

葉詠詩做自己 揮棒破「玻璃天花板」

拒為認同男性化示人 贏得尊重欣賞

提起音樂指揮，香港人第一個想起葉詠詩。頂着「香港首個女指揮」的光環出道逾30載，所謂阻礙女性在職場發展的「玻璃天花板」(glass ceiling)，無礙她回流出任音樂事業。

指揮一行之幾個世紀來都是男性天下，跑出的女指揮

生於音樂世家，葉詠詩4歲踏上音樂路，70年代末獲獎學金去美、美深造8年，贏國際指揮獎項，但亮麗的履歷不夠讓她在美國的激烈競爭中謀得「助理指揮」一職。畢業後，剛好獲香港管弦樂團錄取，葉詠詩回流受傳媒熱捧，自此「香港首個女指揮」的光環緊緊扣在她頭上，她承認，「對年輕指揮家而言，這樣的發展道路算是順利的。」

「港首個女指揮」助踏青雲路

「如果當時留在美國，僅多粥少，可能2至3年都未必考到（助理指揮），走的路會難得多。」誠然，葉詠詩的道路要比其他女指揮順利得多。2013年，美國女指揮 Marin Alsop 因為倫敦交響樂團118年來首位登場的女指揮而獲BBC報道：現為瑞典古典音樂劇院擔任總指揮的港產新秀指揮陳以琳，亦曾在訪問中提及，曾多次想放棄，足見女指揮發展受阻且難。

葉詠詩不諱言，歐洲有較悠久的古典音樂傳統，時至今日，不排除仍有樂團和觀眾抗拒女指揮演出：亞洲沒有傳統包袱，女指揮壓力較小，曾跟葉詠詩在廣州同場指揮的張弦在內地有一定人氣。葉詠詩指，近年歐洲風氣有改善，有樂團展開邀請女指揮、女作曲的項目，樂見女指揮有更多機會。

招牌短髮中山裝 僅為求舒服

指揮被視為男人天下，問及葉詠詩如何爭取同業和觀眾的認同，她聳聳肩道：「我甚麼也沒有做！」日本女指揮西本智實(Tomomi Nishimoto)多年來以男性化形象示人，葉詠詩亦見過有女指揮為得到認同，刻意「像男性一樣指揮」，惟她直言不奏效。

「你扮得一手，扮不了一世」，她堅持在舞台上呈現真我，儘管曾經貪靚穿高跟鞋指揮，但「整場下來腳都癢！」，穿裙子又嫌窄，後來學乖穿平底鞋，幹練的短髮和一身中山裝成為她的標誌，其實只為「舒服」二

屬鳳毛麟角。葉詠詩從90年代末起，已帶領樂團到世界各地巡迴演奏，她堅持在指揮台上「做自己」，因為深信「只要做好自己本份，總會得到別人的尊重和欣賞」。

■本報記者 葉芷樺

在台上揮動指揮棒，也不是個樂手都聽話，樂團也講人夾人，火花不一。她堅持「只要做好自己本份，才能贏得別人尊重」。跟過出名 tough (嚴厲) 的男上司，葉詠詩每次指揮做足120%準備，高峰期一年在外演出6至7個月。

01年，她以廣州樂團音樂總監身份帶領樂團衝出亞洲，成為首個踏上維也納黃金大廳舞台的亞洲樂團。加入香港小交響樂團任音樂總監後，10年前開始灌錄CD推廣古典音樂，跟歌手、電影作曲家跨界合作，吸引年輕觀眾；又嘗主動打破與觀眾的隔閡，在音樂會開場時簡單介紹樂章，一改傳統觀摩，指揮沉默是金的作風，增加大眾對古典音樂的了解。

開場介紹樂章 吸納年輕觀眾

出道30多年，面對質疑不少。就以她介紹音樂為例，曾有觀眾去信樂團，指可跳過介紹過程，但她已不是當初希望所有人都喜歡她的小姑娘，心態平淡著，已懂得權衡取捨，「此舉能吸納更多年輕觀眾，值得繼續」。

她回想，剛出道時，質疑多是針對她年輕，「道行未夠」，從不涉及女性身份。「[我]又唔覺有人因為我是女性而不選擇我」，所謂女性職場「玻璃天花板」的說法，在葉詠詩的身上不攻自破。「女指揮」在她回流的年代讓人嘖嘖稱奇，現不少高級管理層都是女性，已司空見慣，「我們特首都係女人啦！」

近年，如滙豐銀行等機構開始著力增加女管理層人數，葉詠詩認為給予女性機會是好事，應有能者居之，並低調處理。

若只為填補空位或作宣傳招徠，反本末倒置。✎

►葉詠詩出身音樂世家

樂世家，父親葉惠康(左)為「兒童合唱團之父」，母親葉芷正(右)為鋼琴家，一姊一妹均在音樂界發展。(受訪者提供圖片)

女指揮鳳毛麟角，葉詠詩80年代回流發展相對順利，直言不曾遭受針對其性別的質疑，「玻璃天花板」無礙事業發展。(香港小交響樂團提供圖片)

葉詠詩簡歷

- 1960 4歲隨母親學鋼琴，8歲參加兒童合唱訓練，10歲學小提琴
- 1978 獲香港皇家賽馬會音樂基金獎學金，赴倫敦皇家音樂學院深造；83年赴美國印第安納大學攻讀小提琴和指揮雙士碩士學位
- 1985 獲美國貝森松第35屆國際青年指揮大賽冠軍及「金鑿琴」獎，翌年任香港管弦樂團的駐團指揮至2000年；在香港演藝學院執教至2002年
- 1988 第8屆東京國際指揮比賽獎項Honourable Mention；90年獲選為香港十大傑出青年

- 1997 出任廣州交響樂團首席指揮，後轉任音樂總監至2003年
- 2002 擔任香港小交響樂團音樂總監至今，已率領樂團到海外39個城市演出
- 2007 獲法國文化部頒「藝術及文學騎士勳章」；15年獲法國政府頒「法國國家榮譽騎士勳章」
- 2008 北京奧運香港站火炬手之一；推出《就是古典音樂》CD普及古典音樂
- 2010 獲英國皇家音樂學院頒授院士銜；參與上海世博開幕演出
- 2013 獲港府授勳銅紫荊星章
- 與高志華、岑偉宗推出《一屋寶貝音樂廳》唱片專輯，打入國際音樂市場

葉詠詩出身音樂世家

葉惠康(父)「兒童合唱團之父」：作曲家，指揮家；成立泛亞交響樂團、香港兒童交響樂團，葉氏兒童合唱團、香港兒童合唱團、前香港浸會大學音樂及藝術系主任，現任葉氏兒童音樂實踐中心音樂總監

葉芷正(母)：鋼琴家，學生包括新一代女指揮陳以琳

葉漢詩(長姐)：曾在美國從事音樂創作，現任葉氏兒童音樂實踐中心副音樂總監

葉亦詩(幼妹)：曾於美國擔任歌劇的歌唱指揮指導，現為香港歌劇院首席樂唱指導

羅夢儀(丈夫)：前警務處高級助理處長，育有一子一女

家庭事業兼得 睡不足也值得

在所不惜

「我是一個貪心的人。」葉詠詩出道30多年，她堅持家庭、事業雙線發展，想兩者兼得，就要懂得平衡，有所犧牲。

孩子年幼時 家人輪流照顧

葉詠詩1986年加入香港管弦樂團，不久子女相繼出生，當時高峰期曾一年6至7個月在海外演出，孩子還不到10歲，遂將子女交給母親、家姑、大姑姊等輪流照顧。因做指揮要四出演奏，她要很多安排和調整，試過安排出錯，害在讀小學的兒子放學無人接。

問及子女有否抱怨，葉詠詩笑道：「子女很開心，因為媽咪不在，不用做嘢；但練琴方面，我媽媽一樣會監督。」現29歲的長子從事動畫製作，幼女畢業後做時裝設計，都十分支持母親繼續音樂事業，「如果我話我要放棄，他們反而被視為頭。」

寄語職場女性 要小心規劃

不過，她不諱言：「女性要照顧家庭，還要承受很多其他人對你的評價和聲音。」她說，歐洲產假可由16周至長達1年不等，比香港的「前4後6」長得多，對樂團演出運作確有一定影響。她提醒說意圖一番事業的女性指揮要小心規劃，又明言對她們來說，不生兒育女是好事，「有孩子便要負起責任，you can't just let them be。」✎

在美國留學期間，葉詠詩(左)曾跟伯恩斯坦(Leonard Bernstein)(右)學指揮，另外亦曾師從小澤征爾、狄馬爾、米亞及艾德敦。(受訪者提供圖片)

港機會欠奉 新血難上位

職位不多

自去年獲選任台灣指揮比賽的評判，今年初，葉詠詩偕香港小交響樂團舉辦首屆香港國際指揮大賽，300多名參賽者來自世界各地，惟最後得獎者都是清一色西方臉孔，不見香港選手踪影。

國際指揮賽 過江龍勝本地薑

「很多參賽者本身經驗豐富，香港選手的能力未夠advanced。」葉詠詩過往曾在香港演藝學院教授指揮，可惜最終因資源不足，無緣成立學系。「學指揮需要有一隊專業的樂團，長期配合才見成效，很難能為每位學生安排這樣的配套。」

葉詠詩坦言，香港不少學生在院校裏學過指揮，但畢業後進修教會或指揮合唱團等穩定的工作，「真正以指揮為職業，aim high的不多。」

入行新秀不多，她不諱言皆因香港樂壇中，職位空缺不多，她笑言：「我都霸佔個位咁耐啦！」她透露，現時小交有邀請年輕新秀為客席指揮，製造機會。✎

葉詠詩(左)曾跟李克勤(右)合作《李克勤×香港小交響樂團演奏會2011》，她出道以來頗有星緣，先後與張學友、王菲、張惠妹等合作。(網上圖片)