

當「孔子」遇上交響樂

香港原創製作首度亮相中國歌劇節

▲歌劇《孔子傳》導演麥家樂。

「演員一開口，我就被征服了，原來還能這樣解讀孔子！」第5屆中國歌劇節上，香港原創歌劇《孔子傳》吸引了眾人的眼光，兩場演出一票難求，刷新了嘉興秀湖音樂廳的上座率紀錄。

「世界上有很多人聽過孔子這個名字，讀過《論語》裏的某個章節，但真正了解他生平的卻沒有幾人。」在創作者麥家樂看來，如今的世界紛繁複雜，歸根結底問題出在人身上。「音樂是治癒的，也是跨國界的，我們需要更多的文化交融，來重燃對世界的信念與愛。」

大公報記者 俞 晝(文、圖)

五幕歌劇演繹孔子一生

第一幕「金」，麥家樂以山東民謠起調，講述了孔子教育育人的故事。「在這個世界上，金子是最寶貴的東西，而孔子的教學之心就猶如金子般閃閃發光。」

「閱讀典籍時，我常常能看到孔子在彈奏樂器，他會擊磬、鼓瑟、彈琴、唱歌，還會作曲、編曲，如果放到今天一定是大師級別的。」麥家樂感慨道，由於音樂的聯結，他在創作中時常感受到一種奇妙的默契。「彷彿孔子所奏的音樂正隔著時空而來，透過歌劇傳遞給在場的所有觀眾。」

第二幕「火」，激昂的管弦樂成了主角，講述着孔子擔任魯國大司寇(宰相)時發動戰爭的故事。麥家樂告訴記者，「我之所以要將戰爭的故事單獨拉出來做一幕，不是因為他的勝利，恰恰是因為他面對挫折的態度。由於『墮三都』的失敗，孔子被迫離開魯國，開啟了周遊列國的生活，但他依然對學生們感慨道，「不義而富且貴，於我如浮雲。」

第三幕「水」，麥家樂講述了「孔子問道老子」的故事。「為了完整呈現兩位聖賢的會面，第三幕的歌詞皆出自典籍原文，但我為其編了一

首名為《上善若水》的旋律，作為背景樂穿插其中。」

第四幕「木」，出現了整部歌劇中唯一的女性——南子。「作為創作者，我必須考慮到觀眾們的需求。如果整部歌劇皆為男性，視覺和聽覺上會有所欠缺，因此，我就把南子這個人物從典籍中『打撈』了出來。」翻遍典籍，對於孔子與南子的相見，並沒有具體的記載，只知其確實發生過，卻不知兩人究竟談了些什麼。為此，麥家樂突發奇想，用「啊」的唱音替代了所有的對話，為觀眾們留下了極大的想像空間。

第五幕「土」，講述的則是三位主角——子路、顏回、孔子先後離世的故事。原本在這一幕後，整個話劇即告劇終，但麥家樂思考良久，還是為其補了一個更美好的結尾。「我把孔子語錄編成了一部《孔子頌》，由他的學生們在劇終時深情吟唱，感懷孔子辛勞一生的同時，紀念他對世人做出的貢獻。」

▲《孔子傳》劇照。

受訪者供圖

▲麥家樂在指導演員排練。

用音樂傳播中國文化

在旅歐工作生活的35年裏，麥家樂多次受邀到內地演出，他在感慨中國發展越來越快的時候，思鄉之情也愈發迫切。2011年，麥家樂決定重返香港，在他的出生地再創一番事業。「這時我發現了一個很大的問題——你在香港的交響樂團裏，看不到幾個中國人，都是歐美面孔，哪怕亞洲人也多來自日本和韓國。」談及此處，一向儒雅的麥家樂難掩激動之情，「我在俄羅斯，用俄語指揮；我在維也納，用奧地利語指揮；為什麼回到中國香港，要用英語指揮？」

為此，麥家樂作出了一個決定——在經費為零的情況下，他要成立一個全是中國人的交響樂團。「一開始很不容易的，樂團連人都還沒招齊，我就預定了2012年9月29日香港大會堂音樂廳的演出，不給自己留退路。」麥家樂回憶道，樂團的第一位樂手是一名大學小提琴老師，「他的技巧很好，但在別的交響樂團裏得不到機會，所以一聽到我的招募消息就報名了。」事實上，最終成立的樂團成員中，絕大多數都是像他這樣，有技術卻沒有平台的音樂人。2013年，香港第一支全部由中國音樂人組成的交響樂團——香港寰宇交響樂團成立了，麥家樂擔任樂團的團長及總指揮。「從樂團成立的第一天起，我們就致力於用音樂的語言，向全世界傳播中國文化。」麥家樂坦言，每一位生活在香港的中國人，都在時時刻刻受到中西文化交融的影響，因此也是兩種文化融合的最好橋樑。「交響樂之於《孔子傳》，就像是為中國的水墨畫添上了絢麗的色彩，彼時相得益彰，美妙動人。」

麥家樂出生於香港，從小學習小提琴，1976年遠赴德國和奧地利深造。維也納音樂學院畢業後，麥家樂以嫻熟的技藝榮獲奧地利國際指揮大賽獎，自此常年輾轉於歐洲的交響樂團。「我在國外生活了35年，其中俄羅斯10年，奧地利20多年，但無論獲得什麼樣的成就，我的心都是飄著的。直到2011年回到香港，踏上祖國的土地，才有了一種踏實的感受。」麥家樂坦言，這段「周遊列國」的經歷，正是他創作《孔子傳》的初衷。

中西文化在歌劇中相連

「創作《孔子傳》以前，我與大多數人一樣，對他的了解僅僅停留在《論語》裏的幾段對話中。」麥家樂告訴記者，改變源於他的一位老友——維也納孔子學院的院長Richard Trappel。「Richard對孔子是发自内心的尊崇，他在中國學習中文後，便回到奧地利，以孔子學院院長的身份向周邊的人們傳遞孔子的故事與精神。然而，在這個過程中，他遇到了很多誤解。於是，我對Richard講，別擔心，讓我用音樂來support(支持)你！」2019年夏天，麥家樂開始了《孔子傳》的創作。

麥家樂把孔子的生平故事編為五幕，分別對應五行中的金、木、水、火、土。「每一幕開演前，都有相關的背景介紹，幫助觀眾們更快地投入其中。」而在音樂形式上，麥家樂把西方的半音階與中國的五聲音階相結合，孔子故鄉曲阜的山東民謠也穿插其中。2022年7月3日，被改編成德文的《孔子傳》登上了維也納金色大廳，現場座無虛席，人們都沉浸在這種中西交融的音樂裏。

麥家樂回憶道，演出結束後，Richard眼圈紅紅的，握著他的手說，我們多年的夢想終於在今日實現了！「孔子是中國的，也是世界的，他的精神放到今天依然不會過時。」麥家樂感慨道，Richard是奧地利人，他都可以為了推廣中國文化而努力，自己作為中國人，更加責無旁貸。

▲《孔子傳》謝幕。

受訪者供圖

▲馬潤憲的書法作品(左)取材自粵劇《寶玉哭晴雯》。

▲「嶺南曲韻動墨池」展出約300幅書法作品。大公報記者徐小惠攝

▲蘇樹輝的行書作品。

主辦方供圖

「嶺南曲韻動墨池」低吟淺唱賞書法

【大公報訊】記者徐小惠報道：為弘揚書法文化，推廣傳承嶺南曲藝，「甲子書學會會員書法作品展2023」即日起至6月25日在香港中央圖書館地下展覽館舉行。今次展覽以「嶺南曲韻動墨池」為主題，展出約300幅書法作品，取材廣東粵劇、戲曲、兒歌等曲詞，讓觀眾欣賞作品的同時，亦可低吟淺唱，領略曲中韻味。

該展覽日前開幕，港區全國人大代表、立法會議員馬逢國，甲子書學會會長蘇樹輝、副會長馬潤憲、副會長郭耀偉、秘書長李詠梅出席主禮。馬逢國認為，今次展覽能夠讓更多人接觸書法藝術，感受中國思想文化，引導市民欣賞

嶺南文化，展現博大精深文化底蘊。他提到，國家「十四五」規劃綱要明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，而弘揚我國博大精深的傳統文化藝術、加深市民的國家意識和民族認同，亦是一大發展方向。「我寄望香港各界繼續推動書法發展，通過美術的視覺形式，說好香港故事和中國故事，為傳承中華文化服務。」

蘇樹輝在致辭中談到，甲子書學會過往每兩年都舉辦一次會員作品展，由於新冠疫情影響，今次展覽延期四年，終於能夠再次舉辦。他提到，這次展覽要求參與者提交的作品除了書法源流臨摹，以及會員自行取

材外，其中一幅作品須切合曲詞的主題。他說：「粵劇作為世界非物質文化遺產、嶺南文化的瑰寶，應該得到更好傳承和發展。透過這種方式去鋪排書法展覽，可以令到會員在學習書法里程中，體現臨摹的根，曲詞的幹和自運的果。」

馬潤憲今次帶來的其中一幅書法作品，內容是粵劇《寶玉哭晴雯》中的部分曲詞，馬潤憲表示自己對《紅樓夢》中晴雯這個人物十分有興趣，這段寶玉對其悲慘遭遇的哭訴一字一血賺人熱淚，希望觀眾能夠在欣賞書法的同時也進一步了解所書內容背後的故事。

「茅台之友」晚會慶香港回歸26周年

【大公報訊】記者徐小惠報道：香港茅台之友協會昨晚舉行「香港回歸祖國26周年慶祝晚宴」。現場數百位嘉賓齊聚一堂，還有貴州商務促進會文藝宣傳隊帶來四個歌舞節目，以酒會友，共同弘揚國酒文化，慶祝香港回歸祖國26周年。

立法會主席梁彥彥，民政及青年事務局局長麥美娟，香港茅台會監事長、香江國際集團董事長楊孫西，原全國人大常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗，香港茅台會創會名譽會長、全國僑聯副主席盧文端，香港茅台會總監、恒通資源集團董事長施子清，香港茅台會會長、立法會議員、港區全國人大代表吳永嘉，原貴州茅台酒集團董事長、香港茅台會常務顧問季克良等出席並主禮。

茅台是中國白酒的代表，香港茅台

之友協會的成立有助香港各界進一步認識中國酒文化。吳永嘉在致辭中介紹香港茅台之友協會成立歷史，表示協會堅持「品研國酒，傳承文化，弘揚國粹，振興中華」的宗旨，希望能共同宣揚茅台文化。

季克良隨後表示，伴隨香港回歸祖國後的蓬勃發展，茅台公司、茅台之友協會也在加速發展，並在發展變化中堅持唯一不變的是茅台酒的质量。香港和茅台酒的情誼是歷久彌新的。施子清為全場祝酒，共賀香港回歸祖國二十六周年。

現場演出的節目包括大合唱《酒歌唱起來》、舞蹈《苗族錦雞舞》、獨唱《貴州我深愛的家鄉》，以及集體舞《再唱山歌給黨聽》，演出者全部來自貴州，穿戴苗族民族服飾載歌載舞，將貴州風情和酒香帶到香江。

▲晚會現場載歌載舞。大公報記者徐小惠攝