●責任編輯：尉 瑋 ●版面設計：周伯通 2025年7月19日(星期六) 香港文匯報

為古典樂尋找年輕有趣的靈魂

大灣區管弦樂團音樂總監李楠：

2020年，年輕指揮家李楠創辦了大灣區管弦樂團。在她看來，疫情帶來的停擺反倒給了她時間，慢慢準備、細細琢磨新樂團的發展方向。5年過去，這支年輕的樂團逐漸長出了自己的樣子，過往的每場音樂會，都以充滿巧思的主題與呈現方式打動着觀眾。很快，樂團又將攜手青年鋼琴家牛牛，帶來從柴可夫斯基經典到《黃河》澎湃史詩的「東西交響」。「我想要尋找一種亮點，」李楠說，「市場不需要再多一個傳統樂團，而我仍在不停地摸索、學習。」在她看來，古典樂也要「活在當下」。

●文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：受訪者提供

●李楠指揮樂團演出。

將樂團取名為「大灣區」，好像是追趕某種熱潮，但對李楠來說，冠名「大灣區」倒不是為了取大灣區巡演或交流的噱頭，而是希望樂團能夠真正整合大灣區的資源。「大家說起『大灣區』好像就是在談『互相交流』，但仔細一看，無非就是把一些曲子帶到ABCD地去演，你說結果會如何？」李楠說，「單純的交流並不能創造藝術，因為並沒有一個很好的碰撞點。音樂需要有藝術性，才值得大家去看，而不是只是搞一個交流會。」在李楠看來，「什麼樣的交流」才尤為重要，如果只是作品簡單的巡演，難以帶來藝術的突破。「我一直想創造一個還沒有在市場上出現的亮點。」她說，「我更想做的是當我在香港已經把我的特色建立起來之後，才帶着這些作品去大灣區。」

●大灣區管弦樂團音樂總監李楠 記者尉瑋 攝

正因如此，她對樂團的願景是，不斷吸納生長於粵港澳大灣區文化背景、對音樂懷有熱忱的優秀音樂藝術家，以香港這個中西薈萃的城市為平台，用更靈活、更平易近人的方式，致力普及古典音樂，同時傳承中華文化的獨特魅力。

●李楠經常嘗試在音樂會中融入舞蹈等跨界元素。 受訪者供圖

融入跨界元素 吸引年輕觀眾

瀏覽大灣區管弦樂團過往的音樂會，第一印象是年輕、活潑、別開生面。每一場音樂會都有主題，並往往因應季節、流行趨勢等熱點不斷轉變；在選曲和演奏的形式上亦不拘泥於傳統的古典音樂會，而常作跨界創新。科技、ESG、繪畫、書法、文學、流行文化等元素都曾出現在音樂會中，展現出演奏與當下生活緊密的聯結。

「香港的樂團如港樂、小交等，他們的定位很明確，都有政府的資助，然後有多少樂季、有多少演出、演出的內容等等都有一定的規格。我們樂團在這方面沒辦法做到，因為我們沒有政府的資助，在資金方面就有一些挑戰。那我就去想另外一條路。我覺得社會上缺少一種共鳴，所以我就把大家喜歡的元素跨界放到我們的音樂會，例如時尚，例如科技，出來後很多觀眾都很喜歡。因為其他樂團可能有些曲目太高深，觀眾在聽的時候就難免會有一些排斥或牴觸，覺得自己聽不懂，於是就不願意去參與。但是既然古典樂是需要傳承和發展的，那第一步就是要讓很多人能來參與，所以我就在選曲上多選擇一些大家喜歡聽，但是又沒有那麼接地氣的一些古典作品。」在演出的形式上，李楠亦非常着意打造「體驗感」，讓音樂會盡可能與觀眾的生活發生聯結，「例如我會融入電影、歐洲小鎮元素，或者是將大家崇尚或嚮往的時尚元素，放到音樂會中。」

去年樂團便策劃了以歐洲小鎮為主題的音樂會，「去8個國家，從俄羅斯到西班牙這樣一條線走下來。」李楠介紹道，這個音樂會的靈感來自於大家對於歐洲旅行的嚮往，「大家想要去歐洲旅行，是想看到每一個國家、每一個城市的文化底蘊。當然其中有古老的東西，也有時尚的東西，我不如就把相關的曲目放上去，然後帶大家用地圖的形式行走，然後你就可以看到一個包含了聲樂、歌劇片段與舞蹈的藝術表現。當然還有樂器的展現，有獨奏，有齊奏，有四重奏。」古典音樂會如此突然變得立體起來。

由此嘗試了5年，李楠感到這條路很有開拓的潛質，「把一場音樂會當成一部電影這樣去演繹故事，有情節有時間線條，而不是一首接一首作品然後就結束了。」易於親近的觀賞體驗，也許能為樂團吸引到更多年輕的古典樂入門觀眾。

傳承需立足當下

創辦樂團，比起回望古典樂數百年的歷史，李楠的目光更加投往當下。疫情期間不少優秀樂團的忽然解散，給了她強烈的衝擊，從那時起，她便一直觀察，時刻思索市場到底需要一個怎樣的樂團。「又多一個傳統樂團？沒有必要。」她理念中的樂團要有鮮活的色彩，既能給年輕人娛樂的空間，亦能鼓勵他們思索。「我覺得藝術的呈現其實就是賣自己的藝術產品。你的產品好，才會有贊助商願意贊助，才能走下去。」她分享現時樂團便是兩步走，一方面盡快挖掘更好的作品，吸引贊助商的支持；另一方面亦思索樂團的經營模式該如何不斷創新，才能抵禦外界的衝擊，在經濟下行的當下奮力生存。

「繼續去演奏古典時期的作品，我覺得已經有點不是活在當下了，我們可以去把一部分傳承的作品繼續演繹，但也一定要有新的創意在裏面才能走遠。」對於古典樂的傳承，李楠沒有太多的包袱，大灣區管弦樂團的全年演出，經典傳統作品最多只佔一半，另外一半則展示鮮明的風格。「與其說是樂團的風格，不如說是我自己的風格。年輕人喜歡什麼？他們不是不喜歡古典，而是喜歡更快一點的，能很快接觸那個點去感受。我想舉個例子，比如說有很多奢侈品，像愛馬仕等名牌，為什麼年輕的姑娘和年長的女士都喜歡？人家也是幾百年的歷史了，為什麼？因為它呈現出來的東西很簡單——我用皮用顏色怎麼搭配更高級。那我也可以用樂器出來的聲音去搭配，怎麼樣能更高級，然後又很容易讓年輕的觀眾坐在那裏能感受到。這個是我未來發展的方向。」

「我是很想活在當下。」李楠說，「所以如果現在有什麼新穎的元素，我都會去研究，看看能不能和音樂結合。」她特別提到譚盾的作品《聲音河流》，把作品、聲音與自然結合在一起，用聲光電一起去演繹，「這是很好的一個結合。我會覺得只有這樣子才能把更多的觀眾拉進音樂的世界，然後慢慢他才會覺得我還可以再了解多一點。」

▼李楠帶領樂團與港樂首席大提琴鮑力卓合作。

與牛牛合作 奏「東西交響」

《東西交響——音樂傳承的對話》

時間：7月20日 晚8點

地點：香港大會堂音樂廳

●李楠即將與牛牛合作帶來音樂會《東西交響》。

大灣區管弦樂團即將於明日（20日）與鋼琴家牛牛合作帶來《東西交響——音樂傳承的對話》音樂會。音樂會上半場將帶來柴可夫斯基的第一鋼協節選，以及澎湃的《黃河》。「在香港回歸28周年之際，我們策劃了這個音樂會，交響，就是中國作品和西方作品的一種結合。香港演奏西方的作品非常普遍，但是中國作品就較少，特別是《黃河》協奏曲，在香港就少有聽到。除此之外，還將帶來牛牛的原創作品《熊貓》，也很切合近年熊貓熱潮。」

至於下半場，李楠賣了個關子，「會選兩首比較有代表性的西方作品，都是小品，然後有一首是很有意思的，就是樂器會不斷地增加。」除此之外，下半場還將呈現香港的電視電影金曲集合。「在這一場音樂會中，我們既能看到西方作品的神聖高雅，又能看到東方作品比較熱淚盈眶，或者激情的一面。」她說。

●《我們腳踏無敵風火輪》 攝影：Jérôme Séron

第三屆「亞藝無疆」藝術節

全度妍領銜《櫻桃園》震撼開幕

香港文匯報訊（記者 草草）第三屆「亞藝無疆」藝術節即將於9月至11月舉行，在日前舉行的發布會上，主辦方宣布今年藝術節將呈獻逾百場演出和活動，參與國家及地區的數目亦將增加至超過30個，較首屆的數目多約一半，以亞洲為主軸，並連結歐洲、非洲及美洲的「一帶一路」國家及地區，展示其傳統和當代藝術瑰寶。

開幕演出值得影迷尖叫！國際知名導演西門·斯通將率領韓國星級陣容，帶來由康城影后全度妍及憑《魷魚遊戲》席捲全球的朴海秀主演的《櫻桃園》，將俄羅斯戲劇大師契訶夫名作搬演至當代韓國，以笑與淚交織豪門家族在時代變遷中的命運浮沉。該劇去年於首爾首演，30場演出一票難求。今次原班人馬展開世界巡演，並以香港作為首站，觀眾又豈能錯過？

西門·斯通曾笑說，自己有空時最喜歡煲韓劇，他認為韓國演員總能在喜劇與悲劇間切換自如。正因如此，他選擇了改編《櫻桃園》，因為它正是一部融合了悲劇與喜劇的戲劇。「《櫻桃園》講述的是一個變革的時代。而首爾，乃至整個韓國社會，總是在展望未來，不斷與未來的樣貌搏鬥——這與1905年的俄羅斯處境極為相似。」西門·斯通說，「這將是一場冒險，對演員們和我而言都是全新的嘗試，而觀眾將見證這場實驗的成果。當實驗被賦予生命時，誰知道它會成為什麼模樣呢？」

其他精彩演出中，日本重量級太鼓樂團「和太鼓倭」將再訪香港，呈獻世界巡演之作《火の鳥》，四十面太鼓洪亮齊鳴，配合絢麗的舞台設計和服裝，勢必以磅礴氣勢震撼全場。世界探戈冠軍舞者傑曼·哥納侯則將率領其舞團帶來《夜色探戈》，阿根廷國粹探戈加上現場音樂，展現布宜諾斯艾利斯夜色的獨特魅力。南非著名編舞家、奧利花獎得主羅賓·奧林將夥拍南非「非躍舞蹈團」及當地電音二人組，在《我們腳踏無敵風火輪》以活力四射的舞蹈和色彩繽紛的舞台，向昔日馳騁街頭的祖魯族人力車夫致敬。新加坡著名當代舞團「人·舞團」則將聯同香港和澳門的藝術家聯手炮製世界首演新作《熟悉的陌生》，探索科技與人類的互聯共生。

藝術節亦將邀請多位世界級音樂家來港獻藝。香港管弦樂團駐團指揮廖國敏介紹道，今年的音樂節目格外豐富多元，亦涵蓋了不同類型的藝術家——既有傳奇大師，也有年輕新銳，甚至是才華橫溢的青少年獨奏家。「首場節目是鋼琴家魯根斯基的獨奏會。這位柴可夫斯基國際鋼琴大賽銀獎得主堪稱鍵盤上的魔法師，他為香港觀眾精心設計的曲目尤其體現這一點：上半場以貝多芬的宏偉作品開場，下半場則挑戰高難度的華格納改編曲目，絕對是一場不容錯過的演出。接下來是傳奇越南鋼琴家鄧泰山的獨奏會。作為1980年代首位在蕭邦國際比賽奪冠的亞洲鋼琴家，他的故事充滿傳奇——戰火中他曾在防空洞裏尋找鋼琴練習。如今他不僅巡演全球，更是培育出蕭邦賽冠軍學生的名師。這場以蕭邦作品為主的音樂會，鋼琴愛好者絕不能錯過。

大提琴家麥斯基與女兒莉莉的音樂會同樣矚目。現年77歲的麥斯基是當今最頂尖的大提琴演奏家傳奇，每一場演出都彌足珍貴。他將演奏舒曼與蕭斯達高維契的作品，尤其他的舒曼錄音曾是我的摯愛，這場音樂會令我無比期待。與香港管弦樂團合作的兩場音樂會同樣精彩。首場由烏茲別克鋼琴家阿貝都萊默領銜，他曾在挪威與我合作，其演奏兼具爆發力與深邃的音樂性。他將帶來拉赫曼尼諾夫第二鋼琴協奏曲；下半場則是充滿東方色彩的《天方夜譚》，完美呼應藝術節主題。壓軸是由去年蕭邦國際比賽銀獎得主、日本鋼琴家反田恭平與港樂合作的音樂會。這不僅是他首次來港演出，更是港樂亞洲巡演前的預演——我們將在香港演出後前往日本『亞洲管弦樂周』及首爾『香港周』。他將演奏柴可夫斯基第一鋼琴協奏曲，下半場則是柴可夫斯基第五交響曲，這場跨越三地的音樂對話令我格外振奮。」

更多「亞藝無疆」藝術節詳情請參考www.asiaplus.gov.hk。

●《櫻桃園》 圖片：Studio AL，LG Arts Center