

音樂對話文學

「聽」《格雷的畫像》、《歌劇魅影》的文字

音樂讓舞台劇和電影昇華已是見怪不怪，但原來音樂與文學作品同樣密不可分！王爾德 (Oscar Wilde) 的《格雷的畫像》與勒胡 (Gaston Leroux) 的《歌劇魅影》在優雅文句中就大量引用了音樂作品。日前，台灣知名樂評人、音樂博士焦元溥與一眾音樂家開展了一場別開生面的解說音樂會，帶領觀眾邊聽現場演奏，邊細讀文學中的音樂意象！

文：香港文匯報記者 陳添浚 圖：主辦方提供

■台灣知名樂評人焦元溥現場講述《格雷的畫像》與《歌劇魅影》中所引用的音樂作品。

由光華新聞文化中心與香港大學 Cultural Management Office 合辦的「音樂與文學對話」講座音樂會系列——《格雷畫像與歌劇魅影》日前於香港大學上演。除了有焦元溥現場解讀外，台灣知名女高音林慈音、台灣愛樂樂團(NSO)首席小提琴家李宜錦及香港鋼琴家郭家豪亦現場演奏文學作品《格雷的畫像》與《歌劇魅影》中提及的音樂作品。

焦元溥開宗明義道：「不理解文學中的音樂引用，也有可能讀懂文學，但假如理解當中的引用，則能夠加深對文學的理解，掌握書中的時代背景。而這次選擇《格雷的畫像》與《歌劇魅影》則是因為兩者都包括了《浮士德》式魔鬼的主題。」

《格雷的畫像》中的舒曼

《格雷的畫像》是王爾德唯一的長篇小說，故事圍繞主角格雷以靈魂作交換，讓自己永遠年輕繼續過縱慾的生活，用自己的畫像去代替自己變老。王爾德以奇詭想像設定情節：美好容顏或能永駐，心靈卻無法防腐。誘惑無所不在，人只會愈陷愈深。書中多次提到古典音樂，仔細推敲都有含意。小說第二章一開始主角在鋼琴上翻着舒曼《森林情景》(Waldscenen) 樂譜。《森林情景》第一曲、第四曲及第七曲都以德國浪漫主義時期對森林妖魔鬼怪的陰森想像寫成，例如第七曲〈預言鳥〉就是模仿鳥鳴的節奏帶出奇異和弦，帶領聽者進入未知國度，正好對比書中格雷出賣靈魂換來長生不老的魔幻情節。

對照華格納歌劇情節

此外，華格納的兩部歌劇在第四章和第十一章皆被提到。小說第四章開頭提及了以埃爾莎和羅恩格林這對愛人故事寫成的浪漫歌劇《羅恩格林》(Lohengrin)，正好呼應《格雷的畫像》第四章結尾主角的訂婚情節。第十一章主角心靈已經走向腐化，此時正和亨利爵士一起坐在歌劇院欣賞《唐豪瑟》(Tannhauser)。無獨有偶，後者正是一部有關個人腐化與救贖的歌劇。

■台灣愛樂樂團(NSO)首席小提琴家李宜錦及香港鋼琴家郭家豪獻上精彩的現場演奏。

到了小說尾二一章，亨利拜訪主角，希望主角能為他彈一首蕭邦夜曲，應為作品 37 中的第二首。亨利稱讚主角從來沒彈得像今晚這麼好，格雷回應說：「那是因為我要變成好人，我已經開始有一點改變了。」該首音樂前段其實就是蕭邦《船歌》前身，猶如小船在威尼斯水鄉隨緩緩水波有節奏地搖曳般寧和、細膩和夢幻，但到了結尾樂曲突然有一番翻轉，彷彿告訴聽眾美好都在過去。王爾德選擇這曲來隱寓主角的轉變，想必了解音樂甚深。

《歌劇魅影》中的《浮士德》

如果說《格雷的畫像》只是將《浮士德》視為故事其中一個主題，那《浮士德》對於《歌劇魅影》的影響就更直接。音樂劇版《歌劇魅影》為人熟知，但其實該音樂劇是改編自勒胡以巴黎歌劇院為背景寫出的同名小說。「純潔的天使！萬能的天使！Christine 高舉着雙手，唱出神奇的呼喚。將我的靈魂帶入天界！突然，劇院陷入一片黑暗之中……」引文中小說女主角 Christine 唱的正是古諾 (Charles Gounod) 鼎鼎大名、以歌德同名作品第一部分「自由改編」而成的歌劇版《浮士德》。

焦元溥解釋：「在《歌劇魅影》的時代背景中，古諾的《浮士德》是當年最受歡迎的歌劇，所以 Christine 能擔任劇中女高音，說明了她在劇院中攀升到很高的位置。此外，小說中 Christine 也曾演出古諾另一歌劇作品《羅密歐與茱麗葉》。」

■台灣知名女高音林慈音與香港鋼琴家郭家豪現場演繹文學作品《格雷的畫像》與《歌劇魅影》中提及的音樂作品。

古諾的《浮士德》劇情通俗簡單，場面多變且怪力亂神，更用宗教音樂來寫畸情與激情。第四幕女主角在教堂請求救贖一幕，古諾竟大膽到讓魔鬼現身教堂場景，更將魔鬼的詛咒旋律寫得像聖歌，簡直是褻瀆神明，但這種放肆卻是當年中產階級的口味。

由於《浮士德》當年的熱潮，勒胡的小說《歌劇魅影》除了正接加插角色演出歌劇《浮士德》，將歌劇台詞融入情節外，在書寫該故事時也有意無意地參考了《浮士德》的故事設計，延續了《浮士德》把愛情與魔鬼寫得互為表裡的手法：《浮士德》講的是在純情少女與魔鬼之間的糾纏，而《歌劇魅影》講的則是 Christine 與爛面神秘人「魅影」的愛恨情仇。

現場演奏精彩

在解說音樂會尾聲，林慈音與郭家豪即席表演《浮士德》歌劇中的〈杜勒王之歌〉與〈珠寶之歌〉，林慈音的女高音演唱博得全場掌聲。其後李宜錦演奏薩拉薩蒂 (Pablo de Sarasate) 以此劇旋律改編成的小提琴炫技大作《古諾歌劇浮士德幻想曲》。此曲從魔鬼現身的教堂場景開始，繼而轉到第二幕城市場景，魔鬼獻唱的〈金牛犢之歌〉，再接下來是第三幕男女主角互訴情感的花園場景，最後回到第二幕以膾炙人口的圓舞曲收尾。全曲結合優美旋律與燦爛技巧，魔鬼陰影與瑪格麗特天真甜美互相交織，加上李宜錦絲絲入扣的現場演繹，為這場解說音樂會畫上圓滿句號。

我的音樂回憶

父與子

我上世紀九十年代末、千禧年初在倫敦唸大學本科。在香港成長的我，到了倫敦就像小孩首次到糖果店般：倫敦的音樂活動之豐富，教人垂涎，晚晚都是一流音樂家的音樂會。

那時我最希望聽到兩位年近九旬、卻仍活躍的德國指揮：前東德的珊特齡 (Kurt Sanderling; 1912 - 2011)，和前西德的汪特 (Günter Wand; 1912 - 2002)。結果都聽到了。

英雄遲暮的珊特齡是倫敦常客。珊特齡出生於當時的普魯士、現在的波蘭。少時於柏林接受良好音樂教育，曾為史上最受讚譽的指揮家福特溫格勒 (Wilhelm Furtwängler) 的助理，二戰時卻因其猶太血統而逃往蘇聯，成為列寧格勒愛樂樂團的聯合指揮。1960 年回德國，為東德政府領導柏林交響樂團 (Berliner Sinfonie-Orchester)；十二年後首次指揮倫敦的愛樂者樂團，開展西歐和北美事業。之後他跟該樂團合作無間，包括灌錄首套以數碼錄音技術錄製的貝多芬交響曲全集。愛樂者樂團後來敬他為榮休指揮；他則於他工作生涯的最後數年，為樂團樂季揭幕。

他 2000 年 9 月 26 日於皇家節日廳指揮愛樂者樂團的音樂會，我至今不忘。節目只有兩首作品，分別是莫札特的小提琴與中提琴交響協奏曲，和蕭斯達柯維契第十五交響曲。前者不談；後者才是一世不能忘懷的珍寶。蕭氏第五交響曲可能更容易理解、第七和第十一交響曲可能更慷慨激昂、第十交響曲可能更具自傳性，但我看來，寓意深邃、變化萬千的第十五交響曲才是蕭氏最偉大的交響曲。珊氏在世時，一直致力推廣這首帶有自傳色彩的曼妙之作；他跟作曲家私交甚篤，必定用作曲家本人作註的總譜指揮，亦為指揮此作品最多的指揮家。

那時尚年輕的我，並不熟悉作品。但偉大的演繹往往能引領你進入一個雖陌生卻親切的世界，讓音樂去親你、去吻你、去衝擊你、去挑戰你。首章的羅西尼《威廉·泰爾》序曲主題引句，當然立

刻便認出來，但緊隨的像慢慢分解、卻又突然凝聚的聲音卻把我攝住了：是作曲家還是指揮在玩魔術，我不知道。之後的樂章在「說什麼」？我那時可「不懂欣賞」：我就像在聽一位說書大師說老故事般，儘管故事內容不明，但故事說起來卻又那麼吸引。夢幻至曲末，銅片琴孤涼的聲音勾起輻輳似厭世卻仍眷戀、似道別卻又冷傲不理的意象。樂聲漸漸煙消雲散，我也飄到不知是哪裡的一個國度。

珊特齡長長的指揮棒徐徐垂下，但包括我在內的聽眾，久久還未能歸回現實世界，很久才報以掌聲。鼓掌是為了誰？為台上那位長者？為坎坷一生的作曲家？還是為了人生的無常？手握總譜的長者一再謝幕，鼓掌雖熱烈卻肅穆，大家卻曖曖昧昧地依依不捨。忽然猜到，這是否會是長者的最後一次？榮休指揮不會再回來為樂季揭幕？節目選曲真的冇玄機嗎？現實證明，那就是珊特齡的告別倫敦音樂會；翌年五月指揮過自己的柏林老樂團後便退休去了，因為過了狀態還工作，對藝術不尊重。因此謙滿尊重的他，退休後十年才辭世。

聽說該場傳奇的告別音樂會錄了音，但一直未見發行。也不要緊：柏林圍牆倒下後，他不用翻牆，也能滿帶名望領導西德的柏林愛樂，演出這首既個人得很、又蘇維埃至極的交響曲。該回柏林現場錄音最能勾起我的往事回憶。

十年後，蕭斯達柯維契第十五交響曲已成為了我的至愛。猜不到的是，竟然有機會在前東德重鎮萊比錫再聽珊特齡指揮同一作品。當然不是同一個珊特齡：揮棒的並不是充滿威望的鐵匠，而是個看來比每一位樂師都要年輕多的小伙子。小伙子叫米夏爾·珊特齡 (Michael Sanderling)：老珊最年輕的兒子。他領導的德國中部電台交響樂團 (MDR-Sinfonieorchester Leipzig)，是全世界歷史最悠久的電台交響樂團，但 2010 年卻像一隊停留在七八十年代的古老組織。

■珊特齡 (Kurt Sanderling; 1912 - 2011)

美聯社

音樂會的氛圍我亦至今不忘，上半场尤甚。演出柴可夫斯基小提琴協奏曲的是一位叫 Veronika Eberle 的小女孩，年紀小得可以當幾乎在座每一位聽眾的孫子。說她在努力取悅公公婆婆嗎？不客氣也不公平，但很明顯她來自一個不同的年代、一個不同的世界，為飽歷滄桑的忠實老群眾獻藝。淡淡的卻又不不斷的掌聲，並不出於冷淡，而是出於一種久經戰陣的鎮定、平實、內斂。駭人的內斂。公公婆婆有什麼風浪未見過？犯不着大驚小怪的又叫又跳：那是無知無禮的大爺閣下才懂的胡鬧。真的好東西，他們有機會聽的，那些年都聽過了。

小珊的蕭斯達柯維契就是滄然。作品對樂團的演奏技巧要求可不簡單：剛才不已說過，首章有慢慢分解、卻又突然凝聚的一段嗎？那是一個一碰便碎的雀巢；不同的弦樂組聲部、不同時間起步、用不同的速度，最終竟也精準地湊合起來渾為一體。這隊前國營樂團就是有板有眼；儘管音色不怎十分美，但實在永遠勝過虛浮。何況樂團必定對從昔日老戰友、蕭斯達柯維契的音樂語言了如指掌：那時候怎會乏「友誼演出」？這時已經把樂曲聽得耳熟能詳的我，卻漸漸聽不到音樂了，入耳的竟然是對往昔的想像。台上的是老珊？是小珊？是樂團指揮小珊，還是老珊的精神指揮小珊？還是時代指揮着老珊與小珊？奏樂的是樂團嗎？還是歷史？音符實在不再重要了。什麼唯物主義、唯心主義、存在主義，管他的。

萊比錫的音樂會，我爸爸也在場，但當我深深被音樂打動時，他卻說聽不明白。他愛客觀，我愛主觀，也許就是原因。文：路德維

周末好去處

2018 年最新系列登陸香港 日本超人氣森林家族

今個復活節，粉絲遍佈全球、人見人愛的森林家族即將現身 Mikiki 與大家一同享受野餐樂！新鴻基地產旗下新蒲崗 Mikiki 聯同新地五大商場——屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，誠意打造出「Mikiki × 新地商場，森林家族的樂活莊園」，於 3 月 19 日至 4 月 15 日期間，把從未在港亮相的森林家族 2018 最新推出的「城堡幼稚園系列」放大成大型莊園佈置呈獻給大家！一眾粉絲可以踏入森林家族的夢幻世界，遊走於充滿暖春日氣息的森林莊園之中，恍如親歷其境，成為充滿童趣的森林家族主角之一。而森林家族 2018 新系列精品，更於 Mikiki 期間限定店內全港獨家首賣！最受大家歡迎的朱古力兔姐姐、松鼠哥哥、絲綢貓姐姐更會帶同新成員——棉花糖老鼠家族來港與大家首次見面，大家一於在充滿童趣的復活節與各個成員一起暢遊樂活莊園！

「邂逅！山川人」公共藝術計劃 重現荃灣川龍村

位於荃灣川龍村的前川龍貫文公立學校，是一所閒置多年的村校，曾見證着鄰近鄉村學童的成長、鄉村人脈關係的連繫，以至社區歷史的演變。為重現昔日村校的記憶符號及凝聚社區情感，「邂逅！山川人」公共藝術計劃請來十三組藝術家，包括：梁志和、伍紹勤、鄧國鵬、黃國才、翟偉良、陳思光、鍾惠恩及吳家俊、黎慧儀、李淑雅、李香蘭、黃振欽、葉啟俊、楊秀卓及歷史教育工作者朱耀光，聯同是次藝術計劃的設計夥伴余志光及林偉雄、項目攝影師馮建中及項目錄影師劉德城，從川龍的古今影像、地緣特色、學校回憶、村民的逸事及個人對川龍的想像出發，並與村內的社區合作，在昔日的村校和充滿生機的鄉村內創

「拉闊藝術」@海港城

3 月份，香港藝術活動多多。其中，海港城繼成功舉辦 Harbour Art Fair 2017 後再接再厲，將在今年 3 月 23 至 26 日期間，於馬哥孛羅香港酒店舉辦 Harbour Art Fair 2018，並進一步涵蓋韓國及其他亞洲國家超過 50 間畫廊，展示頂尖和新晉藝術家的作品，為藝術愛好者帶來一系列藝術講座及導賞服務。

除此之外，為進一步拉近大眾與藝術的距離，海港城特別於即日起至 4 月 3 日舉行「拉闊藝術」@海港城特別展覽，並在商場內舉辦 3 位韓國藝術家於香港的首個個人展覽，令顧客於購物同時，可發掘不同藝術品的足跡。今年的特別展覽帶觀眾跳出各種預設的框架，反思人與人、人與動物，以至人與環境之間的關係：藝術家卞大龍在海運大廈露天廣場展出一系列「可愛卻顯瘦弱」的北極熊雕塑，讓觀眾反思氣候變化對人的影響；而「海港城·美術館」則展出藝術家 ENJO 的作品，扭轉二維與三維空間的定義；同時，藝術家盧潛的作品將於港威大廈展覽大堂 II 亮相，以可愛的動物角色，推動「關係修復」、融和共處的訊息。由 3 月中起，海港城亦會有兒童「拉闊藝術」活動同期舉行。

位在地藝術作品，讓公眾透過藝術，走進曾被遺忘的空間，感受鄉村生活，發掘川龍村的時、地、人，讓我們這一代對本地的鄉村文化歷史有進一步了解。展覽期間將舉辦工作坊、導賞、分享會及各類表演活動等，引領公眾認識昔日的村校教育和鄉村生活，續寫這片擁有綠悠悠、水潺潺風景的在地故事。
日期：即日起至 8 月 12 日
上午 10 時至下午 1 時、下午 2 時至 6 時
周末及公眾假期上午 10 時至下午 6 時
逢星期三休息 免費入場