

立法會會議 (30.6.2008)

香港中樂團發言稿

- 香港中樂團是香港唯一的專業中樂團，擁有 85 位專業的全職演奏家，被譽為世界級的中樂團。演出的作品從傳統到現代的大型民族音樂，包括高雅、普及和教育音樂會。除為香港市民提供多元化的音樂活動之外，樂團更經常獲邀出訪，為香港的文化大使，宣傳香港國際大都會的形象及香港的文化品牌。北京的音樂專家及權威的音樂雜誌高度評價香港中樂團對全球中樂發展的貢獻。香港中樂團及藝術總監閻惠昌先生更被譽為中國民樂界的國寶及翹楚。(上呈報導)
- 香港中樂團，以全方位承傳和發展中國音樂文化，在中國大型民族音樂的發展史上創立多個里程碑，對民族音樂及社會的貢獻已超越了一個演藝團體的功能，包括：
 - (i) 原創樂曲制度，備受國際音樂界推崇。經樂團邀約創作及重新編寫的樂曲已達 1,836 首，為全球之冠，而其中 1/3 為香港作曲家的作品。樂團積極推動本地音樂創作，首演作品多次在國際及本港獲得殊榮。

2002 年獲 國際現代音樂節頒發最傑出宏揚現代中樂大獎
2007 年獲 亞洲作曲家聯盟頒發最傑出宏揚亞洲音樂大獎
 - (ii) 培育本地年輕的演奏家、作曲家及藝術行政人員，開設專業樂團實習計劃，組織大專院校師生到中國內地採風、交流。多年來，多位年輕的本地作曲家已成為本地的創作主力。
 - (iii) 2003 年，沙士肆虐，社會低迷，樂團創辦香港鼓樂節，激勵香港人自強不息的精神，中國鼓樂現今已在全港普及；與民同樂的中國器樂節，已同香港的市民攜手締造了多個健力士世界紀錄，在國際上獲得廣泛影響。
 - (iv) 樂團除設立兒童中樂團、少年團、樂器班外，更為在職教師提供專業的中樂知識、以及為中、小學的中樂團重新編寫適合他們程度演奏的樂曲，出版導賞書籍和樂譜，全面推行中樂教育活動。
 - (v) 進行樂器改革研究工作，特別是環保胡琴系列，受到世界傳媒及音樂界高度關注和認同。

- 香港中樂團也是唯一一個香港演藝團體獲得在管治方面的獎項，包括：
 - (i) 樂團理事會於 2004 年獲得香港董事學會頒發「傑出董事獎」
 - (ii) 樂團 2003/04 樂季的年報又獲得香港會計師公會頒發「最佳企業管治資料披露大獎 - 公營/非牟利機構組別金獎」
- 香港中樂團在2001年公司化後，積極在社會各階層推廣中國音樂文化及開拓社會資源，在觀眾拓展、企業贊助方面均有所進展。
- 對於一個藝團的績效評估，考慮的因素應包括藝術價值、團體的編制和規模、藝術範疇的分別、歷史因素、對社會的影響、業界發展的建樹、管治及傳媒評價等。
- 文化藝術團體有別於商業機構，政府為主要的藝術團體提供定期資助，可令這些團體在穩定的經濟環境中發展，追求卓越的藝術成就。藝術團體對社會及藝術發展的貢獻，並非單以數字能全面表達。同時，每個藝團的主要節目、分類及理據都有所不同，本團對立法會 2416號文件中的附件 1A - 1B的分類及數字，有所保留。
- 雖然，由於歷史的原因，推廣和發展民族文化藝術，開拓觀眾和企業贊助在香港仍然面臨許多的困難，但在立法會和香港政府的支持下，香港中樂團將繼續以全方位承傳和發展中國音樂文化，為宣傳香港國際大都會的形象及香港的文化品牌而努力。

多謝。

PEOPLE'S MUSIC

人民音乐

评论

2007年12月号 总第523期

REVIEWS

智者们艰难的求索

——2006年末聆听部分器乐

作品音乐会后的思考与评论

华夏乐韵 香江回响

——香港中乐团30周年志庆活动述评

他用音符和心灵歌唱祖国

——怀念王莘

曲终人去曲犹香 琴声琴韵美名扬

——纪念顾圣婴诞辰70周年逝世40周年

为民乐事业的发展
增添新的推动力

——第六届中国音乐
“金钟奖”民乐比赛综述

纪念，是为了更好地前行

——萧友梅纪念活动在京举办

人民币15元 (订阅价)

ISSN 0632-6579

封面人物：指挥家、作曲家周俊杰

PEOPLE'S MUSIC 国际标准刊号 ISSN0427-6573 国内统一刊号 CN11-1053/J

人民音乐 评论

2008·4月号 总第531期 人民币15元 (订费另议)

Great Achievements

十年磨砺 终获硕果
赞上海歌剧院演出《雷雨》
After Ten Years of Hardship

Hong Kong as a Foothold

立足香港 放眼世界
香港中乐团的本土概念与世界价值
to Overlook the Whole World

The Chinese-Version Turandot
A Mystery Uncovered

《图兰朵》的中国版解谜

The Master of Masters
大师中的大师 艺术家的楷模
纪念大提琴家罗斯特罗波维奇逝世一周年

An Example Set for All Artists

REVIEWS

封面人物：指挥家李响

民乐翘楚——香港中乐团

——“香港中乐团大型民族音乐会访演北京座谈会”综述

□本刊记者 于庆新

2008年1月28日下午，香港中乐团于国家大剧院的两场演出结束后，由中国民族管弦乐学会及《人民音乐》主办，香港特别行政区政府驻北京办事处支持的“香港中乐团大型民族音乐会访演北京座谈会”于北京市前门建国饭店举行，两地的民乐知音尽情交流。会前一连两天，香港中乐团在国家大剧院献上了两套完全不同的曲目。1月26日的首场音乐会题为“从古曲经典到现代情怀”，上演五首于过往三十年由香港中乐团委约的经典作品，包括《十面埋伏》刘文金、赵咏山编曲，《忆》赵季平曲，《滇西土风·阿佤山》郭文景曲，《缘》吴大江曲及《乐队协奏曲》程大兆曲。次晚的演出题为“与你共乐”，通过台上台下互动，体现“独乐乐不如众乐乐”以人为本的精神，四首乐曲包括山西民间吹打乐《大得胜》张式业编曲，《昆虫世界》林乐培曲，《庆节令》王宁曲，幻想曲《秦·兵马俑》（彭修文曲）。

音纯曲精 专家齐呼震惊

围绕香港中乐团的演出水平、乐器改革、委约创作制度、乐团政策及行政管理、观众拓展和教育普及，以至于乐团的服装形象，在座的专家都发表了独到的见解，而就香港中乐团艺术总监兼首席指挥阎惠昌的领导，众人也给予高度的赞赏。

“吃惊”几乎是当天的热门词汇，中乐团于两晚演出所表现的艺术水平，深受各方专家的击节赞赏，如指挥家卞祖善称赞：“如果说香港是东方明珠，香港中乐团就是香港的东方明珠。”《音乐周报》陈志音说：“香港中乐团的音色确实让我非常吃惊，我认为这是独一无二的。”另外，中央音乐学院教授刘键巧妙地用电影剪辑

技术来比喻香港中乐团对演奏要求的严谨、专业，“几乎所有的细节，香港中乐团都能符合指挥心理的要求，这是令我震撼的，这在我们国内哪怕西洋乐器都做不到的事情，香港中乐团做到了。”

“一句话：舒服、好听，是一种享受”是资深打击乐专家，原济南前卫文工团副团长刘汉林简单的总结。指挥家卞祖善的见解是：“国际一流的交响乐团最大的特征就是室内乐化，是那样的和谐那样的融合，我觉得香港中乐团已经达到了这个境界，他们的演奏已经室内乐化了。”作曲家郭文景则惊讶道：“我从来没有听说过一个中乐团、一个民乐团的声音是这么的纯净、融合，从来没听见中乐和民乐音质这样的好，演奏的力度、幅度如此的大。我就觉得乐团的合作水平已达到了民乐的顶峰。指挥对音乐的细腻、研究把握，都让我感到非常震惊，也非常高兴。听了这样的演奏你作为一个作曲家会产生强烈的为民乐写作的欲望。”作曲家刘文金有这样的总结：“我为他们所取得的巨大成功而感到骄傲。从古曲经典到现代情怀，体现了这两场音乐会作品的广阔含量，也浓缩了香港中乐团三十年来在艺术实践和艺术积累方面的深度、厚度、广度和高度，这是海内外许多相同的乐团所难以模拟的。”

与会者对香港中乐团的音色无不称善，这得力于他们的乐器改革和对音乐至高境界的追求。中乐团设有研究及发展部，由阮仕春先生担任研究及发展部研究员、乐器研究改革室主任。香港中乐团此行所用的乐器，大部分都是经过改良的，其中最触目的要算拉弦乐器，他们用环保化工产品代替蟒皮，制成环保胡琴，又用以板膜共振系统发声的革胡和低音革胡，取代板震系统的大提琴及低音大提琴，支持以皮肤振动为主的拉弦组低音区域。由于中乐团所

用的乐器与其它民族乐团有明显的区别,因而形成独树一帜的音响效果。阎惠昌总监于音乐会上讲解了乐团所用的改革乐器,在座谈会上引来不少正面的响应。首先,赵季平称赞:“中乐团的乐器改革蓬勃发展,而且把科研和艺术创作能够紧密结合起来,这次在国家大剧院用音乐的形式向大家宣传,而且让普通的观众了解到他们乐器改革的成果。非常可喜的这些成果具有环保的意识,对当前来说这是对改善人类居住环境非常有意义的尝试。”另外,中国音乐学院作曲家高为杰教授则十分欣赏弦乐器的改革,他说:“香港中乐团在这方面的实践,在目前来看是最成功的,保持了统一的中国弦乐的音色。我觉得香港中乐团在这方面已经取得了非常可喜的成绩。”中国民族管乐学会副会长兼秘书长,作曲家张殿英特别就革胡做出点评:“尽管他们改良的革胡还有不足之处,有待改进之处,但是我认为路子是对的,应该继续改进下去,能够真正改良出具有民族特色的民族乐队的低音乐器。”就中乐团的乐改工作,很多专家都给予了正面的评价,国家歌舞团一级指挥杨春林说:“在乐器改革方面,我觉得阎惠昌先生的观念非常好。”而中国广播民族乐团副团长张高翔则表示:“民族管弦乐发展到今天,乐器改革已经阻碍了我们的发展,香港中乐团在这方面走在前头,而且非常系统全面,我们听到了现场音响的平衡,各个方面,我觉得是非常有成效的。”总括而言,中乐团这次演出已经成功以音响证明民族乐器改革完善了音色,同时也顾及了环保。

另一备受推崇的,就是香港中乐团的委约创作制度。香港中乐团对作曲家的尊重,对作品的开放态度、作品的数量和质量都获得众人的肯定。卞祖善认为:“作品绝对是音乐发展的核心要素,没有这些作曲家的作品,我们要建立自己的表演体系,理论体系,哪里来?都谈不上。所以我们应该向作曲家脱帽致敬,香港中乐团在这方面也给我们树立了榜样。”《庆节令》的曲作者王宁于会上现身说法:“哪个地方想有什么样的要求,经作曲家指出后,马上乐队再奏一遍,再请你来指点。这样对作曲家、对作品严肃认真的态度,我在别的乐队里面好像没有接触过,作曲家在香中乐团面前找到了上帝的感觉。”另外,赵季平说:“中乐团对作品的要求也非常高,有一种精品意识,不断的创新,积累精品。”由此可见,委约作品的数量和质量都广受肯定,如中国广播艺术团副团长艾立群说:“我感受最深的一点是,他们所有的作品都是本团委约曲目,但是我们在这方面相差很远。”中央音乐学院音乐学教授梁茂春指出:“这些作品甚至流传海外,今天走到哪里,只要有民族管弦乐队,都在演奏这些委约中的作品。林乐培的《昆虫世界》,吴大江的《缘》都是委约作品,都是精品,是香港音乐的里程碑,一直到现在听起来还能打动我们。”高为杰说:“花了这么大的财力、精力去委约作品,演出新作品,这个实践是了不起的。”在委约作品中,梁茂春则点评了《忆》:“这几场音乐会最感动我的是赵季平的《忆》,它是这场演出中间比较特殊的作品,很纯净,很深沉,很真挚,真正打动人的心灵。”此外,中央音乐学院作曲系系主任唐建平则特别点评了程大兆的近作《乐队协奏曲》“充分展示了民乐器各种各样的手段。”面对中乐团的作品宝库,他说“香港中乐团

在这一点上,对中国音乐发展做了非常重要的贡献,会被载入史册。”简而言之,不论从数字还是从质量上说,中乐团委约作品制度的贡献是有目共睹的。

这次香港中乐团在国家大剧院的演出,不止音乐受到注意,连服装形象也给观众带来视觉上的冲击。中乐团的乐师,不分男女,均穿上一式一样的蓝色大褂,白色的袖口。对于此种服装的意见各有不同。有些与会者认为这套服装不适合女性乐师。刘汉林说“女乐手,应该是穿旗袍。女士穿大褂,底下穿一个后跟很尖的高跟鞋,怎么看怎么不舒服。”《人民音乐》编辑部于庆新的比喻更具体:“中乐团最令我感到遗憾的就是这套服装,给人陈旧之感。女士与男士穿一样的长袍大褂,像尼姑一样,把我们漂亮的女孩子都弄丑了。既然是舞台艺术,就要考虑视觉艺术形象,应当为中乐团设计一款既有民族特色,又有时代感,富有朝气和美感的服装。”陈志音的见解却刚好相反“我认为香港中乐团首先给人的就是一种‘大和之美’,我还没有看到过一个中乐团或者叫华乐团用这样的服装。香港中乐团穿的长袍是很传统的,淡化了性别色彩,我认为找到了音乐家的尊严。”音乐毕竟是表演艺术,民族乐团应当在舞台上,甚至是国际舞台上展现一种怎样的形象,怎样的风采,这是摆在香港中乐团面前的一个课题。

秉善励行 管理备受推崇

从舞台出发,与会的专家还深入到幕后的管理及观众群的拓展方面继续探讨。首先,与会者都谈到了香港政府的角色,并且十分欣赏香港政府在财政及体制上对香港中乐团坚定不移的支持。财政上,如中央民族乐团团长席强所言:“香港中乐团在香港特区政府的帮助和支持下,是有资金雄厚的实力。”香港政府提供可靠的财政支持,确实免却其艺术发展不少后顾之忧。同时,体制上的明确和稳定性也是备受赞扬的。杨春林说:“香港政府对于文化事业的发展的政策是非常清楚的,其重要的目的就是提升居民的文化素质,在这样的政策基础上,香港整个文化事业发展是非常有序的。香港中乐团行政总监和艺术总监并行的这样一个机制,然后有理事会和政府的支持,这样三足鼎立的管理模式,积极促进了香港中乐团持续不断的发展。”卞祖善进一步认为:“香港中乐团应该给我们介绍一些管理方面的经验,体制方面的经验。”而且,他也很赞同阎惠昌对中乐团发展的愿望,就是“香港中乐团有一个音乐厅,具有中国文化音乐象征的编钟永久置于该音乐厅,成为中国传统音乐文化的象征,这个愿望太好了,在香港没有实现。我们应该有自己的东方民族的音乐厅,把这个编钟永久性地像管风琴那样构置在音乐厅。”总括而言,与会者都认为香港政府的支持对香港中乐团的持续发展有积极意义。

另一方面,乐团的方针及管理也获得了与会者的认同。艾立群说:“从我们的角度来讲,我们会特别关注香港中乐团的管理经验,有好的管理才会有好的乐团。”赵季平说:“香港中乐团的行动不是盲目的,它是在非常明确的理论指导下,因为它们有一批国内非常著名的音乐理论家在做他们的顾问,而且他们非常谦虚地吸

取国内外各大乐团同行们的意见,甚至包括普通观众的意见。”同时,杨春林也十分支持中乐团的目标:“香港中乐团的业务发展很清晰的一个概念,就是利用本身业务的发展,为香港市民提供优良的文化大餐,用最美的音乐去熏陶和陶冶他们的情操,来提升整个香港市民的素质。”至于方针的落实,用王宁的话说:“钱总监的行政管理,极为有效。”有效的管理,往往守在幕后默默无声,然而从会上可见,中乐团即使是最静默一环,依然相当触目。简单概括中乐团在管理方面的成就,就如刘键所言:“香港中乐团就是我们的品牌,中国的品牌。”

有关乐团的营运,最后不得不提中乐团的观众拓展与教育普及工作。于庆新说:“香港中乐团在社会服务功能上,走的是一条多元化的道路。他们做了许多在我们内地是文化部、音协、教育部等部门应该做的工作。在香港这样一个多元文化并存的国际大都市里,香港中乐团在普及民族音乐文化方面所做的卓有成效的努力,非常值得我们学习。在演出过程中,指挥通过讲解和其它生动活泼的方式,与观众形成交流和互动,让音乐走进观众的心灵。”首都师范大学音乐学院院长杨青教授谈到,中乐团“有一个抱负,他更重要的是把自己扮成是所有香港人乃至中国人喜欢民乐的一个团体。我觉得他们做这些推广工作的时候非常辛苦,要演出,要到基层去,就是要让每一个人都喜欢中国的音乐,喜欢中国的民乐”。这一点上,前中国音乐学院副院长朱卓建跟杨青有一致的想法,他说:“香港中乐团已经不是一个我们国内意义上乐团的功能,他已经成为香港民族音乐的核心力量,他组织了那么多活动,他成为了一个香港的种子,民族音乐的种子,他既培养出了高水平的乐队,又做了大量的普及工作。”对于香港中乐团的普及工作,赵季平的概括是:“他们把市场的营销和为社会服务紧密结合起来,把优秀的中华文化传播世界。尤其近十年来香港中乐团对香港中乐文化的普及和提高起到了非常大的作用。”

敬业亲民 指挥别树一帜

香港中乐团各方面的发展和成就获得认同,其成功必然得力于一位出众的灵魂人物——艺术总监兼首席指挥阎惠昌。对阎惠昌指挥的细腻,中央音乐学院教授刘键有这样的评价:“当他徒手的时候他的手是有魔力的,有非常多的语言,即便很小的一个动作,只带一点点预示的收,乐器收得非常干净。”他的风格,被认为有很强的亲和力。赵季平说:“阎惠昌的指挥非常有特色。他的特色区别于其它指挥的是他的视角是平民视角,有亲民的意识,和观众互动,与观众交流,不是仰视的,而是非常亲切的、朋友式的。”而人民音乐出版社副总编辑杜晓十教授更生动地说:“这次听音乐会感觉周围好多听众都不是专业的,但是他们都非常投入和激动,我觉得这就是他的平民化。”平民化的同时,素质是没有降低的,席强说:“从我看完音乐会后我的体会就是阎惠昌老师确实把香港中乐团带入了新的起点,新的高度,尤其乐队排练的严谨和方方面面的要求,确实是树立了一面旗帜。”作为乐团的掌舵人,阎惠昌所执的何止是小小的指挥棒?刘汉林对此的看法和赞赏特别

深刻,他说:“我觉得要给阎惠昌总监立一等功,我觉得他的很多时间都在为中乐团操劳。这么大的事情,这么多的事情,他设计得多么好,从头到尾没有一点造作的感觉。这个成绩确实是惊人的,为什么?感觉就是阎惠昌热爱祖国,热爱香港,更热爱我们民族音乐,为弘扬民族音乐贡献出了全部的心血,是一位观众爱戴,同行尊重的国宝人物。”卞祖善认为:“香港中乐团今天达到的这种和谐、融合、连贯,整体水平是经过三十年磨合的。近十年我觉得阎惠昌总监的劳苦功高是功不可没的。”

三十载耕耘 成就有目共睹

国家大剧院的落成开幕令表演艺术工作者们好不雀跃。隆冬的北京,即使晴天朗日下气温仍是零下十多度,但我们内心的兴奋与好奇却十分热切。香港中乐团的精彩演出令我们为民乐发展到如此高的水平而骄傲。现在国内的民乐发展荆棘满途,有很多问题尚待解决。高为杰认为:“实践是检验真理的标准,这是一句老话。但是我觉得香港中乐团为我们做出了实践的典范。关于中乐、民乐、华乐这样一个乐团的讨论,学术研究,理论探讨已经有几十年了,我觉得香港中乐团用实践来回答了理论探讨当中遇到的很多问题,做出了非常好的回答。”香港中乐团这次在北京登台献艺,给民乐团的发展带来了一个冲击。

正如于庆新所说:“作为一流乐团必备的四个条件,即指挥、演奏、创作和管理四个方面,香港中乐团是当今屈指可数的一流民族乐团,这是当之无愧、有目共睹的。”一个乐团的成功不单是个别的荣幸,更光耀整个民族。中国民族管弦乐学会会长朴东生最后总结:“香港中乐团三十年,尤其是后十年,获得了惊人的令人震撼的飞跃式发展,他们的成就不仅仅是属于香港中乐团,他们应当属于中国当代民族音乐界,他们辉煌的成就应该属于海内外的音乐人。他们展示的是中国民族音乐的魅力,他们展示的是中国民族管弦乐的水平。”

征稿启事

2009年是著名音乐家吕驥同志诞辰100周年。中国音乐家协会及有关单位将举办隆重的纪念活动。为做好吕驥同志全集的编辑工作,现特向全社会发起相关文稿的征集。其中包括:1.与吕驥同志的来往通信。2.吕驥同志生前及去世后公开发表的对他的纪念文章和作品评论。3.吕驥同志生前的题词、贺信等。

投稿请寄北京市农展馆南里10号中国音乐家协会吕驥同志全集编辑部。通信、贺词、题词请附原文复印件。纪念文章和作品评论请注明所发表报刊、日期和复印件。截稿日期为2008年12月31日。

立足香港 放眼世界

——香港中乐团的本土概念与世界价值

□周凡夫

香港中乐团不仅是在国家大剧院登台演出的首个香港艺团,更是首个中国民族乐团踏足北京国家大剧院的两场演出(1月26日及27日),是乐团在1987年9月应中国文化部之邀,由第二任音乐总监关迺忠带领参加首届中国艺术节演出后,二十多年来再度进京的音乐会(2005年5月乐团进京参加由中国文化部在北京主办,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利六十周年,于人民大会堂举行的《和平颂》盛大演出活动,是联同南京民族乐团和台北市立国乐团,组成两岸三地的联合乐团,分由石中光、阎惠昌和李英执棒的演出)。

阎惠昌带领香港中乐团这次访京之行可说是莫大的挑战,乐团此行和1987年那次最大的不同是两场音乐会选奏的九首作品,几全是乐团委约委编的作品,而且全是以乐团大编制演出,甚至程大兆特别为这次乐团在国家大剧院登台演奏修改的乐队协奏曲,亦没有独奏家!重复1987年曲目的只有林乐培的《昆虫世界》,当年临场更改没有演奏的《缘》,这回北京的听众终能听到了!

北京登台严峻考验 座谈交流誉为翘楚

此一节目设计,见出刻意要突出乐团的整体实力!然而,不可不知的是,北京不仅是中国的首都,是政治、经济、文化的中心,更重要的是今日中国大陆凝聚民族音乐人材,包括创作、演奏、指挥、理论、评论等专家最多的城市,来自民族音乐根源与底气均薄弱的香港的中乐团,这两场音乐会的考验便无疑有如是乐团访京期间的天气(摄氏零下2至10度)那样严峻!同时,对于1983年在上海音乐学院毕业即出任中央民族乐团首席指挥兼乐队艺术指导,其后并在北京多个单位任职过的阎惠昌来说,就更是一次面对众多前辈、学长考验,充满压力的演出。

尽管如此,阎惠昌和香港中乐团在国家大剧院的两场演出充满了自信,充分发挥了乐团应有的水平,在第二场音乐会演出后翌日下午,由中国民族管弦乐学会、《人民音乐》月刊主办的“香港中乐团大型民族音乐会访演北京座谈会”上,出席的近四十位来自北京各大音乐院校、乐团,和文艺单位的音乐专家学者,无不交相赞誉,对乐团“音色之干净,音准之精确,表现变化幅度之大表示震惊”(作曲家郭文景);认为乐团的表现是“独一无二的,是一个典范”(《音乐周报》陈志音);“浓缩了三十年来的深度、厚度,和高度,海内外众多同类乐团难以模拟,乐团的成就与经验确实值得我们学习”(作曲家刘文金);“一个新的起点,新的高度”(中央民族乐团团长席强);音乐学者梁茂春则说:“香港中乐团的演奏给我留下了极深刻的印象,阎惠昌的指挥能够充分地将整个乐团的音乐凝聚到一个点上,显得驾轻就熟”,他更用“不拘一格,开放包容,广采博取,精益求精”十六个字来概括香港中乐团的艺术风格。此外,很多与会者对乐团优良的委约制度,高效率的行政管理同样做出高度评价;甚至有学者直称阎惠昌为“国宝”,“应向惠昌同志学习!”香港中乐团俨然是领导“民族乐团群雄”的翘楚!难怪让当日出席座谈会的乐团理事会副主席赵丽娟亦被感动到眼含泪光!

从座谈会上各方的反映可以看出,阎惠昌和香港中乐团此行在京演出,不仅获得了音乐同行的肯定,更对民乐界,甚至是音乐界带来非常大的震动和冲击!很显然地,大家都看到了乐团在舞台前的辉煌成果,那确是让人大大感到兴奋的事。事实上,关心香港中乐团的人士都会知道,乐团过去三十年来,同样走过一段高高低低、起起伏伏的日子,今日的辉煌,是在无数前人点滴工作累积下的基础上,再经过现任艺术总监阎惠昌和行政总监钱敏华领导,乘着香港回归后在文化艺术上展现的大气候,以超过十年的时间打造出来的成果。

香港中乐团于2008年1月26—27日在国家大剧院演出专场音乐会 指挥:阎惠昌

黄金地段巨型广告 社会肯定重要回报

如果在一两年前到香港来,你可以在香港的心脏地带,邻近中环街市皇后大道中,见到竖立起的一块巨型广告牌,硕大的直行十三个大字“香港音乐文化大使香港中乐团”,配图是阎惠昌的半身像和香港中乐团的照片及标志,广告牌上还列出了乐团曾外访过的20多个城市和著名的音乐厅。

很明显香港中乐团并没有如此强大的财力,可以在香港的心脏地带竖立这块巨型广告牌长达一年半的时间。背后的故事是该广告牌的业主,愿意无条件赞助中乐团使用这个黄金广告位置!这件好事能够玉成,关键在于该位有心人士认同香港中乐团的工作,认同乐团对香港的贡献。这其实可说是香港中乐团2001年4月1日公司化后积极进行海内外访问演出,和加强本土社会性活动,大大提升了乐团的社会形象和知名度所获得的回报之一。

据统计,香港中乐团在公司化前的二十五年外访大概只有二十次,公司化后至今仅七八年间的外访便有近五十次之多!

大型演出屡创纪录 社会活动广受重视

这些外访活动将乐团的民族大合奏音乐亦增添上“环球音乐”的色彩。但另一方面,乐团2001年近千名乐手共同缔造的“千弦齐鸣”,首创最多人同时演奏二胡的纪录后,2003年更冒着酷热炙日为振奋“非典”疫情下的香港人心举办鼓乐节,以千人击鼓活动又再打破吉尼斯纪录,其后续办鼓乐节外,2005年又办笛箫节,以千人吹笛活动来再创吉尼斯纪录,2006年12月阎惠昌又指挥乐团,带领超过一万人举行维港两岸齐击鼓活动,以求打破吉尼斯世界纪录,为国际共融艺术节揭幕。这些大型社会性活动,大

大扩阔了乐团的接触面,对乐团争取社会资源,确能发挥积极作用。

现时香港中乐团还将活动推进到关怀弱势社群。乐团于2005年9月成立“乐在其中显关怀”计划,把中乐之美带到老人院、儿童院及单亲家庭中心等慈善机构,以履行社会责任。同年并获香港社会服务联会颁发“同心展关怀”标志。

同时,乐团为发挥更大影响,近年还加强影音产品的制作,包括音乐会现场录音CD、VCD、DVD,2003年更推出全球首张大型中乐团 SACD 现场录音音乐会专辑“明月星辉——香港中乐团银禧音乐会”,而刚面世的“华夏之根”(CCD2564)(乐团三十周年志庆音乐会的实况录音),在中国唱片“金唱片”活动中,获得提名角逐“最佳唱片”、“最佳指挥”、“最佳演奏”、“最佳创作”、“最佳专辑”和“最佳录音”,很有可能会创下在该项评奖活动中获得奖项最多的单一唱片。同时,乐团又为世界知名获奖电影《天地英雄》及《功夫》演奏配乐。为提升推广中国音乐欣赏,又积极策划出版中乐导赏书籍《中乐因您更动听》及《大型中乐合奏观赏秘籍》等。

此外,2004年乐团理事会又获得香港董事学会颁发“杰出董事奖——法定/非分配利润组织董事会”奖项,乐团2003/04乐季的年报又获得香港会计师公会主办的“2004最佳企业管治资料披露大奖——公营/非牟利机构组别金奖”,而2005年更获香港电台颁发第二十八届十大中文金曲金针奖,以表扬乐团长时间以来对香港中文金曲的支持。

由此亦见出乐团不仅没有因为外访活动的加强而减少了本地的活动,相反却是有更大的本地投入。而这些奖项可以说是对乐团的社会性活动的肯定。香港中乐团这些社会性活动,备受大众媒体广泛报道,也就广为各方关注,然而这只是乐团30年来立足于本土,对香港社会做出贡献的其中一部分,而乐团的成就和建树,亦

并非都能很具体地在乐团的音乐会,在舞台上的演出感受得到,但那却往往更为重要,但又往往会被忽略。

乐器编制不断完善 表达能力不断提升

先从舞台上的乐团说起吧!

今日在舞台上的香港中乐团是一个编制 85 人的大规模民族乐团,这个编制可以说是经过 30 年不断扩充,加以完善的一个成果,也可以说是中国民族乐团发展过程中,为求更大提升乐团的表达能力,在大型乐团编制上经过长期实践后取得的一项重要成就。这个编制自开始便未有采用大提琴及低音提琴,因创团指挥吴大江认为革胡及低音革胡基本可获得同样效果,如在技巧上加以提高,当可丰富中乐的低音部分。由于全部采用了中国民族乐器的组合,乐团阵容便具有统一性的视觉美感,听起来音色更统一,心理感觉更佳。此一编制各乐器人数虽有增减,各乐器在舞台上的排位亦在不同总监处理下做出过一些改变,但乐团编制基本结构未有太大改变,在声量平衡与音色和谐上都颇理想。

创作引进现代技法 委约制度激励新作

然而,乐团职业化之时,够水平的大型作品寥寥可数,加上当年香港的音乐创作患“贫血病”已久,写作中乐合奏作品的,更绝无仅有。因此,乐团筹组职业化时,吴大江已强调缺乏与此大型编制相应,可供演奏的乐曲的重大危机,没有相应作品,乐团便无法生存!为解决此一危机,乐团第二个乐季开始征求新作品,每年委约作曲家创作、编曲的制度,亦开始确立。乐团积极发表新作态度,30 年来对活跃香港的音乐创作环境,发挥了很大作用,对香港的音乐创作直接和间接地作出了重大建树。同时,获得乐团委约创编的作曲家,并不限于香港作曲家,还有不少中国大陆、台湾地区,甚至是外国的作曲家,亦加入为香港中乐团、中国的大型民族乐团累积曲目的行列。

在创作上更大的影响是早于第一、二任音乐总监吴大江、关迺忠,便与不少作曲家努力将现代作曲观念、意识及技法,引入创作中,大大扩展了民族音乐的境界及表现力。乐团首演的新作已不限于借鉴欧洲古典浪漫派作曲技法,不少更是具有创意性、实验性之作。在技法本质上摆脱欧洲大小调和声,在观念上不再囿于西方的和谐音响;甚至在音响追求方面,不再只局限在整体的共性化和谐统一,而是更多地挖掘不同乐器的独特个性,不同乐器组合的色彩变化;这些经由乐团委约编创的作品,已近 1700 首,这些作品水平虽然有所参差,但其中不少被海内外各大民族乐团选奏(如林乐培的《昆虫世界》)、吴大江的《缘》、陈明志的《精·气·神》更

先后在国际现代音乐交流会获选上榜,已成为构成香港音乐文化和历史的重要部分,亦是乐团强调本土概念的重要成果。

香港国际现代音乐节亦于 2002 年给乐团颁赠“最杰出弘扬现代中乐荣誉大奖”,而亚洲作曲家同盟亦于 2007 年给乐团颁授“最杰出弘扬亚洲现代音乐荣誉大奖”,以表彰乐团长期推动音乐创作所作的贡献。

交响化艺术大方向 多样化扩充影响面

从 30 年来演奏的作品来看,“交响化”无疑是香港中乐团艺术发展的最大方向。香港中乐团的“交响化”除了模仿西方乐团的形式,欧洲古典交响乐队般的和谐与不和谐音响外,曲目上敢于创新、尝试的精神所累积的作品,“交响化”的色彩和效果可真是千变万化,异彩纷呈。

不过“交响化”的艺术大方向,却未有影响乐团多样化的演出形式,乐团 30 年来的演出形式同样是千变万化,异彩纷呈。包括合唱团、儿童合唱团演出大型合唱作品,为舞蹈团伴奏演出,参与大型民族舞剧演出,为话剧作配乐演奏,结合视象投影、书法、绘画的演奏,甚至将花香引入音乐会的演出。又曾与流行歌手、粤剧红伶、声乐家、大提琴家、钢琴家、小提琴家,外国敲击乐队等合作演出。同时亦委约过民族歌剧《易水送别》,城市音乐剧《城寨风情》与《六朝爱传奇》,粤剧舞乐《九天玄女》,和迷你亲子音乐剧《开饭啦》。这些突破传统形式的多样化演出,大大扩充了民族乐团的影响面。

客席指挥开拓视野 实力强大适应力强

香港中乐团自第二乐季开始,便仿效欧美专业管弦乐团的做法,设立客席指挥制度,这在当时海内外的民族乐团来说,可以说是开先河之举。

客席指挥制度的确立,对香港中乐团影响至深。乐师经过历任音乐总监,和众多客席指挥(包括欧美交响乐团的外国指挥家)的训练,加上经常与不同风格之演奏家、作曲家合作,在长期的磨合下,乐团的实力终能稳固地建立起来。前辈指挥家严良堃和香港中乐团合作后,对乐团的表现有过这样一番赞语:

“在排练过程中,他们给我留下的印象是适应能力强,与指挥合作融洽。排练新的大型乐曲,他们一次排练就能搭出乐曲的基本架子,显出了这个乐团的实力。……中乐团却能很快地适应,表现出了一支专业交响乐队所具备的素质和水平。与指挥的合作方面是灵敏的,他们无需过多的语言解释,通过手势便能领会指挥的意图,达到相互理解。”

可以说,今日香港中乐团无论演奏技巧的掌握,对乐曲的理解、对指挥的适应,都已脱胎换骨;乐团整体表现力之强,更可说已成为业内乐团的典范和同行水平提升的标的。

巡演国内欧美亚澳 世界定位走在前列

在历任音乐总监带领下,乐团已演遍亚、澳、欧、美各大洲,以高水平的演出,将民族大乐团此一形式的中国音乐带到不同文化的国家,发挥了音乐大使的作用,取得了重大的成就。

在乐团历年来的外访中,规模最大的是1982年9月,与香港舞蹈团参加澳洲英联邦运动会艺术节,在悉尼歌剧院举行音乐会,为该歌剧院启用以来最大和首次的民族乐团演奏会。当日《悉尼日报》有这样的一段评论:

“陌生的中国乐器,富有吸引力的东方色彩,乐师穿着蓝色长衫白色裤,固然惹人好感,但最重要的,还是中乐团的精彩演出,就算是对于东方音乐传统及微妙特性不熟悉的人士,也能领会其韵味。”

很显然,中国的民族乐器,外国听众仍是陌生的,外国人对香港中乐团演奏的音乐,大部分仍是抱着猎奇的眼光和新鲜感的心态来欣赏的;然而,在2002年2月,乐团公司化后的首次外访,应邀到德、奥两国访问,无论是在维也纳金色大厅,还是随后在德国小城德根多夫的市政会堂,和慕尼黑市政府的赫尔库勒斯大厅的演出,场面之令人难忘。所见尽是成熟的外国观众,欣赏时但见人人投入,凝神专注,一曲既终时的热烈掌声,和应酬式的客气反应很不一样。台上的演出者亦明显受了这种满堂知音的气氛感染而越奏越投入,最后阎惠昌合共要返场八次,加奏三曲,听众仍无离场之意!继后在2005年10月,乐团在美国华盛顿肯尼迪中心举行“中国文化节”音乐会,和在纽约林肯中心登台,这种满堂知音的气氛再次出现!

近两年来,乐团除了在中国各地巡演,仍继续在世界各地担任音乐大使,两度出访新西兰奥克兰(2006.5.21—22,2007.9.10—13),重临澳洲,先后在墨尔本、堪培拉、悉尼登台(2006.5.23—31),重访伦敦(2006.10.29—11.3),初访越南胡志明市(2007.2.28—3.1),又重临加拿大两大城市多伦多和温哥华,为香港回归十年登台演奏(2007.8.14—8.19),而最重要的突破是以十一位乐师组成精英小组,在阎惠昌领导下,参加香港首次于莫斯科及圣彼得堡举行之“香港周”活动中演出(2007.9.24—28),首场演出在莫斯科俄罗斯文化中心举行,第二站于圣彼得堡登台,演出场地是金碧辉煌,气派不凡,享有盛名的音乐厅 St. Petersburg State Cappella Hall。

今年(3月12—19日),乐团已获邀前往英国,安排巡回四个

城市,在四个著名音乐厅参加“2008今日中国艺术节”(China Now Festival 2008)的演出,这又是乐团外游巡演的一个新里程。原因不仅是因为这次巡演行程排期紧密,对乐团之适应能力是一大挑战,更重要的是这次演出的四个音乐厅,包括伦敦的皇家节日厅(Royal Festival Hall),曼彻斯特的 Bridgewater Hall,伯明翰的伯明翰大会堂(Birmingham Town Hall)和纽卡素的 Sage Gateshead,都是闻名国际的音乐艺术的殿堂,四场演出均由英国著名国际经理人公司 Askouas Holt 作出邀请,以专业性的运作来安排,由各个音乐厅直接主办,这还是香港中乐团历年来外游的第一次。

中国的民族乐团能够打入欧美主流社会,经营出这种场面,那当然和主办者的能力、组织听众、市场推广的成效很有关系。但值得思考的是,乐团当日带到欧美去的一套曲目,多是交响化的乐曲,看来在交响乐世界中成长的西方听众,对交响化的中乐作品较易产生共鸣,这岂非正意味着交响化会是一种音乐世界中的共通语言吗?乐团在世界各地所获得的反映,又岂非证明交响化的民族音乐能够闯开世界市场吗?阎惠昌提出“艺术定位世界性”,多年来欧美听众的反映,能否为乐团未来的建树带来更大的野心呢?

乐团拥有世界价值 来自传统现代结合

不过,乐团却很清楚知道,乐团拥有的世界性价值,基础仍是来自乐团本身的传统和现代的结合,为此,乐团近年分别成立民间音乐小组、室内乐小组及乐器改革研究小组,加强多方位研究及发展中国传统及现代音乐,改良乐器以达致更佳声效。

另一方面,乐团又先后举办以“中国民族管弦乐发展的方向与展望”为主题之中乐发展国际研讨会(1997)、举办“21世纪国际作曲大赛”及“大型中乐作品创作研讨会”,推动及探讨中乐大型合奏作品,更以不同乐队摆位探讨对作品的演绎效果(2000)为题举办“探讨中国音乐在现代的生存环境及其发展”座谈会(2003),配合由乐团发起之全球投票选出“二十世纪最受乐迷欢迎中乐作品”活动(2002),配合乐团成立三十周年举办的第四届中乐国际研讨会“传承与流变”(2007)。这些活动完结后还出版了论文集,成为民族音乐发展中的重要学术文献。

今日香港中乐团已走过三十而立之年,乐团踏入第二个三十年的时候,仍会继续坚持立足本土,放眼世界,强调本土概念和世界价值的追求。香港中乐团这种坚持,对众多大型民族乐团来说,能否也带来新的启示呢?

周凡夫 香港艺术发展局顾问,艺术评论家

(责任编辑 于庆新)

胡琴传统艺术与环保

——香港中乐团的“乐改”创意与实践

□ 阮仕春

(一) 胡琴之革沿

“胡琴”这个名称，在现代是所有民族拉弦乐器的统称。如常见的高胡、二胡、中胡、京胡等都可归于胡琴之列。而传统的胡琴是指丝弦的二胡。它以木(竹)做成圆形的琴筒，插上琴杆和榫，在琴筒上蒙上蟒蛇皮。用幼竹拉上马尾为弓，再张上两根丝弦便可拉出声音来。宋代沈括在《梦溪笔谈》是这样记载胡琴的：“马尾胡琴随汉车，曲声犹自怨单于。”元史《礼乐志》叙述了它的形制，“胡琴制如火不思(乐器)卷颈龙首，二弦，用弓挟之，弓之弦以马尾。”明代尤子求绘画的《麟堂秋宴图》中，有童子站立奏胡琴，它的形制和今天的二胡已大体相同了。明、清以来各地的地方戏曲勃兴，胡琴作为旋律的主奏乐器也随之兴起，形成了各式各样的胡琴品种，流传至今。由于胡琴的琴筒蒙上蟒蛇皮，所以发出来的声音给人忧郁、悲凉及沧桑之感，它可以如泣地诉说着人生的不幸与艰辛，对于生逢乱世失意的人们别具亲和力。近代二胡拓展的奠基人刘天华和阿炳留下的作品里，多属这种风格。上世纪五十年代前人们称二胡做“叫花二胡”，乃乞丐沿街卖唱用的乐器，可见当时用的人和乐器都属于社会的底层。

然而上世纪五十年代中国开始了音乐大改革后，胡琴彻底地翻身了。在新创建的民族管弦乐队中胡琴相当于西洋乐队里的提琴。经历几代人的努力，名家辈出，名曲广传，学习者众。胡琴由丝弦改成金属弦，乐器的结构也经历多次改造。演奏技巧与作曲相配合，使胡琴的音乐表现功能飞速提高。今天的胡琴是民族乐队的灵魂，提起中国音乐的乐器，几乎无人不识“二胡”了。其含蓄的音色和丰富的表现力深受国人喜爱，而成为音乐文化中民族乐器的主

要标志之一。在大型的民族管弦乐团中，以高胡、二胡、中胡、革胡、倍大革胡作为常规乐器，统称为胡琴系列，该系列乐器皆以蟒蛇皮为主振膜。

(二) 胡琴与环保，矛盾焦点在蟒蛇皮

现在中国胡琴年产量在50万把以上，以一条四米长的蟒蛇皮可做12把二胡(精品只可做三四把)来推算，每年要杀六万条蟒蛇取皮，才能应付市场需要，这显然是惊人的数目。美国、澳洲、日本等国已严禁带蛇皮入境，这将直接影响我们的文化交流演出。中国政府在前些年已开始严格控制蟒蛇皮来源，采取了严打滥卖无证蛇皮等措施，可见将来监控的力度势必大大加强。

用蟒蛇皮蒙胡琴是我们的传统工艺，然而蟒蛇皮这种材料也存在许多弊病，造成声音上的缺陷。蟒蛇皮怕潮湿，南方湿度高而炎热的天气，令蟒皮的张力减低，从而发生塌陷，使声音哑闷。干冷的北风天又使蟒皮干裂导致声音干涩。胡琴的寿命短，一般为十年左右，由新琴开始，慢慢培养好的音色要三四年。六七年后，琴声便开始逐渐变干，因为皮膜在长期的冷缩热胀下已逐渐老化失去弹性。而凡生制的蟒蛇皮因皮里的脂肪蛋白质未除，故易发霉和带菌也是必然的。蟒皮的音质，关乎其皮质组织中网状纤维具有的柔韧性和弹性。蟒蛇的品种、产地及生态条件决定了每张皮的质地不同，加上要人工控制每张皮的厚薄均匀度等因素，导致制作胡琴的音质和音色较难控制。作为独奏乐器，每件的音色独特，没有问题。然而作为合奏乐器，音色不统一就会引致整体的音色效果含糊、缺乏力量及整体感。用人工饲养的蟒蛇皮质地比野生的寿命更短，柔韧性不足，不能制成胡琴上品。

香港中乐团 高音小阮

(三) 胡琴系列整体功能之提升势在必行

蟒蛇皮自身天然特性及各地的胡琴制作工艺没有规范,仅靠制琴师的手艺和经验各自发挥,故从专业乐团的角度审视现在的常规乐器高胡、二胡、中胡的自身性能和群体感,实存在着极严重的基本问题:音色个性强而融合度低。这是因为这些乐器成型于上世纪五十年代,人们的思维模式审美情趣仍离不开当年的社会影响,对乐器性能的要求仅属于统一乐律、扩展音域、扩大音量的初阶,作品也是如此。然而在求发展的八十年代创作了大量的民族交响性作品,已经将这些传统乐器音色融合性差的特点显现出来。如果乐器性能得不到提高,会对民族管弦乐作品的发展形成阻力。而今日的民乐随中国的经济起飞走向世界,我们能拿出怎样质量的艺术作品见世人?怎样体现我们的文化先进?提高乐器性能的问题摆在眼前,而在世界推动环保的大潮流里,传统胡琴的制作材料蟒蛇皮也成为矛盾的焦点。时势逼迫我们做出抉择:2005年香港中乐团在艺术总监阎惠昌的带领下,开始了艰难而浩大的胡琴改造工程,希望用新的设计角度去改革传统胡琴遗留下来的某些缺陷,使用新的环保材料取代蟒蛇皮,希望开创出环保与传统艺术双赢的新局面。

(四) 改革胡琴系列的设计理念与实践

“移步不换形”是中国戏剧常用的表演形式。我们在乐器改革工程上的设计理念和实践程序亦基本按此方法进行。胡琴的独特音色及经半世纪创造的胡琴系列整体音色,早已深入人心,故此“形”不能改变。如何“移步”才能达到保存传统胡琴音色,提高乐器性能,又须合乎环保原则之目的?我们只能依靠自己去搞科研了。早在上世纪六十年代,中国已经有人进行用人工蟒皮的研究了,近年也有不少人工蟒皮的成果推出,但多以不能分解的塑料为材料,故亦不能称之为环保材料产品,且人造蟒皮未能超越蟒蛇皮的音色效果。我们清楚这种情况,故从寻找环保皮膜材料和改造胡琴共鸣箱结构两方面入手,希望经过不断的实验,制造出合乎乐团使用标准的常规胡琴系列乐器:整套产品包括高胡、二胡、中胡、革胡及倍大革胡,在保持各自音色特点的同时,提高自己的性能并在合奏中能够做到整体音色相互融合,组成立体金字塔式的群体音响积体。高音区清脆明亮,中音区圆润柔美,低音区丰厚宽广。这个音响将是结实饱满丰厚而明亮的。这个以膜震系统为中心的整体音响效果和以板震系统为中心的西方拉弦乐有着同样的功能,但色彩完全不

同。这是我们的设计理念。朝着这个方向,我们逐一改造胡琴系列每件乐器,并以乐团的排练和演出效果来做鉴定,确定继续改革的目标。每一件乐器完成初步的改革后,经艺术总监阎惠昌先生联同团长、首席乐师鉴定后,立即移入乐队和原有乐器混合使用,经检验成功者逐渐增加改革乐器数量,不成功者继续探索。这种实验方式,我们称为“摸着石头过河”。一年半来排练、演出和改革乐器的工作都在不停的运作中进行,以这样的方式保证拉弦乐的整体音色不变而功能逐渐增强。

(五) “环保”高胡是怎样改出来的

为了维持原高胡的音色不变,我们仍然采用紫檀和酸枝木作为改革高胡的共鸣箱(琴筒)材料。但共鸣箱的设计先经过计算。以

$$f = \frac{c}{2(L + ar)}$$

计算共鸣箱内的空气共振频率,以确定琴腔的基本容积。然后以相同容积不同尺寸的琴筒口、尾筒、内腔弧度进行测试,结合琴筒的内外壁厚度调整,找出能使共鸣箱发出理想基音的尺寸。然后配合不同厚度张力的皮膜进行测试,目的是要寻找最接近蟒皮高胡音色的皮膜。我们用的皮膜采用了杜邦的环保化工产品(PET)。为了应付繁复的试验,我设计了附设有压力表的蒙皮机(蒙皮方法与传统蟒皮蒙皮方法完全不同),以数字控制的方式监控蒙在琴筒口各点皮的松紧度,并保证琴筒口的受力平均。情况如调定音鼓,使皮膜的振动具规律,避免琴筒口的受力不均匀导致皮膜不规则振动,使振动能量相互抵消而且令琴筒变形。因为PET聚脂皮膜的张力比蟒皮强数十倍,因此在相同的压力或减力下其振幅比蟒皮平均而且能量强劲。因此理论上PET聚脂皮膜胡琴的音量比蟒皮胡琴大而且声音的衰减度也较低。也就是说它的基本性能较蟒皮高胡优异。在相同制作材料下以机械数字控制的方式操作,可以成批生产音色和效能基本一致的产品。经过这几项改革的高胡被命名为HKCO1型环保高胡。2005年10月第一版环保高胡完成后,艺术总监阎惠昌先生请来高胡演奏家余其伟先生在11月中乐团的音乐会上,以环保高胡担任独奏,演出传统广东音乐《平湖

香港中乐团 中音阮咸

HKCO 环保革胡3

HKCO1 型 环保中胡及高胡

HKCO 环保革胡2

秋月》及古曲《妆台秋思》。用制成不到一月的新环保高胡演奏传统曲目能行吗？为了保证演出质量，我和余其伟先生往香港电台接受访问及进行高胡录音，余先生分别用蟒皮高胡及环保高胡进行同一曲录音，当录音播出来时，竟然连我们自己都分辨不出两种高胡的音色差异。至此大大地增强了我们的信心。同年11月的音乐会上，乐团团长黄安源先生亦首次将第一版的环保高胡带入乐队作乐团首席琴用。

(六) 高胡组“摸着石头过河”了

虽然环保高胡首次亮相作独奏、领奏、合奏已获得观众热烈的反应，艺术总监阎惠昌先生依然非常谨慎，在往后的音乐会中逐一将环保高胡加入高胡组中，和蟒皮高胡一起混合使用。在检验双方的音色融合没有相互排斥的情况下，才逐渐全组换上环保高胡。若非经常来看的观众，甚至不知高胡已经换了乐器。至今一年半的时间里高胡组乐器“摸着石头过河”实践了“移步不换形”的设计理念。我们验证了环保高胡在常用音域 $g^4 \sim g^6$ 的音区中音量平衡，音量比蟒皮高胡大，整体的音色干净通透，合奏有较强的群体。由于高音的衰减度低故使音质显得更饱满明亮，以快弓演奏连续十六分音符的力度和颗粒质感使乐曲生色不少。例如黄贻钧曲彭修文编曲的《花好月圆》中高胡快弓的片段由环保高胡奏出，在急速的节奏中充满弹性的音符灵巧地跳跃着，强劲的力量感为乐曲带来更豪爽、昂扬激情的欢乐气氛。

(七) 中胡及革胡的改革

中胡的改革理念和方法依照高胡的方式进行。故亦同样达到了音质干净、宏厚之效果，音量则远大于原蟒皮中胡。由于PET聚酯皮膜的振动充分，故音区之间的衰减度低，声音之间的连接力强，用连续的长弓演奏慢板的旋律，宛如吹管乐器吹奏时一气呵成的效果。宏大的音量增加了它的包容力，使乐队的整体音色更加丰满、圆润。

原革胡的筒口直径35厘米，倍大革胡的筒口直径52厘米，它的皮膜非杀巨蟒蛇而不可得。欧美国家的观众看到这些巨型蟒皮，

可能会产生不快的心境。革胡发音迟钝，音质混沌，低音暗哑软弱也是需要改革的原因。我们以杨雨森先生的64型革胡为蓝本，实行重新设计共鸣箱的容积，更换制作琴筒的材料，调整琴腔内连结皮膜之伞形支架的形状尺寸等多项措施，一共做了八版的试验，以PET聚酯皮膜取代了蟒蛇皮，制成了HKCO1型板膜共振革胡。它的音量比大提琴大，由于音乐效能显著，已由广州珠江集团开始进行批量生产。文化部教科司一直重视和支持民族低音拉弦乐器的改革研制工作，在2005年我们研究之初已致函我团，支持和鼓励我们进行科技攻关。

(八) “天行健，君子以自强不息”

环保是世界的大潮流，是关乎人们生存和发展的大事，乐器为人所用，为作品服务，跟随着人的审美观改变而改变。因此，乐器随着社会的发展而改革是必然的。今日的传统胡琴艺术是在不断的改革中逐渐形成的，每一次危机必带来每一次发展的机遇。顺应环保的大潮流，香港中乐团初步成功地创造了环保胡琴系列。在坚持传统乐器的音色不变、形制不变、演奏法不变的基础上，用发明蒙皮机、以环保PET皮膜取代蟒蛇皮、改造乐器的共鸣箱等科研方法，实践“移步不换形”的改革理念，达到了提高乐器性能之目的。目前乐团的高胡组六人、中胡组八人、革胡组八人已配备了环保胡琴系列HKCO1型胡琴。虽然二胡及倍大革胡仍在完善之中，然而以科研创新的手段提升传统乐器性能的实践结果，已经大大增强了我们对未来发展的信心。

环保胡琴系列在乐团理事会、艺术总监、行政总监的全力支持下，凭着乐团上下的行政和乐师的不懈努力下，正稳步迈向成功。我们在乐团成立卅周年，香港回归祖国十周年之际，以我们的创意成果为民族音乐的未来送上美好的祝福。期望传统胡琴艺术与环保，达到可以双赢。

阮仕春 香港中乐团

(责任编辑 张宁)