

築橋連結樂手與觀眾 修補人才「斷層」

鋼琴家查海倫的純粹熱愛

香港古典音樂界人才輩出，不但有許多極富才華的年輕音樂家，亦見不少有心人傾盡己力為古典音樂界栽培灌溉。鋼琴家查海倫(Helen)便是其中之一，她自2015年起受冠君產業信託之邀擔任音樂總監，策劃「樂·心」音樂會系列Musica del Cuore，定期於每月第二個星期五假中環花園道三號舉辦免費音樂會。在這個沒有場租和票房壓力、但有專業要求的平台，查海倫盡己所能築建樂手與觀眾之間的溝通橋樑，助力修補大師與新秀之間的「斷層」，她願在這裏與年輕演奏者們一齊，保持純粹，共同成長。

◆文：香港文匯報記者 張岳悅
攝：香港文匯報記者 黃金源
場地鳴謝：中環Eaton Club

「樂·心」代表從心而奏樂，因賞樂而得喜樂，「Musica del Cuore」則有「Music of the Heart」之意，這便闡釋了此系列音樂會的誕生初衷，創辦至今已舉辦逾200場音樂會，匯聚多位傑出演奏家及音樂新秀演繹古典音樂，旨在為港推廣古典音樂及孕育音樂藝術的未來種子。本年度新樂季以「In Other Words」作主題，着力探討音樂作品與文學(小說、詩詞和劇本)的微妙關係，上月舉辦的揭幕音樂會選擇環球「Revisit Wuthering Heights(重遊咆哮山莊)」，由查海倫夥拍90後世界口琴冠軍李俊樂(Gordon)呈獻精彩演出，鋼琴與口琴勢均力敵碰撞出奇妙火花。琴聲悠然繞耳畔，窗外的繁忙都市景色恍若模糊於音符中，一段暫離壓力的歡樂時光就此開啟。

音樂與文學相遇

「我們每年都希望確定一個主題，更容易吸引觀眾入場。」Helen表示，音樂與文學向來頗有關聯，正如以不同語調誦讀同一首古詩，將傳遞兩種截然不同的情感，音樂同樣可從不同角度使情景昇華，「音樂是一種語言，古典音樂沒有歌詞，但好的演奏者可以講出很多故事。很多樂曲都有文學背景，所以我們鼓勵這批演奏者跟隨這個中心主題，找到自己想要的曲目的，發掘其中的無限可能性，以個人獨特的表現方式講出故事。」

舞台如劇場，當擅長營造氣氛的「導演」Helen，邂逅極具表現力的「男主角」Gordon，已藉音樂「交手」數次的二人首選Cesar Franck的Sonata in A表現兩種樂器的激烈碰撞，也與英國經典名著《咆哮山莊》蘊含的強烈情感互相呼應，「我們在研究曲目的時候發現，其實《咆哮山莊》的寫作背景與作曲家Franck的成長背景有相似之處，同樣富有突破傳統價值觀及階級反思的意味。」Helen因《咆哮山莊》而衍生的思考還有很多，或許小說中男女主角兩小無猜的情愫正如樂手與樂器的初遇，「這種愛狂野而純粹，沒有任何雜質，就像我們年少時視樂器為玩伴，從未想過『音樂家』這三個字。但當成長至某個年紀，考試和比賽接踵而來，我們便被社會驅使去反省這份單純的愛可以堅持多久。如同女主角選擇嫁給了另一個富有的男人，當我們最終通過樂器獲得成就、養活自己的那一刻，是否意味著我們已經妥協於社會的普遍價值觀？當我們最終成為音樂家的時候，是否等於我們當初對音樂的愛已經有了雜質而不再純粹？」

攜着這樣的問題，二人再選Astor Piazzolla的Le Grand Tango表達最真摯的情感。Piazzolla的古典音樂創作之路荊棘滿途，終在名師指點下繼續深耕探戈音樂，亦扭轉了探戈不能作為純粹藝術音樂存在的錯誤觀念。Helen說：「這就像在很多人眼裏，不同樂器也都有着既定的階級分類，但Gordon令口琴音樂可以去紐約卡內基大廳表演，這是很多鋼琴家都做不到的事。所以我們可不可以什麼都不想，只是去玩音樂？玩完之後再講出你內心的答案。」

多角度發掘新秀

香港的古典音樂人才濟濟，Helen不諱言，本地表演場地匱乏且預約門檻高，新晉音樂家若辦一場演奏會，既要承擔票房的風險，也須兼顧後勤工作，不少年輕音樂家因此缺乏表演機會及長遠發展。「就算你沒有經濟壓力且幸運地租到大型音樂廳，是否真的就有觀眾入場觀賞？」她憶起當年自己在本地大型比賽贏得冠軍後，有機會在大會堂劇院舉辦演奏會，「主辦方其實已經免費派門票給有空來的人，當見到老師站在劇院門口幫我派票，最終全場還是只有30多個觀眾的時候，我感覺很無力。」熠熠生輝的響亮頭銜固然可吸引觀眾，但沒有演奏者天生就是聞名遐邇的音樂家，過往的切身經歷使她更清楚認識到，從新秀到大師之間的斷層，需要更多的現場「實戰」機會去修補，「年輕樂手正需要一個舞台，不計較結果地任他們展現激情和感染力，也增進他們的舞台魅力和與觀眾的溝通能力。」

Helen自認幸運，作為香港第一批在室外場地演奏的樂手，香港小交響樂團的免費午間音樂會曾給予她無限靈感和啟發。如今她不再執着於活在鏡光燈下，只是不願見到才華橫溢的年輕樂手因生計所迫而痛苦地離開舞台，使畢業音樂會成為人生的最後一場音樂會，「其實我不是特別需要舞台，我只是純粹鍾意彈琴，我又很看重那些極其需要舞台的人。我們可以交換角色，我找到合適的人來演奏就可以了，當然如果我自己彈得不好，就很難找到合適的人，我通常都是以音樂與他們交流。」

正如在「樂·心」新樂季中，既有少年時期已在此登台演奏的舊朋友，這些如今或許已是大學畢業即將出國繼續深造的演奏者們，將在此回顧自己在音樂路上的成長點滴；也有如Pak-yu Kwok般無甚閱歷的年輕樂手，他過往常將演奏視頻上傳至YouTube與觀眾交流，Helen也是經由觀眾推薦才與他建立連結……這樣的故事還有很多，惟獨每個人對音樂的純粹熱愛從未改變，Helen說：「華麗炫技並不困難，但當你真正熱愛音樂，技術便融化在藝術裏面，觀眾一定可以感應得到。我們還要對世界心存包容，不停將這個世界的種種融入音樂之中，令它可以與更多人交流，也感動更多人的心靈。」

◆查海倫與李俊樂分享對新樂季主題的理解以及個人音樂故事。

◆李俊樂2022年在大會堂音樂廳舉辦回琴獨奏音樂會。受訪者供圖

◆查海倫自2015年起擔任「樂·心」音樂會系列的音樂總監。

◆音樂會設於星期五午間時段，現場座無虛席。受訪者供圖

文學賦音樂教育予能量

化身音樂總監的經歷從未淡化Helen身負的音樂才華，她4歲學琴，9歲考入香港演藝學院青少年音樂課程，2003年以優異成績成為首位獲英國皇家音樂學院頒發演奏家證書的香港學生，2005年以一等榮譽畢業於香港演藝學院鍵盤系，後負笈美國伊斯曼音樂學院完成演奏家證書、鋼琴演奏與樂理教學雙碩士及音樂藝術博士學位。當她發覺自己其實頗具音樂教學天賦，便欣然調整了前行方向，從22歲起執教於大專院校，同時為眾多公開比賽擔任評委，再自2014年轉投少年音樂教育，執教聖庇護十世音樂學院鋼琴實驗課，協助本港及內地鋼琴導師培訓，及為傷患學員提供復健教育。

Helen也是愛文字的，多年

浸淫於文學與學術的海洋裏，為她日後的深度思考和教學表達奠定了堅實基礎，「我鍾意不同類型的讀物帶給我心情變化，學識論文的結構之後，某種類型的曲目會駕馭得更好，如果沒有文學作品的底蘊，總是覺得自己的世界有些小。當我讀過文字，再欣賞電影或者舞台劇的時候，便會理解到大師是如何塑造故事，也開始明白琴譜音符所表達的內在含義。」她續說，「即使本身有教學天分的人，都需要一些額外資源令其更好地向學生解釋自己的理解，正是文學豐富了我的溝通語言。」

◆當鋼琴與口琴相遇，勢均力敵碰撞出奇妙火花。受訪者供圖

◆李俊樂曾於德國世界口琴節奪得冠軍殊榮。

◆李俊樂以獨門震音技術，呈現豐富的演奏層次。受訪者供圖

「口琴王子」李俊樂 獨創技巧顛覆傳統想像

李俊樂(Gordon)幼時受古典音樂熏陶，少年時期已堅定選擇了屬小眾樂器的口琴，只因沉醉其中氣息與音色的緊密連結，而未來的職業音樂路是經他藉熱愛和毅力一步步腳踏實地走出來。「開始學口琴的時候，我發覺自己掌握吹奏技巧比別人快很多。」那少年意氣風發，自信不會被什麼口琴技巧難倒。

如今與口琴結緣逾20年，Gordon將過往挫折雲淡風輕地帶過，只憶述當年隻身遠赴奧地利及美國跟隨口琴大師Franz Chmel及Howard Levy學習的故事，以及奔馳各地參與口琴國際賽事的過程，這些經歷令他深受啟發，謹記時刻鑽研新的演奏技巧及方法，與不同中西樂團合作之餘，亦師從演奏家鄭德惠精進吹奏樂器的技巧。Gordon介紹道：「笙是唯一一種有吹有吸且用簧片發聲的中樂器，也是口琴的始祖，演奏這兩種樂器所需的呼吸

技術也相同。」也正是這段學習經歷，使他決心改變口琴演奏常以手輔助發出震音的慣例，「那樣演奏看起來很花俏，但其實聲音會變小，對我來說也並不好聽。」

吹口琴助新冠康復者復健

天道酬勤，如今他以獨特的呼吸方式創新了震音技術，2017年更於「口琴界奧林匹克」之稱的德國世界口琴節奪得冠軍殊榮，此後馳名琴壇，曾受邀到紐約卡內基大廳及默金音樂廳、柏林凱塞爾音樂廳、維也納兒童合唱團音樂廳、新加坡濱海藝術中心、德國世界口琴節、首爾國際口琴節等表演。

近年，他常參與流行音樂製作，以嘉賓身份現身電視節目及歌手演唱會中，並於2018年推出個人音樂專輯《李俊樂與他的喝彩三重奏》，2022年更成為首位在大會堂音樂廳舉辦口琴獨奏音樂會的本地樂

手，也正是這次演出使Gordon與Helen通過合作而相識，此後亦曾數次同台演奏擦出火花。

Gordon感恩生命中曾遇多位貴人相助，也曾數次成功申請到政府資助赴外地演出，追逐音樂夢想永不止步之餘，他亦致力以多元方式推動口琴發展，現任教於香港大學，常輾轉各地主持不同類型的口琴講座，並成立香港口琴藝術學院，發展至今學生已達數千人。去年，他藉「音樂推廣與心肺復健計劃」在「Arts Impact創研計劃2022」中脫穎而出，計劃幫助新冠肺炎康復者和長者無痛復健，通過學習吹奏口琴來訓練呼吸，在做「心肺運動」的同時享受音樂，「這也是我目前的其中一個使命。」談及未來，Gordon透露自己正與歐洲製琴師交流學習，冀逐步改良傳統口琴結構，降低吹奏難度的同時優化其材料質素，以吸引更多學生入門。