

演出停擺下，藝術家如何迅速調整自己、改變策略，保持與觀眾的聯繫，並回饋社會？在香港弦樂團創辦人及藝術總監姚珏看來，現在的困境是危機，是挑戰，也是機遇。積極探索網上平台，藝術家與樂團可以突破另創一條道路，而其中最關鍵的，始終是態度——目標清晰，積極求變。

文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：受訪者提供

積極求變 網上求新 姚珏：疫情之下 音樂不止

今年1月份，姚珏帶著樂團在外巡演，去了韓國、新加坡、馬來西亞。當時疫情才剛剛露出苗頭，同行的年輕演奏家有人開始戴上口罩，但恐怕沒有人想到，不久之後疫情會迅速惡化，讓社會陷入半停擺的狀態。音樂廳關閉、表演取消、限聚令頒佈，樂團的排練與創作也被迫陷入停滯。「這真是一大挑戰。」姚珏說，「以前我們從沒有遇上過這樣的危機，總是習慣性地做事情嘛，現在這樣一個疫情出來，讓我們回看很多東西，我們的生活、教學都將有所改變。而在其中我學會最多的是，一個人在世界上一定要學懂應變。我們飄在大環境中，飄在我們的宇宙中，而現在要怎樣去應對發生的事情呢？我學到很多。」

「想辦法啦。」這是姚珏在訪問中提到最多的一個詞。她說自己從來不是一個被動的人，「你的目標非常重要，有了目標，剩下就是想各種辦法去做。」疫情使表演藝術陷入無奈境地，但如果藝術家因此停下，與觀眾失去聯繫，用她的話來說，就「太可惜了」。「困難中，你不主動去想辦法，而是等着疫情過去，那是不行的。」

不能演出，那就發揮自己的專業與創意，用另一種方式保持與觀眾和社會的連結。

例如2月底，姚珏就將學生們集合起來，製作了「弦」繫連心齊抗疫短片，在《獅子山下》的音樂中，為前線醫護打氣。「當時武漢的疫情很嚴重，我們這個專業可以做點什麼呢？我們是做青少年工作的，我希望我們的孩子一定要能參與進去，當時很多學生在內地也回不來，我們就自己在家錄，可以拉琴的拉琴，不能拉的就畫畫，或者舉卡

片，一起做了這個短片，給醫護打氣，給武漢的市民打氣，為中國加油。」短片發佈後，反響熱烈，也受到了文化部的關注。

音樂教育停課不停學

疫情讓學校停課，原有的校園音樂教育項目也因此停擺；姚珏卻視此為機遇，讓她有機會探索網絡技術，尋思着是否能夠利用網上平台，盡量讓學生停課不停學。團隊首先將原有課程重整，迅速推出了網上課程與演出——《古典音樂齊齊學》課程，以及《點止古典音樂@校園巡演》音樂會欣賞。「平時我們每個月要進學校去講talk，不光是拉小提琴，還有樂理和音樂家的介紹等等，現在全部停掉了。我研究下，乾脆整理出四個不同階段的講演，涵蓋巴洛克、古典、浪漫、現代和中國等主題，用有趣的方式來講音樂欣賞理論，然後再把樂團的相關演奏放進去。」這將講座與表演等元素拼接在一起的新課程，收到了來自學校的熱烈反應，本來參與的學校有十幾間，到現在為止，卻收到了超過80間中小學的踴躍報名。

姚珏天才音樂學院的教學也轉為網上授課。她形容網上教學對老師來說有更高的要求，授課方式也要轉變。「教小提琴的話，鏡頭的位置最重要，有時候要看手，有時要看弓，所以鏡頭的角度很重要。其次，小孩子的話讓他們把曲子拉會最重要，隔着鏡頭你很難讓他只是從頭拉到尾，而要一句一句



姚珏 攝影：尉瑋

地教，這樣才可以。一句一句拉好，再往下走，肯定比面對面教要慢一點。現場可以直接指導，現在也不行。所以老師要花更多的心思，仔細地把每個點抓出來。」

她將網上教學看作是未來的某種可能的選擇，就算疫情過後，也值得繼續探索。「我希望疫情好了以後，會有更多這樣的軟件，或者公司可以來和我們藝術家合作，有更多的東西可以探索。這次疫情讓我覺得，和不同機構的合作很重要。一個人的力量一個機構的力量真的有限，只有將更多範疇的力量凝聚起來，才可以創造更多的東西，為社會服務。萬一以後又再遭遇這樣的事情，才能去應對。在每次困難中都要去學點東西，每個人都要有這樣的精神，如果每次都只顧着抱怨的話，是不行的。」

現在她極度希望解決的困難，則是團隊原本教育計劃中300個基層孩子的學習問題。他們對於網上課程，未必有相匹配的設備和條件，「比如沒有電腦，沒有網絡，怎麼讓他們可以上課，這是我現在努力想去解決的。」

向年輕藝術家提供網上平台

演出暫停下，許多藝團都將演出片段搬到網上播放，但業界始終有擔憂，網上觀演的盛行是否會影響觀眾未來踏入劇場的意慾，這似乎是把雙



老師通過網絡授課。

姚珏似乎總能從危機中看出機遇來，帶著樂觀的情緒鏗而不捨地分析困境，找到解決之法對她來說似乎只是時間問題。「一個人生活在世界上，思考問題的習慣是非常重要的，就像小時候我爸總和我說：你不能不為這個世界去做點事情。他一直這麼說，其實我小時候聽不懂的，會覺得琴拉好不就行了嗎。但是現在更成熟了，會慢慢發覺小時候爸爸種下的種子慢慢在慢慢開花。種子種下去是非常重要的。如果習慣從positive的方向去想事情，就會從這個方向去找出路。我們搞藝術的和搞教育的，所能做的就是給孩子樹立一個好的榜樣和理念。」

刀劍。

「音樂廳是不會被任何方式代替的。」姚珏說，在她看來，線上音樂廳是提供一種新選擇，而不是打造新障礙。「live和live是完全不同，我們在沒有觀眾時和沒有觀眾時的演出肯定是不一樣的感覺。疫情讓我們去考慮，很多事情有另外的角度可思索，讓我們看到更多選擇。它讓我們去想，在沒有觀眾的時候，我們仍然可以用自己所長來為市民和社會做事情，而不是說只依靠一種方式。」

早前，姚珏將《香港弦樂團賽馬會音樂能量計劃》「美樂共賞」社區音樂會系列改為網上直播進行，截止5月10日，四場音樂會最高錄得單場9,800次點擊人次。由5月15日開始，樂團又將與亞洲協會合作，推出「弦動抗疫」免費網上直播音樂會系列，連續三周進行七場網上直播音樂會。

「對我們中小型藝團來說，我們最需要的是擴大我們的觀眾群。我們的目標非常清晰，就是希望為年輕藝術家提供更大的平台，讓更多觀眾欣賞到香港年輕藝術家的才華。」姚珏說，在這樣的目標下，網上音樂會直播是極好的突破點。「我們不像大團有那麼多的考慮和限制，我們可以完全打開這兩門。」室內樂的小編制，完美符合了「限聚令」的安全指引，在這特殊時期，網上音樂會可以讓年輕藝術家不停止排練、不停止演出，是無奈時期可以做出的最主動選擇。

面對疫情，音樂學校也面臨很大的壓力，「最大影響的是自由職業者，像我們的老師們，不上課，有些就完全沒收入了。」但姚

「弦點生命貝多芬」音樂會 為疫境心靈打氣

今年是貝多芬誕生250周年，香港弦樂團也計劃在7月推出「弦點生命貝多芬」音樂會。姚珏說，貝多芬最打動她的，除了作品外，還有他對人生目標的執着，以及其深厚的人道主義情懷。「他的音樂總能在黑暗中透出希望的光芒。在疫情中，希望其人其作讓我們了解，如何樂觀地去對待困境。」

日期：7月19日
地點：香港大會堂音樂廳



宅藝術 疫情影響下，各種演出陸續取消。宅在家中如何享受藝術？小編請來各路藝術發燒友，和大家一起「宅藝術」。

音樂廳關門三個月 我練出了「天鵝臂」

最近，我身邊的樂迷朋友大多日子過得艱難：倒不只是因為疫情期間收入少了壓力大了，更是因為在音樂演出紛紛暫停的當下，愛樂人間不到音樂廳或劇院內座椅的松木香，聽不見貝多芬或布拉姆斯澎湃樂音在台上台下的撞擊迴蕩，又無法與同道好友在散場後相聚讚美或吐槽當晚獨奏家與樂團的發揮，總歸是失落鬱悶的事情。

還好，慷慨如柏林愛樂樂團（Berliner Philharmoniker），雖說關閉線下音樂廳，卻將線上音樂廳（digitalconcertall.com）大門敞開。全世界樂迷不論地域國籍，不論文化背景，只需網上填寫姓名與電郵，便能獲派一張為期30日的音樂禮券。一券在手，樂團過往數十年的音樂資源任你暢遊。從卡拉揚執棒的1980年代，到阿巴多與歷圖，再到數天前樂團一眾明星樂手為身陷疫情的鄰國民眾打氣而舉辦的法國主題音樂會，盡數免費開放，對於疫情中無法見面賞樂兼吹水暢聊的樂迷來說，不啻為難得的慰藉。

我向來是現場音樂會的忠實擁護，對於此前一眾樂團與音樂機構因應互聯網傳播趨向而嘗試的眾多線上演出興趣缺缺，倒不是因為泥古不化，而是因為相較於線上音樂資源的隨時隨地共享，我還是更喜歡線下音樂會的儀式感：周末傍晚，相約親友，先在維港邊享用晚餐，再步入音樂廳欣賞美樂，散場後在溫煦晚風中步行，回想場內音樂蕩漾，實是再浪漫不過的時日。沒想到，過去兩個多月在家中聆聽柏林愛樂眾多線上音樂會，儘管既無美景也無美食相伴，仍覺浪漫纏綿，而且觀銀許久的「天鵝臂」，也在不知不覺間練成了。所以，我逢人便誇柏林愛樂疫情期間的新嘗試，還真不是因為收了人家的廣告費。

柏林愛樂作為世界頂尖樂團，音樂演出的質素自



賈維指揮柏林愛樂樂團演出。

不必多言。對於樂團的江湖地位，我自是仰慕許久，但看過眾多音樂會（不論在柏林音樂廳中，抑或因應時節和紀念日的戶外演出）之後，我仍忍不住為樂手的穩定發揮而驚訝不已。與樂團合作的指揮家與獨奏家眾多，彼此性情與演奏風格各異，樂團一眾樂手居然次次呼應良好，往來合宜，著實令人歎服。不單旋律出眾，現場音樂會的畫面剪輯與切換亦流暢自如，高清鏡頭捕捉到鋼琴家撫摸或重擊琴鍵，捕捉到指揮家的陶醉與興奮，以及樂手弓弦之間的張力，不僅悅耳，亦悅目，可謂視覺與聽覺的雙重獎賞。

我不止一次重溫2013年愛沙尼亞指揮家賈維（Paavo Järvi）與樂團合作芬蘭知名作曲家西貝流士（Jean Sibelius）創作的《第五交響曲》，由第一章樂章至第三章樂章層層鋪排疊進，最終達至恢弘明亮的尾聲。西貝流士的旋律線條舒展，賈維指揮時身體雙臂動作亦舒展，聽到高潮樂段，我忍不住起身模仿指揮舉動，想像自己站在音樂廳中，與台上及台下眾人一道將那音樂從無形中塑造建構起來，該是多麼暢爽且振奮的事情。溫馨提示：若你每天聽一遍西貝流士第五交響曲，邊聽邊模仿指揮，三個月後手臂贅肉絕對消失不見。親測有效。

舒展身心，減肥成功，這些都是宅家日子裡因音樂而生的晴天能量。最後，稍稍補充一句，樂團小提琴首席 Noah Bendix-Balgley 和大提琴首席 Bruno Delapierre（後者成為樂團首席時年僅24歲），不單技藝上佳，顏值亦出眾，因此，若你並非古典樂迷，不妨將這些現場音樂會當作音樂天才的直播節目。觀靚有才華，不帶貨又不賣萌，多難得，不是嗎？

文：李夢

藝訊

國家大劇院策劃「線上音樂會」 為「最美逆行者」而歌

「5·12國際護士節」到來之際，國家大劇院策劃出品的「致敬最美逆行者——2020國際護士節主題音樂會」，作為特別策劃亮相國家大劇院「聲如夏花」系列線上演出。觀眾可通過國家大劇院古典音樂頻道欣賞到音樂家們為「最美逆行者」唱響的生命禮讚。

本場線上主題音樂會分為「最美逆行」和「春暖花開」兩個篇章，集中呈現國家大劇院在疫情期間創作的優秀文藝作品，並邀請曾奔赴武漢的北京醫護人員現場分享抗疫故事。音樂會最閃亮的主角莫過於疫情期間馳援武漢的北京一線醫護人員。在音樂會中的「天使告訴你」採訪環節，多位在武漢連續奮鬥70餘天的醫護人員和記者，一起分享抗疫情中的難忘瞬間。

首都醫科大學宣武醫院的邢正濤

及妻子白鈺，二人一個在武漢、一個在北京，各自在一線抗疫，用行動書寫「戰地情書」，他們帶來了一個關於「承諾」的故事。北京朝陽醫院主管護師秦立寧與被他救治的91歲退伍老兵孫爺爺，詮釋了一個關於「牽掛」的故事。曾經歷過「非典」、參與過玉樹抗震救災、這次又馳援武漢的北京大學人民醫院護理部主任王玲則帶來了一個關於「責任」的故事。

音樂會中，國家大劇院精選了5部作品致敬醫護人員。其中，合唱《天使的身影》首發於2月2日，首發視頻中，歌唱家們曾戴着口罩面向空無一人的劇場歌唱，令人動容，而在此次音樂會中，他們摘下口罩、露出笑臉，與觀眾一道用歌



聲致敬「凱旋英雄」，致敬「白衣天使」。另一首合唱作品《天使告訴我》首發於3月18日，由國家大劇院院長王寧作詞、中國音樂學院院長王黎光作曲，採用交響合唱的形式，通過音樂色彩的變化，表達了醫護人員堅定的意志，歌頌了醫護工作者與民眾之間的信任與守護。五部作品均由國家大劇院歌劇院演員隊、國家大劇院合唱團和管弦樂團的68位藝術家傾情演繹。

文：新華社

周末好去處

共想實驗： 土瓜灣社區客廳成果展

由聖雅各福群會及土瓜灣社區客廳主辦、1a空間擔任策展夥伴，本展覽回溯「土瓜灣社區客廳」計劃3年來與區內街坊互動的歷程，由觀察社區需要、介入空間想像、共享生活可能到建構設計意念，嘗試由街坊自己設計公共空間。展覽將呈現宛如河流一般曲折卻生機勃勃的參與過程，街坊、建築師、區議員等不同思想的支流，與各式活動、工作坊、居民小組等養份的滋育，並夾雜着衝突及調和，匯聚成



一套容讓所有人都能參與其中，互相理解的社區設計方法論。

日期：即日起至5月22日
地點：牛棚藝術村14號1a空間