

當代台灣 音樂文化反思

The Reflection Contemporary
Taiwan Music Culture

羅基敏◎著

525484

525484

揚智音樂廳 02

當代台灣 音樂文化反思

羅基敏 / 著

當代台灣音樂文化反思

作 者／羅基敏

出 版／揚智文化事業股份有限公司

發行人／葉忠賢

責任編輯／賴筱彌

執行編輯／趙美芳

登 記 證／局版北市業字第 1117 號

地 址／台北市新生南路三段 88 號 5 樓之 6

電 話／(02)2366-0309 2366-0313

傳 真／(02)2366-0310

郵 撥／1453497-6

E-mail／ufx0309@ms13.hinet.net

印 刷／偉勳彩色印刷股份有限公司

法律顧問／北辰著作權事務所 蕭雄淋律師

初版一刷／1998 年 8 月

定 價／新臺幣：150 元

南區總經銷／昱泓圖書有限公司

地 址／嘉義市通化四街 45 號

電 話／(05)231-1949 231-1572

傳 真／(05)231-1002

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

版權所有，翻印必究

I S B N : 975-8446-02-0

自序

一個非音樂科系、又非人文學科畢業的人到德國唸音樂學，聽來是一件很不可思議的事。在走過這一段路後，回首既往，依舊慶幸當年做的抉擇，雖然當時其實並沒有經過仔細的考慮，但憑直覺、但想暫時換個生活環境而已。

自民國七十八年（1989）回國至今，轉眼七年。在這段時間裡，除了教學和研究工作外，偶而提筆寫些和音樂有關的雜文。這些文章有些係不同的單位邀稿、有些係自己的感想。下筆動機雖異，其主要目的則同：但求能略盡一己之力，為國內音樂文化的成形催生。

原本並未有將文章集結出書的念頭，但在學生、朋友談起有關音樂環境之事時，發覺許多觀念上的問題總被一再重複提出，而這些問題大部份在個人不同的文章中、以不同的角度被討論過。因此，在孟樊先生的催促、建議、指導、企劃下，這些文章終於以書的面貌出現。

一本書的完成，除了作者的筆耕外，尚有許多幕後人的心血。在此，除了感謝揚智文化公司和孟樊先生的專業工作外，亦要感謝洪力行先生整理稿子、胡禎琪女士協助校稿等

諸多瑣事——他們的工作效率經常讓我不得不積極些。李中堅先生為「音樂小百科」部份整理資料，讓讀者在閱讀拙文時尚可獲得其他的相關資訊，亦在此致深深的謝意。

家人的一貫支持，是個人在留學期間以及甫回國時一文莫名的最大安慰。謹將我第一本以中文出版的書獻給我的家人。

羅基敏

于薩爾茲堡

目錄

自序

1

前言

6

一、他山之石

8 杜蘭朵的故事

11 音符原鄉行

18 威尼斯的翡尼翠劇院——浴火重生的鳳凰

27 捷克布隆音樂節

36 拜魯特的魅力

52 拜魯特藝術之旅

69 多明哥與拜魯特音樂節

72 薩爾茲堡藝術節

85 「節」與「非節」——看廿世紀末的音樂節與藝術節

97 「常態」與「節慶」

二、荒野的呼喚

- 102 卡瑞拉斯隨想曲
- 104 無法矇騙的性靈藝術——從「春秋樂集」談起
- 108 貧血的節目單
- 110 由歐洲劇院的發展談我國兩廳院的經營
- 116 歌劇，能不能在國內生根？
- 120 中國歌劇在那裡？
- 123 沒有歌劇的「選粹之夜」
- 125 劇院如何經營？——從「奧泰羅」演出談起
- 129 學樂器與聽音樂
- 131 學音樂的人才何處去？
- 133 宣傳與內涵
- 136 擁抱莎士比亞——由「慾望城國」談起
- 139 卡瑞拉斯或卡拉OK
- 141 消化不良的合唱節
- 144 寄語文化部
- 146 粗率的文化節目

- 148 期待植根本土的音樂文化
- 151 流行音樂適合上藝術殿堂？
- 153 解讀「古典」「音樂」——北市國與北市交何去何從？

〈前言〉

自赴德求學以來，即遊走於兩個不同的文化環境之間。由於個人所學，隨著在德居住時日的增加，漸漸體會到「音樂」之所以成為人類藝術文化財產的一部份，並自成其系統，實有著相當複雜的背景和條件。一個當代音樂文化環境的形成，更是由不同的時空與人文環境累積漸進而成的。

一個音樂環境的形成，需要創作、演出、欣賞三方面的攜手共進，配以前瞻性學術研究，才能逐漸累積而成一生生不息的藝術、文化傳承。在個人赴德求學至回國的十幾年裡，台灣由解嚴到全面民主的多元發展，有著非常大的變化。對一個學音樂的人而言，整個環境亦有相當大的改變。十幾年來，音樂活動的量和參與人口顯著增加，但在質的提昇上卻依然有待加強，而這一點卻不是投入人力、財力即一蹴可及，係需要政府、民間多方面的思考和配合。

全書分成兩大部份。第一部份〈他山之石〉係個人直接、間接參與歐洲音樂活動的心得，對歐洲音樂環境以及活動的報導、評論，重點擺在拜魯特音樂節 (Bayreuther Festspiele) 以及薩爾茲堡夏季藝術節 (Salzburger Fest-

spiele)，主要原因在於近年來，世界各地有非常多的各式各樣的「節」，這些「節」的目的何在，卻很少有人去討論及思考。拜魯特和薩爾茲堡是兩個歷史相當悠久的「節」，在八〇年代末到九〇年代初的演進卻有著截然不同的方向和結果，其中的原因相當值得我們思索、借鏡。這一部份以〈「常態」與「節慶」〉做結尾，期能將藝術文化環境需有常態性與節慶性的觀念帶入，以他人走過的路做為自己發展的參考。第二部份則係對國內音樂活動以不同角度來探討、評論，這一部份名之為〈荒野的呼喚〉，係個人在回顧這幾年的文章之時，發覺台灣的文化現狀似乎並無甚大改善，個人的人微言輕有如在曠野中的呼喊聲，無人聽見!!!

杜蘭朵的故事

「杜蘭朵」這一個中國公主招親的故事，經由義大利歌劇作曲家浦契尼（Giacomo Puccini, 1858-1924）將它搬上歌劇舞台之後，成爲一個廣爲人知的故事。浦契尼歌劇的成功，不僅讓外國人相信這是中國的故事，也讓許多中國人以爲「杜蘭朵」真的是中國公主，甚至進而猜想究竟是那個朝代的故事。事實上，「杜蘭朵」是一位在西方長大的中國公主。

「杜蘭朵」故事中有三個特色：一位公主招遠地來的王子爲夫婿；應徵者需答對三個謎題，方得娶公主爲妻，答錯者死；答對謎題之王子亦給公主一個謎猜。前兩個其實在許多西方童話故事中皆可看到，唯有最後一個是「杜蘭朵」的特色，而這個特色則出自這一故事的最直接來源，波斯童話故事《一千零一日》。這是一個和阿拉伯童話故事《一千零一夜》同時於十八世紀在歐洲出版的童話故事集，只是時至今日，《一千零一夜》依然膾炙人口，《一千零一日》卻僅爲少數人知道。

波斯童話故事《一千零一日》的大結構類似《一千零一

浦契尼：

浦契尼膾炙人口的歌劇作品，除了《杜蘭朵》外，還有《波希米亞人》、《托斯卡》及《蝴蝶夫人》——這三部歌劇號稱浦契尼的三大作品；此外，諸如《西部少女》、《姜尼·史基基》……等，亦都頗獲好評。《杜蘭朵》是他最後一部作品，與《蝴蝶夫人》營造的都是東方風味。《蝴蝶夫人》後來被拍成電影，以全齣歌劇面貌原音重現。

●《杜蘭朵》劇本第一
版本封面(羅基敏收藏)

夜》，有一個導引的故事交待《一千零一日》的來由：喀什米爾的公主做了一個夢，夢見一隻公鹿掉入陷阱裡，被一隻牝鹿救出，而這隻牝鹿自己卻不幸掉入陷阱中，然而公鹿竟掉頭而去，棄牝鹿於不顧。夢醒後，公主相信是神在警告她小心男人的不忠，於是拒絕了各方來提的親事，國王很著急，命令她的奶媽想辦法改變她的心意，因而奶媽每天早上講一個故事給公主聽。

「中國公主」的故事則是《一千零一日》中波斯王子卡拉富很長的冒險故事中的一段，敘述落難王子卡拉富來到大都，解了中國公主杜蘭朵之謎題，娶得美眷，並光復故土，是一個很典型的童話故事。

這個故事呈現的其實是中東地區對中國的想像，然而故事傳到歐洲，經由義大利人勾季（Carlo Gozzi, 1720-1806）搬上舞台，又經德國文豪席勒（Friedrich Schiller, 1759-1805）之手，引起歌劇界的注意，最後在浦契尼的手上誕生了一部不朽的歌劇，而讓這個故事被人認為真的來自中國。

對身為義大利人的浦契尼而言，重要的是，他是否能寫出一部好的歌劇作品，至於「中國」與否，並不重要，《杜蘭朵》只是剛好以中國為背景罷了。因之，在欣賞這部歌劇之餘，值得讓我們思考的是，藝術作品的訴求層面應在於作品的本身內涵，至於素材來源、國家地域色彩等，只是促成作品誕生的元素之一，並不足以判定作品的價值。浦契尼的《杜蘭朵》即是一例！

音符原鄉行

放眼觀世界諸多文化中，音樂能跳脫怡情養性、祭祀禮儀的用途，得以和繪畫、雕刻、建築等諸藝術並列，而發展成聲音的藝術的，唯有在歐洲，因此，歐洲是喜好音樂和從事音樂工作者所嚮往的地方，自是理所當然。

國人眼裡的歐洲，就好似歐美人眼中的亞洲，都是一體的，頂多有東、西歐之別，事實上，歐洲各國長期來各自發展，在許多方面可說同中有異，異中有同，去歐洲，若能稍加留心，必可發現其中的奧妙。

一般而言，音樂廳和劇院的演出季係自9月開始至次年7月止，各

地開始和結束的時間可以差到一個月左右，即是9月初開始，則至7月初或6月底即告結束，而9月底、10月初開始，就會到7月底，因此，7、8月到歐洲，正是看風景的好季節，卻不是聽音樂會和觀賞歌劇的好時候，除非到有音樂節的地方。

以往，音樂節多集中在非演出季，且僅限於少數幾個地方，並各有特色，近年來，除開非演出季的夏天外，在許多地方、任何時間都有各式各樣的音樂節，對識者而言，「音樂節」已不再是高水準演出的同義字，細觀內容後，方可下斷語。在諸多音樂節中，較著名且值得一觀的有奧地利薩爾茲堡（Salzburg）的莫札特週（每年1月）、復活節音樂節（復活節前後，約3月底、4月初）、萬靈節音樂節（萬靈節前後，約6月初），夏季音樂節（7月底至9月初）則是年度盛事，也是最為人熟知的，今年適逢莫札特逝世200週年，薩爾茲堡藝術節當更有得一觀。

義大利的夏季音樂節多以歌劇演出為重心，最出名的為在魏羅納（Verona）的古劇場，以大場面、大製作稱著的音樂節，可惜近年來該音樂節水準大不如前，幾已成為純觀光性的熱鬧演出，此外，在義大利尚有以浦契尼作品為主的投瑞德拉果（Torre del Lago）音樂節，以羅西尼作品為主的佩沙洛（Pesaro）音樂節，以威爾第作品為主的帕瑪（Parma）音樂節，都是喜好歌劇的朋友可以見識一番的場所。除這些外，尚有一些以提攜年輕一代新秀為主的音樂節，演出地點較偏僻，曲目也較冷僻，有時會有不錯的演出，對

● 薩爾茲堡大慶典劇院
大門（羅基敏攝）

想要擴大欣賞曲目的愛樂者而言，亦別富趣味。這些音樂節的節目，一般在著名的義大利音樂報紙（Il Giornale della Musica）都會報導。

在夏季音樂節中，最受人矚目，且一貫保持高水準演出的，應推由華格納手創、在德國南部小城拜魯特（Bayreuth）舉行的，只演出華格納作品的拜魯特音樂節（每年7月底至8月底），對無論喜歡或

不喜歡華格納的人士而言，在此欣賞藝術至上的演出都是畢生難忘的經驗，因此，拜魯特音樂節的票也是諸音樂節中最不易得到的，據說，若鏗而不捨地每年訂票，七年後應可獲得票。除此之外，柏林的秋季音樂節，可說是演出季開始前的先鋒，通常相當精采，在當地長達數月的藝術季中，也有許多很好的音樂會。

對新音樂有興趣的朋友，則要去德國的多瑙艾興根（Donaueschingen）、法國的梅茲（Metz）、荷蘭的高地雅慕斯（Gaudeamus）等音樂節，還有每年在不同地方舉辦的電腦音樂節以及慕尼黑每兩年一次的新音樂劇場音樂節，都可說是現代音樂的先鋒。

各城市主要的音樂活動係以當地的音樂團體為主，每個城市都有自己的管弦樂團，像柏林、慕尼黑等大城則有5、6個樂團，室內樂團體和合唱團更是數不勝數，它們在學校、教堂等各種場所演出，著名的音樂廳如柏林的愛樂廳在歐洲並不多，這也說明了好的場地雖然重要，好的音樂內容卻更重要。

歐洲的音樂活動中，最令人津津樂道的應屬歌劇演出，法國的劇院集中在巴黎，義大利則在米蘭、佛羅倫斯、威尼斯、羅馬、那不勒斯等大城市，他們的演出為所謂的「季節式」演出，亦即是一齣歌劇排演好後，推出連演10天半個月後下檔，和這兩國相異的是德國，幾乎人口10萬以上的城市就有當地的小劇院，方圓百公里之內有5、6家規模不等的劇