

大團育細團 快樂中追尋卓越

音樂培養人格修為相生相成

●香港青少年中樂團常舉辦本地及外訪音樂會演出。香港中樂團供圖

●小朋友們沉浸於《糖果屋》歌劇的表演中。香港大歌劇院供圖

藝術育人系列之音樂篇

音樂，是靈魂的旋律，是情感的橋樑。因此音樂教育，不僅是技巧的傳授，令兒童學會如何控制呼吸、運用嗓音，更是心靈的滋養，讓他們在旋律與和弦中尋找自我、表達情感。然而無論是需扎实的基礎功的中樂，還是著重舞台表演的歌劇，往往有較高專業要求，令不少人對此望而卻步。將兒童和青少年培訓設置在已有豐富經驗的成熟大團下，或許是一個好辦法，兒童和青少年獲得專業導師培訓的同時，亦能藉助大團的知名度和優秀的曲目、劇目而獲得演出機會。這一段聲樂學習的經歷，無論是作為愛好陶冶情操，還是作為走向職業道路的鋪墊，相信都會在他們生命中留下濃墨重彩的印記。

●採、攝：香港文匯報記者 小凡、雨竹、丁寧

隨着人們接觸音樂的渠道愈來愈多，愈來愈多家長和學生都會將聲樂或樂器作為課外活動的首選。學校、音樂學院、藝術團體以及私人音樂工作室等機構為不同年齡層和興趣偏好的學生提供了豐富的音樂課程和演出機會，不少已成規模的樂團亦將關注點投入下一代。香港中樂團於2003年成立香港兒童中樂團、香港青少年中樂團，後兩團合併為香港青少年中樂團，至今已培育逾千名年輕樂手。現時團員約有80人，廣及大、中、小學生。香港大歌劇院去年亦嘗試招募兒童合唱團，使其參與歌劇《糖果屋》演出，助兒童實現舞台夢。

「傳承·經典」發揚傳統音樂 年輕作曲家為青少年團定製新作

香港青少年中樂團常任指揮胡柏端說，青少年團可以說是大團的縮小版，但即使團員年齡偏小、業餘選手較多，但在入團面試時，他們仍堅持正式的考核流程，由四到五人面試一個考生，確保考核專業、嚴謹的同時，也讓青少年團員們感受到尊重。

當普羅大眾接觸戲曲等傳統藝術時，往往會覺得有些距離感。據胡柏端介紹，中樂團會在音樂中融入戲曲元素，以此引發觀眾對傳統藝術的興趣。同時，香港中樂團每年都策劃執行「傳承·經典」音樂會，音樂會由香港青少年中樂團擔任上半場的演出，壓軸則由香港中樂團與青少年中樂團攜手登台。

胡柏端表示，他們希望通過音樂會讓青少年演奏更多中樂經典曲目，通過這樣的訓練和接觸，青少年會有新的體驗，或者對中樂文化及中樂經典作品有新的想法。

在每場音樂會中，中樂團都會邀請本地年輕作曲家為

●香港中樂團常任指揮胡柏端

樂團量身定製一首新作品。「這樣既能體現傳承經典樂曲的精神，又能展現新演繹的意識。」胡柏端說，這些作品幾乎都是由青少年團員首演，讓他們為能將一首從未演出過的作品演繹得很好而感到自豪。同時，這對本地年輕作曲家也是一種鼓勵，推動他們寫出更優秀的中樂作品，「這是一種正面的相互影響。」

胡柏端強調，未來會以青少年的需求為中心，將中樂團最豐富的專業資源投入到青少年團的教育上。「除了為團員們提供切實的演出機會外，也希望他們更多地接觸中華文化。」

青少年團成職業樂手道路的起點

香港青少年中樂團琵琶首席吳潔穎自幼便學習琵琶，她說，學習樂器到一定年紀後，會不滿足於獨奏，因此加入了青少年中樂團，為其所憧憬的樂團演出作準備。對吳潔穎而言，參加青少年團最大的收穫，便是引領她踏上了職業音樂道路。「我加入時是六歲，正打算報考香港演藝學院。對我來說，除了表演機會，更重要的是排練氛圍與過程。無論是音樂上的學習，還是價值觀、態度的提升，對我均有極大的幫助。」她表示，很多香港青少年或許沒有機會真正去欣賞中樂，但樂團讓她深深地愛上了中樂，並決意繼續前行，「加入樂團後，看到中樂的前景很好，使我對未來的職業道路充滿信心。」

香港青少年中樂團大阮首席宮嘉豪表示，原本自己很少接觸大阮以外的樂器，但一位樂手如果只聽自己演奏而不去欣賞其他音樂，會容易產生偏執。在加入樂團後，他在排練及演出中有機會欣賞到其他樂器，了解到不同樂器

的聲音特點，對於拼出完整的中樂拼圖有很大幫助。「在樂團期間，除音樂技能的提升外，對我的音樂態度和價值觀提升都有很大影響。」他還提到，青少年團中表現優異的團員，會獲得成為香港中樂團特約樂師的機會，他便因此成為特約樂師之一。

●香港青少年中樂團琵琶首席吳潔穎

●香港青少年中樂團大阮首席宮嘉豪

聲華音樂學院 音樂融入瑜伽冥想 正念訓練很重要

曾獲頒HKMOS「年度最佳音樂學院」的聲華音樂學院(SAM)由畢業於倫敦大學音樂系及英國皇家音樂學院的李嘉盈創辦，學成回港後她曾任職多項音樂相關工作，並逐漸意識到音樂教育和水晶鉢聲音治療才是自己的使命，於是在朋友的鼓勵下創辦SAM，並結合自己在英國的學習經歷，創出一套結合身、心、藝(Body, Mind, Mu-

●SAM的水晶鉢聲音親子課。受訪者供圖

sic)的音樂教育模式，希望讓學生在快樂中追尋卓越。近年來，熱愛冥想和瑜伽的她亦將相關元素融入課程之中，在她看來，學習中的正念訓練非常重要。

李嘉盈認為，音樂不僅能豐富兒童的藝術修養，更能在多方面啟發他們的潛能。她介紹道：「學習音樂幫助小朋友學習控制自己的身體和思想，鍛煉他們手眼協調的能力，並促進他們腦部的發育。他們在學音樂過程中會面對各種各樣的困難，如比賽和考試，而他們要學會通過自己的努力克服這些難關，並有耐性和信心完成最終學習的目標。小朋友在學習的過程中容易喜新厭舊，總想學習新的內容而不是重複練習已經學到的知識，但是要學好音樂就需有耐心不斷雕琢細節，學音樂的過程極大鍛煉了他們的耐性，音樂如同一門新的語言進入到他們的身體裏。另外，學習音樂的時候，小朋友也會更加專注，學會盡量不讓負面思想影響到情緒，並在這個過程中尋找屬於自己的聲音。」

音樂學習亦能塑造性格，培養學生的自信心。

「自信不是只是稱讚就可以得到，也要通過鍛煉、批評，需要自己一點點積累。」她說，「音樂的學習裏面有表演、比賽、考試，這都是一關一關的考驗，小朋友會有很多的機會去證明自己。久而久之，他們會找到自己的自信。」

音樂旅程是追求卓越中尋找快樂

與眾多學生相處，李嘉盈欣喜看到音樂所帶給他們的轉變。她清晰地記得，一個學生由最初厭惡音樂到最後熱愛音樂，音樂如同改變了她的人生。「那個學生第一天來上課的時候就告訴我不喜歡彈鋼琴，是母親逼迫她來學的。一開始，她連琴譜也不理解，我們給了她很多愛和鼓勵，改變悄然發生了。她終於欣賞到音樂的魅力，音樂也慢慢改變了她。有一次她去日本旅行的時候不能彈琴，還特意畫了一幅紙鋼琴帶去練習指法。」

李嘉盈中學時就讀於香港傳統名校，她對傳統

香港大歌劇院 歌劇體驗啟發兒童音樂興趣

非營利機構(NGO)香港大歌劇院成立於2019年，創始人黃桂林表示，他們的使命有兩方面，一是致力於普及歌劇。「在香港，歌劇的觀眾群體相對較少，且年齡偏大。為了發展這門藝術，我們必須令觀眾群體年輕化。因此，我們開始推動青少年歌劇教育，讓他們有機會從小接觸和學習歌劇，從而逐漸培養對歌劇的興趣和熱愛。這是我們長遠規劃的一部分，這需要一個過程，不能急於求成。」其次，是培養本地年輕歌劇家。「我們希望這些年輕人能在歌劇中扮演更重要的角色，最終成為主角。為此，我們每周都會安排專業課程，並為他們提供舞台表演機會，令他們在實戰中鍛煉和提升自己的能力。」

隨着劇團的幾次演出均獲成功，逐漸擴大的影響力給了黃桂林開啟兒童合唱項目的信心，為此他選擇了歌劇《糖果屋》。「這是一部成熟的歌劇作品，其中又有專屬兒童參與的片段，相信可以很好地鍛煉到兒童的能力且給予其成就感。」黃桂林表示，目前的兒童團員年齡在6到16歲之間，而他們正在考慮將最低年齡放寬到4歲，讓更多兒童能夠參與。

學歌劇磨煉意志紀律助成長

香港大歌劇院青少年團領班Iris表示，讓小朋友參與歌劇，除了是一個難得的演出機會外，也會對其性格產生正面影響。因為演出歌劇需要很高的紀律性，他們必須聽從指揮，且需要克制自己不能吃某些食物。「他們還需要

●香港大歌劇院創辦人黃桂林(左)和青少年團領班Iris。

配合動作，在舞台上走來走去，這其實非常不容易。」此外，訓練時間通常安排在周五到周日晚上，尤其在周五，小朋友們結束一天的學校課程後，仍能堅持完成劇團的訓練，這令Iris很動容。「雖然有時他們會說累，但一唱歌就會進入狀態，這是非常難得的。他們是專業表演團隊的一部分。」

Iris特別提到一件令她印象深刻的事，那是《糖果屋》海報在教室派發時，有兒童發現自己的照片沒有在上面，便詢問老師原因。Iris說：「我告訴他們，等他們成為歌唱家時，照片就會印在上面。放學時，一個小女孩偷偷過來跟我說，她長大後也要唱歌劇。這讓我非常有成就感，因為經過幾個禮拜的訓練，他們有了這樣的目標，這次演出可能是有些小朋友職業道路的起點。」無論未來是否有志成為歌唱家，Iris都希望能夠培養小朋友們欣賞音樂的習慣，「歌劇中優美的音樂、歌詞和故事內容，都容易讓小朋友理解並融入其中，我也會在教學過程中令他們理解歌劇背後的意義，這也是一種文化傳承。」

結識新朋友 增添自信心

對聲樂、唱歌及表演抱有極大興趣的Bonnie，自4歲起就隨老師學習唱歌，至今已8年有餘。幼時的她曾是個較為內斂的女孩，現在則通過唱歌向外向了許多。其間，Bonnie不僅習得了許多歌唱技巧，更結識了不少朋友。她指自己可以通過老師的講解學到很多知識，而除課上學習外，課後練習也很關鍵，這兩者的結合可以大大提升她的水平。

Bonnie表示，老師和同學們很早就開始為表演《糖果屋》作準備。在培養與夥伴們的合唱默契這一方面，她點明：高度的默契需要持續、穩定、多次的練習，也需要養成與同學們通過眼神交流的習慣。Bonnie很享受在不同場合及地點表演，因她能收穫無數快樂，也能有所成長。「演出不單是一場表演，因為我不僅能通過表演向各位導演、演員學習表演技巧，還可以交到許多新朋友。」表演也激勵她在其他學科中大膽邁出步子的勇氣，「通過表演練就的勇氣，能讓我在演講時自信很多。」在Bonnie看來，學習唱歌也為她的將來開闢了一條可選擇的道路，「它可以是一份潛在的事業，也可以一直是滋養我的愛好。」

Charlotte現時就讀小學四年級。在課堂上，Charlotte常會先與其他同學分聲部練習，然後大家再聚在一起練習合唱。而在這次的《糖果屋》表演中，最令Charlotte開心的，是她與同

伴們站在轉台上唱歌的時刻。二年級時，Charlotte還是不善言辭，現在則較從前更樂意同他人交流。為提升與團員的默契度及歌唱的精準度，Charlotte也會於暑假與同伴相約練習。她在合唱團擔任高聲部，這也使她能在學校平日的音樂課堂上輕鬆地唱出高音。

10歲的Alexander是兒童合唱團的新成員，雖然入團不久，但Alexander已可以更加自在地結識朋友，也愈發自信了起來。「合唱團注重團隊合作，要和其他人一起唱歌。上台演出也會幫助我增強自信心，我從前唱歌不是很自信，但上台後，常有人會幫助我、鼓勵我，我就會唱得大聲些。」在學校，Alexander可以將在合唱團中習得的表演技巧，運用到表演課中，希望自己未來成為校內合唱團的一員。

●小朋友們都很享受出演《糖果屋》。香港大歌劇院供圖

學琴方式的辛苦深有感觸，多年來也見過許多人辛苦練琴，但考過證書後便不再想要接近音樂。在英國學習的經歷讓她感受到原來學習音樂的路途並非只有苦學一種，在她看來，在音樂教育中，鍛煉小朋友的身體、思想與情緒和教授音樂同樣重要，而追求卓越的過程應該是尋找快樂的旅程。

●李嘉盈希望學生在追求卓越中尋找快樂。