

香港新音乐年度概况 - 2011

陈锦标

在 2011 年，香港众多音乐团体保持著一贯的专业精神致力推动音乐普及化及提高演奏与创作水平，当中香港作曲家联会透过委约、颁奖、举办比赛、讲座、工作坊及音乐会等形式，向普罗大众宣扬音乐创作上的知识和在社会中开拓新音乐的发展空间。但在推动新音乐发展上，香港面对两大挑战。第一，当代文化艺术在七百万人口的香港是一个相对较细小的市场，因而新音乐制作或表演的成本效益比较低。我们可能要问：如果政府或公众要支持文化艺术，怎样才能准确公平地分配社会的资源？是否由政府、市场、或其他媒介去主导资源的分配？如果在一个民主市场化的社会，每个人用钱去投票，选择自己喜欢买的东西，是不是市场就能决定一切？文化艺术在商业社会中有没有市场？份额有多大？如果政府的其中一个功能是补足市场的缺陷，那么我们是否需要一个在艺术事务各方面都积极参与管理的政府？在一个七百万人口的城市中有多少人会潜意识或非潜意识地支持高雅艺术？政府投放的资源会否与社会关注文化艺术的程度成合理的比例？探讨这些问题有助我们更准确地自我定位及寻找新方向。

第二，作曲家是很难在香港这个高度商业化而且人口稠密的城市中专心创作，这还未计香港普遍采纳的偏低作曲委约费使人们难以靠作曲为生。有人会问我们为什么还要作曲，除了是个人的兴趣和理想外还有什么？用音乐表达对世界的事物及大自然的感受？与别人进行精神及心灵上的沟通？把作品作为礼物送给自己喜爱的人？为了自娱及挑战智慧？获得自尊和满足感？使生活更有意义？为社会服务？作曲家们为什么要追求艺术上的发展，是为了个人、机构、或民族的声望？为了养活？很多人说，真正从事艺术创作的人是不会有高收入的，那是不是说打算以作曲为生的人在今天的社会里是不切实际的？那么以做通俗、有市场价值的音乐作为一个职业是不是无可避免或不光彩呢？如果以上两个问题的答案都是否定的话，我们便要积极地面对社会现实，找一些方法去帮助有志从事艺术创作的人提供一个良好的土壤和充足的资源，让他们坚持下去。因为这是符合我们对追求文化艺术发展的愿望的。而帮助他们的媒介不能单单是政府和商业赞助，而是艺术家们的互相帮助。这个使命就是香港作曲家联会成立的目标之一。

在香港，政府在文化艺术上有一定份量的投放，但份额与国民生产总值的比例仍然偏低。虽然政府没有明确的文化政策，但它利用较为灵活的拨款机制鼓励艺术团体寻找各自的出路。政府也在其他的领域里间接支持文化艺术的发展，例如在教育及硬件上的投资。推广艺术的主要政府及半官方机构有以下各单位：民政事务局（定期向主要艺团拨款，赞助艺术家外访等）、康乐及文化事务署（管理表演场地，策划节目，拓展观众等）、艺术发展局（定期向中小艺团拨款，提供项目计划资助等）、香港电台第四台（唯一的古典音乐频道）、大学资助及拨款委员会（提供大学营运及研究经费）、教育局（在课程发展及其他方面鼓励学校推广艺术教育）等。另外，2009年政府在商务及经济发展局辖下成立「创意香港」办公室并设立「创意智优计划」，尝试推动本港创意经济的发展。在这些特定拨款机制下为一众作曲家们争取更多的资源是香港作曲家联会的重点工作之一。

在香港从事表演艺术的人数不算少，当中包括九大艺团、数十个专业中小艺团、无数业余团体（中乐团、管弦乐团、合唱团、粤剧团）等。香港作曲家如何与这些团体更紧密地合作以创造双赢及共享资源，是联会经常思考的课题。专上学院的音乐课程及其他音乐培训机构的工作也为我们创造了有利条件。我们的主要合作伙伴包括香港大学音乐系、香港中文大学音乐系、香港浸会大学音乐系、香港教育学院创意艺术系、香港演艺学院、音乐事务处（康文署辖下的专门提供器乐训练的部门）及没有政府拨款的较小型学院，如香港音乐专科学校及联合音乐院等。香港也有其他以商业为重的私营音乐培训中心，其占市场的比例不断提升，例如香港儿童合唱团、童声合唱协会、百乐音乐学院、通行音乐中心及无数的琴行等。香港也有为数不少的市民投身于艺术行政及推广的工作中，并在如下例的机构中服务：香港艺术节协会、香港艺术中心、艺穗会、牛棚艺术村、香港学校音乐及朗诵协会、赛马会创意艺术中心等。我们也有很多社会人仕及机构各自在其工作领域中推广文化艺术。而香港作曲家联会在很大程度上拥有多重身份：它既是专业团体、艺术团体，也是一个致力推广艺术的团体。这就是说，在整体人口中接受音乐培训及从事艺术活动的比例不断提升的背景下，我们的工作其实是大有作为的。联会努力为本地作曲家创造作品曝光的机会，也同时促进了公众对新音乐的认知。国际交流也使我们能团结其他作曲家一起争取更多的资源。我们在个人及团体上的努力能够帮助提升社会整体文化艺术的水平，而在过程中会因水涨船高而使作曲家获益。

香港作曲家联会在这 2011 年举办及参与了以下主要活动：

学校音乐创艺展 2010/11

香港作曲家联会自从 1991 年起便与教育局合办「学校音乐创艺展」。适逢今届是该活动的 20 周年，教育局隆重其事，除了颁发更多奖状之外，也制作了特别精致的场刊，演奏了两位「创艺展」前参与者（伍卓贤及胡铭尧）的新作，还邀请他俩作音乐会之主持。是届「创艺展」有关活动于 2010 年秋季展开，作曲家林建儿、林迅、李志敏、罗家明及吴俊凯到学校担任初步评审，挑选较佳之校队于 2011 年 1 月 26 日在葵青剧院演艺厅作最后汇演。其中，小学组之「声响设计」作品更用以下香港作曲家的「声响创作指引」为指定曲目：林建儿的《节奏游踪》、吴俊凯的《海天一色》及林迅的《大自然的回响》。一如以往，作品融滙了音乐、舞蹈、灯光及布景等元素，而所有作品均由学生创作及演出。是次汇演共有十所小学及十所中学参与，汇演分成两部份（下午三时的小学组及晚上七时半的中学组）；而中学组更细分为精英组（少于 15 位演奏者）和卓越组（多于 15 位演奏者）。本年度之演出令人印象深刻；学生展示了很多新的音响效果和创作意念。整个活动的过程、结果及参与者的访谈均以录像方式被保存并上载到政府的官方青年网站（www.youth.gov.hk）。为纪念「创艺展」历史新一页之诞生，联会更增设「个别杰出音乐作品奖」予最佳作曲学生一沙田循道衞理中学的陆尉俊；并拨款聘请吴俊凯于 2011 年 5 月至 11 月期间给予陆同学十堂作曲指导课。

学校艺术培训计划「自由自在创新曲」及「作曲大发现」

康乐及文化事务署文化节目组的观众拓展办事处每年均举办一系列活动，在社区及学校推广表演艺术。该办事处的其中一个重点项目是「学校艺术培训计划」，招募本地杰出表演艺术团体为参与学校之学生提供较深入的培训。自 2008/09 年度开始，联会一直被挑选为参与该计划的十多个艺团之一。我们在 2010/11 年度之活动名为「自由自在创新曲」。黎雅婷、邓文艺、洪铭健及梁智轩四位作曲家分别亲临嘉诺撒书院、保良局陈溢小学、香港道教联合会邓显纪念中学及中华基督教会蒙黄花沃纪念小学为学生进行为期一年的作曲培训。每位参与计划的学生各创作一首作品。最后的公开音乐会于 2011 年 7 月 15 日在荃湾大会堂文娱厅顺利举行，首演了四校 80 名学生当中较佳的 28 首作品，并由专业演奏家包括叶浩堃（小提琴）、汤伟灏（大提琴）、郑永健（双簧管）及张经纶（巴松管）作公开演出。梁智轩更担任司仪，以短对话方式巧妙地介绍各作曲家及其作品。此外，联会亦透过导师计划提供奖学金予最杰出学生严宇钊和胡燕璇，并聘请黎雅婷及卢厚敏于分别为其作曲导师。联会在 2011/12 年度继续与康乐及文化事务署合办该项目，计划名为「作曲大发现」。在 2011 年 6 月截止报名限期后，我们探访及挑选了嘉诺撒圣心学校、和富慈善基金李宗德小学、元朗公立中学及玫瑰岗学校为培训对象。在 2011 年 9 月学生招聘阶段，梁智轩到访四间学校向全校老师及学生介绍了何谓音乐创作。然后我们分别委派了黎雅婷、梁智轩、洪铭健及邓文艺四位作曲家亲临各校为学生进行为期一年的培训。

音乐新进演出计划

本会与香港浸会大学、香港中文大学、香港教育学院及香港大学携手合作，成功申请到香港艺术发展局拨款，举办为期 18 个月之「音乐新进演出计划」，目的是为本港年青演奏家及作曲家提供更多演出机会。是次计划是首先成立由十位 35 岁以下之年青演奏家组成之「骄阳雅乐」，并在曾叶发及卢厚敏带领下于 2011 年 9 月至 2012 年 3 月期间进行 50 次排练，及后在浸会大学、中文大学、教育学院及香港大学举办四场不同曲目之音乐会。在每场音乐会的六首作品中，至少四首需是 40 岁以下本地作曲家之作品；而整个项目最佳作品之青年作曲家更会获颁予委约创作奖。此外，我们会安排八场演后论坛，由著名作曲家点评年青作曲家的作品；音乐会之录像更会在学校中被推介。「骄阳雅乐」之乐手招募行动于 2011 年 1 月 28 日顺利完成，遴选了以下青年乐手为乐团成员：陈浩铭（长笛）、薛宇曦（双簧管）、梁志承（单簧管）、梁德颖（巴松管）、邓衍桦（小提琴）、邓佩玲（小提琴）、林道晟（中提琴）、卞祉恒（大提琴）、黄照宇（低音大提琴）及郭婷（钢琴）。首两场音乐会分别于 2011 年 9 月 30 日及 11 月 8 日成功举行。每场音乐会后随即进行演后论坛，并分别由卢厚敏及陈伟光主持，让作曲家、演奏家及听众作更深入的交流。我们更与教育局合作，于 2011 年 11 月 22 日及 12 月 16 日在教育局教育服务中心举办 2 个演后论坛，由上述的司仪主持，作曲家与出席的学校音乐教师及学生分享和介绍了他们的作品乐谱和录音。

Bang-On-A-Can 工作坊

美国合奏团 Bang-On-A-Can 获香港艺术节协会邀请来港于 2011 年香港艺术节中演出。除了艺术节之音乐会外，合奏团也被邀请到不同大专院校作艺术交流工作坊及互动示范讲座；他们公开排练和演奏了八首青年作曲家的作品，亦给予青年作曲家专业意见。该活动分别于中文大学利希慎音乐厅（2011 年 3 月 10 日上

午 10 时至下午 1 时) 及浸会大学 3 号演讲厅 (2011 年 3 月 11 日上午 10 时至下午 1 时) 顺利举行。当中五首作品由中文大学、浸会大学及香港大学评审选出, 另外三首则由香港作曲家联会公开挑选。

2011 国际现代音乐协会世界音乐日

国际现代音乐协会该年度的音乐节于 2011 年 4 月 7 日至 17 日在克罗地亚首都札格拉布顺利举行, 来自 50 多国的与会作曲家由该国本身也是作曲家的总统祖斯浦维克亲自接待。香港作曲家冯迪伦的克罗地亚民族弹拨乐合奏曲《清絃三弄》及梁智轩的大号四重奏《极·击》获选演出。在 CASH 音乐基金的旅费赞助下, 这两名作曲家联同香港分会首席代表陈锦标出席了是次音乐节。

香港新作品的传播: 中文合唱曲乐谱出版计划及讲座

在香港艺术发展局拨款支持下, 联会印制了多份中文合唱谱。作为传播香港新作品的目标之一, 是项计划指望本地作曲家的作品能更广泛地被应用。我们挑选了陈伟光的《游山西村》、林安琪的《寻寻转》、李家泰的《竹露》及谭展辉的《登乐游原》。在编辑邓慧中的努力下, 整个印制乐谱的过程 (每首 1000 份) 于 2011 年 5 月顺利完成。大部份乐谱已送往各图书馆、学校、公共团体、合唱团、海外友人及本会会员作备份。为了让学校用家能更深入了解中文合唱曲, 我们与教育局合作于 2011 年 6 月 27 日在其教育服务中心举行了一个标题为「中文合唱曲之作曲技巧」的讲座。许翔威担任当天主要演讲嘉宾; 陈伟光、李家泰及谭展辉亦各自介绍了自己的作品。50 多位学校音乐老师出席了是次讲座。

国际作曲家论坛 2011

卢厚敏代表香港出席了 2011 年 6 月 6 日至 10 日于奥地利维也纳举行的第 58 届国际作曲家论坛。是次活动由世界各地不同电台的代表参加, 在 5 天的交流中播放了许多作品录音, 其中包括香港作曲家李昌的《打鼓岭》、林兰芝的《古色》、邓乐妍的《花落雾夜》及伍华晞的《跃》。卢厚敏回港后与香港电台第四台监制锺子豪共同制作相关节目, 选播了部份精彩的海外作品。

音乐新一代 2011—香港青年作曲家作品汇演

青年作曲家作品汇演及比赛「音乐新一代 2011」于 2011 年 6 月 9 日成功在香港电台 1 号录音室举行。我们很高兴近年有香港电台第四台作为我们的合作伙伴, 他们提供了音乐会场地及播放现场演出的录音, 让更多不同阶层的听众能欣赏到甚至点评到香港年青作曲家美妙的作品。是次音乐会由锺子豪监制, 卢迪思及李德芬主持, 另由著名的香港创乐团演出, 当中的音乐家包括冼宏基 (指挥)、Izumi Nikaido (长笛)、梁志承 (单簧管)、Euna Kim (小提琴)、William Lane (中提琴)、张郁苓及严翠珠 (钢琴)。他们共演出了陈启扬、郑重言、梁志邦、伦伟杰、邵丽棠、黄俊伟、黄荣生及吴冠青的新作。评审委员陈锦标、许翔威、邓文艺、颜名秀及香港创乐团共同选出了黄俊伟的《战·不断》、吴冠青的《将进酒》、伦伟杰的《都市人生: I. 繁忙旅途》为是次汇演的第一、第二及第三名最佳作品, 作曲家分别获奖金六千、四千及二千。此外, 上届首奖得主李家泰的新作《云泊》也成功由香港创乐团即场首演。香港电台第四台为音乐会制作了专辑, 于 2011 年 6 月 25 日及 30 日播放。

音乐新文化 2011

当代音乐节「音乐新文化」的使命是推动创作、推广新思维、探究音乐欣赏及推介技巧高超的音乐演出。「音乐新文化 2011」于该年 11 月 5 日至 22 日举行。是次活动共有 28 首作品于 4 场音乐会中发表。除了多首外国作品外, 音乐节展现了以下本地作曲家的近期新作 (包括 12 首首演作品): 黄逸伟、祁道纬、洪铭健、陈明志、梁智轩、许翔威、罗家恩、黎雅婷、陈兴华、陈智伟、陈诗诺、邓文艺、彭振町、林乐培及刘咏烽。是次活动的第一场音乐会重点演出了德国声响艺术家/作曲家斯达文数首多媒体作品; 其中两首更聘用德国大提琴家哥维其亲临演奏。我们亦很荣幸邀请到新西兰新音乐乐团「原生体」于音乐节中献艺。他们演奏了多首新西兰和欧洲之名作及首演了 2 首香港作品。联会继续我们近年的主意, 坚持于每年的音乐节中推介至少一种特定乐器, 而本年度则是结他和木笛。我们非常感谢香港结他乐团及木笛合奏团「匠心木韵」鼎力支持, 于同场的音乐会演奏了 2 首欧洲作品及 6 首本地作品 (包括 3 首首演作品)。罗家恩的《无名音乐》专为这两支合奏队联合演奏而创作。罗乃新与管乐雅集于最后一场音乐会演出了 7 首作品, 包括美国作曲家陈怡和艾利智的作品。是次音乐节之新作很突出, 而海外演奏家之水准也很卓越。我们还邀请了不少社区人士欣赏音乐会, 例如南亚裔居民及 80 位参与了我们学校艺术培训计划「作曲大发现」的学生等。陈锦标撰写了有关该音乐节的专文, 于 CASH 会刊 CASHFLOW 总 67 期中发表。

在职中小学音乐教师作曲编曲学与教培训课程

教育局于 2011 年 4 月公开招标，寻找合适院校或专业团体为全港学校音乐教师提供长达一年的作曲课程。作为一个拥有许多经验丰富的作曲及教育家的专业团体，香港作曲家联合会于 2011 年 6 月递交了投标计划书，并成功被教育局选中为合作伙伴。联合会按教育局的规定，于本港不同地区提供具 4 大范畴（作曲技巧、编曲技巧、学习与教学及评估）之课程予众多中小学音乐教师（课程纲领要围绕小一至中三课程的需要）。我们聘任以下专家进行教学：陈庆恩、陈锦标、陈永华、陈伟光、陈智伟、张佩珊、许翔威、洪铭健、黎雅婷、黎尚冰、梁志镔、李允琪、卢厚敏、麦伟铸、吴俊凯、邓乐妍、邓文艺、曾叶发、谢建铨及余胡月华。该计划吸引了 132 名中小学之音乐教师参与，并于 2011 年 10 月至 2012 年 5 月分别于荃湾圣芳济中学、罗家邦中学、民生书院、圣公会邓肇坚中学、香港道教联合会邓显纪念中学、九龙华仁书院及香港华仁书院上课。

亚洲作曲家同盟大会及音乐节 2011

香港作曲家在本年度以破纪录的佳绩参与是项国际交流，成功有 17 首作品入围于 2011 年 11 月 26 日至 12 月 3 日在台湾举行的「第 29 届亚洲作曲家同盟大会及音乐节」中公演。除了主办的台湾以外，香港是拥有最多入围作品的亚太国家／地区。差不多所有获选香港作曲家都出席了在台北及台中不同音乐厅和学院举行的音乐节节目。曾叶发及陈锦标更代表香港于论坛里发表了香港之地区报告。林兰芝亦撰写了有关该音乐节的专文，于 CASH 会刊 CASHFLOW 总 67 期中发表。