2025年8月17日,墨爾本 Ivanhoe Girls' Grammar School 演藝中心人頭攢動,肇風中樂團 攜手香港三所中學中樂團(英皇書院、嘉諾撒書院、宣基中學)來澳,為肇風中樂團第43 週年慶祝,共同奏響以"傳承"為主題的周年音樂會。指揮陳一平(「一哥」)率領樂團穩健 起航,而曾是他學生的香港新生代指揮鄭丞泰,亦攜三所中學樂團一同登台。他們的同 台演出,若宛一幅樂曲中連綿的音符,承載著師徒之間深厚的傳承,也昭示著中樂教育 的蓬勃未來。「華韻喜傳承」既是回顧,也是展望:在一代代肇風中樂團員堅持與付出的 背後,傳承不僅是技藝的延續,更是社區文化生命力的證明,正是這種對中國傳統音樂 的純粹與熱愛,讓肇風中樂團在墨爾本生生不息。

當晚,我與家人朋友一起來到現場觀看,看著滿滿的觀眾席,大家對音樂會都十分期待。第一首《淘金令》是一首源自山東、河北的傳統民間曲,旋律歡快,描繪了礦工淘金成功時的喜悅畫面。鏗鏘有力而嘹亮的笙管聲拉開序幕,像是為整場音樂會注入一劑熱烈的興奮劑。舞台下,觀眾們隨鼓點頻頻點頭,甚至鼓著節拍,振奮中帶著驚喜,尤其是台下的孩子們一下子被年輕的幾位樂手們以傳統又活潑俏皮的邊走邊吹奏而吸引。樂手們一上場帶動了全場氣氛,極具感染力。

《塞上曲》是琵琶領奏陳璐瑤與樂團協奏,相比上一首的熱情,此曲緩緩纏綿,描繪昭君出塞的悲涼,也似乎傳達著華人心中熟悉的濃濃鄉愁。燈光柔和下來,琵琶聲清麗婉轉。陳璐瑤是一位年輕的琵琶演奏者,她手指撥動之間,雖有青澀,但盡力在與樂團的協奏中表現出遊子的心緒。樂團的和聲為旋律鋪出蒼涼的遠景。現場觀眾屏息凝神,在尾聲掌聲熱烈,顯然不僅是對樂手們技術的肯定,更是一種情感共鳴。

接著,肇風中樂團合奏了一首作曲家盧亮輝 1991 年創作《童年的回憶》,這首曲子以鋼片琴的主題輕快的旋律開頭和結尾遙相呼應,童趣盎然,樂器之間以輪奏描繪孩童場景與夢境。好聽的旋律勾起無數人的微笑,幾位年長觀眾輕聲哼唱起來,甚至有孩子隨著節奏搖晃雙腿。整首樂曲讓人回想起兒時的無憂無慮,也讓人看到樂團努力吸引年輕觀眾的用心。恍惚間,大家都在此刻享受了對自己童年的純真記憶。

令觀眾眼前一亮的是接下來的兩首作品,是由香港中學樂團的兩位非常年輕的學生指揮。《將軍令》這首顧冠仁編曲的古曲,氣勢恢宏,由香港聯校中樂團年僅十多歲的學生指揮李哲仁指揮。他雖年輕,也有些緊張,卻眼神堅定,訓練有素,指揮出將軍出征般的壯闊。樂曲和弦的搭配,旋律性和節奏性兼具,鏗鏘有力,展現將軍般的氣質豪邁,與出征時的威武。觀眾報以熱烈掌聲,更多的是鼓勵與驚嘆:傳統華樂的未來確實在年輕人身上延續。

而中國大陸作曲家郭文景的《滇西土風三首·阿佤山》第一樂章《阿佤山》是我在這場音樂會聽到的印象深刻的一隻龐大而畫面感極強的樂曲。特別是來自香港聯校中樂團的年輕指揮馬康耀,精準地節奏把控,專業而激情地與樂隊互動,不僅帶領聽眾從粗獷原始風的打擊樂聲中領略到極具特色的雲南佤族的傳統習俗與佤族人民的豪放個性,更讓我們體會到異域風中的青春力量,觀眾們。大家都感嘆這位年紀輕輕的指揮居然有如此大的潛力和能量,將這首專業曲目演繹得淋漓盡致。以至於中場休息時,大廳內,許多觀眾交流著"孩子們的

演奏真厲害",也有人提及"希望更多本地年輕人能加入樂團"。這種話題,其實正好呼應了肇風目前的現實挑戰:急需新生力量的加入。下半場第一二首《手掌心》《雲宮迅音》, 正是由肇風中樂團的青年助理指揮凌曉進登台,從而也顯現樂團重視培養後輩的態度 與希冀。

改編自著名電視劇《蘭陵王》片尾曲《手掌心》的抒情旋律讓觀眾沉浸在愛情的酸楚中,而《黑神話:悟空》配樂《雲宮迅音》的恢宏氣勢則喚起許多觀眾的共鳴,不少年輕觀眾在演出後興奮議論"黑神話悟空"的改編,顯然達到了吸引新觀眾的效果。畢竟許鏡清作曲的《雲宮迅音》從1986年的電視劇《西遊記》片頭曲已經是耳熟能詳,而鍾綺芸編曲後的遊戲配樂更融入了電影感與傳統意境的現代風格。聽到這裡,我越發佩服肇風中樂團的選曲用心良苦,兼顧到各個年齡層,各個作曲風格,演奏的內容與形式兼併,樂曲背景也各異,同時還給年輕人更多舞台,實在是妙。英皇書院中樂團演奏的《五梆子》引得觀眾頻頻喝采。掌聲尤其熱烈,這一切都是對新生代音樂人的認可。

音樂會漸入佳境, 香港指揮家鄭丞泰指揮的劉文金、趙詠山編曲的《十面埋伏》更是將音樂會推向高潮。戰鼓轟鳴, 樂團交織出一幅楚漢戰爭的壯麗畫卷。鄭丞泰指揮的手勢乾淨俐落, 激情投入, 戰場的緊張感層層推進。觀眾被深深吸引, 許多人在樂曲結束時仍久久未能回過神來。隨後的掌聲長久不息。

作為壓軸曲,指揮陳一平喜多郎的《響宴》再次將全場氣氛推至頂點。層層遞進的鼓點與合奏聲浪,猶如部落祭祀的盛大場面。觀眾中不少人隨節奏輕輕擺動,結束時掌聲、歡呼聲與喝采交織,彷彿樂團與觀眾一起完成了這場43週年的音樂慶典。

在大家一聲呼喊"安可",鄭丞泰指揮的《金蛇狂舞》與陳一平指揮的《英雄們戰勝了大渡河》更是波瀾壯闊而完美地讓觀眾們滿意而歸。

整場音樂會觀眾反應熱烈,不僅有中老年華人觀眾,也有年輕家庭和本地澳洲觀眾。掌聲、喝采聲不斷,尤其對年輕指揮與學生演奏的支持,展現觀眾對中樂傳承的期待。舞台上,年輕的中學生與肇風新老團員並肩而坐,節奏的交錯讓人感受到跨世代的活力。然而,從現場也能感受到肇風中樂團的現實困境:作為社區樂團,團員人數與整體水平需要新鮮血液補充。雖然香港三所中學的學生加入帶來活力,但本地年輕人加入的比例仍然有限。指揮陳一平不斷強調培養新一代,傳承傳統中樂的重要性,他們不僅讓年輕人站到舞台中央,更訓練他們承擔行政、宣傳等多重角色,以確保樂團長遠發展。

這場音樂會,不僅是慶祝43年的歷史,更是「傳承」的延續。從《淘金令》的歡騰到《響宴》的磅礴,每一首曲目都緊扣主題:傳統與創新並行,代際與地域共鳴。觀眾的熱烈支持說明,中樂在澳洲並非邊緣化的聲音,而是能在多元社會中被接受、欣賞、甚至期待延續的文化力量。肇風中樂團的未來或許仍面臨挑戰,但正如這場音樂會所展現的——只要有一代代音樂人、觀眾與社區的支持,「華韻」的薪火,必將繼續在墨爾本延燒。在全球化浪潮中,肇風中樂團持續用聲音搭建文化橋樑,讓中樂在多元的墨爾本社區閃耀,讓華人後代在熙攘中找回文化根基,也讓本地社會在雅緻旋律中多了份對東方藝術的欣賞和尊重。這樣的精神,正是這場音樂會最動人的傳承。