

2016-12-27

穿越古今，橫跨中西 李歐梵：文學與音樂的對話

文／校園特派記者羅健祐

中央研究院院士李歐梵。高廷豪攝

中央大學文學院12月27日邀請中央研究院院士李歐梵以「音樂與文學的對話」為題演講，李歐梵以豐富精采的故事，搭配幽默趣味的口吻，帶領現場聽眾穿越古今，橫跨中西，探討音樂與文學之間的關係。即使戶外寒風凜冽，細雨纏綿，依舊吸引不少師生前來聽講，一睹大師丰采。

演講開始前，副校長李光華、文學院院長李瑞騰引言介紹，特別提及李的雙親同是南京時期中央大學藝術系音樂科的校友，也拉近了中大和李歐梵的距離。然而，雖然家人皆從事音樂相關工作，他自己對音樂也有興趣，但當年提議至維也納學習指揮時，卻被父親一口回絕，也讓李歐梵自此走上文學研究之路。

李歐梵表示，自己並非音樂領域專業研究者，因此演講內容不會涉及高深的理論。一開頭便介紹小澤征爾、大江健三郎的《音樂與文學的對話》和村上春樹的《和小澤征爾先生談音樂》等書，接著撥放舒伯特的《冬之旅》（Winterreise）第五首〈菩提樹〉，使聽眾更能進入主題。

他提到，中國的文學作品可以找到很多和音樂相關聯的文本，例如唐代詩人白居易的名作〈琵琶行〉裡頭，便有「大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語」、「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」等形容琵琶聲音的句子，

此外，自己最喜愛的晚清小說《老殘遊記》，書中有許多描寫音樂的段落，尤其第八至第十回，當中描寫的樂聲暗示著晚清的國運，聲音的跌宕起伏，如同山水畫一般，充滿詩的意境。而白先勇的小說《遊園驚夢》，則改編自湯顯祖著名的《牡丹亭》，其中某些段落亦可找到音樂和文字交融的例子。李歐梵認為中國美的極致，即表現在《紅樓夢》、《牡丹亭》等作品中，這些作品皆蘊藏許多和音樂相關的篇章。

談到西方的文學與音樂，他首先舉了自己幼年常看的法國小說《約翰克里斯多福》（Jean-Christophe）作為開端，內容是一位音樂家的故事，李歐梵藉此提到，十九世紀的英雄其實是音樂家和詩人。

他接著說明，西方音樂早期皆和宗教相關，好的音樂皆在教堂，當時的音樂充滿了群體感情，隨著時代演變，則逐漸轉為個人情感。接著又舉了昆德拉（Milan Kundera）、華格納（Wilhelm Wagner）等人的作品，並提及甫獲諾貝爾獎的美國歌手巴布狄倫（Bob Dylan）。李歐梵認為，巴布狄倫的詞曲具有時代性，他能獲獎，代表評審在緬懷美國那段光榮的歲月。

他強調，中西文化是可以互通的，自己最喜愛的音樂家馬勒（Gustav Mahler）即是一例。馬勒許多作品的靈感皆來自唐詩，例如著名的交響樂《大地之歌》（Das Lied von der Erde）末段，即和唐代詩人王維的〈送別〉一詩中末句「白雲無盡期」相互呼應，代表一種美的境界。

演講尾聲，他更將電影帶入演講內容，首先說明德國小說家湯瑪斯曼（Thomas Mann）的《威尼斯之死》（Der Tod in Venedig）和馬勒的《第五號交響曲》間的關聯性，藉由欣賞電影《魂斷威尼斯》（Der Tod in Venedig）的最後一幕，結合影像，深刻詮釋了音樂與文學的關係。

最後，李歐梵播放電影《海角七號》合唱〈野玫瑰〉的一段，這首原曲的作曲者便是舒伯特，巧妙地將講題首尾呼應。透過李歐梵精彩的講

解，文學與音樂間的對話，不斷產生共鳴，餘音繞樑，使現場聽眾反覆
思索，餘韻無窮。