

《古典音樂速成》：能看見的音樂

圖畫X音樂 撞出天馬行空的銀河系

在跨界創作方面，香港小交響樂團（小交）向來鬼馬念頭多多，以往邀請的駐團藝術家，有舞蹈家（伍宇烈）、演員（朱栢謙）、作曲家（高世章、陳慶思、鄭展維）、畫家（石家豪）等等，甚至還有動畫人物——麥兜！

新樂季中，這名單上又添一人——年輕的香港藝術家及插畫師何博欣。她筆下天馬行空又風格獨特的畫面，與小交的樂音一起，會幻化出怎樣的想像銀河系？

◆文：香港文匯報記者 尉璋 圖：香港小交響樂團提供

何博欣形容自己，「小時候是喜歡看漫畫、畫公仔的嘅妹。」當時媽媽帶她去畫班，調皮搗蛋的她幾乎要掀翻畫班屋頂，常被老師投訴。「找其他小朋友一起整蠱老師啦，塞東西進廁所啦，還畫花別人掛在牆上的畫……」小時候自己畫，到了後來去美國衛斯理大學上學，她才開始系統學習藝術。

回到香港後，何博欣也曾想過要找份普通工作，但投了幾份簡歷都沒有回應，不如做下自己擅長的，就這樣走上了藝術家和插畫師的道路。

靈感來自日常

何博欣的第一份工作，是幫香港國際電影節作主題設計，也因此與MOVIE MOVIE產生了交集，後來又因為小交與MOVIE MOVIE的一系列合作而輾轉開始了與小交的緣分。她曾為小交的網上室樂系列《Tiny Galaxy Concerts @ Wontonmeen》及電影《All-Star Tiny Galaxy @ Wontonmeen》創作海報，逼仄的城市上空鯨魚成群游過，懷舊的茶餐廳內音樂家們盡情演奏……繽紛的色調和跳脫的想像，似乎寓意着音樂將這城市帶入超現實的迷幻世界。

問何博欣創作靈感從哪來，她笑道：「因為小交的主題開得很鬼馬！」並坦言自己的創作往往都由生活的碎片印象入手。「我的靈感就是我的日常。」她說，「我有個筆記在電話中，裏面有幾百個idea，可能是很無聊的東西，但我平時一想到就會寫下。我的腦子裏面除了idea，也會想畫面怎樣成立。其實，在構圖和顏色方面，我的創作比較傳統，想東西的方式有點old school。比如我想了一個方法來畫，就很少會用另一個方

◆何博欣 攝影：尉璋

法來創作，久而久之，別人覺得我有風格，其實我只是會用一個方法來畫。」

非資深樂迷的古典音樂會

何博欣笑說，自己並不是資深的古典樂迷。「我只是很典型的，從小到大學樂器，考完8級就辦辦的那種學生。」在家長的鞭策下，何博欣從小學習鋼琴與小提琴，也曾瘋狂操練曲子應付考級，但古典音樂並不是她隨時會拿出來聽的曲子。最親近的時候，可能是熱情追煲《交響情人夢》時，入迷地聽其中出現的幾首曲子。從中學到大學，她也都有參加管弦樂團，只是比起自己鑽研演奏技藝，她對與別人一起玩音樂更感興趣。

但音樂的確為她帶來了創作靈感，她形容自己什麼都聽，某段時間的pop song亦會成為她畫作中的元素。這次小交所帶來的「《古典音樂速成》：能看見的音樂」音樂會，對何博欣來說，大概也是全新的嘗試。音樂會嘗試將她的畫作製作成小短片，穿插其中。「例如因為我的畫作中有很多魚的元素，於是由此串聯出一個故事。」金魚街的金魚開展逃亡之旅，在香港不同的場景中穿梭，配合現場音樂呈現出奇幻色彩。

音樂會中的其中一首選曲，是德布西的「《大海》：III 風與海的對

◆「《古典音樂速成》：能看見的音樂」將圖畫與音樂相結合。圖為何博欣設計的海報

話」，藉由作曲家對於風、海的意象描繪與何博欣的圖畫，創作者們希望音樂「被看到」，吸引較少接觸古典音樂的觀眾找到不同的切入點，進而發掘對音樂的興趣。

魚的逃逸

到底為什麼喜歡畫魚呢？「因為大學的時候沒有魚吃。」何博欣大笑着說，「當時在美國的小鎮子，沒有新鮮市場，於是我那時畫了一堆魚的畫。加上小時候也很喜歡去金魚街，然後魚的形態又非常流水式，我想要怎麼創作都可以。」

早期創作時，何博欣筆下的魚還十分現實仿真，到了現在，她將小時候畫公仔的天馬行空感，與大學訓練中習得的現實感相結合，呈現出超現實

的風格。她形容自己的畫以前拼貼感會比較多，畫面擠得很滿，現在則更加聚焦在場景的描繪，也開始不那麼追求要畫得很像或者細節逼真，而更關注整個構圖。

看何博欣畫中的魚，會不禁想起热播韓劇《非常律師禹英禎》中由天空中躍過的巨大鯨魚。同樣是超現實的場景，但不同於後者清新療癒的色調，何博欣筆下的魚形態各異，超現實之餘又似乎充滿煙火氣，牠們可以穿梭在狹小的房間中，也可以在天空中悠遊而過，整個香港都是牠們嬉戲的水域。

又好像是一場逃逸，不管是音樂還是何博欣的魚，都帶我們逃離現實世界，從石屎森林中跳到無邊界的想像遊樂場。

◆何博欣為《All-Star Tiny Galaxy @ Wontonmeen》設計的海報。

◆何博欣為小交《Tiny Galaxy Concerts @ Wontonmeen》設計的海報。

《古典音樂速成》：能看見的音樂

日期：8月6日晚上8點

8月7日下午3時

地點：香港大會堂音樂廳

◆葉詠詩與小交。

漸入佳境的黎志華與小交

五六月間，疫魔猖獗之情少歌，香港小交響樂團的音樂會一時就興旺了許多，我則選了一場Oboe Concerto做招徠的去聽。這場音樂會的指揮是黎志華，他出場後，以一口流利鏗鏘的British English令人印象深刻。他大抵說了兩件事：一則這場音樂會是今年法國五月藝術節的活動之一，「那為什麼協奏曲是一首英國樂曲呢？因為獨奏者是一位法國的音樂家！」二則他告訴觀眾，為了這場音樂會，他經歷了7天的酒店隔離，「這是一個相當難忘的經驗，那7天裏你可以做gym，可以閱讀，或者冥想，或者做白日夢，保證沒有打擾你！」他這種幽默的自嘲得到了觀眾的熱烈掌聲。

可惜的是，小交的這一pre-concert speech傳統，常常印證了「講得越精彩，音樂越黯淡失色」。這是一種反差效果。連這次緊接演奏貝多芬的《費黛里奧》序曲都無濟於事。

黎志華過於熱衷的講話和表現慾，使得這首序曲在一種超重超速的狀態中演奏，結果是樂隊的聲音都繃緊了，小交變成了一個簡約版的縮水樂隊了，我感覺在聽一個兒童劇院的Fidelio Overture，不禁對（十年後的）黎志華略感可惜。

接踵而至的是法國音樂家畢杜(Gabriel Pidoux)領銜的佛漢·威廉士的《A小調雙簧管協奏曲》。這位獨奏者一登台就十分討喜，蓬鬆的兩側分開的金髮，年輕的面孔和瘦削的身材，站在台上像一株放大的蒲公英。可是這首協奏曲實在是個平庸之作，對英國鄉村風光的描述彷彿漫不經心，尤其是獨奏的雙簧管也沒有給聽眾留

下深刻的印象——他就像個老農在那裏嘮嘮叨叨地自得其樂。幸好這首平淡的作品結束後，畢杜先生手握雙簧管再度出場謝幕，按照小交的慣例，他會單獨「安歌」一曲。果然，他先用鼻音濃郁的英語向觀眾打了招呼，再用急就章的粵語說了「多謝」和「唔該」，然後奏起了一首名叫《Spanish Ballet》的曲子。至此，這場音樂會終於出現了令人心花怒放的轉折。雙簧管一個音，扭動兩個音，再加兩個音，然後一個大線條的長音，用一種漫畫般的筆觸，刻畫了一個有點滑稽，但又舞藝高超的舞者身影。這段騰空而至的舞蹈是那樣輕鬆曼妙，同時又能使聽眾心神會自由暢想。關鍵是我在這種喜孜孜的演奏中完全放鬆了身心，如同置身一個無重力的地方，太舒服了！

一曲奏畢，全場掌聲雷動。而我在想，黎志華目前的狀態，是不是多了一點壓迫性？而且照我的成見，拉丁民族在音樂上的樂天自在，英國的音樂家一般是沒有的。

下半場是西貝遼士的《降E大調第五交響曲》，我不知道黎志華算不算沖淡了我的成見。因為西貝遼士的作品本身就充滿了北歐的大自然威力，而且他在音樂中的表現力是十分明顯的，這或許讓理念上掌

◆畢杜與黎志華在與香港小交合作佛漢·威廉士的雙簧管協奏曲。

握音樂的功能性的演奏家有十足的把握。黎志華在這裏顯得從容不迫了，展示出一個胸有成竹的驍將之風。

由圓號帶起的一縷啾啾婉約的木管樂，給第一樂章勾勒出一個幽靜明媚的北地風光的景象，可能是初春了，一切正慢慢甦醒，但隱隱的銅管樂暗示着冰層還未完全消融。

西貝遼士用紛繁多變的手法描述了心境的轉變，有希望、喜悅，但又用一隻鳴咽的大管（Bassoon），流露出一個孤獨心靈在苦寒之地生活的感受，並用弦樂的全部投入強調這種艱辛，告訴人們在北地生存能磨煉出多麼堅強的勇氣和樂觀的心態！木管隨即吹奏出歡快的大調樂句，說歡快就歡快，音樂展現了芬蘭民眾隨時歡歌起舞、把握每個美好時光的秉性。然後一番醞釀，西貝遼士手足無措地瞎摸了一陣，乾脆帶領樂隊奔跑衝鋒了起來。衝鋒什麼呢？不知道，就當純為了能奔跑而高興吧！

黎志華的讀譜細緻精到，表現手法與小交相得益彰，使香港聽眾在初夏的柏油馬路城市裏，領略到凜冽遼闊的極北異國風情，尤其是靠近大自然的開闊心胸，實在是有很好的藝術體驗。

◆文：蕭威廉

周末好去處

大銀幕放映 雲門舞集《十三聲》

1960年代台北艋舺華西街傳奇人物「十三聲」，在大厝口廣場賣藝說書，舉凡古今軼事、流行俚俗，都是他的拿手好戲。他更可一人分飾多角，忽男忽女，幼聲老噪，唯妙唯肖，讓圍觀者拍案叫絕。雲門舞集藝術總監鄭宗龍透過這個由母親告訴他的故事，在演出中連結自身童年的擺攤生活經驗與艋舺廟宇風華，重構曾經看過及感覺到的回憶景象。

2016年編作《十三聲》挖掘台灣古

◆《十三聲》 攝影：Lee Chia-yeh

老、俚俗的文化記憶，2020年巡迴法國巴黎、里昂、英國倫敦及瑞典斯德哥爾摩，被法媒譽為是「吸引眼球的一場勝利」。

香港藝術節加料節目，帶來大銀幕版

「《十三聲》及其創作溯源——幕後花絮」，觀眾不僅可以觀賞演出，亦能一窺創作背後的故事。

日期：8月13日 下午2點，8月15日 晚上8點

地點：MCL K11 Art House

「倫敦愛樂樂團(音樂會銀幕版)」

康文署將於8月呈獻「倫敦愛樂樂團(音樂會銀幕版)」，以別出心裁的選曲，配上高端的聲音景觀技術，將兩場由倫敦愛樂樂團特別錄製的音樂會，自千里之外帶到香港大會堂音樂廳的觀眾席前，以歡慶之聲祝賀香港特別行政區(特區)成立25周年及香港大會堂60周年(香港大會堂今年被列為香港法定古蹟)。是次節目由倫敦愛樂樂團新任首席指揮愛德華·嘉德納聯同小提琴家妮歌拉·班娜德蒂攜手演出。兩場音樂會的選曲別具意義，首場將世界首演為慶祝香港大會堂60周年而委約本地作曲家鄭展維所創作的《緣起》及柴可夫

斯基的E小調第五交響曲，作品64，次場則演奏布魯赫的G小調小提琴協奏曲，作品26和艾爾加的主題變奏曲，作品36，「迷語」。

為求突破地域與影音界限，令觀眾宛若置身音樂會現場的演奏盛況，是次銀幕版音樂會特別引入高端的聲音景觀播放系統，透過多角度的聲源和加強了的場內揚聲器布置，務求讓一眾樂迷在高低抑揚的音韻中，與樂團於「最年輕的法定古蹟」內再續一甲子的樂緣。

日期：8月20日 晚上8時

8月21日 下午3時

地點：香港大會堂音樂廳