上，再經由無數作曲家、指揮家不斷地努力探索而慢慢建立出來的。為此，今日仍以西方交響曲觀念來看待現代國樂團的發展，仍將其視為對西方交響樂團的模仿，如非偏見，便是片面和表面的感性反應了。

偉大指揮與偉大樂團

話說回來，現代中樂團開始形成現今的局面，那可是兩岸四地，甚至包括新加坡和海外，無數作曲家、演奏家及指揮家不斷努力的成果，特別是指揮家與作曲家兩者之間的合作探索尤為重要。為此，這兩場音樂會值得留意的除了夏飛雲和彭修文兩位大師，還有策劃這兩場音樂會的香港中樂團的藝術總監閻惠昌，他不僅是夏飛雲在上海音樂學院時的指揮系的學生，和彭修文更是關係密切。

1996年底，正當香港回歸前夕，彭修文和他雙雙被委任為香港中樂團正副音樂總監，不料彭大師在樂團宣佈任命後翌日 (12月 28 日) 凌晨便因肝病搶救無效逝世，閻惠昌臨危受命接掌樂團總監職位。現今彭大師逝世二十周年，也就是說閻惠昌亦出任樂團總監二十年了，相對香港中樂團四十五周年的歷史來說，他已打破過往多位總監的任期紀錄。不僅如此，這二十年來，閻惠昌與香港中樂團兩者長時間的合作所取得的空前成就，亦已為現代中樂團發展帶來新的啟示。

指揮與樂團的長期合作，在西方早已證明那是偉大的樂團與偉大的指揮家兩者相輔相成，才較易造就的成果；閻惠昌與香港中樂團兩者在過去二十年間所取得的成就，便證明對現代國樂團來說，同樣可以發揮出同樣的效應，不過，如與卡拉揚 (Karajan, 1908-1989) 和柏林愛樂樂團長達三十五年 (1955-1989年) 的合作比較，閻惠昌與香港中樂團的紀錄還段距離呢。

但無論如何，這兩套節目其實展現的並非兩位，而是三位中樂大師在國樂發展上所取得的成就。至於近年來閻惠昌更兼任「台灣國樂團」的音樂總監，一如西方好些指揮家身兼多個交響樂團的總監一樣，由此帶動台港兩地中樂更為密切的發展，則是另一值得深入探討的課題了！

敢觀舞台

The Ways Of Seeing — 榮念曾「創意操場」與林奕華「劇場的繼承者們」

編輯建議 2016 年最後一篇「敢觀」談「香港劇場回顧」時，着实令人虛怯。事隔過去三百多天裡，我看得更多的，卻是香港各大小劇場品牌舉辦的劇場工作坊，及/或其展演。包括進念的「創意操場」、西九文化區與非常林奕華合辦的「劇場的繼承者們」計劃工作坊、鄧樹榮形體訓練學校、前進進「表演藝術探索」工作坊等。它們都各有主題、舉辦目標及辦課特色，今回先討論「創意操場」與「劇場的繼承者們」的重要點線面。

榮念曾的「創意操場」——榮念曾實驗劇場秘笈：青年劇場教育課程，是一項特別為香港青年而設計的實驗劇場基本功課程。經過面試及甄選的創意操場青年學員參與一連六個課題的「創意講座」，及一系列涵蓋身體、聲音、空間、科技、符號、結構的「創意課程」、「創意教育論壇」、為期兩周的「南京學習團」——亞洲傳統表演藝術創新交流計劃《朱鵠藝術周》，並在期末展演《六震六盪》中學習劇場演出創作及操作。

身體、聲音、空間、科技、符號、結構是榮念曾歸納的「六個劇場關鍵詞」，即涉及表演藝術所需的六個關鍵元素。在 10 月中的三天密集講座上，榮念曾從「六大元素」闡明表演藝術最終都是為與人溝通。表演藝術的創作涉及資源，但好的創作與資源沒有必然關係。榮念曾從美國學成回港的創作經驗說起，上世紀八十年代進念的劇場性猶如深水炸彈，從此打開了香港劇場的缺口，把「劇場」概念帶來香港。當中身體是劇場的表演者，身體性別行當可以有各種超越；聲音與科技關係密切，又涉及多媒體等電影電子音樂對表演藝術的參與；符號多與文字語言（或非語言）有關；結構更是整個表演的設計的格式和基盤，從而再變化發展。期末展演的《六震六盪》，為整個「創意操場」的創意指標——《六震六盪》先是近二十名學員在場地內用膠紙劃定位置，再同時在場內奔跑，以互不接觸為宗旨，然後突然煞停

倒地，掌控身體節奏。再以「一桌兩椅」為創作核心，互相串演出種種虛擬場景，如號哭、敲擊、奏樂。流水行雲的一小時中，不但突顯了劇場「六大元素」的可能面貌，也讓年輕一代親身體驗劇場的魅力。

另一邊廂，創團 25 年的非常林奕華，則以「尋找劇場的繼承者」為主旨，在「劇場的繼承者們」計劃招徠廿一名學員，於工作坊後拔尖成為年輕團員，參與劇團工作。工作坊在 8 月的八號風球掠過後舉行濃縮版，兩天六個環節中，首尾兩節「時間是什麼」、「自我是什麼」由林奕華主講；餘下分別是林俊浩「動作是什麼」、陳焯華「燈光是什麼」、黃逸君「空間是什麼」、黃詠詩「敘事體是什麼」，明顯從劇場運作的幾個實務關竅，反芻細味。（按：因颱風取消的三節內容，原為陳寶渝「製作是什麼」、鍾澤明「聲音是什麼」和陳米記「平面設計是什麼」。）

「劇場的繼承者們」第一課「時間是什麼」，林奕華開宗明義拋出工作坊第一道問題：「有沒有試過在劇場中失去視力？」所問的就是：「有沒有在劇場什麼都看不到，只看到自己要看的東西？」原來所有與本體發生精神或情感關聯的作品，往往都是「生命印證」，與自己或潛藏的自己，靈犀暗通。此外，當大眾對於劇場內的佈景、聲音、燈光技術等，都視之為理所當然，林奕華特別注重培養出對種種「劇場之條件」的敏感。舉例說，舞台上只有兩支燈或四十支燈顯然是有區別的。林甚至以《我要活下去》之八十日環遊悲慘世界》(1995) 的整個創作源起為例，一切是從縫隙般的兩堵泥水牆開始的，撇開主創者的審美情結，原來更有「要觀眾覺得不安」的潛在想法。劇場，可謂是迫使創作人與觀眾的思想角力、挑戰觀眾心理的特殊空間。

因此，無論是榮念曾的「六個劇場關鍵詞」，還是林奕華的自我、時間、佈景、燈光、敘事、製作、平面設計，都在提醒着「劇場持份者」如主創者、演員、觀眾、評論人，

■林奕華的工作坊
西九文化區管理局提供

■榮念曾和同學合作演出的《六震六盪》
進念·二十面體提供

「劇場」二字背後獨特的開放性和複雜性。榮念曾的工作坊能否為香港劇場帶來真正的「操作劇場者」或「劇場繼承者」，或許尚是未知之數；他們所提出的，原是我們進入劇場前後的 The Ways Of Seeing。

周末好去處

這個周末是 2017 年的開始，如果你留在香港，那是否在想應該去哪裡玩或消閒一下？不妨考慮以下的好去處。

*第 17 期香港公園「藝趣坊」

日期：2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
12pm 至 6pm (逢星期六、日及公眾假期)

地點：香港公園茶具文物館旁的戶外地方 (免費入場)

「藝趣坊」活動旨在培養市民對藝術的興趣，從而豐富本港的文化藝術氣氛，同時增加遊人的遊園樂趣。新一期「藝趣坊」活動，場內共設有十個手工藝品和藝術服務的攤位，除了展出及發售各種精緻的手工藝品，例如皮革、沙畫、陶瓷和飾物等，亦提供繪畫、人像剪影和人像素描等服務。

*動漫基地

《想入非非——老夫子漫畫作品展》

日期：即日起至 2017 年 1 月 4 日
(10am 至 8pm)

地點：動漫基地 (免費入場)

香港藝術中心呈獻動漫基地向大師致敬系列三——王澤，公眾導賞團：逢星期二至五 4pm，逢星期六至日 1:15pm & 4pm (粵語)

預約導賞團：提供粵語、英語、普通話 (預約及查詢：(852) 2824 5303 / chb@hkac.org.hk <mailto:chb@hkac.org.hk>)

是次展覽《想入非非——老夫子漫畫作品展》將穿梭於《老夫子》的漫畫世界中，探索兩位王澤如何透過簡潔的線條，記錄香港基層社會的面貌。展覽主題包括：「苦中作樂」；「耐人尋味」；「妙不可言」以及「神來之筆」多媒體互動遊戲等等，難得一見的珍藏《老夫子》漫畫原稿與主題展覽。

*「賽馬會街頭音樂系列」

日期：2017 年 1 月 5 日 (3pm 至 5pm)
地點：粉嶺聯和墟舊街市 (免費入場)

隨性的街頭音樂讓人感受自由氣息，觀眾不再被動，在突破傳統的表演場地，與音樂人打成一片，於創新的節目裡發現更多可能。而本月的兩場街頭音樂，由香港藝術中心與翼志成音樂工作室攜手推出的街頭音樂系列，一直與觀眾分享音樂。除了本地觀眾外，還有被國際權威旅遊導覽吸引而來的訪港旅客。

*「甲骨古文迎新歲」展覽

日期：2017 年 1 月 5 日至 2 月 3 日
地點：荃新天地 2 期中庭 (香港荃灣楊屋道 18 號)

「羽珍」和「文心」獲「荃新天地」全力支持，假荃新天地 2 期聯合舉辦「甲骨古文迎新歲」展覽，展出甲骨學重要典籍、甲骨書法和甲骨名物，帶大家一同穿越時空，回到 3400 年前的商朝，窺探文字的嬰兒期！是次展覽會介紹有關甲骨文研究的重要人物，並會展出刻有甲骨文字的甲骨龜板及牛肩胛骨；重要的甲骨學論著及著錄專書；多位香港及台灣名家的甲骨書法作品。觀眾能從展覽當中，了解現代文字起源時的面貌，同時更可於場內收集 12 生肖中已獲確認的多種動物的甲骨文字蓋印，以別開生面的形式，了解古文字。

*第 11 屆本地漁農美食迎春嘉年華

日期：2017 年 1 月 2 日 (11am 至 4pm)
地點：旺角花墟公園球場

粵劇表演：朗暉粵劇團

漁農專題錄像播放及問答遊戲

健康講座：「四季養生飲食」：

葉翠碧中醫師

書法示範及揮春送贈：

陳美樺、陳珍梅

武術文化及歌唱表演：

「誰是臥虎、藏龍在那」

武術文化聯合陣線

金曲獻唱：

吳國敬、劉子敏、梁曼娟

劇場二字背後獨特的開放性和複雜性。榮念曾的工作坊能否為香港劇場帶來真正的「操作劇場者」或「劇場繼承者」，或許尚是未知之數；他們所提出的，原是我們進入劇場前後的 The Ways Of Seeing。