14年後再執香港中樂團指揮棒

育找中國旋律的世界表達

香港文化中心的舞台即 一場跨越時空的音樂對

話。睽違14年,著名指揮家張國勇將再 度攜手香港中樂團,獻演王寧《慶節令》 趙季平《第一小提琴協奏曲》及王丹紅《四季留 園》三首兼具傳統底蘊與當代語境的佳作,織就-幅貫通古今、融匯中西的音樂長卷。「音樂無疆 界。我們要走出國門,讓外國人了解中國,就必 須要用合適的、接地氣的方式來溝通,我覺得

●文:香港文匯報記者 張岳悅

圖:香港中樂團提供

這會暗藏 條從節慶喧囂走 —《慶節令》糅合民族管

弦樂豐富色彩,展現地域文化多元風貌與節慶 熱情;《第一小提琴協奏曲》旋律婉轉流暢, 小提琴純淨的西方音色與中樂的民族音響交織 呼應;《四季留園》則以蘇州古典園林「留 園」的四季景致為靈感,透過絲竹管弦細膩勾 勒出春、夏、秋、冬的詩意意境。

音樂就是最好的方式。」

選曲動靜相宜 兼具難度與可聽性

張國勇與香港緣分頗深,他首次指揮大型中樂 民族樂團演出,即是2005年與香港中樂團的合 作。他稱香港中樂團一直是自己心目中技術與藝

術兼備的頂尖民族樂團,「無論是管理還 是曲目安排,香港中樂團的職業化程度都 讓我很佩服。」而此次呈獻的三首作品皆 由張國勇精挑細選,他介紹道:「我這次 選擇的曲目既有難度,又有可聽性,其中 有兩首是中樂團之前沒有演過的。開場曲 目是中樂團過去委約的作品——王寧《慶 節令》,這部作品樂器眾多、氣勢恢宏, 絕對有壓場子的劇場效果。」

他直言自己特別看重《慶節令》,不 僅因為此作難度較高,對樂團和指揮都 頗有挑戰性,更重要的是可以代表當代 民族管弦樂的創作和演奏水平。「《慶

節令》極具中國特色,栩 栩如生地反映了北方民族在 節慶時的熱鬧場面。同時,作曲

家想像力豐富,寫作手法很新穎、很 交響化,完全打破了我們以往對中樂的概 念,而且樂曲結構安排得非常合理,可以説是 一部非常完整的民族管弦樂作品。」

音樂無疆界 作品內涵引情感共鳴

當喜樂喧騰歸於沉靜,張國勇將與青年小提 琴演奏家勞黎攜手演繹趙季平《第一小提琴協 奏曲》,此曲原為西洋管弦樂團而作,後經改 編為民族管弦樂版本。「這首協奏曲其實是中 西結合的典範,它追求的不是氣勢,而是那份 甜美。」他強調,《第一小提琴協奏曲》通俗 易懂,但富有深厚的哲理,「趙季平是一位具

有深厚人文主義情懷的藝術家,從他的作品中 可以感受到現代人對家鄉的濃厚情感,以及對 人生的深刻思考。|

由此,張國勇建議聽眾不要在中樂和西樂之 間建立屏障,而是盡可能發揮想像力把兩者融 合在一起, 「民族管弦樂和西洋管弦樂的小提 琴協奏曲本質上是一樣的,就像一個漂亮女孩 换了兩套不同的服裝,我們不能因為服裝變了 就將她看成是兩個人。」他笑説。

壓軸演出《四季留園》由作曲家王丹紅譜 剛亦柔,聽之如身臨蘇園,移步換景,亦可聯 想至人生四季的情感變化,情景交融,引人無 限遐思。「我之前演完之後覺得效果特別好, 所以想把這部作品推薦給香港聽眾。」他讚王 丹紅是一位才華橫溢的全能型作曲家,亦提到

> 她的很多作品如《燈塔》《太陽頌》都 曾於香港演出,「與她之前氣勢恢宏的 作品相比,《四季留園》更注重情景的 描寫,也更能引發內心的感動和共鳴。 我一直認為,一位作曲家不能只是一個 匠人,還要會構建樂曲背後的故事,在 這點上王丹紅是非常出色的。」

> 演出在即,張國勇期待音樂會將呈現 超乎預期的完美效果,也願自己與香港 的音樂故事將會無限續寫下去,「每次 我與香港的樂團不僅是在共同演繹音樂, 對我來說更是在享受一份很好的職業氛 圍,期待以後有更多的合作機會。」

● 作曲家王丹紅

●作曲家干寧

由香港中樂團主辦的第四屆國際中 樂指揮大賽。

「若要推廣中樂到全世界, 不只需要好的作品和樂團,也 需要有好的指揮。指揮其實是 在二度創作,好的指揮能夠揭 示作曲家的音樂內涵,年輕指 揮的培養非常重要。」作為中 國最頂尖的交響樂指揮之一, 張國勇擅長指揮管弦樂、歌 劇、芭蕾舞劇及管弦合唱等, 同時他也是國際中樂指揮大賽 的評審。對此他表示,中樂和 西樂指揮在技法上沒有任何矛 盾衝突,「比較大的區別在於 對中樂歷史了解、對中樂樂器 的熟悉,以及對中樂風格的把 握,這些恰恰是西樂指揮所欠 缺的。我個人從不排斥指揮中 樂,早在三四十年前我已經接 觸了大量的中樂作品,也和很 多專業中樂團合作過。」他認 為,若要更好地發掘民族管弦 樂的潛力,尤其要注重年輕指 揮的培養,「讓他們接住我們 手上的棒,再進一步提高民族 管弦樂團的能力,這樣才能把 中國的作品演好,演到世界各

揮

他憶述自己讀書的年代,聽 西樂都是奢望,惟有用功讀 譜、埋頭學習以彌補缺陷。而

如今世界變化太大,誘惑太多,甚至走 捷徑的辦法也愈來愈多,「當然這一代 年輕人眼界開闊、思路敏捷、敢於創 新,兩代人各有各的特點。我希望年輕 人面對誘惑能夠堅持初心、刻苦鑽研, 只有這樣才能在指揮台上立於不敗之

地去。」

據了解,由香港中樂團首創的國際中 樂指揮大賽,自2011年起至今已舉辦了 四屆,極獲業界推崇。第五屆國際中樂 指揮大賽將與無錫民族樂團合辦,現已 接受報名,決賽音樂會則將於2026年舉

張國勇與香港中樂團

日期:2025年5月23至24日 晚上8時 地點:香港文化中心音樂廳

大灣區的優秀室內樂演出

境山古典音乐季 THEATER SAME VIEW Caprico

希格诺四重奏音乐会

THE SCHUBERT

EXPERIENCE:

音樂會種類反映一個年代的精神面 貌。回想30年前,在香港、在內地,在 大中華地區乃至在亞洲,最受歡迎的西 方古典音樂音樂會要不是交響樂團音樂 會,便是「名家」的獨奏會 —— 畢竟在 沒有互聯網視頻的年代,大部頭的作品 不容易聽得到、看得見嘛!

有趣的是,這三十年來即使在歐洲 (在北美有點不一樣),承襲二十世紀 初的「豪華音色大樂團」的美學雖不見 式微,但也淡出潮流,連交響樂團樂手 的思想轉變,就是肯定(最少是更加重 18日登場。 視)室內樂在西樂發展傳統的角色與地

位,不然不會見那麼多指揮家——世紀之交的柏林愛樂樂團總指 揮阿巴多也許是最標誌性人物,到處強調,交響樂團樂手必須像 室樂演奏家般互相聆聽。與此同時,因為音樂錄音產業的演變 (讓「某些獨奏家獨大」的唱片錄音產業衰退、包括樂手自己經 營的自媒體的興起)、全球化的加速(音樂家更容易在世界各地 到處演出),以及(尤其是在東亞)西樂更加普及、聆賞水平也 慢慢提高。「追星者」跟「愛樂多於愛明星者」同時存在。職業 的室內音樂家也多了,真正獨當一面的「獨奏明星」則少了(或 多了,看你的觀點與角度)。比較不同獨奏者以至室樂組合於相 同作品的演繹,亦成為大眾樂趣。

不知不覺已有十多年歷史的香港大學「繆思樂季」(HKU MUSE),從挑選樂手、曲目選材,乃至相關講座都特別精緻有 心思,商業味亦不濃,歷年沒有任何一場讓我覺得是音樂家「順 路到港」交行貨演出賺錢而已。所以它近年一直是我每年最期待 的香港樂季;它的音樂會水平,是「國際都會」應引以為榮的。

年初,音樂家朋友跟我説,深圳河的彼岸亦有一個辦得非常用 心的室樂樂季,並着我去了解一下;場地是位於蛇口的南山區境 山劇場。一了解之下,原來樂季已辦了好幾年!我真孤陋寡聞。

本樂季題為 Capriccio「自尋其樂」,共十場音樂會,首場於三 月舉行,由近年享負盛名的英國鋼琴家保羅·劉易斯(Paul Lewis) 演出舒伯特的最後三首鋼琴奏鳴曲。無獨有偶,劉氏兩年前 也在港大的「繆思樂季」演奏過同樣曲目。劉氏這場曲目,去年 在海外聽過,所以便沒去境山聽。現在想起卻有點後悔:為何不 好好做個比較呢?

> 我去了樂季的第二場音樂會,是日本古典結他手鈴木大介 (Daisuke Suzuki) 的獨奏會。獨奏會以慶祝巴赫誕生

■ ②歡迎反饋。副刊部電郵:feature@wenweipo.com

都開始熱衷演奏室內樂。背後有一重要 ●「完全舒伯特」將於5月 ●日本古典結他手鈴木大介(Daisuke Suzuki)的獨奏會。 攝影:張文熙/境山劇場

340周年作為主題,曲目是無伴奏小提琴奏鳴曲第一首的全曲、第 三首的慢版與賦格曲以及無伴奏小提琴組曲的第二首全曲;三首 巴赫作品中並夾雜着武滿徹的兩首作品《碧海燈籠》和《對開 頁》。(早已辭世的武滿徹,生前對鈴木的演奏讚譽有加。)

見音樂廳位於一幢大樓的三樓,要坐升降機才能到達(也許是 我不懂路?)心裏不禁喊了一聲不妙。進廳後只見音樂廳採用方 盒設計,觀眾席是簡單的平面一斜排,心裏不禁再喊了一聲不 妙。音樂甫進耳,便發覺顧慮是多餘的:音樂廳的實際音響效果 令人滿意。

武滿徹我不懂聽,而我亦不太肯定巴赫的無伴奏小提琴奏鳴曲 和組曲的結他版(以及其他樂器版本,除了蠻有趣的Godowski鋼 琴版)有多耐聽:某些地方特別「繞指」,導致音符聲響不均; 本來用小提琴拉奏的弓法效果都見不到了。可是在境山這個親暱 的舞台上,音樂聽起來卻非常舒服。也許辛辣的食物雖不能常 吃,但如果弄得有水平的話偶然來一頓也有味道?

樂季的下一場音樂會是5月18日的「完全舒伯特——希格諾四 重奏(Signum Quartet)音樂會」,曲目為舒伯特四首藝術歌曲的改 編,以及作曲家最有名的兩首弦樂四重奏(第十三號《羅莎蒙 德》和第十四號《死與少女》)。暑假兩場年輕中國音樂家的音 樂會(可喜之至!)後,又是數場曲目雅俗共賞的海外名家音樂 會,我尤為期待用巴洛克大提琴拉巴赫的揚·柴亞 (Jan Czaja; 10月18日)。

説到底,室內樂音樂廳就是一個提供想像空間的地方,比交響 樂廳為甚。很高興大灣區有不只一個這般的空間!

境山劇場 2024-25 樂季詳情見:www.mountainviewthe-

●文:路德維

周末好去處

西九推出全新卡巴萊節目系列 「西九夜延場」,每月早獻融合 音樂與劇場的跨界表演,展現香港卡巴萊 (Cabaret)

匯聚多元文化的獨特魅力。首季節目將於2025年5月 至7月登場,每月精選兩至三個平日晚上,於戲曲中心 茶館劇場內上演。屆時,橫跨各類音樂風格、音樂劇 場及音樂喜劇,由新鋭與資深藝術家同台獻藝的原創 表演將陸續登場。

日前,5月的演出已圓滿結束,定居香港超過二十年 的知名全能音樂人陳杰 (Chris Polanco) 與樂隊合作, 帶來了兩場傾情演出,既大玩拉丁(西班牙文)、英 文以及廣東歌曲,亦糅合劇場元素,以熱情澎湃的音 樂分享生活故事。南非歌手 Talie Monin 則精心挑選多 首當代曲目,配搭極具非洲風情的作品。新晉音樂劇 演員黃溥然亦以香味作引,用音樂劇歌曲療癒觀眾心

6月,劇場創作演員張雅麗將帶來其獨腳戲作品 《跣》的全新音樂會版本;音樂總監朱肇階(Daniel Chu) 為 13 首原創歌曲重新編曲,以卡巴萊形式 「唱」談婚姻、工作、情感起伏及人生經歷。四位土 生土長或從海外回流的新晉音樂劇演員,以Z世代的 視角道出年輕世代的掙扎與堅持——從澳洲移居香港 的顏俊豪將剖白長達14年的追夢之旅;梁景堯將帶領 三位魅力男孩,以理髮店合唱(Barbershop music)形 式展現深厚的兄弟情; 黄潔怡以音樂劇名曲窺探社 會、家庭與人生; 佘樂妍則分享她在愛情路上的跌撞 與成長。

7月,榮獲2024年香港電影金像獎「最佳原創電影 歌曲」的謝雅兒將從台北回港,以細膩歌聲回顧作為 街頭表演者的經歷,唱出夢想與勇氣交織的樂章。三 位才華橫溢的年輕音樂劇演員接力,分別帶來極具個 人風格的短篇創作——楊竣淘分享作為「I人」唱作人 和表演者,在香港劇場界的生存之道;劉綺莉在演出 中加入互動元素,與觀眾共同編織只此一晚的詩篇; 譚立辰憑歌寄意,以歌聲唱盡人生的高低跌宕。

有關最新節目詳情及票務資料,請瀏覽西九文化區 網站: https://www.westk.hk/tc/events/cabaret-nights/

戲 曲 中

萊節 \blacksquare 西 館 場

新 一 + 冗 相

全