

陳永華新作《仁愛大同》祝願世界 多倫多首演「美樂大同」港加齊心

這次多倫多之行，除了欣賞了多倫多交響樂團《布蘭詩歌》的演出，和出席了6月18日上午舉行的香港周開幕儀式，下午香港作曲家陳永華在多倫多大學利銘澤典藏（利銘澤圖書館）的「音樂連繫港加兩地」（Connecting Hong Kong and Canada through Music）音樂講座外，最重要的目的是出席香港周其中一項高潮活動「美樂大同」音樂會。這是由香港聖樂團聯同溫哥華聖樂團（部份團員是香港聖樂團的舊團員）組成近百人的陣容，聯同多倫多的KSO管弦樂團舉行的「慶祝中華人民共和國成立七十周年暨港加音樂文化之旅」的慶典活動。

三十載見「陳九」面世

貝多芬、馬勒、布魯克納等人都祇留下九首交響曲傳世，（似乎第九交響曲便是作曲家創作生涯的終結），香港作曲家陳永華顯然不以為然，在多倫多KSO樂團的委約下，寫了他的第九交響曲，筆者亦得以躬逢其會，見證了6月22日在多倫多列治文山表演藝術中心的「陳九」的世界首演。

陳永華的第一交響曲（1979），是在中大音樂系的畢業作品，第二及第三是在多倫多大學唸碩士（1981）及博士（1985）時的畢業作品，其餘各首交響曲都是學成回到香港後的作品。其中第四，八，和現在面世的第九都有合唱。第二，七，八，和這首第九都有中樂器。如從第一號算起，到第九面世剛好三十年，可見交響曲的創作非僅是跑馬拉松，九首交響曲的創作，更是創作經驗不斷累積的成果。

「陳九」世界首演的音樂會內容設計，特別強調港加兩地攜手合作的意義。攜手合作的KSO管弦樂團，全名為「Kindred Spirits Orchestra」，帶有「志同道合」之意。KSO於2006年由現任音樂總監基斯坦·阿歷山大（Kristian Alexander）於2006年創建，至今剛十多年光景，已贏得很好的聲譽，音樂會經常出現一票難求的滿座盛況。KSO在他領導下，每年除在萬錦劇院，列治文山（Richmond Hill）表演藝術中心演出，還在多倫多市中心CBC高特演奏廳（CBC Glenn Gould Studio）、及安大略省南部一帶演出，成為多倫多新起的音樂力量。

演奏兩國國歌開場

這場於6月22日晚上安排在列治文山表演藝術中心舉行的「美樂大同」音樂會，由KSO樂團的聯合指揮（Associate Conductor），來自匈牙利的Michael Berec

擔任主持。音樂會開始時，樂團首先在助理指揮，在加拿大成長的Travis Grubisi的帶領下，先演奏了加拿大國歌，再奏中國國歌。音樂會的開場曲是美國作曲家柯普蘭（Copland）不時會在音樂會中用作序曲演奏的《老實人鼓號曲》

（Fanfare for the Common Man），這首於1942年二戰期間面世，充滿銅管號召光彩的鼓號曲，對銅管樂有一定的要求，當天排練時讓人聽來很有點擔心，幸好晚上演出，「人馬齊全」後，在聯合指揮Michael Berec的指揮下，銅管「放炮」走音的情況大大好轉了，亦為音樂會提供了很好的開場氣氛。

其實，演出當日走台時，對當晚兩個重要作品的演出，同樣令人存有很大的懸念。首先是演出的烈治文山表演藝術中心是一個劇場場館，舞台全開方式，將後舞台亦與前舞台連接起來，空間足夠將一個三管樂團及百人合唱團容納下來演出，但劇場的舞台不僅沒有反音背板，兩側還是側開的布幕，聲音會被吸去或散去；合唱座席置於最後面，聲音要衝出樂團有何表現？會有何效果？便確實令人有點懸念。

此外，兩部作品對合唱團的要求都存在著一定的難度；上半場陳永華特別為這次活動創作的第九交響曲《仁愛大同》，這可是一首演出時間長達42分鐘的三樂章交響曲。首尾兩樂章都結合四部混聲大合唱，要求有一定的專注性，加上是全新的原創作品，而且以仁愛追求世界大同作為主題，陳義之高，直追貝多芬第九交響曲！（「貝九」祇在終章加上合唱）。幸好，這部還要加上四件民族樂器，在結構與音色上都有點複雜的大型交響曲，於5月26日在香港大會堂先行作了一次預演（版本與在多倫多的世界首演版本有點不同，在香港預演時加上男高音莫華倫的獨唱），這多少有助今次演出的水平保證。同時，香港聖樂團此行，於正式演出前的6月17日抵達多倫多後，每天都安排有排練，各人的狀態亦得以保持，減少了時差的影響。

楊慎古詞鈞潤今詩

陳永華這部作品的內容和欣賞理解都不難。他對這部作品的創作意念與目的，曾說得很清楚：「唸初中時已開始重覆閱讀《三國演義》，一直至今；明朝文學家楊慎（1488-1559）寫了一首詩慨嘆長江逝水淘盡歷史英雄。我從這首詩出發，請陳鈞潤教授以今天的長江承接，有還看今朝之豪情。第一樂章前段把觀眾帶回古代，合唱進入時唱出楊慎的詩，陳鈞潤的詩句緊接上，盼望歷史洪流帶動和平進入大同。純器樂的第二樂章有像愛的發放。第三樂章合唱再次重申《仁愛大同》的重要。」

事實上，三個樂章的標題已清楚地交代了各樂章的內容。第一樂章《滾滾長江東逝水》，便採用了陳永華所說的楊慎著名詞作《臨江仙》，從「古今多少事，都付笑談中」，再接上陳鈞潤的「河水奔向東，歷史洪流湧匯，大海中，和平進大同。千秋民族夢，和平進大同」。必就是說，在首樂章中，已用混聲四部堅定

渾厚的歌聲，唱出了交響曲的題旨，很清晰地從古人感嘆長江逝水有如人類歷史長河，承接到現今中的中國夢、民族夢。這個樂章的份量佔了全曲過半，長達23分鐘。樂隊奏出前奏和主題後，四件中國民族樂器：沙涇珊的琵琶、楊偉傑的笛子、劉瑞中的古箏，和王景松的笙，便按序融入交響樂團的樂音中，共同營造出古代歷史的空間感覺，合唱團才以滿帶情感的歌聲唱出「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄……」。合唱歌聲隨後變得帶有節奏性，帶有更為堅定的感情將「和平進大同」的期盼變成有力的「祝願」。

第二樂章以《臨江仙》中的千古名句「幾度夕陽紅」為標題，以緩慢弱奏的定音鼓聲開始，傳達出人類存在著深厚的仁愛之情，定音鼓其後更有一段獨奏，與四件民族樂器在在此樂章中都有所發揮。

香港色彩融入中樂

終章以《仁愛大同》為標題，重申人類以仁愛追求大同世界的決心，歌詞主要出自陳鈞潤的手筆。樂章開始，合唱便以緩慢的宣敘般歌聲唱出「洪水神話，開天闢地、挪亞方舟、大禹治水，共同之處，配合天地，與大自然和諧相處……」將中國的大禹治水與西方基督教的挪亞方舟結合，由此引證今日環保與世界發展的重要。繼後音樂變得帶有鮮明節奏性，還將香港中大和港大兩間大學的校訓「博文約禮」、「明德格物」唱出，由此接上「文化承傳、仁愛進大同」，歌詞作出如此設計，非僅指出以仁愛進入大同之路，更藉此加入香港的本土元素與色彩，此點與陳永華過往不少作品強調現代都會文化的香港特色，和他在這部作品中於管弦樂團加入中國民族樂器，增添中國文化色彩的做法，可說是與他多年來的創作手法一脈相承。

終章最後一段歌詞，亦可說是全曲的結語，以「江水滔滔，永遠奔流向東」來呼應首樂章的「滾滾長江東逝水」；再帶入「叫人類和大自然和平共融」；最後才在四件中國樂器加入，還結合著小軍鼓的有力節奏下，唱出充滿力感的歌聲：「和平共融、願望相同，讓萬眾和平、共邁向大同」來結束全曲。

陳永華這首作品不僅有很高的陳義，當晚在他指揮下，四件中位民樂演奏家分置於指揮左右兩側的舞台最前端，也就得以和樂隊取得很不錯的平衡；很顯然地，陳永華這部作品在西方管弦樂與中國民族樂器及人聲的結合上，亦因過去多首交響曲的經驗累積，在這部交響曲中見出更為圓熟飽滿的效果；這在用以表達人類共同的崇高理想，以仁愛追求大同的題材上，可說正好能相互切合；為此，當晚演出後，不少觀眾都起立鼓掌，這多少見出當晚演出的感染力仍是不少。

藝術可將世界改變

半場休息後，由KSO音樂總監阿歷山大登場，帶領樂團聯同合唱團演出另一部規模同樣宏大的交響曲，那是在香港很少機會欣賞得到的阿歷山大·史克里亞

賓（Scriabin,1872-1915）的第一交響曲。史克里亞賓是俄國作曲家及鋼琴家，他的E大調第一交響曲寫於1899年及1900年，共有六個樂章，第六樂章行板，包含女中音及男高音的獨唱及合唱，歌詞也是作曲家所寫：「藝術的榮耀，榮耀永遠！」史氏生前經常提到，「沙皇也須在藝術前屈膝」、「藝術能改變世界的面貌」、「藝術家比沙皇更尊貴，所以皇帝也要向藝術下拜」。也就是說，這是史克里亞賓對藝術之神高度讚頌的交響曲，是認為藝術可以將世界改變的音樂，這可是與人類追求大同世界的理想相互呼應的音樂；不同的是，前者帶有政治理想的藍圖，而史克里亞賓這首作品則是以貼近人類心靈的藝術作主題。

這部六個樂章的交響曲，演奏時間長約五十分鐘，這對任何樂團而言都是不少的挑戰。樂曲編制是雙管基礎，但銅管編制卻頗大，包括法國號四支、長號、小號各三支，還有大號。首樂章慢板開始，銅管樂便擔任了重要角色，隨後弦樂、木管相繼加入，帶出的是一片沉寂色彩。在樂團首席的小提琴獨奏段落後，氣氛才出現變化。

接著三個樂章採用了快、慢、快的不同速度對比結構，排練時指揮動作幅度頗大，且很有戲劇性的阿歷山大，當晚演出時在前面這四個樂章仍頗「克制」，第五樂章才得見他充滿戲劇性動作的指揮手法；終章擔任獨唱的是兩位加拿大青年歌唱家，女中音Stephanie De Ciantis，和男高音Ryan Downey。兩人分別站於指揮左右兩側演唱，筆者座位於大堂中前左側，聽來兩人的聲音強度與音色都不錯，但近百人的合唱團不僅座位設於舞台的最後邊，而且下半場與樂隊一齊出場，在空調的空間下於陰暗的劇場燈光中呆坐四十多分鐘，最後才於豎琴的伴隨下，開始加入高唱，為藝術之神唱頌；聲帶的長時間「冷凝」後再發聲，難免打了折扣，但意外地，港加兩個合唱團順利「完成任務」，在定音鼓的「造勢」下，與樂隊將全曲帶上高潮，以「Glory」的俄語歌聲將全曲結束，亦為香港聖樂團的加拿大音樂之旅，和香港周的高潮活動寫下完滿的句號。

其實香港聖樂團此行，隨團的四位中國民族樂器樂師還於香港周開幕禮中演奏了陳永華的《逾萬山》。至於香港聖樂團的大部份團員，在音樂會舉行後翌日上午，再回到音樂會前進行排練的兩個場館中的一個，位於萬錦市的基督教禮賢會教堂，於主日崇拜中獻唱了陳永華所寫的詩篇第一百篇。看來人類追求仁愛大同社會的理想要能在地上實現，還要看看天上那位領導如何帶領人類發展啊！

☆ 陳永華指揮在多倫多列治文表演藝術中心世界首演他自己的第九《仁愛大同》交響曲的演出場面_Anil Mungal攝

☆「美樂大同」音樂會的場刊封面

☆在RHCPA指揮斯克里亞賓第一交響曲後謝幕_作者提供

□ 周凡夫

