

從中國見證到世界記憶

中國傳統音樂錄音檔案

◆1958年，中國藝術研究院音樂研究所王世襄（左一）、孟憲福（前坐者）等在鄭州考察1957年信陽長台關出土樂器，圖為出土編鐘測音。

表演藝術 典藏的秘密 早前，由國際演藝評論家協會（香港分會）(IATC(HK))主辦，香港中文大學圖書館協辦的第34屆「國際表演藝術圖書館、博物館與資料館協會」(SIBMAS)國際研討會於香港舉行，邀來世界各地的講者深入探討表演藝術的典藏、保育與建構等課題。

表演藝術是時代故事的敘述者，其記錄與典藏並非只為了留存具體作品，亦是為了凝結記憶；其保育與再現則更指向未來——我們如何思索過往，如何理解自身，如何詮釋當下，又如何暢想未來？

中國藝術研究院藝術與文獻館副館長、研究員邵曉潔與記者分享了「中國傳統音樂錄音檔案」背後採集與收藏的故事，這份跨越了逾70年的沉甸甸館藏是中國音樂文化的見證，現在亦藉由數碼化走向世界。

◆文：香港文匯報記者 尉瑋

圖：國際演藝評論家協會（香港分會）及受訪者提供

如果沒有70多年前音樂學家們在江蘇無錫的採錄，盲人阿炳的《二泉映月》大概無法留存下來原始錄音，更別談流傳至今成為經典。這樣搶救式的採錄並非孤例。

自上世紀五十年代開始，以楊蔭瀏、曹安和等為代表的一批音樂學家，翻山越嶺、跋山涉水，對中國各地的傳統音樂展開實地考察和系統採集，建立起無比珍貴的音樂資料館藏。這份超過7,000小時的珍貴音樂文獻資料，就是中國藝術研究院所藏中國傳統音樂錄音檔案。

1997年，中國傳統音樂錄音檔案入選了聯合國教科文組織「世界的記憶」項目，並被列入第一批《世界記憶名錄》。這是中國首個入選的珍貴檔案，也是世界上首個入選的音響檔案。

「2002年後，藝術研究院機構重組後，館藏資料更加豐富了。」邵曉潔對記者說，「原先是音樂研究所收集的資料為主，機構重組後，中國藝術研究院下設的各個研究所，有戲曲的、曲藝的……其他各種表演藝術資料也都集到藝術與文

◆第一屆全國戲曲觀摩演出大會訪問報告 記錄

◆邵曉潔 記者尉瑋攝

王仁曼芭蕾舞學校呈現「灰姑娘」大匯演

芭蕾之美，從舞者轉瞬即逝的優美舞姿中看到生命的象徵，這樣的美要通過無止境的努力才能獲得，凌空一躍，擺出優雅的姿勢，這樣的舞姿值得刻成浮雕，萬古流芳。王仁曼，則在芭蕾舞界有著響亮的名號，60餘年來，為香港芭蕾舞界培養出一批批人才。

睽違十年再現「灰姑娘」大匯演

1960年，王仁曼在港創立芭蕾舞學校。多年後，女兒陳靜儀在美國修讀完建築碩士，原本打算投身於建築界，但因曾於王仁曼芭蕾舞學校學習十年舞蹈及於大學期間主修藝術歷史而對藝術一直有濃厚興趣，所以從2002年起加入王仁曼芭蕾舞學校任職董事。她認為，建築與芭蕾舞有異曲同工之妙，建築是把一個想法變成現實，而芭蕾舞就是培養孩子成就一門藝術，二者同樣需要堅持。

早前，王仁曼芭蕾舞學校於香港文化中心大劇院進行了一連兩日的「明日之星2024—灰姑娘」大匯演，作為「香港國際暑期舞蹈課程」的結業禮表演。表演糅合課程中所教授的芭蕾舞技巧，以及家傳戶曉的《灰姑娘》故事，希望透過充滿童趣又意義深刻的童話故事，讓父母親眼見證子女的成長，為此感到自豪。

王仁曼芭蕾舞學校每年都會舉辦一次大型演出，陳靜儀說：「希望能夠帶給學生一個大型表演的機會，而這次有接近700名學生參與。」上一次排演《灰姑娘》已經是十年前，而今年再現該節目，復刻的經典演出更在編舞、音樂編排等各方面升華，男主角陳駿言及女主角葉攀瑛分別飾演故事中的王子及公主，兩位經一眾導師嚴格篩選，在過去三年皆是王振芳紀念獎學金的得獎者。並且由林雋永帶同同來自巴黎歌劇院芭蕾舞團的法國人同伴 Hortense Maurin 一起演出，高水準的演出為觀眾帶來精彩非凡的視覺及聽覺盛宴。

在芭蕾舞教育界擁有超過20年經驗的陳靜儀期望，王仁曼芭蕾舞學校成為全港擁有最優質配套的芭蕾舞學校，為下一代打造全方位的學習平台。她笑稱：「記得一位家長專程來感謝我們，因為芭蕾舞培養了孩子堅毅的個性，即使就讀困難的醫科也不輕易放棄，十分『捱得』。」

她又說：「目前香港學習芭蕾舞的同學很難堅持下去，因為課外的時間越來越少，而越高級就越需

要更多的時間。」在今次奧運中，香港選手江旻德得到擊劍冠軍，「她以前也學過芭蕾舞，這兩種運動有相似的地方，相信未來大家的興趣也會提高。」

林雋永：從香港「跳」向世界

林雋永於7歲開始在王仁曼芭蕾舞學校上課，是「王振芳紀念獎學金瑪歌·芳婷大獎」2011至2015年得獎者，曾於獎學金支持下前往巴黎歌劇院芭蕾舞學校深造。他是第一位香港芭蕾舞員於2018年瓦爾納國際芭蕾舞比賽 (Varna International Ballet Competition 2018) 中獲得特別藝術獎，這個比賽相當於芭蕾舞界的奧林匹克運動會，享負盛名。林雋永更於2021年由巴黎歌劇院芭蕾舞團舉辦的年度內部選拔比賽裏脫穎而出，於12位參賽者中勇奪第一名，從原本擔任群舞員，獲晉升為群舞領舞員（每年只有兩個名額），更於2024年榮升獨舞員。林雋永也是巴黎歌劇院芭蕾舞團成立300多年來，唯一一個取錄的中國學生及首位舞員。

林雋永說：「這次表演的片段是一個經典的雙人芭蕾舞，我選擇它是因為能夠代表法國的特色，是古典芭蕾某一個時期的風格。」他從小便對音樂有強烈的喜愛，5歲起學習鋼琴，爾後便逐漸接觸芭蕾舞，找到自己的畢生興趣。他的性格較為內向，「所以我覺得舞蹈是能夠代替我的一種表達，找到和喜歡的音樂的一種連結。」因為是男孩子，林雋永從小就受到老師的「特別關注」，對他的培養尤其嚴格。王仁曼老師在他的舞蹈生涯中，一直在旁給予建議，讓他一路走向芭蕾舞的最高殿堂。

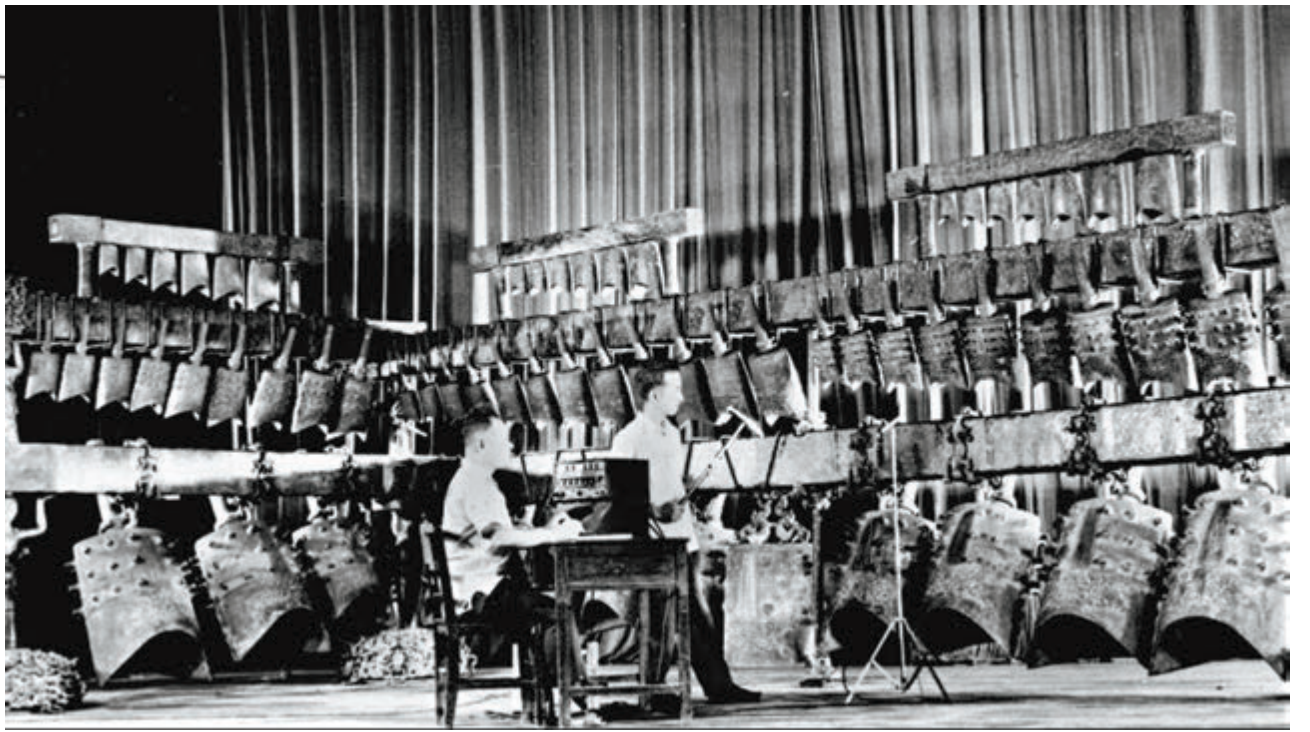
◆文：香港文匯報記者胡茜 圖片由受訪者提供

◆王仁曼（左）、陳靜儀（中）及學生。

◆林雋永與法國舞伴的雙人舞。

◆1978年，中國藝術研究院音樂研究所黃翔鵬（右）、王湘（左）為曾侯乙編鐘測音。

獻館。尤其是戲曲與曲藝資料，他們研究所本身也有很多采風的資料，價值很高。我們的檔案更加豐富了。」

跋山涉水 深入民間

邵曉潔介紹道，上世紀五十年代，這批珍貴的音樂館藏開始建立，那是艱苦又充滿挑戰的過程。因為傳統音樂的收集不僅需要極高的專業性，亦是繁複的系統工程。

「當時是建國初期，藝術研究院的學術宗旨就是把我們傳統文化的資料先積累，再研究。當時，在楊蔭瀏先生與李元慶先生的領導下，制定計劃，在全國分成各個組採風，也對當時所裏的研究員進行培訓。」

當時的研究員大多畢業於音樂學院，鑽研的是西方音樂的體系與背景，「是西方音樂的聽覺」，他們不大了解中國的傳統音樂是什麼樣子。在培訓中，專家會具體教授傳統音樂應該如何採集，如何記譜，甚至如何繪圖——有些樂器可以收集，無法收集的唯有繪圖保存。邵曉潔說，對於傳統音樂，需要記錄什麼，怎麼記錄，處處是學問。

「而且它和現在我們所說的『表演』完全不同。」她說，「最特別的是，去民間採風，你是作為一個局內人和他們生活在一起。對於民間藝人來說，我們理解的『表演』對他來說可能就是生活的一部分，例如儀式音樂，和現在舞台上的表演是不同的。這個就是我們資料中最珍貴的一部分。」

音樂學家與研究員們深入民間，與採錄對象同吃同住，那個年代，生活條件艱苦，有時到偏遠的山區裏去，連住宿也成為問題。音樂研究所的何芸老師就曾回憶，當時沒有旅館，研究員們曾住在祠堂，頭頂上曾經忽然掉下蛇來。「我們採訪她時她已經90多歲了，對這些經歷依然記憶尤新。」邵曉潔說。

除了最為原始的音樂材料的採集外，傳統音樂錄音檔案中還輯錄了當時的全國匯演。「當時是全國進行匯演，各個少數民族的匯演，戲曲的匯演等，這些全部有採錄。這個和前者（民間採風）的區別是文化空間有區別，也非常珍貴。因為很多東西我們現在已經聽不到了，不僅是樂種或者曲種，而尤其是民間表演的藝人，很多已經去世了。更重要的是，這批資料是在中國整個現代化進程前留存的，它所受到的影響比較小一些，是真正的原生狀態——雖然當時還沒有『原生態』這個詞。從研究角度來說，更加可以觸及到最根本的東西。」

數碼化資料 與公眾共享

錄音檔案的採錄與保存也經過不斷的技术迭代。最初

時，研究員們扛着美國進口的鋼絲錄音機坐着公交車翻山越嶺去甘肅，去新疆，去西藏，一去幾個月。之後開始使用開盤錄音機，到後來又演變成便攜式的機器。到今日，影像記錄越來越普遍。

資料的載體也在不斷變化，從鋼絲錄音帶到開盤錄音帶，到卡帶、數字帶，之後才有了CD等，到今日又開始了全面數碼化的進程。經過近20年轉換和修復工程，2022年4月23日，由中國藝術研究院收藏、建設的「世界的記憶——中國傳統音樂錄音檔案」數字平台正式上線試運行，將上萬條音頻資料與公眾共享。2024年，在數字平台與相應的「傳統音樂檔案」App上線兩周年之際，院方又發布新一批的珍貴檔案，囊括民間歌曲、曲藝音樂、戲曲音樂等等6,000餘條，使得數字平台總節目數據超過17,000條。

「我們的資料歷時長，數量多，內容豐富，載體又多樣，數碼化的過程比較複雜和困難。」邵曉潔分享，當時入選聯合國教科文組織的項目後，院方便從開盤錄音帶中選取了一部分內容數碼化，在聯合國教科文組織的網站上作為項目成果播放，這也相當於是為了後面大規模數碼化投石問路，做好準備。正式數碼化從2005年開始，「到現在為止，7,000小時珍貴音響材料那一部分基本已經做完，老唱片則是後來有的一小部分，有待繼續完成。我們的完成量還是比較高的。」

現在的數碼平台面向全部公眾開放，研究者可以在上面找到最為準確和原始的材料，普通的愛好者也可以藉由瀏覽走入中國傳統音樂的世界。

希望打造多語種平台助推廣

邵曉潔表示，中國傳統音樂錄音檔案的典藏及推廣，未來仍面對一些挑戰。首先是基於知識產權，仍有材料暫時無法發布，「我們是希望更多的材料可以和大家共享。」其次未來希望為館藏打造多語種平台，「但因為裏面涉及的內涵非常豐富，在翻譯上難度非常高。」她說，「別說多語種，就是翻譯成英文都很難。這和翻譯古詩詞還不一樣，古詩詞可能能理解的人更多些，翻譯這些館藏資料則需要精通英文之餘，也要很懂音樂——不只是皮毛，要非常懂才行。我們不希望翻譯出來的東西不準確，那就沒有意義了。」

再次，檔案採集及整理需要極其深厚的學術基礎，對於研究者來說是寶庫，對於普通的愛好者而言則始終有門檻。「怎麼讓這部分的訪問者更懂，這是我們要思考的問題。」現在的平台上會上傳專門的研究論文帮助大家理解，也會策劃專題，引導公眾去接觸不同類型的傳統音樂。

未來在推廣和普及上，可以走的路還很長。

第二屆「亞藝無疆」藝術節 盡顯不同國家民族文化風采

◆第二屆「亞藝無疆」開幕節目《數據玩家》 圖片：Tristram Kenton

香港文匯報訊（記者丁寧）由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局呈獻、康樂及文化事務署策劃的「亞藝無疆2024」藝術節，將於9月5日至11月舉行，展示接近30個亞洲、中東及「一帶一路」國家的文化藝術。

本屆「亞藝無疆」規模更大，演出和活動的數量由去年的29場大幅增加至超過100場，並特別增設了「中東系列」，呈現融合中東與西方風格的精彩演出。藝術節並會更加深入社區，開拓新的演出場地，舉辦更多外展活動，拉近與市民的距離。

據了解，藝術節將帶來包括多媒體舞蹈演出、古典音樂會、音樂劇和戲劇表演、電影放映及多元文化工作坊和沉浸式岩洞散步等不同演出及活動。曾策劃2012年倫敦奧運文化項目的跨界藝術家基夫·漢，被譽為「中國現代舞天花板」的編舞家謝欣，與印度大熱編舞家泰倫斯·劉易士和馬克露·杜馬絲，將融合科技與舞蹈，呈現《數據玩家》。日本媒體藝術大師真鍋大度、編舞 Mikiko 及其舞團 Elevenplay 則將帶來《+1+1+》。著名鋼琴家齊默曼及著名女中音艾琳娜·嘉蘭莎都將訪港演出。《織人之歌》與基南·亞梅音樂會則將展現炫目的中東色彩。另外，本地音樂組合「敲擊裏」、媒體藝術團隊「超維度」將聯同新加坡作曲家李嘉怡，為西區海水配水庫庫身訂做多媒體音樂旅程《空山新雨後》。觀眾將手持特別設計的「雨聲棒」穿越山中岩洞，一同探尋人類、科技和氣候變化的關係。「亞藝無疆2024」戶外嘉年華及「衣香禮影——民族服飾展」則將透過民族音樂和舞蹈演出，展示超過20個亞洲國家的人文風貌。