

文藝動靜

外國樂手分享四重奏心得

本報記者 李夢

▲安德利安四重奏將於本月十一、十三兩日，在香港演藝學院演出兩場，成員包括：小提琴手 de Souza (右起)，小提琴手 Watkinson、大提琴手 Waterman 及中提琴手 Jackson

Eric Richmond 攝

▲安德利安四重奏的小提琴手 Ralph de Souza 演奏室內樂已有二十五年，卻稱自己仍像「剛入行的孩子」

Eric Richmond 攝

劍橋大學駐校藝團安德利安弦樂四重奏 (Endellion String Quartet) 的小提琴手 Ralph de Souza 演奏室內樂已有二十五年，但他覺得，自己仍像個「剛入行的孩子」，還有很多美妙和鮮活有待發現。

本月十一、十三兩日，他將與合作二十餘年的夥伴——小提琴手 Andrew Watkinson，大提琴手 David Waterman 和中提琴手 Garfield Jackson，合作海頓、貝多芬和孟德爾遜的經典四重奏作品，也演新東西，比如 Walton 頗具現代風格的《A 小調弦樂四重奏》。Watkinson 說，Walton 作品中能聽出多樣性、飽滿的抒情和內裡蘊含的無窮能量。而 Waterman 覺得，演奏傳統作品，譬如海頓的詠諧、舒伯特的親密和貝多芬的深厚，能獲得愉悅和觸動。這種愉悅和正能量，引起他參與室內樂的熱情。

三隊組合相繼訪港

與 Waterman 一樣對室內樂熱情滿滿的，絕不只他和安德利安四重奏的另外三位夥伴，還有來自波蘭的施曼諾夫斯基弦樂四重奏 (Szymanowski String Quartet) 和加拿大的潘德列茨基弦樂四重奏 (Penderecki String Quartet)。三個樂團在十一月間相繼訪港，為香港演藝學院本年度「秋季室內樂音樂節」捧場。

當被問及為何選擇室內樂這一較之交響樂和歌劇相對冷門的古典音樂門類，潘德列茨基的四位演奏者不約而同說，是莫扎特和舒伯特等傑出的弦樂四重奏作品吸引了他們。「對我們來說，那些曲目就像文人看待莎士比亞的著作一樣，永遠能從中找出發現的美。」該樂團的小提琴手 Kaplanek 說。

幾乎所有室內樂演奏者都會贊同 Kaplanek 的說法。古典或浪漫主義時期代表作曲家如海頓、貝多芬和舒伯特等人的作品是他們接觸、熱愛並選擇室內樂為終身事業的原因。「我覺得大多數觀眾在聽過舒伯特的《死亡與少女》四重奏後，都會立時被它的旋律擊中。」潘德列茨基的小提琴

手 Bell 說。十月二十五日，他與三位夥伴在香港演藝學院的音樂會上，壓軸演出了這首樂曲。

不論舒伯特，還是莫扎特和貝多芬，被演奏被詮釋得太多，也太頻繁。儘管不同組合，不同時間、場合乃至演奏者的不同心境，總能擦出不同火花，但令到室內樂持續成長並保有生命力的關鍵，是新作品的不斷出現。安德利安四重奏曾委託當代作曲家如 Robin Holloway 和 Judith Weir 創作，而在此次香港音樂會上，潘德列茨基四位樂手在莫扎特和舒伯特等慣常曲目中間，夾了一首「亮閃閃的」作品——蒙史特茨 (Marjan Mozetic) 的弦樂四重奏《在被踐踏的花園裡哀悼》。

他們覺得，這曲曲意剔透，頗有德布西風格，開篇處似舒伯特的《萬福瑪利亞》，中間部分聽得出爵士風格。這首創作於一九九二年的曲目有意突出旋律的不對稱性，嘗試解釋個體審視週遭環境時的糾結與痛楚。

追求「一加一大於二」

不論演奏新曲目，抑或經典老作品，四重奏要發出觸動人心的樂聲，需要四個演奏者相互配合及體諒。施曼諾夫斯基四重奏的小提琴手 Grzegorz Kotow 和大提琴手 Marcin Sieniawski 是相識逾二十年的老友，閒時常聚會或一道出遊，可一旦上台表演，兩人立時放下平日的親密，相互指正對方演奏的疏漏，絲毫不留情面。「音樂是非常個人的表達，」Sieniawski 說，「這段華彩，你覺得好，他可能覺得全無表情。」所以，施曼諾夫斯基四人一直嘗試做到的，是各人對樂曲的見解指向同一方向。「當然，我們鼓勵細節上的差別和獨到詮釋，但總的風格理應保持一致。」Kotow 說。

這種一致性，目的和審美上的一致性，也一直為潘德列茨基四重奏所追求。在他們看來，「個體遵從整體」是四重奏合作的重要原則。遵從，並非盲從，而是在尋求各自聲音表達自由且富彈性的同時，認真傾聽，照顧同伴，並從合作

的默契中找到喜悅和成就感。「室內樂演奏注重在合作及某種氛圍的形成，」Watkinson 說，「好的合作每每可達至「一加一大於二」的效果。」Watkinson 自小認識並合作的同伴 Jackson 也覺得，對四重奏來說，單單聽起來和諧還不夠，核心是「尋找一致性與多元表達的平衡」。

不相信嚴師出高徒

此番來港演出的三支四重奏組合，還有個共同身份——駐校四重奏。施曼諾夫斯基自二〇〇〇年起成為漢諾威音樂學院「駐校四重奏」，潘德列茨基四重奏在加拿大 Wilfrid Laurier 大學擔任駐校藝團已逾十六年。而送走過一批批劍橋音樂學院學生的安德利安四重奏，在二〇〇九年劍橋成立九百年時，過了自己的三十歲生日。

對於教學生，Kotow 和 Sieniawski 都不相信「嚴師出高徒」。Kotow 說，技巧和基本功固然重要，但更重要的是學生對旋律的敏感，對音樂的尊重。在劍橋教了二十多年書的 Jackson 和 de Souza 親眼見到一代代學生入校，學習，最後帶着對音樂的體悟離開學校，為自己音樂事業打拚。

不過，在人們對 iPad 和股市的熱情遠多過古典音樂的當下，音樂學院學生開創事業不易，而對熱衷室內樂的年輕人而言，機會尤少。因為就聽樂人數而言，若古典音樂已算小眾，那室內樂稱得上小眾中的小眾。美國寇蒂斯音樂學院前院長 Gary Graffman 曾說，自己當學生那會兒，全美國的室內樂團，數來數去，不超過兩個。

現在，就室內樂團的數目來說，情況無疑好多了。不單歐美，連亞洲和非洲的四重奏都呈現迅速增長的勢頭。Braun 曾在美國舉行的音樂節上，與來自上海的四重奏樂團合作，對他們表達音樂的技巧和齊整一致印象深刻。施曼諾夫斯基的成員們也都說，他們更願意往亞洲國家巡迴，因為相比天天耳屎裡灌滿貝多芬和舒曼的倫敦西岸居民，亞洲國家的觀眾對待他們的音樂更用心，也更投入。

▲施曼諾夫斯基四重奏自二〇〇〇年起擔任漢諾威音樂學院「駐校四重奏」，成員包括：小提琴手 Bielow (前)、大提琴手 Sieniawski (後右)、小提琴手 Kotow (後中) 以及中提琴手 Mykytka (後左)

▲潘德列茨基四重奏追求演奏時目的和審美上的一致性，成員包括：小提琴手 Kaplanek (右起)、小提琴手 Bell、大提琴手 Braun 和中提琴手 Vljak

▲潘德列茨基四重奏既演出傳統曲目，也嘗試新作品，他們在今次的香港音樂會上，演出了蒙史特茨創作於一九九二年的《在被踐踏的花園裡哀悼》

▲Kotow 和 Sieniawski 相識逾二十年，但相互指正演奏的疏漏時絲毫不留情面 本報攝

行車蹬人奪雜技藝術節獎

▲河北雜技藝術團小學員表演《行車蹬人》

中新社

【本報訊】記者王靜石家莊報導：第十三屆中國吳橋雜技藝術節組委會日前公布了本屆雜技藝術節獲獎名單，河北省雜技團的《行車蹬人》獲得是次賽事的最高獎項「金獅獎」。與河北雜技團一起獲此殊榮的還有平壤國家雜技團的《空中飛人》和俄羅斯莫斯科尼古靈馬戲團的《大跳板》。

河北省雜技團團長陳書鎖介紹，《行車蹬人》是河北省雜技團今年推出的唯一一個參賽節目，它將車技、蹬人技巧融合在一起，難度非常高，在過去一直無人嘗試。是次比賽演出由十三名小演員和六名負責安全保護的老師共同合作完成。演員都是女孩子，最小的九歲，最大的十八歲，大多是三年前招收入團的學員，為了練習這個高難度節目，學員們付出了兩年半的艱苦努力。雜技團學員隊長王麗芳說起小演員的訓練感受頗多，「孩子們太不容易了，吃的苦、受的罪是同齡小孩根本沒法比的」。

雜技節評委會主席、中國雜技家協會主席邊發吉表示，這屆雜技節參賽節目水平是歷屆最高的，很多節目的水平不分伯仲。河北省雜技團的《行車蹬人》節目，演員一邊行車一邊蹬人表演，這在世界上還是首次，高難度動作征服了觀眾和評委。

被譽為「世界東方雜技大賽場」的吳橋國際雜技藝術節創辦於一九八七年，每兩年在中國舉行一次，迄今已有四十多個國家和地區的四百多個雜技節目比賽演出。它和法國的「明日與未來」、摩納哥的「蒙特卡羅」並稱為世界三大雜技賽場。

荷蘭茵特洛舞團訪華巡演

【本報訊】記者余正妮上海報導：荷蘭茵特洛舞蹈團成立四十周年之際，將攜依利·基利安的代表作品訪華巡演，為北京、上海、武漢三地觀眾呈現一場現代舞的盛宴。

成立於一九七一年的荷蘭茵特洛舞蹈團，曾多次到訪中國，二〇〇四年和二〇〇六年，該舞團先後應邀參演中國上海國際藝術節，其獨具創意的編舞和融古典與現代於一爐的舞蹈風格給中外觀眾留下了深刻印象。

此次，舞團訪華巡迴所帶來的四個作品，除了《悼念》之外，均為基利安經典的保留節目，《六首舞曲》、《晚歌》在世界各國的劇院歷演不衰，《深藍色玫瑰》則少與觀眾見面。這些作品均有強烈的基利安個人風格，快速無比的舞姿變幻無窮，觸動觀眾靈魂深處。

「編舞者的職責是探尋靈魂的極限和困境。」編舞者依利·基利安曾經這樣說。從二十世紀七十年代早期開始到二〇〇九年止，這位年屆六十一歲的捷克編舞者已經創編了逾百部作品，他的作品靈感來源龐雜，每部作品所呈現出的藝術形式和感覺也不同。

自成立開始，茵特洛舞蹈團就建立了明確目標，正如其名「Intro-dance」，意為向所有的人展示舞蹈藝術，該團多年來始終堅持將芭蕾舞推廣到普羅觀眾中。作為阿納姆市的旗幟舞蹈團，他們的演出遍佈荷蘭各地，

更是世界各大芭蕾舞台的常客。該團演出的劇目兼具古典芭蕾舞和現代芭蕾舞的雙重風格，感染力豐富。舞蹈團不僅為成年觀眾呈現一流的演出，也為青少年舞蹈愛好者創造接觸芭蕾舞的機會。除此之外，荷蘭茵特洛舞蹈團下設的教育部門，專門在學校和劇場舉辦教學活動。

荷蘭茵特洛舞蹈團是首個應邀登上莫斯科大劇院新舞台的國外舞團，並曾赴南非、瑞士、比利時、保加利亞、英國、德國、韓國、美國等地巡迴。該舞團將於本月十五至十六日在北京國家大劇院演出，十九至二十日在上海商城劇院演出，二十六至二十七日在武漢琴台劇院演出。

▲荷蘭茵特洛舞團將帶同編舞家依利·基利安的代表作品訪華巡迴

格、每部作品所呈現出的藝術形式和感覺也迥異

今日文化節目精選

- 香港樂韻雅集主辦「本港作曲家作品音樂會」，晚上八時在西灣河文娛中心演出。
- 「羊城粵劇港演行」系列之《皇帝與村姑》，晚上七時三十分在沙田大會堂演奏廳上演。
- Pole Paradise Studio 主辦的舞蹈比賽，晚上七時三十分在上環文娛中心舉行。
- 團劇團排演的《再見女郎》，晚上八時在牛池灣文娛中心演出。
- 李碧慧繪畫展「人景」在 The Anita Chan Lai-ling Gallery 展出，展期至本月十日。
- 「崇基學院七十周年校慶藝術作品展」在中央圖書館展覽廳舉行至本月八日。