

有「琵琶聖手」之稱的方錦龍近年來一直致力於推廣國樂（中國民樂），在各類節目中都能頻繁看到他活躍的「跨界」身影，他參加的《國樂大典》《鄰家詩話》等文化綜藝都獲得觀眾的高度評價。方錦龍接受香港文匯報記者專訪時表示：「這些年我一直推廣國樂，我一步一步地往前走，回頭時發現後面無人跟上，有時會覺得孤獨，但我想到了武術大師李小龍也曾有過這樣孤獨的時光，他隻身一人在美國闖蕩，最終將中華武術文化推廣到全世界，我也要堅持將國樂推廣到全世界。」他形容自己如同黃山的迎客松，堅韌不拔且自強不息，「無論別人怎麼說，我都不介意，我只是拚命地往前走，因為推廣傳統文化是最有意義的事情，為了這一件事，其他的雜音我都可以屏蔽掉。」

◆文：香港文匯報記者 丁寧 圖片由受訪者提供

方錦龍近日赴港工作，他亦希望未來能有機會在香港推廣國樂，如舉辦音樂會、在博物館辦樂器展覽或開設講座等。「香港是一個國際大都會，不同種族的人在這裏生活、定居，不同國家的文化、藝術在這裏融會貫通，國樂在香港有很大的探索可能性。」他續說，「廣東三大代表性的樂種是廣府音樂、潮州音樂和客家漢樂，香港有廣東人、潮州人、客家人定居，具備這三大樂種生長且發揚光大的土壤，同時因為東西文化在此交匯，可以融入很多外來的音樂，形成一些新的東西。我希望能有機會在這裏嘗試國樂創新，讓香港的年輕人更加了解我們的國樂，從他們了解開始，逐漸感覺到有趣，最後變成熱愛。」

國樂當兼容並包

方錦龍說，國樂的國是聯合國的國，國樂的樂是世界的樂，國樂要做到兼容並包。「古人所崇尚的精神是『君子之風、和而不同』，古代中國具有這種兼容並包的精神，像二胡、琵琶、揚琴、嗩吶等樂器，其實最早是外來的，被吸納融合進我們的民族音樂中，變成了我們民族音樂的一部分。」他稱，這種包容性也是大灣區的核心精神，「總有人質疑說這也不行那也不行，他們被這些條條框框限制住了。但是在我這裏什麼都可以，白居易的《琵琶行》在我這裏是『琵琶，行！』」

同時他還強調，國樂在兼容並包的同時還要做到守正創新。「只有守正才能創新，如果不守正，音樂就如無根之木、無源之水，也就談不上創新了。這些年我經常去全國各地采風，如新疆庫車、甘肅敦煌等，致力挖掘最古老的音樂，這些音樂能夠代表中國文化精神和圖騰。所以我的創新不是亂創新，而是基於這些古老的音樂，比如我改革的當代五弦琵琶，是從唐朝的五弦琵琶而來。」

音樂與美食具共通性

音樂和美食看上去好似毫無關聯，但是在方錦龍眼裏卻具有共通性。他說：「從鑒賞的角度來看，飯菜有『三道』：味道、地道、筋道，音樂同樣有這『三道』。吃菜時，我們首先要品嚐食物味道如何，再感受這做法是否夠風味、夠地道，吃完後再回味一下這頓飯是否筋道。聽音樂也是如此，聽一首音樂，首先感受這樂曲彈奏是否有獨特的味道，這音樂風格是否足夠地道，聽完後能否讓觀眾一直回味，也就是夠筋道。」

方錦龍將自己定位為「藝術的生活家」，將美食中獲得的靈感融合到音樂中，或者反過來將音樂的靈感融合到美食裏，其樂無窮。他舉例道：「我曾作為廣州國際美食節大使，以十首廣東樂曲為靈感，與粵菜大師合作了十道菜。其中一首曲子是《平湖秋月》，《平湖秋月》是廣東著名音樂演奏家、作曲家呂文成在西湖遊覽

◆方錦龍在2019年「bilibili跨年音樂會」中與百人樂團合奏。

守正創新 頻頻破圈 砥礪前行 推國樂

「琵琶聖手」方錦龍

◆國樂藝術家方錦龍。

◆方錦龍與廣東音樂曲藝團在廣州「讀懂中國」十周年文化展演中合奏《茉莉花》。

時創作的樂曲，展現了皎潔秋月下西湖幽靜迷人的景象。而那道菜以綠色的菜葉模擬湖泊，上面撒上蛋清模擬月亮，非常別致。這就是一種靈感激發，蔡瀾還專門給我題了四個字——錦龍樂宴。」

提倡國樂「綜藝」化

方錦龍認為，好的藝術家一定要是好的策劃家，既要有一種跳躍性的思維，也要有具想像力。「但一些教育模式照本宣科、缺少想像力，所以我特別崇尚古人的教育，像蘇東坡、白居易這些人都是全才，但是現在很難再培養出來這樣的人物了。」

他進一步解釋：「白居易不僅是詩人、政治家，還是大音樂家，所以他才能把《琵琶行》寫得這麼好、這麼生動。《琵琶行》裏寫『轉軸撥弦三兩聲，未成曲調先有情』，這個境界是我們現在達不到的，因為表演者在調弦的時候就進入了演奏的狀態。還有『輕攏慢捻抹復挑』，這就道盡了彈奏琵琶的技藝。從《琵琶行》中我感受到，白居易絕對是琵琶大師，他太懂琵琶了。」

方錦龍一直提倡國樂綜藝化，這個「綜藝」並不是指現代的綜藝節目，而是古代的琴棋書畫詩酒花茶，還有唐詩、宋詞、元曲等，「我們不能說百分之百的精通，但起碼要了解，這樣才能把這些傳統文化傳播出去。中華文化是縱橫交錯的，不可能光彈琴，琴背後的歷史也要知道。我在講座中介紹琵琶，說琵琶的前世在兩河流域，傳到中國變成了琵琶，傳到歐洲和西班牙就變成了另外的樂器。原始的曲項琵琶有相無品，它傳到我們國家時和阮做了結合。同學們聽到後都非常驚訝。」

「我不是大師，是大師傅」

聆聽

「最初B站（bilibili）來找我的時候，我都不知道B站是什麼，但是我願意嘗試。那場跨年晚會有12分鐘的表演，轉換了琵琶、尺八、中阮、鋸琴等中西樂器，還在臉皮上敲起旋律，深受觀眾好評，大家都很驚訝，原來國樂還可以這樣。那場晚會我和虛擬偶像洛天依合作《好一朵美麗的茉莉花》，引起大家對國樂的高度關注和興趣。」

方錦龍說，「有些人不願意嘗試新鮮事物，做事情總是猶豫不決，覺得這不可以、那不可以，但是對我來說沒有什麼不可以的。推廣國樂就好像走路，不去走哪裏來的路呢？雜草叢生的地方，走多了也會出現路。」

正是懷著這樣的想法，方錦龍從來不懼失敗。「我如同一個探索者，永遠能保持童心。很多人叫我大師，但是我覺得自己沒什麼了不起。我常開玩笑地說，我不是大師，是大師傅。別人怎麼說都不重要，重要的是我們要擡起袖子加油幹，對傳統文化、傳統音樂要一直推廣下去，讓更多年輕人通過我們的推廣愛上中華文化，這才是最重要的。」

為了讓大家喜歡他科普的內容，方錦龍常在演出現場說脫口秀。「我脫口秀講的都是中華文化的梗，一場音樂會可以講幾十個梗，還有現掛的東西，現場起碼有近百次的掌聲和笑聲。如果年輕人感受到這個人不是在給他們講課，而是在說脫口秀逗他們玩，他們就喜歡聽。現在人的生活壓力大，誰願意聽別人講課？我換成脫口秀的方式，他們就願意聽了。」

◆方錦龍和虛擬偶像洛天依合作演出。

首屆「香港金齡藝術節」9月開鑼 逾百金齡藝術家將呈舞台視覺盛宴

香港文匯報訊（記者 丁寧）首屆「香港金齡藝術節」日前在領展樂富廣場舉行啟動禮，宣布藝術節將於9月25日至10月6日假石硤尾賽馬會創意藝術中心舉行，逾百位55至86歲的藝術工作者會以不同組合表演戲劇、音樂、影像、舞蹈等逾30場節目，展現年齡無界限的創意和熱誠，與公眾共享藝術的真善美。其中戲劇表演頭炮為由17名55歲以上的金齡演員演出的《飛越老人院》，金像獎最佳新晉導演曾翠珊亦將舉辦關於寫作和運用基本鏡頭語言的工作坊。

啟動禮主禮嘉賓、勞工及福利局局長孫玉菡致辭時稱，希望藝術節能積極推動金齡人士創造精彩的人生下半場，並且透過藝術推動共融，「香港踏入高齡化社會，估計20年後，每三人中便有一人為65歲或以上人士。要長者樂活頤年，積極參與社會活動，有賴各界攜手共創全齡友善的文化。」

「香港金齡藝術節」藝術總監、Arts' Options創辦人陳桂芬表示：「藝術無分年齡、性別、國籍和種族，創辦香港金齡藝術節，旨在凝聚熱愛藝術的金齡人士，支持他們追尋夢想和專業造詣，透過分享自己的作品與眾同樂。」

領展企業事務董事總經理陳涓涓說：「『長·智·戲』是一個非常有創意的活齡社區項目，不

單讓金齡人士可與志同道合的朋友一起追尋夢想，更可培育有潛質的學員成為專業舞台表演者或戲劇導師，讓他們在人生下半場繼續發光發亮。」

表演令金齡藝術者生活多姿彩

首屆「香港金齡藝術節」由Arts' Options主辦，領展「愛·匯聚計劃」贊助，並以「游於藝」為主題。「游於藝」出自《論語》，意指人生最重要的事情之一是尋求內心的豐盛富足，而藝術有助人提升身心靈健康，同時也是生命教育的媒介，能夠發揮生命影響生命的力量。

主辦方供圖

66歲的周俊明在戲劇《飛越老人院》中飾演一個愛找茬的老人，他介紹道：「這個節目的劇本改編自《李爾王》，故事背景設置在老人院，一個老人喜歡大女兒和二女兒的奉承和讚美，把家產都分給她們兩個，小女兒不懂如何討老人歡心，老人就沒分給她家產，而大女兒、二女兒拿到家產後卻不理老人。」此外，這個節目還分析了兩代人的關係，討論上一輩和下一輩之間為何會產生磨擦，「我相信對觀眾來說，這也是個很有意思的主題。」他表示，為了這次表演，自己

◆周俊明在《飛越老人院》中飾演一個愛找茬的老人。

◆許婉娟是《人生絮語》節目的表演者之一。

從今年三四月份就開始準備，總共排練了接近200個小時，「我現在是半退休狀態，非常投入這次的表演，對我來說這是人生的下半場，讓我的生活更豐富多彩。以前我總是忙於工作，而現在表演節目令我覺得自己的生活更有意義，人也變得更加開心、更有目標了。」

65歲的許婉娟則是《人生絮語》節目的表演者之一，這個節目邀請表演者口述他們現實生活中發生的故事。她講述的故事與自己母親有關：「我媽媽現在住在護老院，我每天過去探望她，護老院7點開門，工作人員允許我待到7點15分離開。每天護工會給老人一杯奶，那天沒給我媽媽留，我就去問護工要，護工才拿著奶過來。我和護工禮貌溝通，但是護工卻罵我，說我有病就去看醫生，讓我很難受，我認為護工不應該是這樣的。我講述這個故事，是希望這種情況能改善。」為了這個表演，她從7月中開始排練，「這也是我現在生活狀態的一面，因為我每天都要看媽媽，希望老人們都能被善良對待。」

◆孫玉菡（左五）、陳桂芬（左一）、陳涓涓（右二）等嘉賓出席「香港金齡藝術節」啟動禮。