

◆牛牛與港樂攜手演出音樂會。
環球唱片供圖

鋼琴家牛牛6歲首次舉行獨奏會，9歲就簽約百代唱片公司，2017年簽約環球音樂，陸續推出多個專輯，是冉冉上升的古典之星。早前，他發表了自己的第10張唱片，亦是第一張協奏曲錄音，琴音裊裊，訴說柴可夫斯基筆下的細緻幽微與激盪磅礴。

年少成名，一直奔波在音樂的旅途上，會疲倦嗎？「去年是我演出的二十周年！」才26歲的他笑說，「我都很驚訝！但我完全沒有覺得疲倦，反而覺得這才是最幸福的一件事。現在的我覺得走上台才有了歸屬感，有回家的感覺。」

從柴可夫斯基聊到最近愛上的街舞，這位年輕的鋼琴家好像在古典的舊時光與摩登的當下間不停穿梭，對他來說，音樂無極限。

◆香港文匯報記者 尉瑋

發表首張協奏曲錄音 鋼琴家牛牛： 音樂無極限

跳街舞的鋼琴家！

聽牛牛談對於音樂的理解，他條分縷析，是十足沉穩優雅的樣子。卻沒想到閒聊時刻，訪問迎來了又一華彩片段，他透露近年來一直在練習街舞，「以Popping（機械舞）、嘻哈為主，偶爾還會跳跳男團女團舞。」簡直和他的形象大相逕庭，十足反差萌！

Popping展現肌肉的精確控制，講究震感的呈現，牛牛卻覺得無難度，反而四肢的協調性是挑戰。「Popping對我來說比較簡單，因為我以前曾練過健美。」他大笑道，「大一的時候很熱衷健美，沒有怎麼練琴，反而一直在舉鐵。練到後來完全不像藝術家，像打手，結果因為手臂越來越粗，會笨重，鋼琴的演奏變得越來越慢，我就停了。」

原來身材太健美並不有利於音樂演奏？！記者眼睛睜得老大。牛牛笑着續說，如果胸部肌肉練得太大，彈琴時交叉手時會「卡住」，小提琴拉到高把位時也會卡住。

這真是讓人意想不到的話題走向，卻也印證了演奏是如此精密的藝術展現！牛牛說，鋼琴家的手要像芭蕾舞者的腿一樣，有着水一般的力量才最適合，所以游泳是非常適合的運動。「但那時（健美），我好像很有力，可那個力比較死，整個人沒有太多的柔軟性。」對他來說，街舞是運動也是放鬆，「我可能會是第一個跳街舞的古典鋼琴家，哈哈。」他打趣地說。

啊，柴可夫斯基

環球唱片所發行的《柴可夫斯基：第一鋼琴協奏曲與第六交響曲》，乃是2022年底牛牛與音樂總監梵志登所帶領的香港管弦樂團合作演出的兩場音樂會的實況錄音。這是牛牛個人首張協奏曲唱片，曲目包括廣受歡迎的柴可夫斯基第一鋼琴協奏曲，和第六交響曲。

「柴可夫斯基對我來說，是通過音樂去表達一種寬厚的心胸。」牛牛說，「既有一種厚重感，又有一種很明亮的一往無前的奔放。但同時，還有最細緻入微的很柔情的樂句表達，等於說是把音樂裏面的種種表現都糅在一首作品中，發揮到極致。」

柴可夫斯基的第一鋼琴協奏曲，也是牛牛個人的最愛，「真的把交響樂團的每一個聲部都發揮到了極致，同時把鋼琴這個樂器也發揮到了極致。」不僅有數個片段可以讓鋼琴家盡情show off自己的技藝，又有令人感動的樂句不斷湧現，「比如第一樂章中的第二主題，還有第二樂章開頭的長笛，簡直如同天籟之音……」

牛牛說，從小這首曲子他不記得彈過多少次，但年少的時候更多是一種衝勁，「就是彈得很爽的一個炫技的曲子。」到了現在，他更想通過樂曲表達一種綿綿不絕的力量，「讓聽眾包圍在柴可夫斯基的溫暖的海洋中。」

現場錄音 舉重若輕

這張唱片也是牛牛第一張現場錄音的唱片，特意請來Phil Rowlands擔任監製及錄音工程師，他正是港樂2019年獲《留聲機》大獎的《指環》四部曲歌劇音樂會實況錄音的錄音監製。回想當時的演奏現場，牛牛直說記憶仍然非常深刻。

「當時兩場音樂會都爆滿，2,000多位觀眾一起在文化中心的音樂廳中。」他回憶道，「現場錄音和錄音室錄音完全不同，錄音室錄音比較孤獨，自己坐在鋼琴前，錄音師在另一個房間，然後從早到晚。如果錄得不順只有自

◆法國五月藝術節上，牛牛將和心美合作帶來《琴笛和鳴》音樂會。
法國五月供圖

◆鋼琴家牛牛與香港管弦樂團的首張協奏曲大碟日前發行。
環球唱片供圖

己消化。這次則不同，沒有無限的機會去重複，我要做好萬全的準備。」

他分享在得知要錄音的半年時間中，自己不停練習的同時亦調整心態，不管在身體或是精神上都希望達至平衡。「這首鋼琴也是比較耗體力的一首曲子，但我不想大家感到我彈得有一絲辛苦，希望大家只是感到磅礴的衝擊感——不一定來自很強的樂句，有些很弱的樂句也同時帶來很強的衝擊。我一直調整自己的心態，到了演出的兩天反而沒有太多的顧慮。我覺得要彈好這首協奏曲，關鍵是要相信自己，給出自己的全部。」他也笑言整個過程中，特別感恩與港樂的合作，「Jaap（梵志登）好像父親般的角色，給我非常強大的支持，排練時始終讓我堅定內心的想法，他說：『你就這樣去做，我會全力配合』。和港樂這次也是第三次合作了，和很多團員都成為了好朋友，真的是很融洽的組合。」

鋼琴與長笛的唱和

◆牛牛與指揮梵志登在演出後相擁。
環球唱片供圖

牛牛說，人生經歷得越多，越感受到音樂是人生的必需品。好的音樂觸動心靈，就像他當時在台下聽港樂演奏柴可夫斯基第六交響曲，來到第四樂章，莫名地鼻頭酸了。

疫情的停頓讓牛牛對人生與藝術有更多的感悟，在音樂會大

多叫停的日子中，他開始有時間探索自己另外一大愛好——作曲。2021年，他發表了首支原創曲目《Hope》，2023年，在專輯《Lifetime》中又收入了另一首原創作品《Miss》，記錄生命中的感悟。即將到來的法國五月藝術節中的音樂會《琴笛和鳴》中，他所創作的《水》亦將被呈現在舞台上。牛牛說，自己的作曲較為偏向浪漫派的風格，未來他希望創作出如久石讓般具有觀賞性的曲子，打破大家認為現代音樂晦澀難懂的誤解。

《琴笛和鳴》亦將是牛牛與木村拓哉大女兒、長笛演奏家Cocomi（木村心美）的再次合作。牛牛形容，音樂會不僅會讓觀眾大飽耳福，還將大飽眼福。「到時舞台上會是很唯美的畫面，」他說，「曲目也很精彩，除了德布西、福雷、拉赫曼尼諾夫和普朗克等人的經典作品外，也會有我自己編曲的《梁祝》，我把它變成了鋼琴加長笛加弦樂八重奏。鋼琴有豐富的音色，而當Cocomi吹出長笛時，是非常接近人心的、來自天上的聲音，和鋼琴配合就如同《梁祝》中男女聲的唱和。」

《琴笛和鳴》

日期：5月30、31日 晚上8時

地點：香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院

◆鋼琴家牛牛
陳藝攝

重構戰神的心路歷程

文：鄧蘭

北齊蘭陵王高長恭，據稱有鬼面戰神之譽，在戰場上，敵人都懼於其兇猛面具。蘭陵王戰無不勝。古樂《蘭陵王入陣曲》就是描寫高長恭戴上面具於戰場勇猛殺敵之樂。香港舞蹈團藝術總監楊雲濤的新作《蘭陵·入陣》的主人翁就是蘭陵王。一如編舞一貫風格，舞作不從故事出發，反而嘗試進入人物的內心，發掘其心路歷程，通過舞者的肢體能量去呈現一代戰神威武的背後潛伏了人性不可逃避的恐懼和不安。在舞蹈的肢體語言上，則融合了武術的訓練作為基礎，故又以「舞×武」為作品的重點方向。

儘管編舞不強調故事性，以人物的內心出發其實亦有其精密結構。關於內心或者是思想導向的創作雖比明確的事件抽象，依然有其連綿的點和片，一樣建構出相關脈絡。這方面編舞以四幕，分別是〈入神〉、〈入出〉、〈入暮〉、〈入陣〉再加上開始的引子〈夢〉，來展現整個創作人物的內心世界。只要觀眾留意字幕的簡短介紹，應可捕捉到舞作中主人翁的外與內之間不同身與心的狀態。編舞以兩位舞者分飾一人——現實中的蘭陵王和他想像或在夢中的自己。這兩個均是真的蘭陵王，只是一個在夢中重複出現，那是在戰場上的他（如〈夢〉），那份不安和孤獨感令現實的他害怕入陣與敵交鋒，但他還是把面具交予在戰場的自己，讓他有能力出戰對付敵人（〈入神〉）。在〈入出〉中真實的他要擺脫當中的恐懼，他在泥土中不斷尋覓，要與內心（即另外的一個他）角力。有時兩個他同在一具鼓中上落，陰柔緩慢，或繞鼓而行，如在

真幻之間尋找出路。〈入暮〉是重要夢境，雖然還處於害怕和勇敢間，真實的他選擇把酒杯端給戰場上的自己，寓意其勇敢出戰戰敵，舞者們推着鼓列在左右兩旁，敲出隆隆鼓樂，蘭陵王置身其中，由不斷挖泥的徬徨到如同入定，並不驚惶。〈入陣〉中只剩真實的蘭陵王舞者，已放下心中那個令他不安的自己，他從泥土中找

▲《蘭陵·入陣》攝影：Mak Cheong-wai@Moon 9 Image

到他的兵刃（長棍），心身結合的他再次入陣，在幾乎沒有音響效果、沒有任何心念下尋找到無畏的自己。燈光突然全收落幕。

四幕內容和發展雖抽象但細密，且可從小片段中建構出人物的心路歷程。當中編舞用了一些符號的象徵，只要解讀出便不難明白整個創作的肌理。場景以泥土作戰場，鼓聲大小隱喻作戰交鋒的深淺，而面具則有多面解，既是裝飾或盔甲一部分，更是遮掩外表（即怯懦）的象徵，增強能量的神丹和自欺又欺人的道具。

棍的運用在這作品中有特別意思，其等同主角或敵人的兵刃，更是他們生命的支柱，拿起棍便有了動力、生命。這些棍可變為弓或箭，在〈入神〉真實的蘭陵王見到戰場上的自己被敵人的棍縱橫架在身上，如萬箭鑽心，驚慌害怕，和軟棍化出不同招式，設計都甚有創意。

南派棍法的運用是這作「武」的重要部分，而更重要的是看不到的部分，即從內筋開始和力從地起的武術內在功夫，做好內勁才可發出勁道。舞者尤其兩位飾主角的何皓斐和王志昇在整個作品中都呈現出這種「武」的功力，均有別於沒學過武術的舞者。這方面的改變和成果來自幾年前舞團與中華武學會的演出計劃，今次再特邀武學會的創辦人趙式慶為武術顧問及教授舞者南派棍法，讓武與舞結合。

在整個創作中雖然不乏群舞，但以單獨與雙人動態展示為主，雖不難理解，但調子略灰暗緩慢。在蘭陵王的心路歷程中或者也會覺察有令他感到氣概不凡的自己，不妨加一點激烈的動作，除可更好展示和發揮「武」的元素，亦可為較靜的篇幅帶來不同的現場感觀。好像〈入暮〉鼓樂中或結尾〈入陣〉，主角如拿着兵器（即長棍）展示一段較凌厲的棍法，打破靜態，相信會有點睛作用。