

- 作者：蔡振家
- 出版者：臺大出版中心
- ISBN：978-986-02-7156-0
- 執行編輯：徐衍珮

《另類閱聽—— 表演藝術中的大腦疾病與音聲異常》

文學與藝術作品的欣賞有許多面向，多樣的題材與表現方式，足以讓閱聽者涵泳其間，樂此不疲。臺大出版中心最新出版的《另類閱聽——表演藝術中的大腦疾病與音聲異常》一書中所謂的「另類閱聽」，倒不一定是因為這些藝文作品本身有多麼另類，而是因為採取了不太尋常的閱聽方式：病理觀點。

人人都會生病，這是無法避免的。只是，當作者蔡振家提到《牡丹亭》的主角杜麗娘可能患有躁鬱症、作曲家沃爾夫的藝術歌曲可能跟他的神經梅毒有關，這種說法不免引起一些藝文人士的反感。另一方面，當蔡振家在課堂上提到搖滾歌手柯提斯患有癲癇時，學生粉絲們倒是頻頻點頭，興致盎然。

藝文作品的功能，有時是提供一個虛擬的空間，讓閱聽者遠離平凡單調的日常生活。藝術天地的「非常態」，即可能以病態的方式呈現。除了觀察生活周遭的病人、自己藉酒撒瘋或是裝病，有些藝術家也可能真的生病了，而生病狀態所帶來的異常體驗，經由一番巧思稍加處理之後，也可以成為創作的靈感。

作者一向醉心於傳統藝術文化，看到金庸在武俠小說《天龍八部》中所描寫的蘇星河與函谷八友，總讓他心嚮往之。自從拜讀了神經科醫師薩克斯的名著《錯把太太當帽子的人》之後，讓他對於東、西方傳統藝術中的疾病，燃起了強烈的好奇心，於是便開始「另類閱聽」的探索。本書中他提到，在西方古典音樂的領域中，具有精神疾病的作曲家不算少數，如：舒曼、馬勒、拉赫曼尼諾夫……等人，相信許多人都耳熟能詳；但是，文學家暨書畫家徐渭（1521–1593）、民間歌手陳達（1906–1981）等人的疾病，相關研究便十分有限。

蔡振家的論述跨多方領域，涉獵的藝文作品多元，分從音樂、小說、戲曲等面向切入。例如在音樂方面，他指出，從神經科學的觀點來看，白遼士《幻想交響曲》所描寫的鴉片之旅相當細膩，全曲5個樂章層次分明，呈現出譫妄的各種狀態。由鴉片所導致的譫妄，除了

臺大出版中心書店（總圖書館B1）

- 劃撥帳號：17653341
- 戶名：國立臺灣大學
- 傳真：(02) 2363-6905
- 電話：(02) 2365-9286或
(02) 3366-3993轉18,19
- <http://www.press.ntu.edu.tw>
- 網路購書：博客來&臺灣商務

會讓白遼士產生多變的妄想與幻覺之外，還會造成定向感缺乏、情緒激動或呆滯、認知改變等。例如《幻想交響曲》的第一樂章「夢幻、熱情」為奏鳴曲式，剛剛從理性進入幻境；第二樂章「舞會」沉浸於美夢之中，愛人身影忽隱忽顯；第三樂章是抒情的「原野景色」，末尾漸趨縹緲，遠方傳來隆隆雷聲，蒼茫大地，一片孤寂，作曲者彷彿失去了時空定向感。到了第四樂章「前進斷頭臺」、第五樂章「安息夜之夢」，全部都在描述負面情境：行刑臺上身首異處，墮入地獄群魔亂舞。

在第五樂章中，白遼士的愛人居然與妖魔一同狂舞，原本的美好氣質已經蕩然無存；代表愛人的固定樂念被加上許多顫音，變得鄙俗不堪，令人感到既熟悉又陌生。他認為，這個變奏反映出白遼士對於愛人的認知產生異樣變化，可能跟卡波格拉斯症有關。

又如戲曲方面，他認為，藝文作品再現疾病時，往往不受疾病基模所限，而必須考量到作品的結構與藝術品類的特性。以《牡丹亭》中的杜麗娘而言，她在〈寫真〉這段戲中「意懶心喬」、「淚花兒打迸著夢魂飄」，流露出她處於鬱期的精神狀態；但接下來，杜麗娘描

畫自己的絕世麗容，這個行為便與「覺得自己一無是處」的鬱期症狀背道而馳。溯其源流，為《牡丹亭》提供基本故事架構的〈杜麗娘慕色還魂話本〉，就已經有〈寫真〉這個情節，它在表演與敘事上都十分重要，不可或缺。杜麗娘的故事雖然可能衍生自真實的躁鬱症病史，但病史仍需經過巧妙的改編，方能成為不朽作品。

乍讀本書，看似駁雜，歸納其所探討的議題包含四個範疇：

- (一) 藝術家的疾病：大腦疾病與音聲異常，對於創作與表演究竟可以產生什麼樣的影響？
- (二) 病態的美學：在舞臺上呈現大腦疾病與音聲異常，只是忠實地把症狀演出來嗎？表演藝術如何再現疾病？
- (三) 生理學與病理學：為了分析表演藝術作品中的種種病態，本書納入生理學與病理學的自然科學視角。
- (四) 閱聽行為與社會歷史視角：站在社會、歷史的視角來俯瞰表演藝術與醫學，各學科之間／之中的歧見為之浮現，彼此對話。

作者介紹：

蔡振家，1971年生於臺灣雲林，畢業於國立臺灣大學物理學系、國立臺北藝術大學傳統藝術研究所碩士班、德國洪葆大學音樂學系博士班。自2006年9月迄今，擔任臺大文學院音樂學研究所專任助理教授。