

姚珏：創作不可丟失文化的根

國家「十四五」規劃下 冀香港弦樂登上國際

打造特色

「香港一定要有作品出來，才能讓全世界了解香港。」值國家「十四五」規劃提出「支持香港發展中外文化藝術交流中心」之際，香港弦樂團創辦人及藝術總監姚珏接受大公報訪問。在她看來，所謂中西文化藝術交流中心，關鍵在作品，而優秀的作品，需要藝術家抓住本地文化的根，就如她在近來錄製的兩首中國民謠（《跑馬山》和《一根竹竿》）MV中呈現的那樣。

大公報記者 徐小惠（文） 蕭霖（圖）

前不久，香港弦樂團拍攝了兩首中國民謠《跑馬山》和《一根竹竿》的MV，六分鐘的時長，彷彿一支香港城市的宣傳片，他們從文武廟拉奏到南生圍，各式香港特色的建築、別具一格的地域文化都被納入其中。「團員一開始覺得古典音樂為什麼要拍MV，因為古典音樂是古典的東西，MV是流行的東西，但是拍的過程他們很enjoy（享受），拍好之後他們就喜歡了。」

本地特色作品易讓人記住

姚珏相信，香港要成為中西文化藝術交流中心，「我們年輕的一代眼界要拓開，才能創作出好的作品，創作出有香港特色的藝術品出來。」MV由本地的青年導演拍攝，姚珏在拍攝時，特意和導演溝通，她說要流行的、MV式的鏡頭；她說想要中西文化交流、香港特色的畫面，「也希望將來這個片子可以代表香港城市的感受。」

在姚珏看來，每個偉大的作曲家都有自己的特色，都不會把他的民族文化丟掉。早前在香港文化中心舉行的「賀百年 慶回歸」音樂會上，一首與過去激昂版本不同的、多變輕巧的弦樂版《中國序曲》拉開演出序幕，之後姚珏與香港作曲家陳錦標合作《紅日永恆》，將《我的驕傲》、《動起來》、《紅日》、《Today》、《愛是永恆》等多首粵語流行經典重新編曲，並以弦樂形式演出。

「因為有特色，人家才會記住，沒有特色的東西是不會長留的。」她以著名作曲家呂其明創作的《紅旗頌》為例，「我問他，你怎麼會寫這麼好的旋律出來？他爸爸是四十年代被殺害的，呂其明說他就是想到這個，想到中國共產黨對他多麼好，感受就從心裏湧出來。所以，這個曲子能流傳這麼久。」

不能丟掉嶺南文化

「所以，現在香港就要創作出有香港特色的藝術作品，那就一直流傳下去。」姚珏認為，香港是中西文化聚集的城市，粵劇乃至嶺南文化，是港人的根。「只有找到我們的根，才能更好地把西方的東西結合進去。」她一再強調，「我們一定不能把嶺南文化丟掉。」姚珏續說，從大方向上看，嶺南文化有不同的風格，如果能融合在一起，會有更加濃厚的風格出現。「把這個根抓住，並深刻地了解和學習，就懂得怎麼更好地中西交流，創作出更好的作品。我覺得我們香港有很好的底子，可以走出一條路，成為非常有特色的中西文化國際交流城市。」

姚珏希望未來能讓全世界演奏香港的作品，讓香港成為一個可以吸引全世界的藝術家過來、並把我們自己的文化發揚光大的地方。「其實我很興奮，我覺得『十四五』規劃這個國家戰略部署給香港的藝術家帶來一個特大的機會，讓我們發展、創作，進入世界舞台。」

姚珏說：「特別是弦樂，因為弦樂作品是很少很少的。我們香港弦樂團能融入一個這樣好的、大的機會，一來創作出來的作品可以站在世界舞台上，第二我們也可以為世界的弦樂做很多的貢獻。」

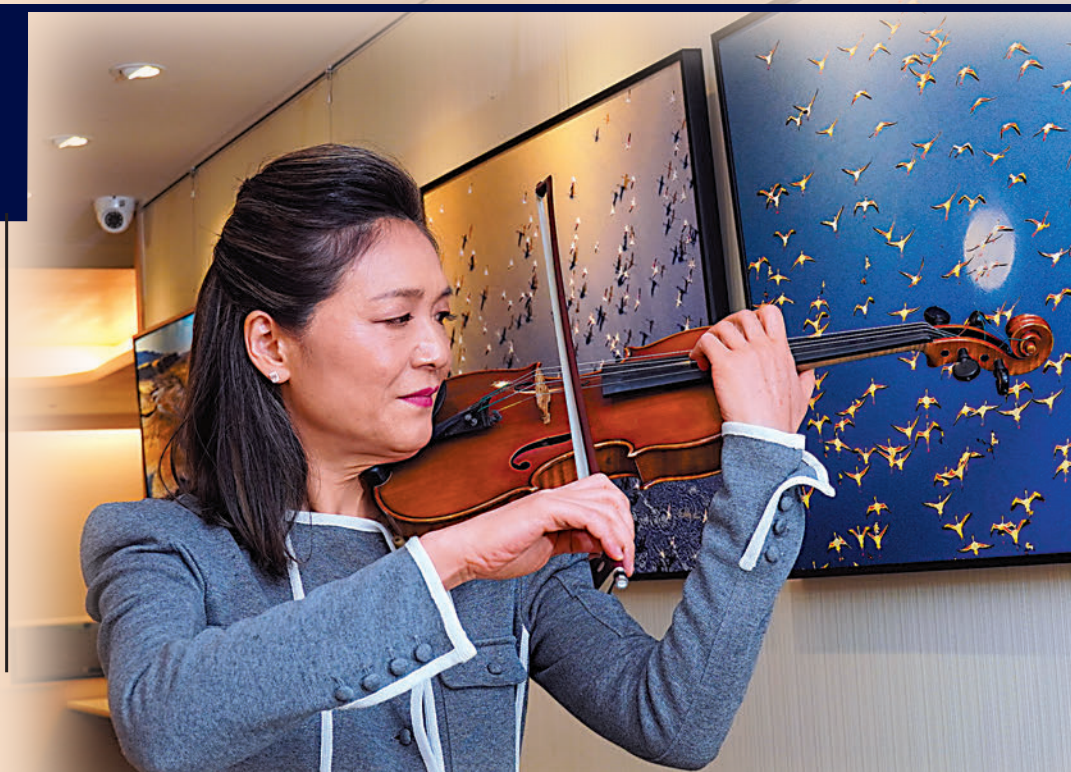
部分圖片：受訪者提供

跨界創新

舞蹈、粵曲、流行音樂……一路以來，姚珏在弦樂的可能性上進行了一次的跨界、融合。

「我一直喜歡創新。無論是流行和古典、流行和視覺藝術、流行和舞蹈，我都做了很多。」2019年，姚珏與香港舞蹈團合作弦樂舞蹈劇場《弦舞》，是弦樂與舞蹈跨界合作的一次大膽嘗試。學院派出身的她，在乎音樂的品質，也在乎「拉得漂亮」，她

「賽馬會音樂能量計劃」音樂會上，多位同學上台演出。

藉音樂 讓孩子發放正能量

▲姚珏相信大灣區能為香港藝術家提供更多資源及機會。

弦光展現

結束了「賀百年 慶回歸」音樂會後，8月1日，姚珏又在香港文化中心大劇院舉行了「賽馬會音樂能量計劃」音樂會。這是香港弦樂團對於「賽馬會音樂能量計劃」學員們學習成果的一次展示，200多位基層同學上台演出。

香港弦樂團自2015年起兩次獲香港賽馬會慈善信託基金捐助推行「賽馬會音樂能量計劃」，六年來共招收了540名基層學員，並通過演出及分享，讓社會上13.7萬人次受惠。

當天音樂會包括由基層學員組成「弦光展現」樂團，傾力演奏多首知名電影名曲；輪椅使用者鄧卓謙以鋼琴演出，藉着他克服身體上的困難而努力演繹音樂的故事，鼓勵學員們勇敢面對挑戰克服困難。壓軸演出是由著名音樂指揮家趙增熹指揮，約200人演繹流行曲《我的驕傲》，從演出中帶出「共融」的信息，讓來自不同背景的人士都能夠團結一致，重新出發，努力建設美好的家園。

今年十歲的溫倚潼是這群學生中十分出色的一個。家境並不優渥的她因為「賽馬會音樂能量計劃」接觸到

小提琴、接觸到音樂，溫倚潼如今用來練習的小提琴，就是由「賽馬會音樂能量計劃」提供的。她十分珍愛這把小提琴，每天堅持練習一個小時到一個半小時，帶著這把琴，她參加了各類音樂會的演出，也曾在學校的比賽中獲獎，「學習小提琴讓我變得更加自信，也更加有耐心。」溫倚潼說。另一位正讀中一的李靖甫，與溫倚潼同樣由2018年開始參加「賽馬會音樂能量計劃」，他們曾去到養老院為老人們送上音樂的關懷。「我準備了一首歌，還有一個魔術。表演完，老人家都很開心。」李靖甫說。

姚珏希望能通過這個計劃，令這些孩子互相幫助、互相學習，一起進步，再通過這些孩子，將音樂的正能量十傳百、百傳千地傳遞下去。

▲李靖甫曾到院舍為老人表演。

▲溫倚潼每天堅持練習小提琴。

文化是藝術家的底色

建立信心

一直以來，姚珏都以自己的方式嘗試為香港的年輕人和藝術家提供更多的機會和拓寬眼界。

在她看來，香港年輕人的漂泊感，來自於事業上的機會少和自信心的缺失。「第一，真的很少機會。」姚珏以香港演出場地缺乏為例，「在香港，我們一場音樂會只能演一次，最多兩次。一年演幾場？最多四場。」因此，她在新冠肺炎疫情之前時常帶領香港藝術家到內地演出，她總說「大灣區是我們延伸的家園」，也相信大灣區能為香港藝術家提供更多的資源和機會。

「第二是對自己欠缺信心。怎麼能對自己有信心，那就是要找到你的根，要找到和別人不同的、有特色的東西。」她認為這需要花功夫去增長文化、思想的認識，「不斷認識自我，不斷認識你從哪裏來，這樣你的風格就會成立，你就有自信心，你就可以有很多的東西給觀眾。」中國人拉（奏）西方的作品，「你會覺得拉不過別人，但是你不研究你從哪裏來，你的自身文化，那你肯定沒有自己的特色呀。」

姚珏說：「我們要學習西方文化，應該學，但是最終任何有特色的藝術家，都有自己本身的風格，本身的風格就是知識、文化。」

探尋表演無限可能

說：「你看如果能在肢體方面做一些調整，把肢體和音樂融為一體，那不是更美更漂亮了嗎？我希望通過合作讓我們的藝術家看到，如何把肢體的感覺融入在音樂裏面，那樣我們在視覺方面又不同了。」

與容祖兒合作音樂會

談到與流行音樂的合作，很多人會想到她與容祖兒當年合作的「莫拉維亞交響樂團音樂會」，但事實上，在更早之前，姚珏曾與容祖兒的師傅羅文合作過。姚珏認為藝術之間的合作可以給她很多靈感。在新冠肺炎疫情期間，香港弦樂團與著名指揮家廖國敏合作了「弦點生命貝多芬」音樂會，並計劃在今年下半年推出影像版本，「我們會和多媒體平台合作，並

在大灣區的院線上映。」音樂會錄製的要求很高，姚珏一夥錄了一天半，「演了不知道多少遍，到後來演到我都不好意思再拉下去，但還是要不停地在拉。」雖然錄製得十分辛苦，姚珏樂在其中，她並不只是着眼於音樂本身，採訪中她一再強調那些電影的、鏡頭語言的部分，「我覺得要去引導，就像我們現在的教育不應該太保守，再保守就太學術派了。」

擬融入粵曲書畫元素

如今，姚珏又在嘗試與粵劇名伶阮兆輝進行粵曲方面的創作。一直對粵劇頗有興趣的她，在和阮兆輝交流之後，希望能把代表嶺南文化最根本的粵劇，和弦樂從根底連起來。「粵劇很多東西其實蠻西方化的，所以，我們希望能夠讓更多年輕人了解粵劇的根在哪裏，創作一些有香港特色的作品。」

對於未來，姚珏也有諸多想法在醞釀，她希望能將演出與更多的科技結合，也在考慮如何將弦樂與書畫合作。「我爸爸很喜歡書畫，所以我在他那裏能感受這些東西。」姚珏透露自己其實一直想和一個書畫家搞一個巴赫的合作，「早就在想這個問題。」在她看來，巴赫將複雜的東西簡單化，以最基本的東西創作出優美的樂曲，而中國書畫的線條，也是看似簡單，但又富有無窮變化，二者之間的某種關聯，為未來的藝術創作提供了可能性。

▲姚珏（右）曾與容祖兒在「莫拉維亞交響樂團音樂會」中合作。

掃一掃
有片睇