

温暖人間

指揮家吳懷世 交響樂 能容天下

一起傳承
聖嚴法師的大悲願
達摩祖師的尋尋覓覓
我的伴侶痛先生
留白的智慧

指揮家吳懷世 交響樂能容天下

文：陳十 場地：The Coffee Academics 圖：Steve Ng / 部分照片由馬勒樂團提供，特此鳴謝。

選購交響樂團演出門票時，你會選擇哪區的座位？不少人首選音樂廳前座中間位置，聽說立體音效最佳；亦有人獨愛坐在樂團背後的高座區域，細看指揮家沉醉音樂的表情和舉手投足，原來交響樂不僅悅耳，還能悅目。

近年，有位香港製造的八十後指揮家嶄露頭角，還未三十而立，已憑他指揮若定的演出屢獲國際指揮界殊榮，吳懷世 (Wilson Ng)，率領他創立的馬勒樂團，短短五年間，進駐本地大小場地巡迴演出，從傳統文化音樂廳、工商廈到佛寺大雄寶殿。下月佛誕，馬勒樂團將獲香港佛教聯合會邀請，到紅館演奏佛曲。年輕樂手、西樂器和佛曲，演奏台上的交滙難得一遇，且看這位擅長以音樂說故事的樂團創辦人如何演繹，現在先為大家送上 Wilson 親自指揮的「人生交響曲」。

父親開的玩笑

仍記得二十年前可歌可泣的愛情電影《鐵達尼號》，其經典主題曲《My Heart Will Go On》頭二十秒的動人前奏嗎？Wilson 初聽便陶醉不已，恰巧家中竟有此唱片，他問父親那段音樂是由什麼樂器吹奏，父親指是長笛，當時只年屆十一的 Wilson 便誤把 Kenny G 的色士風當了長笛，但錯有錯着，長笛跟他一拍即合。「當爸爸買了長笛回家，不消個半鐘，自己已鑽研到它的基本指法，一會兒便吹奏出那首電影主題曲。那時家庭經濟狀況不好，我要好好把握機會。」每當他提到父親的「烏龍事」，大家都會好奇地問他是否喜歡色士風，因跟他擔任樂團指揮，完全兩碼子的事。他笑言：「我並非特別熱衷色士風，反而是喜歡樂器的說話方式，就那齣戲的劇情而言，樂器演奏部分不須附加任何言語，已將動容故事娓娓道來。」

幼年 Wilson 與他的
攝影師爸爸。

生涯規劃專家

「自小做任何事，我都會想像它會否成為我未來的職業。」眼前的 Wilson 帶點稚氣，與鏡頭下的他有點不同，相片中，總覺他眉宇間流露着非他年紀應有的滄桑感，也許與他童年時經歷父親破產、父母離異有關，令他比同年的人思想更成熟、實際和長遠。「從小無論我做任何事，都以能否發展成事業為大前提，所以我對每樣興趣都分外投入。小學時我最愛當童軍，要參加便要當隊長，那時的我不是在學習，而是工作，幻想將來的職業就是童軍；我還有一嗜好，就是打乒乓球，當時我渴望成為乒乓球專家——幾乎什麼我都會加個「家」字。只要有一行，我是精通的，有社會需要，而我又熱愛的，這三個元素集齊，就會成為我的理想。」最後，當童

軍和乒乓球員已成他童年回憶，思想型的他還是將眼光專注於音樂上。

音樂有出路嗎？

長笛，引領他走向音樂世界，但要成為音樂家，出國留學是不二之選。「對父母而言，音樂有何出路呢？但我會盡力證明它的可能性及自己的決心。」十六歲那年，他終考取獎學金到法國巴黎國家音樂學院讀音樂。當時母親即使再不好看，如何阻止他學音樂，亦毅然變賣了住所，供他繼續留法深造。現在每場 Wilson 的音樂會，父母均是座上客，「他們就像來看兒子畢業表演！」Wilson 腼腆地幸福笑道，他指母親開始收聽港台第四台古典音樂台，而爸爸成為他音樂會的大會攝影師，這不失為一個了解兒子工作的好開始吧。

爸爸是攝影師、媽媽是教師，儘管是在不懂音樂的家庭長大，也無阻 Wilson 踏上音樂之路。

指揮家是誰？

右手拿着指揮棒給樂手打拍子，左手抬起、放下、拉線，身體蹲下再提升，每個誇張的表情和動作代表着旋律處理的方法，當中包含着作曲家賦予樂曲的感覺，有輕快、柔和、激昂，也有是節奏快慢以及音調的強弱，他像是在拆解作曲家留給演繹者的音樂密碼；也可這樣說，指揮家就是協調眾多樂器、主奏和伴奏，令樂曲更完美的人。

關於指揮的功能，Wilson 用了一個貼切的比喻，「當有人生日，大伙兒會為壽星公合唱生日歌，雖然生日歌人人懂唱，但要合節奏、音調卻非常難，還有何時開始和終結？唱到高音位維持多久？大家事前沒排練過，當然會出亂子，這時候，指揮就有其作用了。」那指揮家的表情、動作代表什麼？「當我的神情變得嚴肅，而我的手會模仿好重的東西，旁邊小提琴手看到，他們會拉得用力

些，令聲音較沉重；而當我動作變得輕巧，遠處的鼓手同樣會敲得輕力些。」

他邊說邊從袋中拿出由水松木及白色碳纖維製成的指揮棒，原來如此輕巧。「有人說指揮棒是權威的象徵，但我覺得是一個集中點，人較易被淺色的物件吸引，也可算是一隻手的延伸。」指揮棒有不同長度，他偏愛長身的，因手肘不必伸展太多出來，不易疲倦。其實每次看他的演出，他總會汗流滿面，個半小時內力量的表現，像跑完馬拉松。他苦笑道：「我剛剛才做完針灸，因背部有點勞損。」指揮家的基本功就是要熟背總譜，耳朵亦要比別人靈敏。Wilson 指指手機，「我電話內都是音樂會的樂曲呀！」他指每當要放鬆時，他就聽流行曲，「滿腦子是樂譜，要打斷思維，使用其他音樂覆蓋，讓腦袋靜一靜。」

愛樂的更高層次

愛音樂的最高層次，不是把音樂演繹得如何淋漓，而是與眾同「樂」。在法國留學時，Wilson 最難忘的是每星期去聽音樂會的日子。演奏廳最好位置的門券大約 170 歐元，但他只能買最便宜的 5 歐元門券，他笑指那是連舞台也看不到的隱蔽位置。有時臨開場前兩分鐘，偶然會有人在門口免費送贈門券，或許因為他們友人臨時失約，二話不說便邀請站在廳外的陌生人一齊入內觀賞。「有次我在街上焦急地等候巴士，有路人見狀，問我往哪兒，我答我去音樂會，路人即說他車子在附近，願意載我一程。對於我這個異國人，當地人可如此熱情慷

馬勒樂團誕生

Wilson在巴黎留學時
於羅浮宮前留影。

慨，完全反映他們對音樂的重視，他們會感恩你懂欣賞他們的藝術；如果你是一名藝術家，更會對你表示敬意。」

指揮家和交響樂的兼容

有人說指揮家是樂團中最懂音樂的人，因為他要精通多種樂器的特性，並且將它們融會貫通。Wilson 少年時已懂看樂團的總譜，儘管初期只是樂團的長笛手，也清

楚其他團員的角色和表現。「演出中，當我聽到有樂手未及時吹奏，我會感到有點不耐煩，但仍會設法幫忙補位，可是我這意見多的人，作為一個樂手，並不受歡迎，反而擔任指揮，挑剔團員的表現卻是份內事。」

「以前我總不明白為何有人欣賞完一首曲目後會說不出曲名來，我現在已不是跟你談論音調，或者哪兒轉 key（調性）！」Wilson 說

「馬勒樂團」以 19 世紀奧地利著名作曲家名字命名。「因為馬勒一生專注創作交響曲，鮮有其他類型的作品，如果想起蕭邦你會想起鋼琴協奏曲，那馬勒就會想起交響曲。那時他把交響樂團的規模增大，令成員增至千人，大大提升了樂團的聲勢，亦將樂曲的篇幅加長，在交響曲創作方面甚有影響性。」不少人都是因 Wilson 所創的樂團才認識馬勒，他笑指這是個很好的宣傳手法，認識他便能認識到馬勒的樂曲。

一頭不羈曲髮的 Wilson，髮型有點令人聯想起貝多芬，拿起指揮棒，揮灑自如。年初剛獲聘為亞洲首屈一指的韓國首爾愛樂樂團副指揮家、亦是本地馬勒樂團藝術總監兼首席指揮的 Wilson，現在中韓兩地走，每逢周末便回港數天，然後又重返韓國為樂團排練。與他創立的馬勒樂團不同，前者是正規的交響樂團，主要在大型音樂廳演出，而 2014 年成立

的馬勒樂團則希望培育本地年輕音樂家，並以嶄新的手法讓交響樂與群眾拉近。

「直至半年前，我們才收支平衡，希望未來能有定期的演出機會，令音樂家的生活穩定些，但要看樂團的捐款和贊助了。」向來有說香港過於急功近利，藝術發展不被重視，但 Wilson 直言有幸遇到不少善心人，他們憑藉自己的人際網絡令樂團的知名度大大提升，亦給予樂團珍貴的演出機會。好像年初樂團分別在東蓮覺苑及香港工業總會的工創空間演出，兩個不正規的表演場地，卻為欣賞者帶來了驚喜。而樂團的首張唱片，更是由當時唱片的錄音師自資贊助。現時樂團每場演出約有 30-100 名團員參與，全部以項目形式受薪，「我想每次演出，團員都可以搵到他自己的角色和位置，如果那人沒有上進的心，即使樂器演奏得再好，我都不會留他在樂團裏，我會問他『Why are you here?』」

時眉頭微蹙，他對音樂的執着表露無遺，既可敬又可愛。「我以前會懷疑那人是否真正喜歡音樂，但後來發現即使是法國音樂學院裏的學生，忘記曲名的竟大有人在，所以我往後不會再以自己的準則去評估人，也不想身邊的人感壓力。」一直自覺是異類的他，直至踏上指揮之路，才猛然發現那裏就是自己的歸宿。指揮就是他傳遞音樂的最佳方式，亦是一個真正讓他表達自我的平台。

「我不認為任樂團指揮是升『呢』了，我依然是樂團的其中一員，僅是轉換了崗位，基本上，指揮家前身都是樂手，所以我好尊重每名樂師。」他以馬勒名言作結：「A Symphony must be like the world, it must include everything」，交響樂之包容量就如世界那麼宏大，只要大家同一理念，踏實為音樂而做音樂，儘管有多種獨立、鏗鏘的聲音響起，也會瞬間變得圓融一致。

音樂無邊界

欣賞交響樂，從來都只能在台下遠觀，馬勒樂團舉辦的「Musicians Without Borders」，觀眾會被安排坐在不同的樂手旁，就像成為樂團其中一員，樂器、音樂近在咫尺。早前，該樂團與「黑暗中對話基金會」合作，於香港工業總會的工創空間舉行「Musicians Without Borders — Hero in the Dark」（無邊界音樂家——黑暗中的英雄），當中更邀請了基金會的 CEO 莊陳有及其他失明人士參加，傷健人士一起閉目傾聽貝多芬《第三交響曲——英雄》，充滿氣概和力量的交響曲，果真振奮人心，實在是一個既獨特又平等的音樂體驗。

東蓮覺苑的交響樂

幽靜的跑馬地山光道，此夜特別燦爛，燈火通明的東蓮覺苑裏，大雄寶殿座無虛席，人聲鼎沸頃刻靜止，換來悠揚音韻纏綿夜空。四首耳熟能詳的佛曲及古典音樂，在六十多年歷史的佛寺兼法定古蹟裏，由馬勒樂團演奏，這個別出心裁的搭配，造就中西和新舊文化的交織。

躬逢其盛，有幸近距離欣賞眾樂手的演出，不須添加任何音響器材，大雄寶殿的樓高二十米的中空式設計，自然地營造出環迴立體聲的效果，先天的建築群組，也意外地建構了演奏廳的格局。殿頂懸掛了張學良的題字：「慈雲覆幬」，動聽音韻正如四字所述，像被子覆蓋了整個大殿。

先輕柔後剛勁的開場佛曲——《五會新聲念佛》，樂團初以弦樂

和長笛演譯第一幕的《讚佛偈》，予人春回大地，萬物復甦的感覺；第二幕，「南……無……阿……彌……陀……佛」以六字佛號念頌的音韻，成為樂章第二部分的主旋律，溫婉攝心，深入心坎處，將煩惱一掃而空，起首演此曲確能讓觀眾清心細聽。

中場穿插芬蘭作曲家西貝流士的《第三號交響曲》及德國作曲家布拉姆斯的《小提琴協奏曲》，Wilson指後者與東蓮覺苑的理念相配，因為東蓮覺苑建築外型恍如慈航，有着度眾生到彼岸的含意，而此曲充滿愛意和感恩。壓軸出場的是《三寶歌》，曲譜與歌詞已近九十年歷史，分別出自弘一大師及太虛大師兩位高僧大德手筆，大會更印備了歌詞，供觀眾合唱皈依佛、

法、僧三寶的崇敬之歌，令音樂會的氣氛更殊勝和熾熱。原來兩首佛曲分別由兩位本地年輕女音樂家重新編曲，相信稍後會繼續有更多出色的管弦樂版的佛曲推出。音樂會尾聲，東蓮覺苑苑長僧徹法師以「諸上善人俱會一處」總結一連四場的演出，眾樂樂卻能凝聚不同專長的「善人」來演出和欣賞，並將佛曲的祝福傳揚開去。

對於西樂團碰上佛曲，那種意想不到的火花，Wilson以「amazing」來形容。「要是西方的樂團能演繹西方宗教的曲目，為何我們本地樂團不能演奏東方的宗教音樂呢？其實這才是我們的獨特之處。感恩東蓮覺苑給予樂團很大的自由度，促成今次滿有驚喜和難忘的音樂會。」

主辦及演出團體
Presenter and Performer馬勒樂團
GUSTAV MAHLER
ORCHESTRA受惠機構
Beneficiary智行基金會
Chi Heng Foundation

馬勒樂團音樂會 暨 智行基金會籌款活動

Gustav Mahler Orchestra Concert cum Chi Heng Foundation Fundraising Event

馬勒樂團

「唔使指揮」音樂會

A CONDUCTOR-LESS
CONCERT

17 MAY 2019

FRI 8PM

領奏 / 小提琴獨奏：胡乃元
Leader / Violin solo: Hu Nai-Yuan1985年伊莉莎白女王國際音樂大賽首獎
First Prize of the Queen Elisabeth Competition in 1985

來自台灣的小提琴家胡乃元，是一位全方位的演奏者，他怡然自得的演奏技巧，對音樂富有才智的詮釋，毫不猶疑的神韻與活力，使他能與今日弦樂界的大師們並列。

BBC音樂雜誌

Taiwanese violinist Nai-Yuan Hu is an awesomely capable performer whose technical facility, musical intelligence and unflinching verve place him among the higher echelons of today's string virtuosi.

BBC Music Magazine

莫札特	D大調嬉遊曲，作品 K.136
孟德爾遜	E小調小提琴協奏曲
莫札特	G小調第四十交響曲，作品 K.550
Mozart	Divertimento in D, K.136
Mendelssohn	Violin Concerto in E minor
Mozart	Symphony No. 40 in G minor, K.550

藝術總監
Artistic Director吳懷世
Wilson Ng17 May 2019
Fri
8pm香港大會堂音樂廳
Hong Kong City Hall
Concert Hall招待六歲或以上人士
遲到人士將待適當時候才可進場
馬勒樂團保留更改節目及表演者權利For ages 6 and above
Latecomers are not admitted until a suitable break
Gustav Mahler Orchestra reserves the right to change the programme and artists

\$1000 \$480 \$360 \$240 \$160

全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及看護人並綜援受惠人可獲半價優惠
凡購買正價門票4張或以上，可獲9折優惠Half-price tickets available for full-time students, senior citizens aged 60 or above, people with disabilities and minders, and CSSA recipients
10% discount for group booking of 4 or more standard tickets門票現正公開發售
Tickets available NOW at gmohk.com

網上購票 Online Purchase	www.gmohk.com
門票查詢 Ticketing Enquiries	6086 2982 / info@gmohk.com
節目查詢 Programme Enquiries	9372 9731 / info@gmohk.com
捐款熱線 Donation Hotline	3709 6543

f hkgmo

gmo.hk

www.gmohk.com

info@gmohk.com

協辦機構 Associate Organisation

首席贊助 Principal Sponsor

贊助 Sponsor

媒體伙伴 Media Partner

Yale Club of Hong Kong
耶魯大學香港校友會Esther Thien and Family
Ms Amy Leung
Ms Anita LeeOverseas Harvests Limited
Webber & Nickel (Int'l) Co Limited
Richie Decoration Limited

受惠機構：

智行基金會
Chi Heng Foundation

主辦單位：

HK Showbiz Limited
香港演藝制作有限公司

智慧善行素宴

之 心繫孤兒情 **2019**

為中國愛滋孤兒送上至誠關懷

智行基金會在1998年成立於香港，為香港註冊的合法慈善團體，並根據【中華人民共和國境外非政府組織境內活動管理法】在中國內地登記註冊。“智行”的理念是把智慧付諸於行動，締造一個更平等、健康的社會。自2002年以來，智行累計為超過26,000名學生提供助學及心理發展等服務，服務人群以受愛滋病影響家庭的學生為主，亦包括受貧窮、疾病、歧視影響的學生。

*素宴淨收益將全數用於智行基金會中國愛滋遺孤助學計劃。

請即行動，
立即購票！

2019年6月15日（六） 18:15–22:00

（18:15恭候，19:00入席）

地點：龍堡國際 — 胡應湘宴會廳
地址：香港九龍尖沙咀柯士甸道8號

晚宴節目：馬勒樂團、明歌知欽、蕭凱恩、慈善拍賣等

馬勒樂團 由香港青年指揮家吳懷世於 2014 年成立，旨在培育本地年輕音樂家，支持他們全力發展，且秉承「將古典音樂現代化，與社會大眾聯繫在一起」的理念，致力推行意念創新的音樂會，向社會大眾推廣古典音樂。近年樂團運作愈趨成熟，受到香港媒體和音樂界廣泛注目。2017 年 6 月，由吳氏指揮的馬勒樂團「巨人之旅」音樂會中，馬勒《第一交響曲》「巨人」的演出首次被灌錄成唱片。馬勒樂團有限公司為香港政府註冊的非牟利慈善團體。