

中西文化 浸浴洗禮

馬友友 打造不一樣的音樂周

為期九天的「2019廣東國際青年音樂周」(簡稱YMCG)中,72名來自歐美、亞洲及大中華地區的青年音樂家,在藝術總監馬友友和他的導師團隊帶領下,將在國際樂壇上用培訓樂隊樂手的音樂營運傳統打破,反而從中華傳統文化和古老哲學切入,探索音樂和文化之間的本質關係,並從人與自然的關係去看音樂的演繹和表達。

筆者北上,除出席了公開大師班演出和室內樂沙龍外,還在星海音樂廳聽了開幕及閉幕音樂會,既見證了馬友友強大的男神魅力,更親身目睹耳聞了以中西文化浸浴洗禮的方式來進行音樂培訓的過程和成果。而在各項活動中,馬友友都是焦點所在,除了登台,全以便服出現在大家眼前,任何人找他拍照,都有求必應,在YMCG中他所留下的大量照片影像,確證他就是音樂周的靈魂所在。

文:周凡夫

馬友友在YMCG活動中指導學員。YMCG提供

今年辦到第三屆的YMCG,仍以在廣州交響樂團大樓旁的草地上臨時搭建、面積只有400平方米的「篷房音樂廳」作為基地。這三年來,由馬友友組合的團隊成員,參與絲路計劃的成員,和他過去在音樂事業上並肩合作過的朋友,大家顯然都認同他的音樂理念,以社會學、人類學來切入,以絲路計劃的跨民族性、跨地域性來激發對音樂的理解,帶來更大的視野。為此,自1998年來,馬友友幾乎全情投入發展他的絲路計劃和絲路合奏團,才有了這三年來YMCG的持續擴展,將音樂培訓提升到文化層面去審視,從技術性、技巧性的訓練,進而發展到強調在觀念上、文化上、思考上的啟發。

YMCG與一般在夏季舉行的音樂營一樣,將入營的學員組成完整編制的管弦樂團來接受樂團訓練,但培訓方法與培訓理念都大大提升了。這除了在室內樂訓練外,更重要的是會提供絲路的「無譜」即興訓練,今年共有四組音樂素材,供各團學員以不同組合來自我發揮。這兩組訓練的成果,便成為閉幕馬拉松音樂會的上半場長達四小時的節目。由美國指揮家邁克爾·史特恩(Michael Stern)負責指揮的管弦樂訓練的成果,則於下半場呈獻給觀眾。為此,閉幕音樂會的表演,便成為YMCG成效的驗證了。

「無譜音樂」確是時有驚喜

閉幕式音樂會,一如去年稱為「音樂馬拉松」,就音樂會形式內容而言,可分為三類,第一類是「古典音樂」中的室內樂曲

馬友友在YMCG活動中和學員「笑成一片」。YMCG提供

目;第二類是音樂周中絲路青年樂坊的「無譜音樂」訓練的成果,在「上半場」以「穿插」方式安排在室內樂曲目之間,以幾首一組演奏,其中第一類14首,第二類15首,合共29首。第三類是布拉姆斯的小提琴與大提琴雙協奏曲,和西貝流斯的第五交響曲,也就是交響樂團的「標準曲目」。「上半場」的節目,特別是15組絲路青年樂坊的不同組合,從各組各自取的名字,到音樂演出形式的「設計」,和最終的音樂效果,確是時有驚喜。

如第五首何佳怡(長笛)領導的木管五重奏組合,演奏以阿塞拜疆作曲家塔基耶夫(A. Taohiyev)的《望穿秋水》(Sen Gelmez)發展的「無譜音樂」,便有不少出人意料的手法和音效,營造出豐富的音樂;第八首小提琴手林

辰帶領的五人組,以朱昌耀和馬熙林的《江南春色》發展而成的樂曲,既有由低音提琴奏出李叔同《送別》的音調,又有鋼琴奏出為澳門回歸而寫的《七子之歌》的主題樂句,都融入得自然而有效果;第十五首以傳統旋律《河邊的兩個女孩》發展而成的樂曲的七人組合,以五把提琴作基礎,但將布條掛在吹口上的小號效果,和「製造」強風的

「音樂馬拉松」上半場第八曲《江南春色》演奏的五人組(左起:鍾芷欣、Eva Bradavkova、何金濤、林辰、曾雲霞) YMCG提供

打擊樂,到最後與觀眾齊拍掌的互動演出都讓人印象深刻。

十四首室內樂中,則有W. Boyce、C. Nielsen、G. B. Pergolesi、E. Schulhoff等作曲家的「冷門樂曲」,可說頗為多樣化,但亦有C.P.E.巴赫、德伏扎克、普羅哥菲耶夫、舒曼、孟德爾遜、舒伯特、布拉姆斯等名家作品。其中組合「最簡單」的二重奏,第十首默利圖斯(M. Melliots)所寫的《偏執的奶酪》第四樂章「非常慢」,林辰弱奏的小提琴輕而不虛,曾雲霞四棒擊打的馬林巴琴與之呼應,竟可感受到「偏執」(Puranoid)時的「膠着感」;「陣容」最大,演奏時間最長(約十一、二分鐘)的C. P.E.巴赫D大調交響曲(十九人),和舒伯特F大調八重奏D.803首樂章,都奏得平穩扎實,都與「驚喜」無關,但都是很「基本功」訓練的成果展示。

「下半場」強大氣場成主角

「下半場」登場的YMCG交響樂團,是由學員與導師(全部坐於各聲部的「最後位置」)組成約八十人的樂隊,在音樂周音樂總監的史特恩指揮下,首先演奏布拉姆斯的小提琴與大提琴雙協奏曲,再奏西貝流斯的第五交響曲,可以說是這次音樂周培訓成果匯報。在布拉姆斯的雙琴作品中,馬友友自然成為各方矚目的主角,1995年自莫斯科移居美國的小提琴家約翰尼·甘道斯曼(J. Gandelisman)亦是音樂周的導師,他和馬友友是多年的演出拍檔,相互在音樂上的配合,流暢自如;但儘管在這首樂曲中,

小提琴的分量很多時都較大提琴更重,但很明顯地,馬友友變化豐富的台風,大大增添了吸引力。

但更重要的是馬友友很自然地流露出強大的「氣場」,主導着整個演出,幸好甘道斯曼的信心亦不弱,沒有「驚然失色」。當晚馬友友的出場服,感覺上便很隨意、很自然,甘道斯曼卻是從髮飾到演出服,都顯得無比工整講究,一絲不苟,這多少可以「填補」兩人在音樂氣場上的差距吧。

不過,話說回來,對於「拉維成軍」的青年樂團,在一個星期左右的多種形式集訓下演奏這兩首經典曲目,當晚的整體表現已超乎想像,但仍有一些不中,例如布拉姆斯雙琴協奏曲長大的首樂章(約16分鐘),奏來便仍處於「熱身」的感覺,到第二樂章三者才真正融合起來;至於西貝流斯的第五交響曲,是一首演奏時間長約37分鐘的三樂章交響曲,首樂章的色彩,北歐大自然的感覺便未夠強烈鮮明,幸好採用了較慢速度來處理的第二樂章,將速度較快的前後兩個樂章的效果加以突出,終章十二支銅管發揮強大威力,奏出凱旋般宏大開闊的美景,以強力高潮結束,亦將這場「音樂馬拉松」帶入凱旋般的情緒下落幕,讓完成這次「馬拉松」的觀眾亦能在無比滿足的情緒中離場。

當然,對於各導師與學員來說,音樂會後還有一個Farewell Party,那可是YMCG最後一場「演出」,對經過這次中西文化浸浴洗禮的學員而言,這當是告別舊的我,迎來新的我的開始呢!

敢觀舞台

文:聞一浩
本欄由本地知名評論人聞一浩與梁偉詩輪流執筆,帶來關於舞台的熱辣酷評。

紐邁亞的世界

今屆藝術節以「一步一舞台」為主題,而其中一個重點節目,或者該說舞團,或者藝術家——漢堡芭蕾舞團及其藝術總監約翰·紐邁亞——可說是這句話的活例子。八十歲的芭蕾舞編舞家,領導漢堡芭蕾舞團四十六年仍未言休,在過去五十年的舞蹈生涯中,創作了超過一百六十部舞作,人生每一步都與舞台緊扣。雖然今年藝術節只帶來了他的三個作品:1974年為漢堡芭蕾舞團重編的《胡桃夾子》和剛於去年首演的《貝多芬計劃》,以及舞作展演《約翰·紐邁亞的世界》,但一個是早期經典,一個是最新作品,再加上一個精選,足以讓觀眾認識他的創作面貌,可見藝術節的心思。

看罷三個作品,不得不佩服紐邁亞的創作力,尤其叫人敬佩的是其對舞蹈的堅持和創作方向的明晰看法。在《約翰·紐邁亞的世界》中,親身上台解說的大師開宗明義地說:「舞蹈就是我的世界」,這也就解釋了為什麼他的《胡桃夾子》場景不是聖誕節派對,而是主角瑪麗的生日會——在胡桃夾子以外,她還得到一雙足尖鞋作生日禮物。

《胡桃夾子》既是紐邁亞向芭蕾舞藝術致敬的作品,也看到年輕的他的自信和膽識:將根深蒂固的觀念打破並不容易,而《胡桃夾子》幾近是聖誕節的同義詞,大多數的編舞即使嘗試翻出新意,也不會動聖誕節這背景框架。紐邁亞將一個胡桃夾子大戰老鼠王的兒童故事改為一個少女發現芭蕾舞瑰麗世界的成長故事。整個作品蘊含了他對芭蕾舞的熱愛,小女孩瑪麗可說是他的影子。而送她足尖鞋、在宮廷劇院跳舞的瑪麗姐姐之芭蕾舞導師杜塞梅爾,則由本來的配角變成了主要角色之一。他是在夢中引領她穿越劇院舞台,展示芭蕾舞作創

作過程的人物。紐邁亞在演出中安排了舞者在把桿前練習的情節,不同的段落都顯示了他對古典芭蕾舞的喜愛,故事背景變成了芭蕾舞台,在夢境中出現的不同民族舞蹈就顯得順理成章。

在《胡桃夾子》中有一段雙人舞,紐邁亞明言靈感來自俄羅斯傳奇芭蕾舞舞者帕芙洛娃及她的老師切凱蒂,這一段也是他選放在《約翰·紐邁亞的世界》的《胡桃夾子》段落,可見其重要性及意義。《胡桃夾子》本來是紐邁亞出任法蘭克福芭蕾舞團總監時,於1971年為該團而作,今次演出的則是他擔任漢堡芭蕾舞團總監後的版本,主要改動在於舞台設計。雖然紐邁亞版本的劇情也免不了較單薄,而且畢竟是近半世紀前的作品,芭蕾舞動作語彙較傳統,但舞蹈編排流暢,看到紐邁亞喜愛以舞蹈說故事的技巧。舞者的水平都很高,在我觀看的一場,亞歷山大·里亞比科擔演的杜塞梅爾最是搶鏡,不論演戲或是舞技都十分出色。

近作《貝多芬計劃》則讓我們再一次看到紐邁亞如何以舞蹈動作演繹古典樂章,儘管這個作品依然有多少舞劇的味道。因為,紐邁亞將「貝多芬」放上了舞台,尤其是上半場由鋼琴、弦樂三重奏及四重奏作品組成的《第一章 貝多芬片段》中,亞歷西斯·馬丁尼茲擔演的貝多芬,在台上與自己創作的樂音或音樂中的人物共存或比拚,觀眾猶如潛入他的腦海看着他正在創作。雖然仍以芭蕾舞動作為主,但動作編排自由奔放,尤其是見到貝多芬在舞台上苦思創作,指尖不斷的抖動;又或是他在現場演奏的鋼琴家、弦樂演奏家、他創造的角色

身旁穿插或翻滾,相當悅目。而獨舞員馬丁尼茲的演繹也十分精彩,叫人目不轉睛。在隨後用了貝多芬唯一芭蕾舞劇《普羅米修斯的創造物》選段組成的《第二章 間奏曲》,作曲家就變成了普羅米修斯,恍如他在夢中,在自己的創造物、阿波羅及忒耳西科瑞,以及神話人物間起舞,短短的篇章簡潔明快。

下半場的《第二章 英雄》則以貝多芬的英雄交響曲入舞,與上半場的清楚利落相比,下半場顯得有點混亂,整體來說未能製造高潮,但個別段落仍見紐邁亞編舞的功力,舞者的技巧也極高。個人覺得,紐邁亞更擅長說故事,舞劇作品較其純舞蹈作品更好看。

而《約翰·紐邁亞的世界》不僅是其舞作精選,實際是一場紐邁亞與觀眾分享其舞蹈人生和心志的演出,一次對舞蹈藝術的「愛的宣言」。他親自上陣,在選跳的作品片段之間甚至演出當中,現身說法,生動又活潑地講述自己學舞的過程,創作背後的理由或對舞蹈的心志。十三個選段包括舞劇、古典樂入舞,以至流行樂曲等不同類型的創作,橫跨其創作生涯,叫人感受到他充沛的創作力及堅持。除了紐邁亞台上親身解說外,資深舞者勞埃德·里金斯成了貫穿不同選段的引線,沒有刻意縫合,但里金斯的穿插令片段間有了關聯。整個演出是一個上乘的、構思周詳流暢的舞作展演。

週末好去處

迪士尼《小飛象》振耳高飛 時代廣場展出「飛」一般歷險

迪士尼《小飛象》奇幻窩心歷險故事將活現時代廣場!在廣場地面,Fans可以到訪鬼才添布頓於電影中設計的「夢想樂園」馬戲園,內設有多個場景和表演場地,大家可以看到萌爆的Dumbo以不同3D造型亮相。廣場地面的另一端是一個巨型帳幕,內設一個25平方米的互動專區。配合270度投影裝置,Dumbo將帶領大家飛越香港的郊外和市區5個極具代表性的地標,包括山頂、破邊洲、彩虹邨、萬宜水庫和西九龍海濱長廊,欣賞日與夜的景色。Fans可隨意捕捉可愛的Dumbo在香港天空飛翔的畫面,盡情影Selfie。而今次的3D trick art拍攝專區,有空中飛人、高空行鋼線、大力士舉重和炮彈飛人等打卡好場景。Fans們可置身這些3D幻視藝術裝置,拍攝出恍如在馬戲團表演的照片。除了跟小飛象合影,還有周末及公眾假期的馬戲團表演!時代廣場安排了16天,超過

40場表演,包括:奇幻泡泡、小丑扭氣球、魔術、小丑雜耍趣劇、華麗高踢巡遊等,雲集多位香港表演者傾力演出,讓一眾市民免費觀賞,不容錯過!

展覽
日期:即日起至4月28日
上午10時至晚上10時
地點:銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓大堂
馬戲團表演
日期:即日起至4月28日
每個周末及公眾假期 下午2時至6時

Hellodog Fest 2019 寵物狂歡節 用愛征服不平等

近年社會上「以領養代替購買」這個課題逐漸引起大眾關注,但領養寵物的風氣在香港並未普及,每天繼續有大量狗隻在不同的領養中心等待合適的主人,而棄養寵物的問題仍然天天發生;另一方面,準備成為或已經身為狗主的大家,是否真的清楚作為主人的責任?對於照顧寵物的認知又有多少?坊間或網上芸芸的寵物護理服務及資訊又是否正確可靠?

有見及此,非牟利機構 Hellodog Foundation 特別於4月13-14日假西九龍文化區苗圃公園舉行 Hellodog Fest 2019。整個寵物狂歡節由比利時優質貓狗乾糧品牌 Brabanconne 全力支持,劃分為5大區域,於活動舉行期間全天候提供各式各樣

精彩節目,集舞台、工作坊、市集、親子及人寵互動於一身,務求與一眾愛狗之人共度好玩又富教育趣味的周末!

日期:4月13及14日
中午12時至晚上6時
地點:西九文化區苗圃公園
入場:免費入場(須於網上預先登記)
網址: https://www.hellodog.hk/event/hellodog-fest-2019