

商业技巧作推动 培养终身志业者 胡志健开创口琴系

胡志健是第一位站上口琴比赛国际舞台的大马人，并且还以20岁毛头小子之姿在千禧年一举夺下世界冠军的头衔。在获奖后的这十余年间，他虽有一份玩具公司的正职，却始终不忘思考如何让「口袋里的钢琴」在正统音乐领域中受承认。经数年酝酿，与思特雅大学（UCSI）合作推出的全球首个口琴科系在今年初开跑，是相关领域的一大创举。

在玩具公司任职采购相关的工作，胡志健是有着商人气质的艺术家，他自己亦坦承：「我用商业的角度来探讨为什么这么多人愿意推动口琴，发现主要还是回到它有着什么样的价值？要如何着重它的价值去推动？」他提到玩具采购的诀窍，「到国外去看新玩具，在决定要不要把它们带回来前，要考虑的包括是百能为孩子的成长带来正面影响、是否符合文化民情、价格是否是大马人所能负担……」若最终决定采购，是少量还是大量，在本地要采取什么样的销售策略，这些都需要仔细斟酌及策划。

商场上的多年历练终于让他想到该如何包装这门乐器，他提出的这一点是极少人察觉到的部分，「几乎没有其他乐器像口琴一样，是在无法直视乐器的情况下演奏。它是完全靠想像演奏的乐器，要吹哪一个洞口、要用多少力气，都由演奏者凭感觉来决定，这也是它特别之处。」培养了想像力，才可能拥有创造力，家长一窝蜂把孩子送去学钢琴、小提琴，但其实小巧又相对便宜的口琴对孩子的成长也起助力。另外，口琴锻炼肺活量，对健康也有益。

曾到中小学教口琴

胡志健14岁就接触口琴，获奖后他希望在大马推动这门乐器，在身边人鼓励下，也曾到中小学里教课，「人们普遍认为收越多学生越好，教了他们尽可能带去参赛，可是我教着教着，觉得一切又回到原点，没有在实质上提升口琴的地位。再说，只停留在教导中小学生的，他们毕业后或许不再碰口琴，或许转移到其他地方升学，缺乏连续性。」

他也曾想过全身投入口琴领域，但很现实的一点是，「即便我有世界口琴冠军的头衔，但这个头衔的标准在哪里？外界不知道口琴冠军有多厉害。音乐界许多赫赫有名的音乐人对口琴亦不甚了解。」以钢琴为例，英国皇家音乐学院联合委员会考试（ABRSM）最高专业级别是八级，人们即使不懂钢琴，光凭这个分级，也能大致知道那是不容置疑的专业级别。但在口琴界，即便技术高超，却因缺乏系统，而较难获得认同。

半音阶口琴、十孔口琴、复音口琴；德国制、日本制，虽说常用口琴只有一把，但胡志健收藏了许多各类口琴，当中还包括中学时期启蒙老师陈杰业送的礼物，他也曾到吉隆坡海山会馆向李信恩学艺。

系统化的第一步

相比十九二十年前，随着口琴学院和趋向流行形式的商业演出相继引起话题，逐渐有越来越多新生代愿意加入演奏口琴的行列，但胡志健认为，那只是让人们见识到口琴的多变、好玩，却没有真正让人认同这是需要高端演奏技巧、能登大雅之堂的正统乐器。

说起来，胡志健亦是开创口琴演奏新形式的第一人，「从前口琴演奏没什么花样，就是站在麦克风支架前吹奏，后来我尝试一手握着麦克风，那就能够有多台风。」这样的演出形式受到广泛欢迎，其他表演者和团体也随后跟上。但同一时间，胡志健仍不放弃思考如何让口琴在社会上获得一定水准的肯定。「我希望是一些音乐上的东西，在推广时除了方便携带这一点之外，能说服别人的东西。」

让口琴像其他乐器一般系统化是胡志健最初的想法，但即使有了分级大纲但不获国际认证亦是徒然，「早前认识了一名友人，对方认识ABRSM的举办人，看了我提议把口琴纳入考试项目的计划书后觉得很不错，能够替我引荐，但深思熟虑后，发现这事仍然存在隐忧。」他续称：「就算真的有了教学和分级大纲，但我们有多少符合资格的老师？他们的等级又在哪？即使纳入ABRSM的提呈被接纳，2年内报考的学生不达标，还是会被废除，若是这样，将来再申请，难度就更高了。」

促成一件事，需要诸多考量，胡志健用了很长的一段时间才真正想清楚究竟怎样才是最好的方式。让口琴被纳入国际性音乐资格评级考试前，当务之急是

第一次参与世界口琴赛，就夺下全场总冠军，当时已在思特雅大学念音乐系，并因不设口琴专业而选择一窍不通的钢琴为主修的胡志健顿时觉得，若自己已经达到世界级水准，却选择放弃，那实在太可惜，也因此开始想方设法让口琴系统化。

培养一群真真正正把口琴当作终身志业的人，并在本地为他们创造环境。「有一次回大学找教授，他提到有意发展口琴课程，希望我能帮忙，我把之前设计好的课程拿出来，心里想著「机会来了」。」

他透露：「整个东西反覆讨论了1年多，修改不完美的部分。另外，大学课程要配合政府的设定，比方说得纳入至少3个时代的乐曲，但1990年代才开始有较多为口琴创作的曲，所以得花较多心思和时间去找能改编成口琴曲的创作。」口琴系的提呈在去年通过，今年初在思特雅大学开跑，目前有2名学生。

等待全身投入的时机

加入马来西亚交响乐团（MPO），以乐团一分子的身份演奏口琴是胡志健还未达成的目标。而这个目标，早在他2000年以口琴世界冠军的身份载誉回国后就一直想完成，也曾经尝试过各种管道。「可惜2000年到现在一直没有配额，」他感叹：「其实口琴有很多很好听的乐曲，却没有好的平台。」

虽说在国内始终无法进驻交响乐团，胡志健却曾受香港泛亚交响乐团邀请到当地参与演奏，演奏会由北京大师级指挥家范涛全程指挥。随后，胡志健也到北京举办了口琴专场音乐会。

口琴奏响弗兰克奏鸣曲

2015年，他受邀参与古典音乐节，以口琴吹奏了《弗兰克奏鸣曲》（Franck Violin Sonata in A），自我突破之余亦轰动音乐界。这首曲子是19世纪著名的小提琴曲，在外国，是大学里考博士的曲目，「只有两个月时间准备，在必须兼顾工作和家庭之下，只能在早上5时起床练习，感觉自己无法完全吸收，都发恶梦了。」当然，最后表演顺利完成，他再次创下创举。

自接触口琴开始，胡志健热衷参赛，获奖无数，中学时期与同学代表大马参与亚太口琴赛，就已横扫各个组别的多个奖项，20岁在英国伯恩茅斯（Bournemouth, UK）世界口琴比赛夺得口琴独奏冠军、三重奏冠军和全场总冠军，并被马来西亚纪录大全（Malaysia Book of Record）列为「代表大马参加国际口琴赛第一人」后，亦陆续在接

下来的亚太口琴赛和世界口琴赛中获奖。

在钻研口琴技巧的道路上，胡志健其实也并非一帆风顺，虽说成名得早，但领悟其中奥妙却是近年的事。他说：「2011年去德国的玩具展，老板刚好也喜欢口琴，我们俩就结伴到挪威上了一堂很贵的课，但这堂课实在太值得了。」该名老师即是挪威的国宝级口琴演奏家西格蒙葛洛文（Sigmund Groven），他点出用含单孔吹奏法和含多孔吹奏法的分别。「我一直是用含单孔吹奏法演奏的，发现后者吹出来的声线更优美柔和时，很难接受事实，有20年武功全废的挫折感。」他笑说：「回国后，我在家中练习含多孔吹奏法，太太经过，感到惊讶，她说：『怎么感觉变好听了？』那时候我才相信，原来之前的真的不比现在好听！」

胡志健在口琴的世界舞台上为大马争光，但若问大马给了他什么，他直言：「如果要这样衡量，我早就放弃了。我是因为太喜欢，才会全身投入。」至于口琴领域目前有其他团体也在推广，他认为本该百花齐放，「说到底，无论是从事那一行，最终都只是为一小群人服务，尤其懂得欣赏高端品质的人并不多，走流行路线的，自然需要高曝光率，而大提琴家马友友、钢琴家朗朗这类型的，只有特别钟情于他们的人才会去找寻。」胡志健坦言，自己希望以正统但商业化的方式把口琴推广出去，也希望有朝一日，时机成熟时，完全投入口琴世界，以专业口琴家的身份驰骋音乐界，他说：「万事已具备，就等一个时机。」（302）

在加影育华中学就读时期，陪伴朋友加入了口琴学会，第一次参与全国赛，整个队伍全军覆没，学长们感到失望，纷纷退团，剩下3名成员，其中一名就是才刚学没几个月的胡志健。隔年口琴届一大盛事——1998年亚太口琴赛在大马举办，苦练1年的胡志健及队友披甲上阵，成绩亮眼，各个项目非冠即亚（右图）。那之后，学校表示支持，学会再次建立起名声，会员人数也恢复到全盛时期。前十年，胡志健热衷参赛，也透过比赛证明自己的实力。上图为2004年参与在香港举办的亚太口琴赛。