

從古典巨匠到爵士玩家

Thomas Quasthoff：離開，是為了抵達

「人生沒有事情是無緣無故發生的。」這是世界著名低男中音 Thomas Quasthoff (湯瑪士·夸斯托夫) 的人生哲學。有着一把低沉迷人聲線的他，7年前毅然離開古典音樂舞台，轉而在爵士樂世界中闖出新天地。冬雨霏霏的柏林，即將來香港藝術節演出的 Quasthoff 坐在小小的會議室中，與我們暢聊他的人生轉折與音樂故事。溫暖的嗓音模糊了時間。

Thomas Quasthoff C Gregor Hohenberg SONY

「你不能計劃所有的事情。」縱橫音樂舞台超過40年，四度斬獲格萊美，獲得崇高專業肯定的 Thomas Quasthoff 說起過往的日子時，是無比淡然的語調。

故事的開頭並不完美。他出生便不幸患上海豹肢症，曾因為無法彈奏鋼琴而被音樂學校拒之門外。但上天給他一副動人好嗓子，父母無條件的愛與支持更助他抓住自己的夢想。「如果你天生有我這樣的殘疾，電視和媒體總會對你比較敏感，因為它們總想展示完美的畫面，和有着完美微笑的藝術家。我在這種情況下像是一個局外人。我唯一的機會，就是在音樂上展現卓越的水平。因為如果你真的非常棒，別人就很難說No。」

從13歲起，Thomas Quasthoff 就跟隨啟蒙老師 Charlotte Lehmann 學習，29歲時贏得權威的世界級歌唱比賽 ARD International Music Competition 獎項，之後更逐漸將包括柴可夫斯基國際音樂比賽 (Tchaikovsky Competition) 在內的重要獎項收入囊中。進入古典樂壇大門的他，事業如乘火箭般快速飆升，迅速成為歌唱界和唱片公司的寵兒。「相對來說，贏得比賽容易，難的是如何一直保持水平。」 Thomas Quasthoff 坦言自己非常努力，也總在對的時候碰到伯樂。例如著名指揮 Helmut Rilling 就帶他出征美國俄勒岡巴哈音樂節，助他開展美國的事業版圖。而一路走來，Thomas Quasthoff 與柏林愛樂、紐約愛樂等知名樂團合作無間，阿巴

度、西蒙·列圖、巴倫波因等著名指揮家更是與他亦師亦友，在音樂中碰撞出精彩火花。

「廉價的香檳與昂貴的好酒」

所以不難想像，當2012年 Thomas Quasthoff 宣佈退出古典音樂舞台時，消息如何震驚樂界！而當他闊別6年後帶著個人爵士專輯款款歸來時，又如何讓樂迷驚艷不已。

是藝高人膽大，還是突發奇想的一時「任性」？「我一直喜歡爵士樂。這並不是『好了，現在我要放下古典樂，改作爵士吧』。而是我一直喜歡唱爵士樂。」 Thomas Quasthoff 說，「那還是受到我哥哥的影響。我們非常親近，曾一起寫了三本書。那時，他寫句子和歌詞，我就潤色和演唱。」但令人惋惜的是，9年前年僅52歲的哥哥因為肺炎去世，如同在 Quasthoff 的世界中驟然拋下巨大的陰影。加上早前母親的離世，與自己的婚姻危機，Quasthoff 一時墜落人生低谷，更有將近一年的時間失去聲音。

「我該怎麼辦？」他問自己，好在，歌唱的天賦在，音樂的專業在。他逐漸找回自己的聲音，轉而與朋友去做卡巴萊 (Cabaret) 演出。這種娛樂演出結合喜劇、歌曲、舞蹈等元素，諷刺政治，評說生活，在德國很受歡迎。但直到他後來與騷靈爵士樂歌手 Max Mutzke 一起做了一個音樂會，才讓他找到自己「在音樂中的根」。觀眾熱烈、瘋狂地回應自是讓他動

容，太太的一句評語更是直接撞到他心上：「作為一個卡巴萊歌者，你是廉價的香檳；而作為一個爵士歌手，你仍然是昂貴的好酒。」

「我覺得她是對的。」Quasthoff 大笑說，從那時起他轉唱爵士。「我認識很多歌唱家，唱了太久。你知道，人類的聲線是有極限的，年紀越大，聲音也變得更老。聽着過往的偶像聲音發生變化了還在唱，我會想：適時地停止有那麼難嗎？我的聲音呢，現在仍然OK，對爵士來說剛剛好。作為低男中音，我的聲音比較低，爵士樂界，比較少人在這個音域演唱。」

「來聽，然後你就知道」

Quasthoff 說自己最愛傳統爵士樂，不是即興爵士樂的玩家。從規整有序的古典世界轉到率性流轉的爵士領土，我問他如何形容自己玩爵士樂時的狀態，他睜起眼睛愉快地說：「這很難用語言形容，我總是說：來聽，然後你就知道。」

「總的來說我是一個很感性的人。」他想了想繼續說道，「我有一把非常溫暖動人的聲音，從古典到爵士，這都沒有改變。我覺得我的歌唱比較傳統，我唱爵士不是為了想要去改造爵士樂的世界，我唱爵士是因為我愛爵士，因為我覺得自己知道怎麼去演唱這種音樂。你不會發現我在用古典的方式唱爵士，我們已經有太多糟糕的所謂 cross-over 的例子了。並不是誰都可以唱爵士，你要明白這音樂的特性，它的斷句是非常不同的，更加自由，不像古典

樂有着清晰的節奏和框架。我喜歡這樣的自由，但儘管如此，我用傳統的方式來演唱。」

Quasthoff 享受爵士樂的舞台，享受不停尋找音樂中的樂趣，享受新的方式來詮釋傳統的曲子。唱爵士，對他來說也是和朋友親密 jam 歌的時光，與他同台的樂隊，不僅是拍檔，更是親密的好友，「與朋友們一起玩音樂非常棒，比和出色但是其實不熟的音樂家一起合作完全不同。這對音樂也非常好，你會在音樂中聽到那種默契。」

總有人問 Quasthoff，有沒有崇拜的歌手和模仿的對象？對此，他聳聳肩調皮地說：「像我說的，我不是 Frank Sinatra，我的聲音很低；我也不是 Nat King Cole。我比以前的爵士歌手們過得更健康，我不嗑藥、不喝酒，哈哈。我的聲音很特別，我有自己的風格、自己的方式，與其他人沒有可比性。」

「離開膚淺的古典樂界，我不難過」

離開經營了數十年的古典音樂事業，Thomas Quasthoff 頗為瀟灑，坦言沒有任何難受的感覺。坦誠直率的他批評現在的古典樂工業是非常「人工」(artificial) 的世界，「最重要的事情是音樂家賣出足夠多的唱片，為唱片公司賺錢。今時今

Thomas Quasthoff 攝影：尉璋

日，你很少能找到唱片公司仍願意專注地為某個音樂家規劃下一個十年在音樂上的事業發展。對我來說，這樣的古典世界非常膚淺。而爵士樂的世界不大一樣，更加關注在音樂上。」他批評唱片公司為了谷銷量而「騎劫」音樂家勉力產出品質不夠高的產品，令他覺得「羞恥」；亦抨擊音樂節逐漸淪為富人的金錢遊戲，失去了尊重音樂、享受音樂的意義。

Quasthoff 就這樣毅然離開，現在在爵士樂中找到做音樂的單純快樂。他說：「你不能計劃所有的事情」，他也說：「人生沒有事情是無緣無故發生的」。萬事有緣法，柳暗花明間終於走到了心之所向的地方。

湯瑪士·夸斯托夫四重奏
《Nice 'N' Easy》
時間：3月14日 晚上8時
地點：香港文化中心音樂廳

品文化瑰寶南音 憶一代宗師杜煥

日前，香港中文大學中國音樂研究中心與西九文化區戲曲中心合作舉辦《大鬧廣昌隆》香港文化瑰寶系列之八唱片發佈會，並邀來一眾名家演唱，包括阮兆輝教授、陳志輝教授等資深表演藝術家；而匹茲堡大學榮休教授榮鴻曾亦大談杜煥先生生前事蹟。主辦方表示，是次活動收益扣除成本後，將全數撥捐香港盲人輔導會。

嶺南之聲——南音

南音流行於上世紀珠江三角洲，現瀕臨失傳的廣東說唱曲藝，2017年被列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」，演唱者一般為盲人，多數以邊彈邊唱形式進行。南音曾紅極一時，但自上世纪六十年代歐美流行音樂興起，南音逐漸退出大眾視野，加上電台取消有關南音節目後，這項傳統藝術表演更逐漸消逝於主流文化當中。

南音也被稱為中國現存歷史最悠久的古音樂，有「中國音樂史上的活化石」之稱。由兩漢、晉、唐、宋等朝代的中原移民把音樂文化帶入閩南地區，與當地民間音樂融合而成。與之相伴的表演樂器有古箏、椰胡、琵琶、簫等，表演多以旁白與演唱者相互穿插連成。《大鬧廣昌隆》

《大鬧廣昌隆》南音表演 香港中文大學中國音樂研究中心提供

當日活動，南音演出有由馮公達撰寫、述杜煥一生的《杜煥誓師》南音表演及《南音小品兩闕》、《七月落薇花》、《陽關折柳》和《男燒衣》南音演出。

杜煥以南音唱己一生

是次發佈的唱片是由學者榮鴻曾教授1975年為誓師杜煥(1910-1979)所錄，不僅保存了杜氏的藝術，亦重現早已消逝的南音演唱環境。

誓師杜煥是南音的一代宗師，又稱拐師傅。他自小家貧，3個月大時失明，1923年起在廣州拜孫生為師學習演唱地水南音，1926年經澳門移居到香港謀生。榮教授因不想杜煥先生在錄音室對着空無一物的錄音棚唱，便遷址富隆茶樓，讓杜煥遇

知音。「當時的富隆茶樓聚集了許多愛聽南音的茶客，每星期三次各一小時的表演，歷時三個月杜煥以古箏自彈自唱錄製而成。」榮教授說。

南音表演多以名曲如《霸王別姬》等經典名曲演繹，榮教授後向杜煥提議一改唱經典的樣式，以杜煥自己的一生作為主題創作南音，但杜煥本人並不太認同當中的意義與價值，在榮教授多番勸說下，杜煥才勉強答應。

「民間藝人一般少有唱自己，以南音唱自己也可以視作一種記錄的形式，留下歷史的烙印。杜煥1926年來港，見證香港時代變遷與歷史的發展，唱自己的一生也相當於唱香港的變幻。」榮教授說。

一代宗師杜煥雖已逝世，但幸好後人保留了他的經典製作成唱片，加上各個機構極力推動南音的傳承，讓新世紀的新生仍能一品嶺南之聲。

文：石婉盈

周末好去處

相聚西九「自由約」

3月9日至10日，今季最後一次「自由約」，將一連兩日為大家呈獻盛大音樂、親子、文學、市集等精彩節目。於3月9日，法國前衛電子樂隊 Las Aves、印尼二人實驗組合 Senyawa，以及本地薑樂隊 Blood Wine or Honey、Mike Orange & The Universe Travellers、Stranded Whale、唱作人 Olivier Cong 等將踏上周六舞台，迸發音樂火花。而於3月10日，除邀得紙風鈴、The Prototype Lab、ROOT 等多隊本地樂隊輪番演唱，周日舞台亦帶來多個耳目一新的跨界合作，包括 Modern Children 與羅曼四重奏的「童羅合璧」，以及美國組合 Ensemble Mik Nawooj 與 MC 仁的嘻哈、古典音樂衝擊。

備受歡迎的「童樂場」和「ohmykids 孩子市集」將於本月載譽歸來，在全新落成的海濱長廊上，讓一眾12歲以下小童親自製作、策劃及管理攤檔，並提供各種創新親子遊戲。

你還可以即場參加 WE Dance 的舞蹈工作坊，向印度舞蹈藝術家 Shilpika Bordoloi 學習傳統印度舞；蒙上眼睛「暗遊自由約」，以其他感觸感受藝術公園的一草一木；與香港觀鳥會傾聽大自然中的各種聲音；或透過文學心理測驗，測出真實個性。立即下載「自由約」手機應用程式，或加入 Facebook 活動專頁，發掘更多豐富節目內容。

日期：3月9日 下午2時至 晚上9時15分
3月10日 下午2時至 晚上7時05分
地點：西九文化區藝術公園 免費入場

「畫出香港」繪畫展覽 工作坊有紙有筆任你畫

由香港青年藝術協會主辦，中信銀行(國際)有限公司贊助，希望鼓勵大家重拾畫的「畫出香港」展覽現已正式開幕，由即日起至3月12日，可到PMQ 元創方欣賞數百位本地中、小學生、教師及藝術家透過一系列藝術家駐校計劃，創作出的13組的展覽作品，包括「創意禪繞」、「瘋狂頭像」、「社區小星球」、「環遊華富」、「油掃小社區」等，展覽亦同時展出多位本地著名藝術家包括王天仁、飛天豬、Brainrental 等的畫作。大小朋友除欣賞畫作外，可免費即場參與工作坊，包括以一筆線條畫像畫的「你畫我畫你」、用簡單重複圖案創作的「禪繞世界」、利用回收木材一起創作大型社區藝術作品的「一二三木頭人」等，享受

繪畫的樂趣，感受繪畫世界天馬行空的創作力和獨特性；展覽期間亦會不定時有本地藝術家即席創作大型繪畫作品。

「畫出香港」繪畫展覽
日期：即日起至3月12日 上午10時至晚上8時
地點：PMQ元創方 費用全免
「畫出香港」活動日
日期：3月10日 上午10時至下午5時
地點：PMQ元創方及附近社區 費用全免

藝粹短訊 何鴻毅家族基金作曲家計劃 2018/19 為新一代年輕作曲家護航

在港樂第45個職業樂季(2018/19樂季)，香港管弦樂團(港樂)呈獻由何鴻毅家族基金贊助、港樂主辦的「何鴻毅家族基金作曲家計劃2018/19」。計劃目的旨在為新晉作曲家人才提供創作平台，支持管弦樂作品創作。在本季度，港樂揀選了六位本地年輕的作曲家參與，他們各為港樂創作一首3-4分鐘的短篇管弦樂作品，港樂多位樂師也參與其中提供意見與指導，望透過計劃凝聚本地創作力量。

其中，為作曲家提供不同的意見和指導，而今年港樂更邀請到曾獲BBC交響樂團委約的英國作曲家歌頓以及指揮朴正錫指導六位作曲家與樂團演奏，齊為音樂會揭開序幕。

日前舉辦的公開採排中，可見作曲家、指揮與樂團之間的親密互動。為求精益求精，指揮朴正錫多次與六位作曲家與歌頓細緻磨合，力求每一個音符、每一個小節都準確無誤。在正式演奏中，觀眾一同聆聽到六首作品完整的演出，感受六位年輕

「何鴻毅家族基金作曲家計劃2018/19」公開採排 攝影：Ka Lam 港樂提供

作曲家對音樂的投入及熱愛，欣賞他們努力的成果。作品包括：梁頌然的《香港的海明威》、陳浩怡的《邊緣夢系》、伍家駿的《站與站之間》、賴震銘的《黑白》、譚樂希的《問》與吳藝敏的《楔》。

文：石婉盈