

文藝家族的音樂走廊

文·圖/楊雅惠

文藝世界是個寬廣、溫暖、築夢的大家族，包括記述思路的文學、色彩繽紛的繪畫、堅毅打造的建築、多元風貌的電影等等，不一而足，又可分為語言、表演、造型及綜合藝術等。在文藝的家族中各領風騷，而且彼此感應相通，攜手融合產生不少絕妙的作品。

而曼妙的音樂就是串連各文藝領域通道的重要走廊，以旋律、節奏、音色、情感穿梭其中，把文藝的能量放大，擴散出文藝家族的無窮魅力。

乘著歌聲的翅膀：文學與音樂的結合

德國詩人海涅（H. Heine, 1797-1856）的美麗詩句：「乘著歌聲的翅膀，親愛的隨我前往，去到那恒河的岸旁，最美麗的好地方；那花園裡開滿了紅花，月亮在放射光輝，玉蓮花在那兒等待……」此詩經過德國作曲家孟德爾頌（F.Mendelssohn, 1804-1847）的加持，譜上音符，旋律就如翱翔的翅膀開展，飛向高處迎向遠方，讓人直想隨之奔往那溫柔的恒河之畔，這就是從19世紀起唱遍四方的《乘著歌聲的翅膀》。

古今中外多少動人的歌曲與歌詞，結合音樂與文學，千古傳唱。清末民初弘一法師李叔同（1880-1942），採用美國醫師暨音樂人奧

海涅，德國詩人（圖取自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich-heine_1.jpg）

德威（J. P. Ordway，1824-1880）之原曲，填詞為《送別》：「長亭外，古道邊，芳草碧連天……天之涯，地之角，知交半零落……」優雅而憂傷，驪歌送別離，相顧卻依依。

作曲家李抱忱（1907-1979）的《你儂我儂》：「拿一塊泥，捻一個你，塑一個我，將咱倆個打破，用水調和，重新再塑，你泥中有我，我泥中有你……」歌詞取材於元代管道升寫給夫君趙孟頫的《我儂詞》，以濃情婉轉地打消了夫君納妾的念頭，永恆的優美詩詞蓋過短暫的青春迷惑。管道升被稱為管夫人，乃傑出的詞典創作家、畫家、書法家，中國書壇史上兩夫人之一。此曲乃是文學與音樂結合又一佳例。

鋼琴家與作家的愛情故事，以波蘭蕭邦（F.F.Chopin, 1810-1849）與喬治桑（George Sand, 1804-1876）最為經典。蕭邦沒有剛強的男性氣概，喬治桑沒有嬌美的女性溫柔。蕭邦原不欣賞這位豪放男人婆，而當他某次在琴鍵上彈奏著憂鬱的旋律時，看到喬治桑亦以憂鬱的眼光凝視著他，心靈相契，留下文藝軼史上一段眾人津津樂道的故事。

孟德爾頌，德國作曲家，將海涅的詩譜曲，《乘著歌聲的翅膀》，為後世傳唱不輟。（圖取自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mendelssohn_Bartholdy.jpg）

著名的驪歌《送別》為李叔同所作。（圖取自https://zh.wikipedia.org/wiki/李叔同#/media/File:Shutong_li.jpg）

月光小徑與月光曲：音樂繪出了畫面

古典鋼琴曲有兩首著名的月光曲，一為貝多芬（L. Beethoven, 1770-1827）所作，另一為德布西（A. C. Debussy, 1862-1918）所寫。貝多芬的月光在穩定和緩的節拍中開始映照，德布西的月光在如幻如夢的音韻中飄移。雖然均是月光，韻味有別。

各國愛樂者為探尋貝多芬創作月光曲的足跡，總是熱忱地奔向奧地利維也納朝聖。多年前我來到此，在小徑上留連忘返，我只是自己沿著小徑揣想：月光曲的旋律開始彈奏時，由左手輕輕緩緩送出安穩的音符，猶如無人干擾的幽靜夜色；當旋律走到右手敲出的明亮主調時，是否正好月光穿過樹葉而傾瀉於地，是否貝多芬也抬頭望向雲隙的月光，低頭在小徑沙路上寫下音符？而今，當我在琴鍵上彈到月光曲，便會想起那夜夜浸潤在月光中的小徑。

歌曲名稱與月亮有關的不勝枚舉，如月亮代表我的心、月夜愁、一樣的月光、帶我去月球、天頂的月娘、月落、上弦月等。英文歌曲有Moon river, Sail to the moon, Pink moon, Moonshine, Mr. Moonlight, Blue moon等等。歌詞點到月亮，月光月影便在歌聲中描繪而出。

為影片加上心靈：電影音樂

電影結合了文藝界各種元素，可做超越想像的多元發揮，音樂是電影不可或缺の素材。好萊塢王牌製片彼得古柏（Peter Guber, 1942-）曾說：「電影音樂是影片的心臟和靈魂。」不少有名的電影主題曲，也是得獎常勝軍，如White Christmas, You light up my life, I just called to say I love you, Say you say me。電影鐵達尼號主題曲「我心永恒」（My heart will go on, 1997）是唯一同時獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎、葛萊美年度唱片、年度歌曲、最佳影視媒體作品歌曲和金球獎最佳原創歌曲獎的歌曲，電影中男女主角站在船頭迎風吹拂，悠揚的直笛隨風奏出，此情此景烙印腦海，聽到這首曲子就會聯想到電影。

許多電影的故事取材自文學作品，電影《鋼琴教師》更結合了文學、音樂與電影，描述一位無甚成就的女鋼琴老師之內心世界。原作為2004年諾貝爾文學獎得主奧地利女作家耶利內克（E. Jelinek, 1946-）代表作品之一，該電影也在第54屆戛納電影節中獲獎。她的諾貝爾文學獎得獎評語是：「用超凡的語言以及在小說中表現出的音樂動感，顯示了社會的荒謬事情。」

空間與時間的取用：建築與音樂之對比

「建築是凝結的音樂，音樂是流動的建築。」德國哲學家謝林（F. W. J. Schelling, 1775-1854）這句名言道出箇中精髓，兩者皆講究對比、均衡、對稱、反覆、律動、調和。建築占用了空間，在時間中凝結；音樂不占空間，在時間中流動。一棟建築平地矗立，講究結構設計、地基打造、空間組織、材料使用、美感呈現等等面向。至於音樂，從樂曲開始至結束，都必須具備結構（和聲、對位）、地基打造（主題根音）、空間組織（旋律進行）、材料使用（樂器組合）、美感呈現（感情詮釋）。建築帶來視覺的感受，音樂帶來聽覺的享受，以不同感官傳遞美好的訊息。

同一時代的風格，表現在不同藝術上，建築與音樂彼此相互傳送意念。17至18世紀時期的巴洛克風格，具有裝飾、豪華、想像力等特質，表現巴洛克風格之建築不少，包括法國凡爾賽宮、英國聖保羅座堂等。音樂中也有代表性的巴洛克作曲家，如巴哈（J. S. Bach, 1685-1750）、韓德爾（G. F. Handel, 1685-1759）等，以大量裝飾音而精緻複雜的音符挑戰著演奏家的能耐。

藝術風格的變化，常在批判與挑戰中歷練。著名的華裔美籍建築師貝聿銘（1917-2019），曾設計出極具爭議性的作品，即法國羅浮宮玻璃金字塔，飽受法國人惡評；30年後，觀念改變，該建物從巴黎恥辱變身建築之光。貝聿銘曾希望為中國設計音樂廳與戲劇院，但未能圓夢；後來有人推薦他為臺灣的國家音樂廳設計，惜因年歲已高而作罷。日本建築師伊東豐雄（1941-）為台中國家歌劇院設計，從水波汲取靈感，沒有樑柱支持，號稱史上最難蓋的建築。

楊雅惠 小檔案

學歷：臺大商學系 1978 年畢業

臺大經濟學碩士、博士

美國哈佛大學經濟系訪問學人

現任：考試院考試委員

臺大財務金融系兼任教授

曾任：金融監督管理委員會委員

中央銀行理事

中華經濟研究院研究員兼臺灣經濟所所長

興趣：音樂、文學

合唱團指揮，獲金韻獎作詞作曲獎，曾辦鋼琴獨奏暨獨唱音樂會

泉湧不盡的文藝家族

文藝家族日日花香葉綠，沒有掩門休息之日。只要音樂響起，呼喚共鳴，各領域敞開門扉，相互溝通的走廊自然開通。即使沒有音樂，其他領域相互融合，成果亦是斐然。而新進科技滲入更加增文藝的表演手法。無論科技如何橫掃，時局如何更迭，社會如何紛擾，文藝家族始終提供真善美園地，供人享受舒暢；音樂搭起了走廊，供人傳遞夢想。☞

校友總會 7-8 月《提升生活品質系列講座》一覽

日期	講題	講者
7/4	氣候變遷與糧食安全	陳保基名譽教授／臺大動物科學技術學系
7/11	健步走向銀髮生活：中老年足部保健	游舒涵老師／臺大物理治療學系
7/18	由煩心到順心：用書目療法提升挫折復原力	陳書梅教授／臺大圖書資訊學系
7/25	漫談第五代行動通訊（5G）、人工智慧（AI）、物聯網（IOT）等創新科技的融合及應用	王 暉教授／臺大電機工程學系
8/1	後疫情時代：社會斷鍊下的新社會連帶	楊弘任研究員／中研院社會學研究所
8/15	“吸”的舒服——談呼吸系統疾病防治與保健	余忠仁副院長／臺大醫院
8/22	驅瘟逐疫——臺灣王船醮與京都祇園祭	謝國興研究員／中研院臺灣史研究所
8/29	疫情後的金融及產業乾坤大挪移	林建甫名譽教授／臺大經濟學系

※連絡單位：臺大校友總會陳泳吟秘書

※演講時間：週六10:00-12:00

※演講地點：臺北市中正區濟南路1段2-1號 臺大校友會館4樓演講廳。

※洽詢電話：02-2321-8415*9

※活動網站：<http://www.ntuaa.ntu.edu.tw>

※本活動免費入場，座位有限，敬請及早入座。

※若有更動依網站及現場公告為準，若遇颱風或遊行集會請事先電話洽詢。☞