

魚極  
樂團  
WUJI ENSEMBLE

罗永晖 「意境音乐剧场」  
人淡如菊

寂静中 聆听花语空灵

凝神间 细味淡逸芬香



Photos © Tsang, Man-ting & Kwong, Ah-sam

2023.10.28 周六 20:00 / 10.29 周日 15:30

深圳万象天地剧场

主办单位：

润艺文化  
ARTS & CULTURE

康乐及文化事务署  
Leisure and Cultural  
Services Department

策划：

Rhapsody Arts  
華意堂

## 节目

作曲：罗永晖

### 人淡如菊

人淡如菊  
琵琶独奏

### 寒梅傲雪

西湖寒碧  
唱段/ 曲笛

雪落茫茫  
念白/ 古筝

### 空谷幽兰

幽香不到人间  
昆曲/ 曲笛/ 琵琶/ 竖琴/ 扬琴

孤花一叶  
念白/ 洞箫/ 竖琴

### 淡逸风花

莲台咏叹  
女声/ 单簧管

舞天风  
洞箫/ 二胡/ 古筝/ 琵琶合奏/ 形体

### 花不曾开

花不曾开  
琵琶独奏

节目长约八十分钟，不设中场休息

各位观众：

为了令大家对今次演出留下美好印象，在节目开始前，请关掉手提电话、其他响闹及发光的装置；同时请勿在场内饮食或擅自摄影、录音或录影，多谢合作。

## 前言

意境音乐剧场《人淡如菊》全场以「花」为题，通过古词新诗的唱咏，带来幽深的境界。黄菊（淡泊）、红梅（高洁）、青兰（脱俗）、白莲（不染）、蔷薇（淡香），皆以本色映照万物，无声无息，寂然与天地契合无间，是一颗颗真实的心灵。剧场用独特的灯光色彩背景，象征四季回转与生命的跌宕起伏，在空阔无尘的舞台上，借乐师、歌者、诗意、墨色与光影的自由穿梭，化花漾花语为细腻和丰富的天地吟唱。

剧场由琵琶独奏曲《人淡如菊》作开端，声声似秋风黄叶，吹起重重颜色与乐意。随后是昆腔与美声的相映成趣，中西乐器的交迭互衬，构成微花芳香，一片盎然生机的宇宙图案。几经起落，终曲由琵琶吟唱，演绎台湾诗人周梦蝶的《花心动》，舞台如生命之镜，空阔的场境里，布满由笔墨渗透而成的一首诗。

「意境音乐剧场」是本人所创的名词，也是无极乐团近年的艺术创作意念与方向。简单言之，就是以中西乐器现场演奏为主轴，通过现代剧场的表现手法，结合包括诗、歌、舞及灯光、录像、装置等多元视觉媒体，营造东方韵味及空灵的感受。其中沉潜与凝聚的氛围，加上剧场的调度与变化，较易引发听者的冥想与遐思，在抖落杂念与心灵相互感应之间，产生独特的感受。

一般意义上的「音乐剧场」，早在上一个世纪的西方已经盛行，并与当时位居主流的西方现代音乐密不可分。今天，环绕著自然音色的中国乐器，凭著独特的声腔与文化意味，再结合西方乐器的音色，在剧场手法及与时代风格的互动中，可以创造出很高的表达力与可能性。

过往四年，从《落花无言》、《一色一香》、《一漠大千》、《空尘》到《人淡如菊》等「意境音乐剧场」里，众多艺术家在过程中的参予和创造之中，音乐扮演了中介的角色，除激发众人的想像外，更与其他剧场元素相互引发，在不确定性中寻找阐释的趣味。这一种均衡互补的合作形式，极富艺术意义，也令大众对无极乐团未来的音乐演出，在结合剧场发展的方向上，充满信心与期待。

此外，无极乐团除结合现代剧场，也强调「心灵」，认为当今科技发达，软件功能超越，几乎甚么都做得得到，就只有人类的心灵模拟不到。所以强调除了技术，还得从长期的心灵修炼开始。传统渊深博大的心灵学问，正是最佳的修炼功课，长久浸淫，精神气度也不期然会借著娓娓乐音辗转传递，不落迹象，直指人心，影响极为深远。无极乐团正努力让团员及参予的艺术家们拥有独特的心灵感知与积极的传达意向，以清新的气品及积极奋进的精神面貌，借心性修炼之所悟，回馈广大爱好音乐的听众。

在此衷心感谢香港特别行政区政府「艺能发展资助计划」的跃进资助及敦煌文化弘扬基金会过去对无极乐团的支持与参与。过程中，艺术家们既各展所长，又协调形成为一个和谐的整体，这是一直以来令本人最感恩、最莫名感动的事情。此计划已大量提升乐团的艺术潜能，对乐团探索崭新的发展路向影响深远。

最后要说的，就是我们每一场音乐会的形式无论怎样腾挪转换，初衷始终恒定不变，只想让人暂且从缭乱的生活姿态中走出，回归安宁。

罗永晖

无极乐团艺术总监

## 无极乐团

艺术总监：罗永晖

音乐总监：王梓静

无极乐团追求创新，以风格领路，自2003年成立以来，致力为本土音乐家铺垫演艺平台，培养文化涵养及艺术心灵。演出方面乐团以委约创作或重新编配中西多类型的音乐曲目为主轴，同时引入变化多端的剧场元素，展现自由灵活的多元媒体演奏模式。

乐团积极参与本地及海外的音乐艺术表演活动、主办多场大型多元媒体音乐剧场，并出版音乐专辑《无极印象》及《淡淡阮幽情》。2012年起策动「意象敦煌」计划，于两年间举办了专题音乐会、讲座、工作坊及文化考察团等，更于台湾、北京及上海三地成立分团。此后制作了《落花无言》、《一色一香》、《一漠大千》、《空尘》及《人淡如菊》等多个意境音乐剧场，先后受邀于台北、英国伦敦及深圳演出。

2019年乐团首次夥拍爵士乐队制作及演出《无极爵跃》音乐会，以传统中国弹拨乐器的东方乐韵，结合西方爵士音乐独有的节奏律动。同年11月，此组合获邀在香港首届「自由爵士音乐节」中举行专场音乐会。2021年1月「爵式无极」之《萦回一念》影音制作成为「中演院线文化及海外交流计划」网上展演项目，同年10月，「爵式无极」第二炮之《一任逍遥》为「赛马会艺坛新势力」艺术节节目之一，继续探索及深化东西音乐语言互通的无限可能性。2022年5月更获邀为于香港举行的国际表演艺术协会会议特别录制《百转千回》网上版本予全球的与会者欣赏，此录像后被上载于康乐及文化事务署之「寓乐频道」供市民免费浏览。

## 罗永晖 (艺术总监/作曲家)

罗永晖教授是本港少数跨越艺术与商业领域的资深作曲家。曾任香港演艺学院驻校作曲家，现任「无极乐团」艺术总监。他早年毕业于美国加州大学，主修作曲，获硕士学位。回港后与新浪潮导演合作创写超过二十部电影音乐。期间创立香港演艺学院作曲系，并担任该系系主任多年。1995年再次赴美以访问学人身份在美国史丹福大学从事讲学及音乐创作，回港后以崭新的写作风格，发表多首大型中西乐器混合的作品，并创立风格独特的无极乐团。



罗氏写作多元化，除艺术音乐外还有流行音乐、广告、电视剧、话剧、歌剧及十多出舞剧音乐。赢得的重要奖项中，包括亚洲作曲家同盟会议颁赠的入野义朗纪念大奖、香港电影金像奖最佳配乐奖、香港艺术家联盟颁赠的艺术家年奖以及作品被北京中华民族文化促进会选为「二十世纪华人音乐经典」之一。2001年至2008年期间，他以《桃花扇》获得香港戏剧协会颁赠的最佳戏剧音乐奖，并以不同类型作品连获五次香港作曲家及作词家协会颁赠的金帆音乐奖。2013年更凭《千章扫》获中国文化部艺术司及中国民族管弦乐学会于北京颁发第二届华乐论坛暨「新绎杯」经典民族管弦乐（协奏曲）作品评奖。2014年创作意境音乐剧场《落花无言》获好评如潮，为其艺术创作再闯高峰，近年更积极推动无极乐团的「意境音乐剧场」计划，创作了意境音乐剧场《一色一香》、《一漠大千》、《空尘》及结局篇《人淡如菊》。

## 王梓静 (音乐总监/琵琶独奏)

王梓静于1976年加入中国广播民族乐团，1987年至2013年为香港中乐团演奏家，曾任弹拨声部长及琵琶首席。王氏以独奏家的身份活跃于两岸三地，2003年分别创办无极乐团及无形乐轩，现为无极乐团的音乐总监。



多年来，王氏曾以琵琶独奏家身份与世界多个知名乐团合作演出。2009年，王氏与无极乐团为雨果唱片公司灌录《无极印象》唱片。2011年香港中乐团为王氏主办个人专场「逸笔草草——琵琶与书法的对话」。同年雨果唱片公司再为她灌录《琵琶文曲》及《琵琶武曲》两张个人专辑。2013年在北京良友剧场举办每月一次的心灵音乐雅集「一念之间」系列，推动中国音乐文化走向意境剧场创意空间。同年于香港举行两场琵琶独奏会「落花无言」，均获好评。2016年4月获邀任香港中乐团「南北大师荟经典」音乐会的独奏，演出备受推崇。

王氏现积极与无极乐团的艺术总监罗永晖推动无极乐团的「意境音乐剧场」及「心灵雅集」音乐会，透过不同的主题及互动，以艺术启迪观众对生命的感悟。

## 孔爱萍（昆曲）

孔爱萍为江苏省演艺集团昆剧艺术指导及国家一级演员。1985年毕业于江苏省戏剧学校，工闺门旦，师从张娴、张洵澎及张继青，2007年毕业于中国戏曲学院第四届青年研究生班。孔氏擅演昆剧《长生殿》、《玉簪记》、《雷峰塔》、《百花赠剑》及《幽闺记》等，并曾在大型昆剧精华版《牡丹亭》及《绣襦记》中担任主角。



孔氏扮相隽秀，唱腔清脆婉转，表演含蓄细腻。曾获第二届中国戏剧奖·梅花表演奖（第24届中国戏剧梅花奖）、首届中国昆剧青年演员交流演出「兰花最佳表演奖」及联合国教科文组织和国家文化部颁发的「促进昆曲艺术奖」，亦为全国文化系统「先进工作者」。孔氏曾多次赴港与进念二十面体合作《万历十五年》及《舞台姊妹》，亦于台湾与兰庭昆剧团合作《寻找游园惊梦》，担任兰庭昆剧团身段指导，并曾获台湾最佳传统音乐诠释奖入围提名奖。

孔氏为江苏省政协委员、江苏省「333高层次人才培养工程」首批中青年科学技术带头人才、江苏省「五个一批」人才培养物件、江苏省突出贡献中青年专家、非物质文化遗产代表性传承人及中国戏剧家协会会员。孔氏亦为止中国南京申办2014年青奥会特别大使，并以昆剧界的领军人物身份多次被邀于海外讲学和演出，曾出访美国、英国、法国、德国、日本、韩国、西班牙及港澳台等国家和地区。

## 张帆（曲笛/洞箫）

张帆为著名青年笛箫演奏家、星海音乐学院教授、硕士生导师、星海音乐学院附中副校长、中国民族管弦乐学会竹笛委员会副会长、及广东省竹笛协会副会长。



2000年毕业于中央音乐学院民乐系，师随中国当代著名竹笛演奏家戴亚教授，中国北派竹笛大师曾永清教授学习中国北派竹笛演奏技法。在学期间得到家乡籍竹笛大师赵松庭先生的精心指点，掌握了南北不同的专业演奏风格，在其竹笛演奏艺术上，以全面而娴熟的演奏技巧、纯正华美的音色、丰富的艺术思维，形成了对不同内容、格调的曲目有多姿多彩的表现。近年多次在国家图书馆、广州大剧院、星海音乐厅、香港艺术中心等举办音乐会、竹笛大师班。与国内外各大乐团合作，出访美国、德国、西班牙、瑞士、比利时、捷克、奥地利、西班牙、日本、墨西哥、香港、澳门等国内外各大城市的文化交流演出，同时担任文化部全国青少年民族器乐教育教学大赛评委、中央广播电视总台民族器乐大赛评委。

著有《笛曲三五七的婺剧渊源》、《笛子改良研究综述》、《笛子改革历史综述》、《楚辞后奏曲的艺术内涵与特色探析》等论文，及出版发行《笛韵》、《张帆竹笛》、《大漠孤烟》、《秋思》、《蜀南竹海》等笛箫专辑。

## 万幸（古筝）

古筝演奏家万幸为中央音乐学院音乐学士、香港演艺学院音乐硕士及香港中文大学文化管理硕士，曾获中国文化部民族乐器大赛「优秀表演奖」、第二届国际古筝比赛「金奖」及第三届国际古筝比赛「最佳指导老师」等奖项。

2020年，万氏获博物馆「炫技 — 博物馆 x 表演艺术」系列邀请，为香港太空馆创作《尘源》，另一作品《初心》获邀为香港艺术馆敏求精舍60周年展览《聚道传承》的现场音乐。2019年获意大利Arpe del Mondo国际竖琴节邀请参与演出，2017年在康乐及文化事务署「音乐显才华系列」中举行音乐会「漫步 — 万幸的古筝音乐世界」。曾与香港舞蹈团合作《山水》及《观自在》等实验音乐舞蹈剧场，亦与无极乐团合作多出意境音乐剧场，并世界首演了作曲家罗永晖教授的古筝独奏曲《雪落茫茫》及《水月相忘》。

万氏现于香港教育大学担任古筝导师，曾参与录制中央音乐学院全国考级示范光碟，及获澳门文化局邀请担任音乐比赛评委。



## 严翊桦（女高音）

严翊桦毕业于香港演艺学院，并获香港赛马会全额奖学金赴澳洲昆士兰音乐学院进修声乐，期间于澳洲巴赫音乐比赛及于台湾举行的亚洲华人声乐比赛赢取奖项，并于三藩市歌剧中心麦若拉歌剧计划晋身决赛。

严氏曾主演多套歌剧包括《茶花女》、《杜兰朵》、《魔笛》、《女人心》、《韩塞尔与葛丽特》、《水仙子》及《费加罗的婚礼》，当代歌剧《梦拾红梅》及室内歌剧《夜宴》及《阿绣》。近年演出多套香港歌剧院制作，并于《波希米亚人》中担任穆塞塔一角及兼任助理导演一职、出演澳门艺术节普契尼的《三连套》歌剧，2010年主演《张保仔传奇》，2011年参演演戏家族的原创音乐剧《四川好人》，近年演出包括与剑桥英皇合唱团及美声汇合作的音乐会等。严氏亦于2014年起于作曲家罗永晖的意境音乐剧场《落花无言》、《一色一香》、《一漠大千》、《空尘》及《人淡如菊》中担任要角。2017年参与意大利歌剧《木偶奇遇记》英语版首演，饰仙女一角，同年为香港歌剧院制作的《奥赛罗》担任助理导演，随后创办马利齐奥歌剧大师班，并于意大利各地歌剧院巡回演出。2018年获聘为香港歌剧院儿童合唱团艺术顾问总监。现于香港演艺学院、香港中文大学、香港大学及香港教育大学担任声乐导师及香港青少年歌剧节的艺术总监及导演。



## 谭怀理（竖琴）

谭怀理毕业于北京中央音乐学院，后于香港演艺学院以一级荣誉获得专业文凭。2003年获取麦高利夫人奖学金负笈澳洲悉尼音乐学院获颁硕士学位。谭氏现任教于香港演艺学院及香港中文大学及音乐事务处，同时亦担任香港管弦乐团、香港中乐团及香港城市室乐团客席竖琴。



## 冯逸山（单簧管）

冯逸山毕业于香港中文大学音乐系主修单簧管，师承蔡国田老师，后于英国皇家北方音乐学院进修并获得音乐硕士学位。冯氏致力推动室乐，为「时·刻室乐」及「小簧子」之策划及单簧管手，现为香港创乐团单簧管手。

冯氏曾于汕头、澳门及香港各个场所举办个人独奏会并曾为香港医学会管弦乐团及崇基管乐团作协奏曲独奏演出，及为Ponte Orchestra of Hong Kong担任首席单簧管手。他经常受邀与香港作曲家联会、香港小交响乐团、香港歌剧院及无极乐团等合作，并曾于上海新音乐周、首尔电子音乐节、香港艺术节及新视野艺术节等演出。

2018年，冯氏获邀于茱莉亚学院教授大岛文子主讲的讲座作即席示范，2020年亦受香港大学缪思乐季邀请于陈庆恩教授主持的「史特拉汶斯基的单簧管」示范讲座作对谈及即席示范。



## 赖应斌（扬琴）

扬琴演奏家赖应斌九岁随张汝珠老师习琴。2001-2008年于北京中央音乐学院接受严格而系统的扬琴专业本科及硕士教育，师从刘月宁教授，亦受教于桂习礼教授，成绩突出，获「港澳及华侨学生奖学金」。2008年与中国广播民族乐团合作，于北京音乐厅成功举办了硕士毕业音乐会，成为中央音乐学院首位获扬琴演奏硕士学位的香港本土音乐家。

赖氏演奏经验丰富，曾参演「亚洲青年音乐家系列」、「克拉科夫国际现代音乐节」、「第九届世界扬琴大会」（德国）、「墨西哥国际扬琴艺术节」等，举办专场演奏会。出版有《中外经典扬琴名曲集》（合著）及《广东扬琴音乐专场》DVD等。其名字被列入《中国艺术丰碑与著名艺术家》及《影响中国的100位艺术家》中。





## 赵冠杰（二胡）

赵冠杰2002年毕业于北京中央音乐学院民乐系本科。大学期间连续获得学院奖学金，曾担任中央音乐学院青年民族管弦乐团乐队首席兼乐队队长。毕业后考入中央民族乐团，担任二胡副首席，2004年考取新加坡华乐团中胡首席。多次获全国以及国际二胡专业比赛大奖，2006年又以专业第一的成绩进入香港中乐团。2009年3月同时考取香港中乐团二胡首席及高胡助理首席，多次出访亚洲、欧洲、北美等数十个国家进行表演。2013-2019年担任香港良友文化事业群有限公司音乐及多媒体总监，并在香港无极乐团的意境音乐剧场系列演出中担任二胡独奏。近年与香港舞蹈团、台湾无垢舞蹈剧场等不同领域的艺术团体合作，尝试多种艺术形式与音乐的结合。2017年8月在香港舞蹈团音乐形体剧场《观自在》中，首演香港作曲家罗永晖的二胡独奏曲《空山》。2022年7月与香港管弦乐团合作，参与《谭盾·乐韵敦煌》音乐会，并在谭盾作品《敦煌五乐神》（香港首演）中担任奚琴独奏。同年参与制作无极乐团系列宣传片《无极之道》，担任导演、拍摄、剪辑等工作。



## 林灃桐（琵琶）

毕业于香港演艺学院中乐系，中学时应当时区域市政局邀请于第一届青年音乐家系列中举办个人独奏音乐会，其后于「2001奥美通杯」全国琵琶大奖赛获总决赛专业组优秀奖。2003年参与成立香港「无极乐团」，现为该团团长，亦常以琵琶独奏家及演员身份与编舞家、剧场导演及不同艺术团体合作，参与多项富实验性的音乐项目演出。



林氏近年参与的主要音乐会及剧场表演包括：罗永晖「意境音乐剧场」系列、香港舞蹈团《红楼·梦三阙》及《观自在》、芬兰Kuhmo音乐节及舞剧《桃花扇》等。2019年林氏于无极乐团音乐会《无极爵跃》中担任音乐会设计及琵琶、中阮演奏，夥拍爵士乐队MoMenT创造出崭新的音乐语言。2020年担任多媒体音乐剧场《致最相似的人》联合音乐总监及琵琶演奏；2021年于「赛马会艺坛新势力」系列中之无极乐团音乐会《一任逍遥》及流动剧场《喧寂之间》担任音乐会设计及琵琶演奏。

音乐及剧场表演以外，林氏一直从事音乐教育工作，曾多次于各中小学主持即兴演奏工作坊，近年亦积极参与音乐静心活动，包括《禅艺工作坊》、《禅艺不说话》系列及多个禅艺活动，希望用由心而发的乐声引领大家重觅内心的逸静。

## 区婉莹（琵琶）

区婉莹毕业于香港浸会大学及香港中文大学音乐系，分别获荣誉学士及硕士学位。区氏自幼学习古筝及琵琶，曾获校际音乐节古筝及琵琶独奏冠军、中华国际音乐艺术大赛古筝独奏银奖、天主教教区学校联合会颁发之学生艺术成就表扬奖项、广东古筝音乐节古筝独奏（专业组）银奖和香港国际青少年表演艺术节杰出教师奖等。曾以独奏者身份被邀前往德国、奥地利、捷克、中国、美国、日本和台湾等地演出；任无极乐团团员多年，曾参与「意象敦煌」与「意境音乐剧场」系列演出，亦随乐团前往多个欧洲国家作巡演；参与国际艺术节及中西乐文化交流演出等以推广中国音乐。



## 苏沛宜（琵琶）

苏沛宜毕业于香港中文大学及香港教育大学，分别获取音乐文学硕士学位及音乐教育学士学位。苏氏曾入读香港演艺学院初级生课程，以优异成绩完成课程。曾获香港校际音乐节琵琶中级组及中阮高级组比赛冠军；琵琶高级组比赛成绩优异、中阮深造组亚军、缪思室乐奖合奏冠军等奖项。亦曾夺沙田区青少年奖励计划之艺术成就优异奖、沙田区杰出学生、新界区优秀学生。苏氏曾为音乐交流生，远赴奥地利作音乐交流，并到奥地利、西班牙等欧洲国家作公开表演。



## 唐鸣鹤（琵琶）

唐鸣鹤于香港中文大学修毕法律博士学位。自幼喜爱音乐和舞蹈，四岁起学习芭蕾舞并考获英国皇家芭蕾舞专业级，小学开始接触琵琶。为了提高对音乐及文学艺术的修养，更学习国画和油画，并参加中、英文诗歌朗诵等文学艺术活动，多次获奖。中学起开始接触柳琴和阮，多次参加校际音乐节比赛，曾获琵琶深造组冠军、中阮高级组冠军及柳琴深造组亚军，并考获中央音乐学院海外考级试琵琶及中阮演奏级。



## 曾文通（舞台及服装设计）

跨领域当代艺术家，范畴包括剧场、视觉艺术、音乐及艺术教育等。1997年毕业于香港演艺学院，2009年获亚洲文化协会奖助金，翌年到美国耶鲁大学戏剧学院任研究学者。他以简约设计去达致精神上的平正谐和，以「一念间一场空」的禅意美学介入设计。2008年和香港艺术发展奖「艺术家年奖（戏剧）」，2017年获世界剧场设计展「布景设计专业组银奖」，作品备受国际业界肯定。



他以「静心观看」的意念创作多部剧场及电影作品，包括《心寂无声》

（2017）、《观自在—山海行深》（2017）、《入静山林》（2019）、《黑天幻日》（2021）及《八步瑜珈》（2023）。个人作品展包括《舞台空间消解构成》舞台设计展及《三千大千》静观艺术装置展。其策划及带领的现代心灵工作坊《一纸如镜》及《一境四心》分别在2011至2015年应国际剧场设计四年展邀请到布拉格举行。

曾文通有丰富的颂钵演奏经验，除了教授颂钵之外，还把颂钵结合不同的领域，让这声音普及化 及让人得到身心平安。2018年推出个人颂钵音乐专辑《声音原本》，著作包括《舞台空间 一念间一场空》及《听闻颂钵》。

## 林振杰（灯光设计）

2008年毕业于香港演艺学院科技学院舞台灯光系，毕业后为自由身舞台工作者，为不同的演出担任灯光设计、灯光编程、多媒体设计及多媒体编程等等，演出地点包括香港、澳门、台湾、星加坡、欧美及中国内地等多个地方。除了灯光设计及编程，林氏更热心研发多媒体及表演控制系统，亦为不同演唱会及汽车品牌提供立体投影或多投影拼接和灯光编程，其中包括：Shin《Passion Live》、王菀之《菀之论》、《水·百合》、张敬轩《Live in Passion》、莫文蔚《莫后年代》、林一峰《我和我的床头歌》、郭富城《舞林密码》和容祖儿《My Secret Live》等等。2010年开办3200k Productions，提供演出设计、制作、器材租赁及技术支援等服务。



## 成博民（录像设计）

成博民毕业于香港中文大学新闻与传播学院。现为影像设计师、影像导演及视觉总监。同时为香港演艺学院客席讲师。众声喧哗剧团成员之一。

曾参与之影像设计作品逾百部，合作单位包邓树荣工作室、香港艺术节、香港话剧团、中英剧团、进念·二十面体、香港舞蹈团、城市当代舞蹈团、香港管弦乐团、无极乐团及前进进戏剧工坊等。

成氏为多媒体工作室「春秋大梦」创办人，以视觉及投影为主要创作手段，连结跨界创作。曾获民政事务局艺能发展计划资助，策划大型建筑投影计划《光筑城市》，分别于南丰纱厂及香港青年协会领袖学院(前粉岭裁判法院)创作建筑投影作品《织人之歌weaving tales》及《寻常奇案old normal》。同时参与多个演唱会及博物馆之影像设计，合作单位包括香港艺术馆、香港故宫文化博物馆、香港海防博物馆、林家谦、Mirror、容祖儿及郭富城等。



## 陈沛正（音响设计）

陈沛正毕业于香港演艺学院，主修结他演奏及电子音乐。现全职投入音乐制作、创作及教育工作。



## 曲目介绍（作曲：罗永晖）

### 人淡如菊

「人淡如菊」出自司空图《诗品》中的「典雅」，比喻世界变化多端，人生经过了世事的纷乱和起伏后，不再浮躁张扬，只想回归到质朴的生活，淡泊得像菊花一样。作曲家却有不同的理解，自性本来就是清静圆满，世界本身也没有发生变化，变化的只是人观照世界的方式。我们不是观花者，而是与菊花一样，宇宙中平等的参与者。

乐曲写出生命的吟咏，及一片生机鼓吹的大境界。其中宁静的主要乐段极富含蓄的韵味，其它过渡段落，起伏跌宕，带来音乐的张力与变幻，引发听众的不同联想。与之前《落花无言》相比，《人淡如菊》不再是飞花飘散，渺渺无著的意境，而是化人世风烟为艺术吟唱，演奏者自由奔放，与菊花共奏一曲绝妙的天音。

### 寒梅傲雪

#### 西湖寒碧

旧时月色，  
算几番照我，  
梅边吹笛？  
唤起玉人，  
不管清寒与攀摘。  
何逊而今渐老，  
都忘却、春风词笔。  
但怪得、竹外疏花，  
香冷入瑶席。

江国，正寂寂。  
叹寄与路遥，  
夜雪初积。  
翠尊易泣，  
红萼无言耿相忆。  
长记曾携手处，  
千树压、  
西湖寒碧。  
又片片、吹尽也，  
几时见得？

词：《暗香》（姜夔，1155-1221）

作品借梅喻人，先写旧时情怀，回忆与玉人月下摘梅，再写惋惜雪中片片落梅，耐何故人不知何日重逢，引来无限感叹！全词在过去和现在的时空中跳跃，结构清晰，意境深远。乐曲应用曲笛呼应唱段，最合词意，既带来悠远的心灵感受，也为典雅的诗词增添一番色彩。

## 雪落茫茫

开时似雪，  
谢时似雪。  
花中奇绝。  
香非在蕊，  
香非在萼，  
骨中香彻。  
占溪风，  
留溪月。  
堪羞损、  
山桃如血。  
直饶更、  
疏疏淡淡，  
终有一般情别。

词：《盐角儿·亳社观梅》（晁补之，1053-1110）

这是一首咏物之作，词人赞美梅花别有情致，雪中的颜色与透骨的清香，令那鲜艳的山桃花对比下减损了颜色，纵然花影稀疏，但清香淡雅之美，散发出梅花高洁的品格。古筝借著诗意，以细致的音乐线条，刻画出一幅心灵图画，既富玲珑清亮的色彩，也透现粗犷跌宕的笔触。全曲包括「凌寒独开」、「轻舞飞扬」、「傲雪欺霜」及「溪月花影」四个部分，连绵散发迷朦雪意与劲疾张力，构成乐念的强烈对比。

## 空谷幽兰

### 幽香不到人间

贞芳只合深山，  
红尘了不相关。  
留得许多清影，  
幽香不到人间。

词：《清平乐》（张炎，1248-1320）

兰花遗世独立，生于深山，脱俗于红尘，它幽艳吐芳，却从不因为无人欣赏而失去芳香。这种高风亮节、不与人争的品格，最广为人称道。唱段的伴奏乐器，除曲笛外，还包括琵琶和竖琴，为乐曲带来音色的对比，尤其竖琴与人声的紧密对应，构成了全曲独特的音乐意象，也塑造出兰花脱俗的韵味。

### 孤花一叶

孤花一叶，  
比似前时别。  
烟水茫茫无处说，  
冷却西湖残月。

词：《清平乐》（张炎，1248-1320）

兰花品性孤高冷艳，不与群花相比，不落尘俗，只处空山烟水之间，悠然独享清幽美意。《孤花一叶》以箫的气化音色，加上竖琴跌宕起伏的音阶，组合成为山中幽花独放的意象。全曲包括「寂静孤高」、「迎风自舞」、「尘外幽香」三个部分。中段由箫带来自由的乐句，有出入风雨，从容飘洒的意态，几经转折，音乐最后在淡泊寂然中缓慢结束。

## 淡逸风花

### 莲台咏叹

移挪沙迷  
飘花  
落蒂无语

圆外圆内  
形影错落  
是花雨莲台的咏叹  
移挪

迷蒙静逸  
飞絮中  
空微茫  
漫天遍地啊

象外象内  
有形无形  
是融入恒古的静寂

移挪沙迷  
飘花落蒂  
迷蒙静逸  
微茫

移挪移挪  
沙迷移挪  
移挪沙迷

圆外一线光  
移挪  
是虚照灵山的诗啊

水中央  
莲花上  
霞光雨露  
白衣对映如意坐  
一圈水月法相  
谛观圆照三千界

圆内一串音  
移挪  
是空悟净土的心流

词：罗永晖

水月观音端坐在莲花座上，观看水中之月，这是灵山胜水的道场意境。观音形象优美，面容慈祥，正在凝思冥想。乐音循序渐进，单簧管以沉稳的音色，逐渐转化为连续圆环的运展轨迹，在反覆流转中，与美妙歌声会归于月色之浩然明澈。

### 舞天风

若艺术的元素在空间展露，可形成一种氛围、一种状态，让读者从容地参与其中，完成不可名状之美感想像，这的确是既独特又难能可贵的艺术体验。在《舞天风》里，敲击者引发的声响元素，及所牵动的形体动作，既是「舞」，也像「风」，在空气中流逸飘荡，在乐器紧密呼应之间自由超越，延绵交替，形成一次耳目相关的舞台呈现。

音乐方面，除了音色上的混搭，更重视线条起伏，及飞动意趣的追求，在跌宕不定的气氛中，渐层带上高潮。全曲自由奔放，富于即兴意味，最后在铜锣一响，余音



## 花不曾开

### 花不曾开

那蔷薇。你，你宁愿它  
从来不曾开过

与惆怅同日生

那蔷薇。你说，如果

开必有落，如果

一开即落，且一落永落

诗：周梦蝶（1921-2014）

周梦蝶是最能写出具有禅意的诗人，诗中说到绽放的花，瞬间便会坠落，示意世间空幻，一切只归向生命的纯粹。正是这种对人生深刻的体悟，才是他的诗歌具有精神魅力的原因。此刻，琵琶声中，点滴轻响与婉转细流中构成跌宕回环的感受，听那变化不定的音乐语法，似慨叹无常，又似掀起深刻的生命感悟，最后歌声轻轻唱起，透显无穷乐意。

乐曲介绍由作曲家提供

## 《人淡如菊》制作人员

导演/作曲	罗永晖
音乐总监	王梓静
监制	华意堂艺术策划
舞台及服装设计	曾文通
灯光设计	林振杰
录像设计	成博民
音响工程	陈沛正
助理灯光设计	赵家豪
录像操控	陈家濠
舞台监督	李嘉安
舞台助理	李健汶/陆柏然
化妆	欧阳佳佳/苏子/小凤
布景制作	天安美术制作公司
服装制作	郑惠中布衣工作室
音响器材	上海兴明展览展示服务有限公司
灯光及投影器材	佛山市国风演艺制作有限公司