

賽馬會藝壇新勢力

JOCKEY CLUB
NEW ARTS POWER
賽馬會藝壇新勢力

JUNGO 瘋!

9.2019 – 1.2020

導賞手冊

賽馬會藝壇新勢力

藝術周圍走

9.2019 - 1.2020

承蒙香港賽馬會慈善信託基金支持，香港藝術發展局（藝發局）自 2017 年首次舉辦「賽馬會藝壇新勢力」，匯聚一眾在國際藝壇大放異彩的本地藝術家，為社會各界帶來創意、水準與本土色彩兼並的藝術體驗。

過去兩屆共有二十八個藝術單位參與，製作四十八場演出及多個重點展覽，並積極推動藝術單位與社福、學界及商界合作，策劃超過三百個社區及校園活動，總參與人次高達二十七萬。

第三屆「賽馬會藝壇新勢力」將於 2019 年 9 月至 2020 年 1 月舉行，呈獻共九個節目，涵蓋舞蹈、戲劇、音樂及視覺藝術，並於不同場域策動社區及學校活動，誠邀本地觀眾參與其中，盡情體驗藝術的盎然妙趣。

目錄

-
- P.2 關於 La Sax
 - P.3 關於《JunGo 瘋！》
 - P.4 最年輕的古典樂器：色士風
 - P.7 色士風樂團的結構
 - P.8 La Sax 的音樂風格
 - P.11 《JunGo 瘋！》的快樂國度——創意指導 Harry 哥哥的音樂魔法
 - P.14 打破一道又一道牆 —— La Sax 音樂演奏進化史
 - P.16 音樂推介：
La Sax 團員聽啲咩？

關於 La Sax

La Sax 成立於 2005 年，被視為香港現今最活躍的色士風樂團之一，本着雅俗共賞的信念，以提高公眾對色士風音樂的認識及興趣為宗旨，為觀眾提供高質素的音樂會，期望透過創新、多元化的表演形式，突破古典音樂的固有框框。

樂團一直深入走訪社區，通過演奏會、公開綵排、大師班及校園外展活動，推動本土色士風文化。自 2009 年起應康樂及文化事務署邀請，定期於香港各區舉辦免費戶外音樂會，至今演出超過三百場。

樂團演出曲目多元化，除了古典、爵士樂及原創音樂外，亦會演奏團員特別改編的各類音樂，包括中國傳統音樂、世界民謠、本地流行音樂等。近年更與跨媒界創作人合作，於音樂演奏加入劇場元素，以嶄新的方法帶領觀眾走進音樂世界。近作《動物嘉年華》在香港藝術發展局支持下，巡演內地七個城市，大獲好評。

關於 《JunGo 瘋！》

繼前作《動物嘉年華》大獲好評，La Sax 再來玩轉色士「瘋」！十位色士風樂手化身為奇趣可愛的動物，因小誤會大戰七七四十九個回合，幸而遇上「劇院管理員」Harry 哥哥出手，施展神奇魔法居中調解。在跳躍的音符之間，連串笑彈一觸即發！

現場演繹一系列古典、爵士、現代音樂作品，穿插幾首耳熟能詳的樂曲，再配以魔術、互動環節等舞台演出。

最年輕的 古典樂器：色士風

色士風經常被稱為其中一種「最接近人聲的樂器」。色士風於 1840 年代由比利時人 Adolphe Sax (右圖) 發明，樂器名字正是取材自他的姓氏。色士風與其他古典樂器相比，可說是非常年輕。雖然生於古典音樂的浪漫時期 (Romantic Period)，但大眾對色士風的印象，大多聯想到的是起源自美國黑人的爵士音樂。

色士風的管身大多以黃銅及赤銅鑄造，所以很多人因其外貌跟其他銅管樂器 (brass instrument) 非常相似，而以為色士風也是銅管樂器一員。其實，色士風因為其發聲原理，而被歸類為木管樂器 (woodwind instrument)。

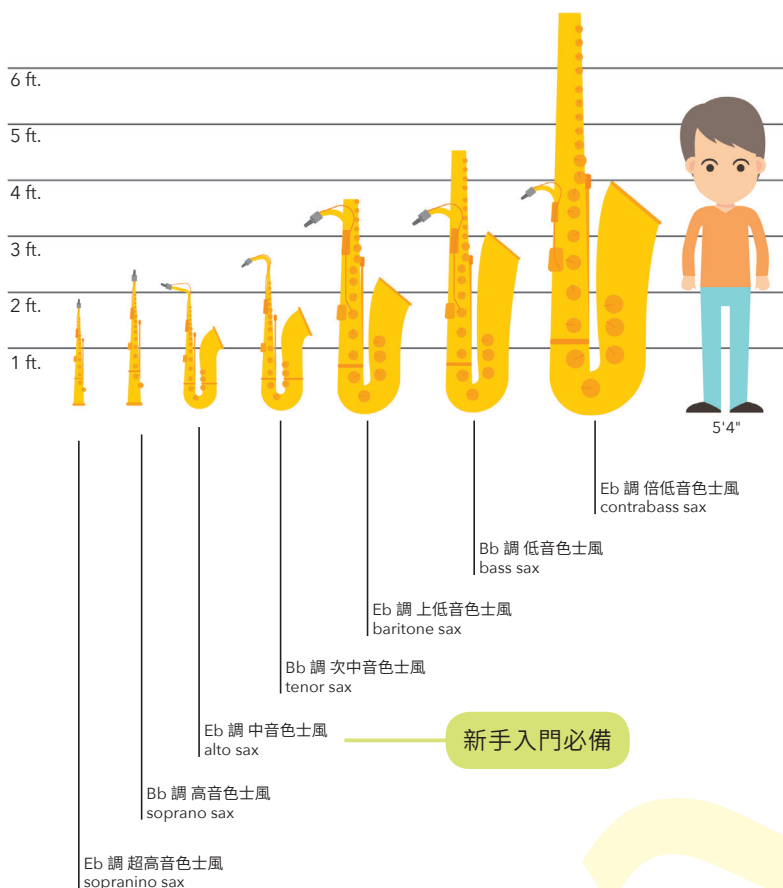

◎ 色士風的發聲原理

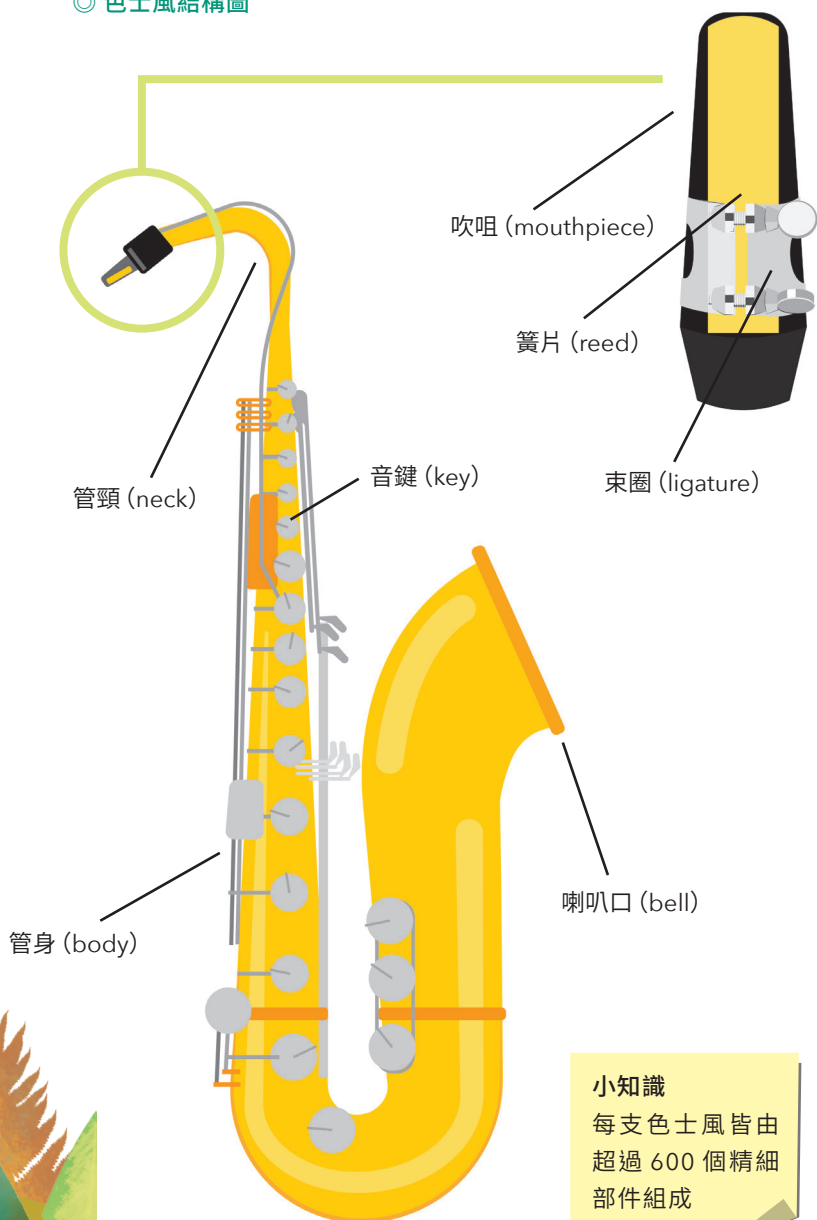
色士風被歸入木管樂器，是因為其發音原理是靠簧片振動而發出聲音。簧片由天然的蘆葦加工而成，以束圈固定到吹嘴，空氣振動簧片，再傳到色士風管，因掩蓋或打開不同音孔而發出不同音調。

◎ 色士風的種類

色士風由高音至低音，有以下七種，當中最常使用的是高音、中音、次中音及上低音色士風：

◎ 色士風結構圖

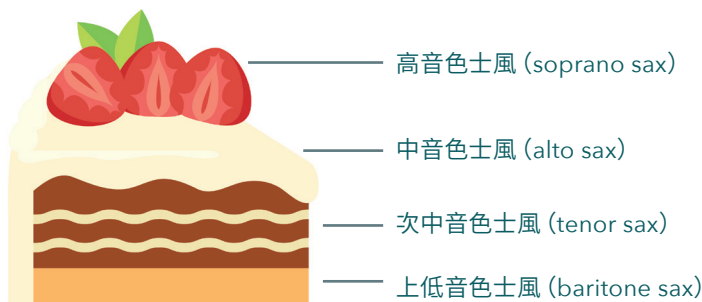

色士風樂團 的結構

我們常接觸到的小型樂團，例如木管樂五重奏 (wind quintet)、銅管樂五重奏 (brass quintet) 等，共通點是以不同樂器，構成高音、中音及低音聲部。色士風樂團 (saxophone ensemble) 與以上的例子稍有分別，亦是其有趣之處。色士風樂團的成員，各有不同音域，組成一個如同蛋糕的結構。

蛋糕以不同材料一層一層重疊而成，而每種材料各有獨特的口感和味道。色士風樂團亦如是，不同的音域獨奏時候各有不同音色，而合奏時又能互補互助，建構出層次豐富的樂章。

La Sax 的 音樂風格

La Sax 認為，音樂的世界很寬廣，可以容納不同的音樂語言。古典、爵士、流行音樂等不同的音樂類型，看似南轅北轍，但 La Sax 以他們的演出，證明了不同類型的混合，擦出的創意火花是超乎想像。

樂團不只把本為大型管弦樂作品改編為全色土風重新演繹；又將家傳戶曉的古典樂曲，重新編上爵士曲風。La Sax 期望，憑他們自成一派的獨特編曲，給觀眾前所未有的音樂體驗。

莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart)

《土耳其進行曲》*Turkish March*

莫扎特《第 11 號鋼琴奏鳴曲第三樂章》，早年在動畫電影《麥兜故事》中被配上廣東詞成了《仲有最靚嘅豬腩肉》而廣為人知。

La Sax 為之重新編曲，不單由原本的一台鋼琴，發展成多聲部的色土風版本，更在樂曲的下半部以爵士曲式重新編排。

莫扎特原版

Alla Turca.
Allegretto.

p

La Sax 版本

(編曲：Joshua Boaz Lam)

Musical score for the first system, featuring five saxophone parts: Soprano, Alto (1 and 2), Tenor (1 and 2), and Baritone. The music is in 4/4 time with a key signature of two flats. The Soprano part begins with a dynamic marking of *f*. The Alto and Tenor parts have first and second endings indicated by '1' and '2' above the staves. The Baritone part provides a steady bass line.

Musical score for the second system, continuing the five saxophone parts. This system includes first and second endings for all parts, marked with '1.' and '2.' above the staves. The Baritone part continues its bass line, and the other parts conclude with various melodic and harmonic phrases.

小練習

聽聽兩個版本《土耳其進行曲》的選段，試比較兩者的不同之處：

莫扎特版本

La Sax 版本

	莫扎特版本	La Sax 版本
樂器 (鋼琴 / 色士風)		
聲部 (單一 / 多重)		
音色 (柔和 / 剛烈 / 鮮明……)		
節奏 (輕鬆 / 緊湊 / 自由……)		

《JunGo 瘋!》的 快樂國度 —— 創意指導 Harry 哥哥的音樂魔法

王者匡 (Harry 哥哥), 著名兒童電視節目主持人, 表演以糅合喜劇和魔術元素著稱, 深受大小觀眾歡迎。亦為兒童音樂教育專家, 及歐洲牧童笛協會會員。

photo credit: Guang Zhou Opera House

人所共知, 音樂無分國界, 是世界的共同語言。《JunGo 瘋!》創意指導 Harry 哥哥說:「音樂的潛能是可以真實地改變很多事。玩樂器本來是一件很個人的事, 但只要有幾個人一起玩, 就能藉着合奏, 製造和諧的氣氛。」

2017 年, La Sax 帶着自創作品《動物嘉年華》, 聯同 Harry 哥哥在中國廈門、珠海及廣州巡迴演出, 今年回歸香港重演, 重新編成《JunGo 瘋!》, 加添更多表演和創作元素, 帶領觀眾享受來自音樂的純粹喜悅。

「這個作品, 不是我們在台上玩而你坐在台下聽, 而是會有很多互動, 以不同的演出方式, 讓大家接觸音樂, 享受當下的快樂!」

photo credit: Guang Zhou Opera House

集音樂、舞台表演與說故事的共創力量

La Sax 成立於 2005 年，Harry 哥哥於 2017 年應邀出任藝術指導，立即與樂團擦出創作火花。「早年跟香港管弦樂團合作時，認識到一位色士風樂手，他主動介紹了自己的樂團 La Sax。他們當年《動物嘉年華》的演出，不單穿上戲服，又邀請了雄仔叔叔講故事，我很欣賞他們跳出色士風樂團固有的表演形式。然後很快就開始了跟他們的合作，參與內地三個城市的巡演。」

Harry 哥哥鼓勵 La Sax 團員吹奏自己喜歡的作品，同時從中提取出觀眾喜歡的部份；再配合集導演、編舞的創作團隊，演出結合音樂演奏、戲劇故事和視覺創作等不同元素，讓演出更能走入大眾。

以音樂進行 battle (對決)，將是這次《JunGo 瘋！》的其中一個重點：「一邊的樂手會吹奏古典作品，另一邊則演奏爵士樂曲。我們選取的音樂大家一定耳熟能詳，而在對決中再加入《羅密歐與茱麗葉》及《仲夏夜之夢》情節。團隊希望大人和小朋友看得很舒服，同時感受到背後的訊息。如果父母都能開懷大笑、樂在其中，讓孩子看到父母童真一面，他們都會感到自己跟父母之間的連繫。」

藉音樂連結關係、感受當下

《JunGo 瘋！》以一個搞笑有趣的手法，帶觀眾輕鬆進入音樂世界，感受快樂和玩音樂的趣味。Harry 哥哥說他在乎的，是每個人都有機會接觸音樂，再去開始欣賞音樂。「我們想帶出的訊息很簡單，就是『一起來玩吧！』。希望觀眾能隨着音樂，感受背後的寧靜。」

寧靜當中，是一份關於愛的感動。「聽起來有點老土，但我相信音樂是愛，因為它與關係 (bonding) 有關，而任何關係的建立都是出自愛。」無論是不同創作人的共同創作、父母與子女、甚至表演者和觀眾之間的，都是一種關係，要透過彼此付出一起建立。「如果付出的目的，是因為要從對方得到自己預期的回報，這種關係就會變成束縛 (bondage)。而音樂是如此美好，隨它而來的連結，是當下、一種很純粹的觸動。」

愛音樂 愛自己 愛他人

Harry 哥哥從學習音樂的經驗，悟出人際關係建立的共通之處；藉着一場又一場的音樂表演，讓愛和喜悅隨音韻起動，散落到每一位被音樂包圍的人身上。

他在英國皇家音樂學院畢業，主修音樂教育，當年選修的樂器是牧童笛，而牧童笛的指法與色士風亦相當類近，大概早已結下與色士風的緣份。自中世紀開始已有不少牧童笛作品，它亦是皇室表演用的樂器之一。「我從小有一個信念：不是我選擇玩甚麼樂器，而是我本身是否喜愛那件樂器、認識和願意深入鑽研。」

Harry 哥哥相信，要以愛和耐性，發掘每個人可貴之處，建立一段段彼此尊重的關係。

「人與人之間最重要是尊重，首要的是先學懂尊重自己。要先欣賞自己，了解自己的與別不同，才能推己及人去欣賞別人的不同，才會懂得接納跟自己不同的人 and 意見。」

打破一道又一道牆

La Sax 音樂演奏進化史

La Sax 成立於 2005 年，來自不同中學的五人，因參與校外管樂團而結識，同聲同氣，決定自組樂團，玩自己想玩的音樂。創團成員之一的 Natalie 也道出了另一個更實際的原因：「成立初期，在資源缺乏的情況下，我們的樂器都是從不同途徑借回來，而樂譜也是自己改編。」

La Sax 早期的 Gig (小型演出) 多是典型室內場地，演出曲目是大眾耳熟能詳的古典樂曲。及至 2009 年，開始跟康文署合作，以街頭表演的模式，走訪港九新界不同角落，由公園、球場到屋邨平台，接觸不同階層的市民街坊，La Sax 堅持古典音樂應該是雅俗共賞的信念。

正如 Natalie 的分享：「我相信古典音樂不是距離我們很遠的東西。每個人在生活中都可以接觸音樂，而玩音樂的門檻並不是想像中的高。」

台上的樂手與台下的觀眾

La Sax 決定從社區演出累積而來的經驗，套用到在音樂廳舉辦的音樂會中。「從那個時候開始，我們的音樂會都會分成兩個部分，上半場是很認真很傳統地演奏古典樂曲，下半場就會大變身，不只有和觀眾互動的元素，也會演出一些重新編曲的古典樂章。」一直到了 2018 年的《動物嘉年華》，他們覺得，是時候策劃一場親切又平易近人的音樂會。

創團成員 Jeffrey 笑言，《動物嘉年華》的首演，「是非常痛苦的過程」，因為他們人生第一次把所有樂譜背好，拿起樂器，在舞台上邊演奏邊走動。「從來我們都是躲在譜架後面演奏，如同躲在一道牆的後面。現在我們把譜架丟棄，與觀眾直接交流。」

《動物嘉年華》在香港的首演相當成功，為他們帶來在內地七個城市巡演的機會，而 Harry 哥哥亦是在這個時候，開始與他們一同協作。Natalie 認為雙方合作為他們帶來又一波新挑戰：「我們不單要熟記更多樂譜，亦把更多戲劇元素加入音樂當中。作品調整至更適合孩子及家長一同欣賞。」Natalie 相信，經過戲劇課及舞蹈課的洗禮，他們在台上的狀態變得更加自在。「越放得開，演出的音樂聽起來的感覺就越有感染力。」

演化還在進行中

由「叫極都唔郁」到可以輕鬆自如地享受舞台，La Sax 團員感受到的，是戲劇和音樂之間的化學作用。《JunGo 瘋！》的開場，正是兩班人以音樂進行對決 (battle)，一班穿禮服玩古典音樂，另一班戴煲呔吊帶玩爵士樂，到最後回歸音樂去化解恩怨。

為了打破古典音樂與觀眾之間的牆，La Sax 的演出模式不斷在演進。另一位創團成員阿嵐說：「我們希望做到與觀眾的交流，是如流行音樂演唱會那樣，我把咪高峯遞到你面前，你會繼續唱下去。觀眾不需要事先對樂曲有認知，而是我們為他們製造可以合奏的方法及時機。」《動物嘉年華》於 2019 年重新編排而成的《JunGo 瘋！》，勢必會是一場台上玩到台下、別開生面的色士風森林遊樂大會。

音樂推介： La Sax 團員聽啲咩？

Dr Chemie Ching 推介

Cannonball Adderley 《Somethin' Else》

廠牌：Blue Note

「《Somethin' Else》是傳奇中音色士風樂手 Cannonball Adderley 其中一張最重要的作品。專輯的樂手可說是全明星陣容，包括 Miles Davis、Hank Jones、Sam Jones 及 Art Blakey，收錄爵士樂經典名曲包括《Autumn Leaves》及《Love for Sale》，是所有爵士樂迷的最愛版本。」

Dr Wong Tak Chiu 推介

Alliage Quintett 《Masquerade》

廠牌：Sony Classical

「專輯收錄的韋華第《四季協奏曲》(Vivaldi's The Four Seasons Violin Concerto) 由色士風四重奏及鋼琴重新演奏，非常有趣，你會聽到比原曲更豐富的旋律，是我最愛的一張專輯！」

Dr Wong Tak Chiu 推介

Mi-Bémol Saxophone Ensemble 同名專輯

廠牌：佼成出版社

「他們跟 La Sax 一樣，是一隊全色士風樂團，他們演奏的管弦樂曲，足可媲美原曲，而且部分更勝原曲：)」

參與藝術團體

LA SAX
SAXOPHONE ENSEMBLE (HK)

出版

香港藝術發展局

編輯

Cultural Connections

設計

Muuute

出版日期

2019年10月

版權所有，本書任何部分未經版權持有人許可，不得翻印。

主辦機構 Presented by

捐助機構 Funded by

香港賽馬會慈善信託基金
The Hong Kong Jockey Club Charities Trust

同心·同步·同進 RIDING HIGH TOGETHER