

「能指 能作」

周熙杰

「洗濕個頭」再探中樂新可能

做指揮是不是周熙杰的人生理想？他自己也說不清楚。

生長在一個傳統的馬來西亞家庭，父親對他的要求是「有一份穩定的工作」，這話說起來有些老生常談，但依舊是不少父母對兒女的希冀，做音樂不是不好，但不夠「踏實」。時隔近三十年，他已是香港中樂團常任指揮，也有作曲，周熙杰再回頭看看，不僅不覺得入錯行，大概還可以「衣錦還鄉」了。

文：香港文匯報記者 胡茜

「我喜歡一樣東西會一頭撞進去，是很投入的。中學的時候我就有參加學校的中樂團，從那時候開始就對中樂很感興趣，但是父親當時是不太同意。」父親「看不到」音樂可以產生生計的可能性。在有限的選擇下，周熙杰決定「遠走他鄉」，緩兵之計是用電腦作為自己的大學專業，卻依然二話不說選擇了副修大提琴。大提琴沒學出什麼名堂，倒愛上了執指揮棒，「拿到手上就覺得很有魅力」。從南卡大學（University of South Carolina）讀完管弦樂團指揮的學位後，周熙杰

就開始了馬不停蹄的音樂生涯。

中樂其實很現代不乏味

做優秀的指揮家，必須對音樂有靈性的理解，「做指揮需要『洗濕個頭』下場，」周熙杰笑說：「雖然對樂器不算精通，但是樣樣都要摸一下、懂一點。」有過合作的唱作歌手林一峰覺得他實在過分謙虛：「我很欣賞他對中西音樂的認識，能有這麼系統、正統的音樂基礎，並懂得中西音樂的融會貫通。」

作為香港中樂團的常任指揮，與周熙杰合作過的音樂人已不勝枚舉，林一峰在他眼中算是「非常值得探索」的一位全能型歌手。「探索」是周熙杰最常用來形容事物的字眼，在他眼中，音樂的可能性太多了，一時半會還學不完，每個人身上都有數不清的寶藏值得挖掘。

六月中旬，周熙杰將與林一峰再次聯手，「這次比較有特色在於曲目，是他去環遊世界的不同地方，將當地的感受和特色變成音樂，令聽眾可以感同

身受。」他們稱這次的演唱會為「以遊記的概念漫遊中樂世界」，這也是周熙杰喜歡的碰撞。「純粹的古典音樂團，比較難以吸引聽眾，所以和比較知名的音樂人去合作，能夠容易讓人『進來』。」他說。

一場合作型的演唱會，需要考慮最多的便是兩者的融合性，周熙杰覺得現代中樂並不是大部分人所以為的那種乏味，「中樂團其實是一個很open的團體。很多人對中樂有誤解，認為是很靜態、傳統的樂種，但其實我們是很『現代』的，以歷史來看，我們從二十年代至今，甚至不到一百年。比較起西方的很多樂團，其實是很新的，還有很多可能性。」雖然身處中樂團，但周熙杰對中式音樂並不那麼「hard sell」，「我自己學習的音樂形式是比較嚴肅的、深入的。但是就像希望輕鬆的時候需要看喜劇電影一樣，每個時期都有喜歡的音樂種類。」

相比於林一峰這種田野派，周熙杰的學院派也並不匠氣，大抵便源自於他所強調的「exploration」。這份對音樂的探索，就像科學家對未知的不斷摸索，十分講究這個音樂人對可能性的渴望，「音樂是很open的事情，因為音樂的類型太多了，很視乎當時的心情、行為，」他並不覺得自己有所謂最喜歡的樂種，「林一峰的音樂比較多樣化，現在流行音樂多數是關於情感的，但是他卻很有探索性，我很喜歡，和他合作我覺得很好玩。」

香港中樂團指揮周熙杰。胡茜 攝

形式，」周熙杰說，「音樂可以很『貼地』。」問他是不是很有指揮天分的人，他笑笑回答：「我希望我有。」

音樂的多元可能性

除了指揮家以外，作曲家也是周熙杰的身份之一，學院派的系統學習與「洗濕個頭」去接觸各種樂器，給了他最大的基礎支持：「認識這樣東西是很重要的，比操作它更加要緊。」他很享受和不同的音樂人之間的合作，這樣的融合對他來說是一種巨大的刺激，能夠激發他對音樂創作的激情。「與不同類型的音樂家之間的合作，讓我從中偷了不少師。」他悉數說起不同國家、文化中的音樂，仍然很興奮於多元的可能性。

「這次我們與林一峰再次合作是很開心的事情，因為一峰的音樂不光有各種文化上的多樣性，也在表達很多除了情愛之外的其它見解，是很難得的事情。」周熙杰覺得音樂的交流應當存在於各個不同的界域，用以產生不同的效力。

林一峰也對是次與周熙杰的合作感覺非常興奮，他說：「香港中樂團有前瞻性，首先對傳統的音樂有個『底子』，不會天馬行空、什麼都不管地去創作。」他介紹自己為這次的音樂會做的功課：「小曲在粵語音樂裡是很獨特的，這種感覺與中樂的契合度非常高，還有很多其它地方的曲調，我覺得都和中式樂器能夠呼應。」周熙杰也說：「我對我們合作有信心，希望觀眾能和我們一樣享受。」

與聽眾的分秒共振

身為指揮家的周熙杰有自己的一份鎮密與穩重。拍照，他會站起來整理好自己的袖子衣領，坐在那邊的時候，坐姿也是規規矩矩，很容易讓人聯想到「一絲不苟」這樣的形容詞，少了些藝術家的瀟灑不羈，多了份指揮家的顧全大局。

「雖然我總是背對着觀眾，但是並不高高在上，除了面對眼前的樂手之外，和觀眾也必須要有精神上的connection，如果感受不到，我就會調整自己的方式，想辦法產生聯接。」箇中的技巧與感受旁人光是聽，便覺得像遊走太空一般幻變，周熙杰也形容不出來，「這只能是一種feeling。」

音樂是一種奇妙的藝術方式，技術縱然重要，但箇中的情感更是不可缺失。一個指揮愛不愛音樂，樂手看得出來，聽眾也聽得到，這是一種無法用言語細說的獨特情感。「雖然我是讀古典音樂的，但是我認為任何一種音樂都有它的表達方式和存在的必要，它們是我們的心情賴以表現的

媽媽 陳祖泳

創童書分享音樂快樂

本地原創童書少，耗時長，成本貴，付出和投入難成正比。卻有這樣一位媽媽陳祖泳（Jo Anne）曾排除萬難，與丈夫中提琴家凌顯祐共同創作Happy Gabby音樂童書系列，記錄兒子成長點滴，也與不同背景的小讀者分享耳熟能詳的高質素音樂，希望在孩子成長的關鍵歲月裡，引導他們接觸古典音樂，開心快樂成長。

靈感來自小孩經歷

「Happy Gabby就如存在每個人心裡的小孩，對閱讀、音樂和文化充滿着好奇心。」問及創作童書的念頭從何而來，作者Jo Anne情不自禁地分享關於兒子的趣事：「我先生經常在家中練琴，也會選一些仔仔適合的音樂拉給他聽。我記得有一晚，仔仔突然哼起某支歌表示想要聽，等他會講話的時候，也會直接講出想要聽哪位作曲家的哪首曲子。」在這之前，Jo Anne從未想過，古典音樂會使小朋友如此印象深刻，而也就在當刻，她決心做一套音樂童書。

原來Jo Anne整本書的創作靈感都是來源於自己的兒子，在書中每頁玩着不同樂器的主角Happy Gabby原型自然是兒子本人，內裡的全部元素都來自於兒子的親身經歷和無邪話語。Jo Anne講起這些生活瑣事，箇中細節皆描繪得繪聲繪色，從小朋友到最愛的恐龍、飛機、蜜蜂，甚至是睡覺時攬着的狗仔，都成為書中Happy Gabby的好朋友。

Jo Anne是Happy Gabby音樂童書系列的作家。

去年2月出版的首本《Happy Gabby Plays Classical Music》收到好的反饋，Jo Anne便開始策劃第二本書《Happy Gabby Plays Chinese Classics》，並於去年12月出版。「我做過資料收集，發現

市面並沒有中樂主題的音樂童書，我便邀請之前曾在教育局編寫過中樂課程的朋友做advisor，幫我選出六首具有故事性的中樂。」Jo Anne透露，第三本新作《Happy Gabby Leads the Circus》將於本月15日推出，靈感來自於兒子喜愛的雜技馬戲團的震撼場景、駿麗馬匹及讓人熱血沸騰的音樂。她說：「首兩本書讓我最鼓舞的是收到家長的回應，得知小朋友喜歡書中的插畫和歡快的音樂，並常常快樂地隨着音樂起舞，這讓我覺得努力並沒有白費。能夠讓父母和子女之間創造共享的幸福回憶，並在不同年齡的讀者心中種下音樂的種子，是我的目標。」而關於動物嘉年華的第四本書也正在策劃之中。

親力親為 排除萬難

對Jo Anne來說，創作是記錄兒子生活點滴的過程，是快樂的，而將想法變成真實童書的過程，當中付出的辛苦，卻只有自己知道，用她的話說，是「每日

■互動古典音樂會「Happy Gabby Baby Concert」專為0至6歲嬰幼兒而設。

都有十幾次挑戰要面對」。她表示，市面上部分音樂童書發出聲音的部分集中在旁邊，小朋友未必清楚哪種音樂對應着哪一頁的故事，而自己將音樂按鈕設計在每一頁的顯眼位置，保證了圖、文、樂三者的對應。她最初聽製造商的建議，使用碳粉線製作按鈕，但做好後才發現耐不起翻摺，只得換了銀粉線再重新來過……對於技術方面的問題，Jo Anne也是初學者，邊摸索邊在做，先生的支持，家長的鼓勵，以及拿到成品時的成就感，都成為她堅持做下去的動力。

Jo Anne精通中、英、法語，是法國五月藝術節（香港及澳門）首位行政總裁，曾主持香港電台節目「法識音樂」及「法識生活」，並在多本雜誌內刊登有關文化藝術的文章。過往的工作經歷使她找到一班願意幫手的朋友，從策劃、創作到印刷、派書，她事事親力親為，也會到每一間書局為自己的作品爭取一個好的位置。

文：香港文匯報記者 張岳悅

Joyce分享古典音樂會對幼兒發展的益處。張岳悅 攝

Happy Gabby 走進互動音樂會

Jo Anne堅持不懈的努力總有回報，Happy Gabby音樂童書系列即將與Per Artem Lumen & 信和集團合作，本月底至下月中將於奧海城及荃新天地，先後舉辦全港首個為嬰幼兒而設的互動古典音樂會「Happy Gabby之仙樂飄飄」，請來多位本地音樂家現場演奏，將古典音樂由音樂廳帶到社區。音樂會由《Happy Gabby Plays Classical Music》改編而成。觀眾將可欣賞到該書中樂曲的現場版本，包括史特勞斯、聖桑、柴可夫斯基、拉威爾等著名作曲家的樂章，以及貝多芬經典作品的特別版。同時，音樂會將加入有趣的互動元素，一改古典音樂給人嚴肅而高深的印象。

作為活動顧問的香港大學言語及聽覺科學系博士暨言語治療師秦蓁（Joyce）則表示，培養小朋友對音樂的興趣要從小開始，帶他去聽音樂會是很好的方法，但由於小朋友天性好動，家長帶他去音樂廳時也需要承受心理壓力。而這次在商場草坪舉辦的互動音樂會，小朋友可以自由在場中爬行甚至跳舞，或者以輕巧樂器互動，這種形式既有助於吸引小朋友的注意力，使其更易投入，也會使大家擺脫音樂廳的嚴肅及拘謹氣氛，輕鬆愉快地享受音樂。