

作曲家打造跨界節目 提供想像空間

音樂可以存在於演奏廳，觀眾坐在台下，凝神屏息守候燈光轉暗的一剎；音樂可以存在於耳筒，打開串流平台，無論身處何地，旋律與音符隨即降臨耳邊。當樂音響起，音樂與人的互動已經產生，那麼這互動可以發生在其他地方，或以其他形式出現嗎？現在，走出演奏廳，在劇場，在麵包房，甚至在島嶼戶外，我們可以在全然不同的體驗中，重新探索音樂的豐富多樣及無限可能。

◆ 鄺展維(左)和陳楚珊

文：香港文匯報記者 黃依江
攝：香港文匯報記者 黃金源
(部分圖片由「廿一檔」提供)

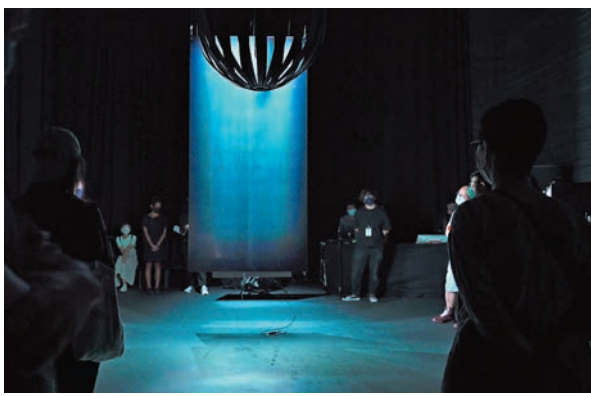

◆《觀鯨記》是由來自蘇黎世的表演藝術團體 Kollektiv International Totem 的互動音樂劇場演出，沉浸式演出模擬一次觀鯨旅程，觀眾需要走上兩層才能到達場地，漸漸投身藝術家與自己共創的想像。

走出演奏廳拓展觀眾 聆聽中理解世界

◆《觀鯨記》瑞士首演。

◆何子洋(Jacklam)的過往作品《Techbox》。

◆戶外大型管風琴裝置及互動演出《風力管風琴》實現。(此為藝術家過往作品)

本地音樂藝術創作平台「廿一檔」(PROJECT21st)於近日起至7月推出「點只音樂」項目，以《觀鯨記》《肺忘忘餐》《風力管風琴》與《再生頻道》這4項音樂藝術體驗，均為音樂家的原創作品，它們不以傳統的音樂演奏方式展現，正是為打破大眾對於「欣賞音樂」這件事既有的概念，「廿一檔」兩位創辦人鄺展維(Charles)及陳楚珊(Sharon)希望探觸音樂無界限的本質，創作出富有無限想像及兼容其他媒介的作品。音樂，又「點只音樂」呢？

透過聲音裝置反思音樂本質

作曲家鄺展維今次擔綱「點只音樂」藝術總監及策展人，並與聲音藝術家何子洋(Jacklam)合作，創作《再生頻道》這一把破爛樂器再造重生的聲音裝置及現場音樂演出。Jacklam是工程師出身，他發現將共震喇叭固定在不同物件上，反射出來的聲音效果各不相同。他嘗試將共震喇叭置於低音提琴上並播放管弦樂，效果好像一場無人演奏的弦樂般，如夢似幻。「我覺得這個玩法有得玩，當被人演奏的樂器成為了聲音Output的媒介，它本身的結構決定了它無法像Speaker(揚聲器)一樣平衡、忠實地呈現，但這種扭曲和失真，反而成為了我們的靈感來源。」鄺展維說。

鄺展維負責的則是《再生頻道》的現場演出部分：「當樂器轉變為Synthesizers(合成器)，成為整個聲音迴路的出口，我們會在樂器發聲的基礎上，讓現場音樂家進行演奏。」這些樂器是由策展人收集而來，有些破舊，有些已經損壞，有些甚至尚未完成，有趣的是，在開放時間內，觀眾只會看到現場擺放的樂器，聽到它們不斷發聲，但現場不會有任何的揚聲器，也不見演奏者，就彷彿進入一間樂器行。「音樂其實是集體

性的體驗，比如在演奏廳，台上一班人演奏，其他人在台下聆聽，這件事並非單向的，因為當音樂響起，互動已經發生。」鄺展維希望觀眾可以從中覺察和感知自己與音樂之間的互動：「Sound Installation(聲音裝置)持續不斷地發聲，人們進入便聽到音樂，但如果這間房內無人，音樂還存在嗎？在有人聆聽時，互動就已經產生，比起房內無人的時刻，現實已然不同。」

將感受的主動權交還觀眾

與香港小交響樂團合作多年的鄺展維，曾接受傳統古典音樂訓練，他提及一個流傳已久的故事，講述音樂家巴哈在寒冬中長途跋涉往返千里去到呂貝克，只為拜訪管風琴大師迪特里克·布克斯特胡德，聆聽他的演奏。這種為了聽音樂而輾轉奔波的事情，現在不會再有，但巴哈的那種體驗，對於當代觀眾而言卻是重要的，因為它可以令我們反思人與音樂之間到底是怎樣的一種關係。鄺展維希望這種反思可以透過這次的戶外大型管風琴裝置及互動演出《風力管風琴》實現。《風力管風琴》由荷蘭藝術家卡斯帕·孔尼(Kaspar König)創作，屆時會有一架管風琴置於坪洲島的戶外空間，觀眾會在藝術家帶領下，慢慢走近管風琴旁，鄺展維介紹：「在這件作品中，你知道有一架管風琴在島上某個地方，卻不知它在何處，你知道有音樂在某個地方

▲《肺忘忘餐》是由加拿大麵包師兼管風琴演奏家費利克斯(Felix Del Tredici)創作，探索古法麵包製作與傳統長號音樂藝術之間的相似之處，以獨特的即興表演及裝置藝術形式呈現。

發生，一路走進它，直到聽到它，與我們現在來到演奏廳中，早早入場坐在位置上等待開場演奏者出來表演，是很不一樣的體驗。」

古典音樂訓練通常將音樂看得很高，演奏需要追求至高標準，鄺展維談到：「我們演奏家好像Servant一樣去服務作曲家，用盡努力來呈現，追求質素並沒有錯，但卻摒除了『人』的角色在音樂中的存在，變成音樂是絕對的存在，而我們只能一直不斷去接近那個至高的標準。」而他想讓觀眾忘掉這些，去注重自己的體驗：「觀眾自己的體驗，就是音樂。當他們在聽到音樂演出的時候，是給自己的一個機會去體驗更多，而不是為了獲取某種信息，或是解讀作者的旨意，雖然很多當代藝術都會被大量解讀，但從創作的角度看並不需要，因為創作不是為了在作品中塞入什麼訊息，而是為了讓觀眾去發掘他們的體會。」

去想像吧！體驗先於意義

「點只音樂」另一位策展人陳楚珊，在當代音樂樂團「香港創樂團」擔任經理多年，她提到一直以來面對的難題就是，觀眾對那些需要他們跳出欣賞「Comfort Zone」的作品常常抱着抗拒：「他們一旦睇唔明，就假設了這作品『唔係我杯茶』，但我們其實很想將體驗還給觀眾，讓他們去想像，去界定，而我們只是提供想像空間的人，就算你最終都聽不明白，那也是一種感受。」她也記得曾在一場小學表演之後，被小學生問道：這場演出有什麼意義？陳楚珊感到哭笑不得：「其實我們很小的時候就已被訓練去追

問意義、主旨，長大後的觀眾，欣賞藝術作品時，有時也很依賴牆上的介紹，那個介紹就是他們的Comfort Zone，彷彿有了答案才會安心。但所謂的介绍，是一個很絕對的東西，Interpretation(詮釋)卻並不是這樣，創作者之所以創作，是為了以作品給大家更多體驗。」

「點只音樂」另兩項作品，就是嘗試去引領或打破觀眾想像的作品。《觀鯨記》是由來自蘇黎世表演藝術團體 Kollektiv International Totem 的互動音樂劇場演出，沉浸式演出模擬一次觀鯨旅程，觀眾需要走上兩層才能到達場地，漸漸投身藝術家與自己共創的想像。《肺忘忘餐》則是由加拿大麵包師兼管風琴演奏家費利克斯(Felix Del Tredici)創作，探索古法麵包製作與傳統長號音樂藝術之間的相似之處，以獨特的即興表演及裝置藝術形式呈現。鄺展維說：「作為創作者，我對觀眾的期待，並非只是感動，也不一定是歡愉，但需要去想像。你會在聆聽中產生你的想像，聆聽是理解這個世界的方法。我希望當他們事後回想起這段體驗的時候，感受到Empower，肯定自己的體驗是有價值的。」

- 《肺忘忘餐》 6月26日至6月30日
▶香港歌德學院 歌德藝廊及黑盒子(香港藝術中心) 免費節目
- 《再生頻道》 7月3日至7月12日
▶香港歌德學院 歌德藝廊及黑盒子(香港藝術中心) 免費節目
- 《風力管風琴》 7月15日至7月30日
▶坪洲 免費節目

*所有演出詳情，請參考官方網站：
<https://www.project21st.org/>

紙上音樂廳

演奏家范欣 水墨結合古典音樂

◆演奏家范欣亦是一位畫家。

若音樂可以走出演奏廳，闖進劇場、設計、機械工程、科技、烘焙領域等等之中，親身示範音樂創作不只關乎音樂，那麼其他藝術表現形式的觸手，是否也可以主動觸達音樂的內裏，將一切跨越媒介結起來呢？曾在香港管弦樂團擔任中提琴手20年的范欣，從2011年開始退出樂團，進入水墨世界。近日她帶來新展《恒·變·律動》，展覽包括了她的最新系列《霧》與《固定的旋律》。《霧》的創作靈感來自海之霧的微妙變化，她運用重複精密的摺疊圖案表達水和霧氣之律動，粉紅色和柔和的色調充滿了大自然的活力和美麗；而黑白系列《固定的旋律》，則猶如「紙上音樂廳」一般，演奏出「一幅繪畫」。

摺疊形成畫的「變奏」

《固定的旋律》創作靈感來自荷蘭作曲家西蒙·滕霍爾特(Simon ten Holt 1923-2012)的《頑固之歌》(Canto Ostinato)。「作曲家用同一固定主題不斷變

奏，我初次聽到時感到驚為天人，他的變奏非常微妙，而且一般的變奏曲變奏至多六七個便結束，它卻一直持續兩個多小時。」范欣說，重複與變化是她一直想探討的話題，她一直使用摺疊宣紙的創作方法，與《頑固之歌》的變奏不謀而合：「在水中沾濕的時間不同，所呈現的圖案也很不一樣，這種可控與不可控之間，就形成了畫的『變奏』。」她感受著樂曲是如何從簡單的旋律開始，由平衡、對稱的變奏慢慢將平衡打亂，一路變化下去，最終收尾在一段很美的旋律，像終於抵達目的地。

「音樂的變化是抽象的，我的繪畫與樂曲之間，也只有一種意會的關聯。」范欣講起自己在管弦樂團工作時，腦子裏常有許多旋律在回響，有時是各種顏色，她從小學琴，卻也一直喜愛繪畫，於是開始水墨創作時，選擇了將腦海中曾經的想像表達出來。她慢慢地發現水墨的虛實濃淡與樂曲輕重緩急的相似：「兩者之間有很多相同的元素，如果提升到藝術層面，其實是同一個東西。」於是，她希望把這種關聯帶到觀眾的體驗之中。

音樂不應高高在上

在畫展開幕式上，范欣邀來梅根·斯特林長笛獨奏德布西(Debussy)的《蘆笛》。

布西(Debussy)的《蘆笛》，更會於6月3日在藝倡畫廊香港仔空間內舉辦一場菲利普·格拉斯弦樂四重奏的小型音樂演奏會。她談及自己無意打破繪畫與音樂之間的界限，只是想豐富觀眾平常的觀展方式，或是音樂會的呈現方式：「我的畫作是表達音樂，音樂中的東西是取之不盡的，因為我的畫作是從音樂中來，希望大家也會從音樂演出中取得靈感與想像力來欣賞畫作。」在每一幅畫旁，她也準備了一個可以導向音樂的QR Code，作為給觀眾的一個提示和引導。

當視覺體驗同時包括了聽覺體驗，觀眾在看畫的時候會有重新的認識，有許多觀眾說從來沒聽過這些樂曲，但看過畫展之後就會去了解更多。范欣說：「我絕對贊成演奏不要局限在音樂廳內，而是應該更加接近大眾，音樂不應該是高高在上的東西，應該是所有人都會欣賞的東西，我希望大家都可以在任何地方聽到音樂。」

- 展覽：《恒·變·律動》
- 時間：即日起至6月30日
- 地點：藝倡畫廊香港仔空間
(星期三至六上午10時至下午6時)
- *免費小型音樂將於6月3日4:30-4:45pm在香港仔空間舉行

◆畫展開幕式上，范欣邀來梅根·斯特林長笛獨奏德布西(Debussy)的《蘆笛》。圖片由藝倡畫廊提供