

►「樂旅中國×中樂無疆界」音樂會謝幕場面

►中樂無疆界國際作曲家高峰會第三天喬建中作總結發言

對話激盪火花 刺激帶來突破

回顧香港中樂團國際作曲家高峰會

「樂旅中國」是香港中樂團在一年一度的藝術節中建立的品牌，此一品牌展示的是具有水平的大型中樂大合奏作品，既有世界首演新作，亦有重演的優秀作品，過去九年便合共演出來自內地、香港、台灣，以及馬來西亞、菲律賓、盧森堡、德國、南非及波蘭的三十位作曲家合共三十七首作品。今年第十年，於二月二十七日安排在香港大會堂音樂廳舉行的音樂會，合共選奏七首作品，意外地卻沒有一首新曲。原因是緊接着舉行為期三天（二月二十八日至三月一日）的「中樂無疆界——國際作曲家高峰會」，便以這七首具有代表性的作品來作為交流討論的基礎，這就不會有新作品發表了。

周凡夫

▲中樂無疆界國際作曲家高峰會活動手冊名牌譜例

▲中樂無疆界國際作曲家高峰會第二日各講者及主持合照。左起：朱曉谷、周熙杰、老鐸 (r. zollitsch)、徐昌俊、閻惠昌、顧冠仁、伍卓賢、陳永華

就整個高峰會活動的設計規模來說，這確是中樂界極為少見（甚至可說是從未有過）的大型活動。在為期三日的會期中，於香港演藝學院音樂廳及演藝劇院，共舉行了六場高峰會，聯同開幕式及閉幕式，合共超過十七小時，由七位知名學者／藝評人擔任主持，出席者涵蓋了十三個國家及地區，分享大型中樂團創作樂曲心得的講者，則有來自內地、香港、台灣、新加坡、馬來西亞，及歐洲各地的二十位作曲家、音樂學者。

和一般交流研討活動最大的不同，並非安排了現場的三語（英文、普通話和粵語）即時傳譯，而是香港中樂團參與了幾乎整個高峰會的過程（只有兩個晚上的活動沒有參加），並即時配合各講者的要求，即場進行示範演奏，最少演奏了三十首樂曲的片段，合共超過兩千份分譜，也就得以讓討論的細節更加具體和更明確，不會流於紙上談兵。音樂本來就是難以文字和語言來說明的事，能有一個高水準的專業樂團「隨時奉命」，那確是至為需要的事。但要動用一個專業的大型樂團，在前後三天時間內面對眾多講者、作曲家的要求來作示範演奏，這很可能亦會是一個世界紀錄，這確可稱為「豪華」甚至「奢侈」。

吸收養分激活思維

創作，特別是音樂創作，往往都只是個人的心理活動，但任何創作人不能只是嘔心瀝血，還要不斷吸收補充養分，不然很快便會「吐血身亡」，採風是吸收補充養分的活動，而這類作曲同行研討的活動，更是大吸收養分，大激活創作思維的良機；既是重整分享創作經驗，亦是激活創作靈感，刺激腦袋，增強個人活力的新機會。

請尊重自己的傳統

「樂旅中國」音樂會選奏的全是配合這次「中樂無疆界」高峰會活動的樂曲，都是在配器上極具代表性和開拓性的大型中樂作品，包含林樂培於一九九三年獲選為廿世紀華人經典作品《秋決》，彭修文以絕妙配器描繪月光下大千世界的《月兒高》，趙季平名聞中外的影視經典《大紅燈籠

高高掛》交響組曲選段，朱踐耳以多聲部複調創作的《悲調》，有「音樂鬼才」之稱的劉星於上世紀八十年代寫下第一首融合爵士樂的大型中樂曲《第二民族交響樂》，比利時作曲家布洛斯 (Dirk Brosse) 以西方作曲家角度展示「世界觀」的中樂作品《萬聖節舞曲》的選段，和壓軸演出郭文景為中國竹笛發展史譜下的里程碑樂曲《愁空山》。

在三天交流活動中，基本上便圍繞着這些作品來進行經驗分享和討論，樂團的樂師在最後一天亦發聲了，而整個活動亦公開讓有興趣的人士列席，就在此一設計下，每天的交流對話中，都激盪出火花，都為大腦帶來「腦震盪」。

首天開幕式後便開始由台灣的陳澄雄主持的首場高峰會，共有四位主講嘉賓。「頭炮」由作為「東道主」的閻惠昌以《傳統現代化的先行者與音樂怪傑的非一般編制——淺談林樂培大師與劉星》。今年已九十歲的香港樂壇元老級作曲家林樂培亦特別出席講了開場白。

接着是北京郭文景的演講，題目很長：《關於竹笛三重奏〈竹板詞〉的創作技法及談〈愁空山〉中西樂配器之異同》，他特別提出很多人反對用西樂方法寫，他說：「這點我不同意，因可擴大表現力；同時，很多時候只想去增加樂器，卻少考慮去發掘更多更新的可能性；《愁空山》三個樂章，像沒有低音，有人指中樂沒有中低音樂器，那非缺點，是特點，各個民族音樂一樣，只有西方工業革命，工業化後才有低音。」

老外爭論中國音樂

來自盧森堡的溫格勒 (M. Wengler) 過去幾年寫過幾首中國樂曲，他說：「我不是中國人，但西方的經驗很多，然而不能直截了當地搬來，如果認為小號響亮，搬來寫中國音樂便很愚笨……我不可能用小提琴奏中國音樂，那不可能；三弦樂器本身就很有靈感，用管創作的旋律和用小號是不一樣的。我在歐洲雖也聽過用中國樂器演奏莫扎特，請尊重自己的傳統，自己有自己的風格應在傳統領域中創新，應根植傳統，那是和盧森堡不一樣的，中國人和盧森堡是不一樣的人，如果一樣，那便像麥當勞了。」

從事現代音樂創作的溫格勒，意想不到談到中國音樂，那種「義正辭嚴」的態度較不少中國人來得更為認真。由此亦引發席中有人回應，認為西樂團和中樂團不一樣，不應用西樂團的方式來要求；同時，每個人背景不同，對音樂認知亦不同，不應一概而論，這可是很好的打圓場的說法

呀。高峰會的第二天進入更緊密的日程安排。下午第三場高峰會由陳永華主持，共有五位講者從不同面向來分享大型中樂的創作、編曲、改編和配器。包括有德國老鐸 (R. Zollitsch) 的《音色，厚度，力度——為香港中樂團作曲、編曲的配器實例示範》、上海顧冠仁的《簡析樂隊協奏曲〈八音和鳴〉——兼談民族管弦樂隊色彩性的發揮與應用》、香港伍卓賢的《改編流行音樂的幾個要點》、天津徐昌俊的《天津音樂學院青年民族樂團近況——兼談對民樂創作的點滴思考》，和上海朱曉谷的《上海地區中樂創作綜述》。

朱曉谷的講演中指出現今民族樂團中各種樂器存在的種種問題，並引起熱烈的討論，廣東的房曉敏、上海的劉星、香港的陳明志、新加坡的王辰威，都提出了自己的看法。至為「有趣」的是，兩位原說德文的老外：溫格勒和老鐸，卻分別講起英文和普通話，透過即時傳譯，在中國音樂應否採用西方樂器的問題上進行對話爭論，場面實在罕見。

團員心聲Please don't

晚上第四場高峰會由香港演藝學院的講師白得雲擔任主持，共有七位講者就各自所在地區的中樂創作發展情況來分享。最後一天的上午第五場高峰會，由曾葉發主持，是作品發表的分享會，首先是由閻惠昌指揮樂團演奏英國作曲家約翰侯活 (John Howard) 的中樂作品《遊戲／遊戲終結》，然後是發表配合這次高峰會舉行的「益興乎來，全球徵曲」活動入選的六首各長三分鐘的作品。六位青年作曲家：香港的梁騫仁、黃正彥，上海的張智軍、韓聞赫，新加坡的王辰威，和馬來西亞的趙俊毅，都先後講述了自己創作的概念，樂曲由樂團現場演繹後，並由指揮周熙杰及在座的作曲大師即時點評，這種現場演奏後即時進行對話的做法，確是一次難得的經驗。六位年輕作曲家都表示對未來的創作有重大啟發。

下午最後一場高峰會「向大師致敬」，由閻惠昌指揮並分析了彭修文和劉文金兩位大師的三首作品，計演奏了《秦兵馬俑》的十一個選段，《月兒高》和劉文金的《十面埋伏》各五個選段。

小休後，由周熙杰主講最後一個專題：「Please don't —— 香港中樂團團員心聲」。這是有大量演奏新作品經驗的團員，長期累積有關各種樂器在演奏處理上並不理想、效果存有問題，或難以演奏等等意見，希望作曲家不要重蹈覆轍 (Please don't)，洋洋灑灑地印成十大頁紙，一般樂器都有十項八項，最多的是打擊樂器多達二十二項！大有「吐苦水」之感！（一笑）。不過，三弦卻例外，只有三項：除指出要「留意樂器的有效音域」，便是「充分發揮想像力」，和「只有想不到，沒有做不到」。樂團的三弦樂師趙大生，更作出補充發言，指出現時大多作曲家很少用到三弦，讓他經常只能演奏中阮大阮，他更要求讓他就席演奏一段三弦音樂，讓大家對三弦的表現力有更多的認識。一曲奏畢帶來滿堂掌聲！

此一長達十頁的「Please don't——香港中樂團團員心聲」文件，其實是對從事大型音樂創作的作曲家很好的提醒、指引，那是對新作品具有豐富演奏經驗的樂師很專業的意見心得，值得作曲家正視。不過，作為作曲家，面對這眾多「don't」，卻可能仍是會Do，因為天才作曲家往往反叛性強，有辦法運用這些「don't」，能有突破便可以了。

存亡發展關鍵問題 香港中樂團動用如此大的資源，特別是大量的行政工作來辦這個活動，那是很現實的問題，樂團一定要有好的作品來演出，才能不斷提升樂團的地位和存在價值，那是樂團存亡發展的關鍵問題（其實亦是整個中國民族樂團未來發展的重大問題）。為此，在閉幕式的發言中，筆者特別再作出強調，提醒作曲家，在吸收完新養分，取得新靈感，活動完畢便將好的作品寫出來。事實上香港中樂團已展開「中樂無疆界——國際作曲大賽」，再度以公開比賽形式來發掘出色作品，截止日期是今年十月三十一日。為此，在閉幕發言的最後，筆者特別要求：「請我們大家為未來的好作品鼓掌！為每一位樂手鼓掌！沒有他們的偉會，便不可能辦出這樣一個豪華的高峰會！」

中國藝術研究院音樂研究所前任所長喬建中在閉幕時公開表示：「這將是一個載入史冊的研討會，在未來要推進現代民族管弦樂的事業，我們在多方面也應以香港中樂團作為平台。」而作為這次活動的籌備委員會主席，香港中樂團的藝術總監閻惠昌，則感謝來自世界各地的嘉賓及參加者的支持，同時表示：「國際作曲家高峰會只是拋磚引玉，希望作曲家於創作時可以得更得心應手。香港中樂團將會繼續往來，讓大型中樂合奏的藝術形式成為國際音樂創作的表現平台，使之與世界連結，達至中樂無疆界。」

▲中樂無疆界國際作曲家高峰會首場討論場面。左起：陳澄雄、郭文景、劉星、溫格勒、閻惠昌、周熙杰、陳永華

►中樂無疆界國際作曲家高峰會第二日香港作曲家伍卓賢（左一）專題主講《改編流行音樂的幾個要點》並即時演奏示範

