

導讀 Introduction

美感與情感

從音樂談跨領域藝術

Aesthetic Sense and Emotions From Music to Interdisciplinary Art

策劃引言 / 蔡永文 Yung-Wen TSAI

國立臺灣藝術大學表演藝術學院院長

在所有藝術當中，音樂的歷史是相當久遠的，從說話到歌唱，人類不需要任何的工具，就可以藉由聲音表達各種情感，從而創造出音樂。音樂的發生是本能而自然的，它在生活中與我們相伴，並且緊緊的結合在一起。藉由高低不同的旋律、或快或慢的速度、時強時弱的音量、緊湊或緩和的節奏，音樂能使人感受到言語所不能形容的事物與情緒，高尚與偉大的，憐憫及謙遜的，欣喜或悲傷的，震懾激動的，或安詳寧靜的，往往令聆賞者浸淫其中而不可自拔。

有「大自然風景畫家」之稱的孟德爾頌（Felix Mendelssohn, 1809-1847），就是一位能以樂音寫景寓情的作曲家。十七歲讀莎士比亞《仲

夏夜之夢》的德譯本，完成了細緻輕盈、充滿靈秀之氣的《仲夏夜之夢序曲》；二十歲走訪蘇格蘭之後，一曲《芬加爾洞窟序曲》，不但將蕭瑟的海風和澎湃的巨浪刻畫得淋漓盡致，更表現出作曲家面對大自然時寬闊的胸襟和幽遠的情懷。如此天人合一的境界，更在神劇《以利亞》中得到昇華。山崩石碎，海嘯地震，透過人聲和器樂的合鳴，大自然的異象與耶和華的慈光，直接的撼動人心，帶領聽眾與以利亞一同走過心靈風暴，這是音樂最高力量的展示。

音樂強大的感染力是無庸置疑的，自二十世紀以來，影像藝術以驚人的速度向前邁進的同時，音樂也與此項新興的藝術媒體形式相輔相成。電影配樂是情緒的擴大機，它使悲愴的劇情更感傷，讓茱爾的情節更為滑稽，甚至能使一個平凡的故事變得豐富。音樂提示出電影的時空背景、角色的心理狀態，甚至可以增加電影的戲劇性張力與層次感，並且調整電影敘事的步調與節奏，豐富多元的電影型態，也使電影配樂兼容並蓄，吸收古典、搖滾、爵士、電子合成、世界音樂等各種音樂風格，成為新時代的文化趨勢。

音樂和電影相得益彰，音樂和舞蹈也是緊密相隨，因為他們都擁有在一定時間內變化的特質。所謂聞樂起舞，音樂是舞蹈的靈魂；但另一方面，舞蹈也豐富了音樂的世界。舞蹈特定的步伐動作和韻律，往往能展現各個地區獨有的風情，為舞蹈所創作的樂曲，風格總是鮮明而獨樹一幟。所謂「舞蹈是性格的印記」，在熱烈的響板與吉他聲中，我們會想起佛朗明哥舞，以及西班牙風情。在聆聽蕭邦的〈馬厝卡舞曲〉時，我們體會到這位鋼琴詩人對故國波蘭的種種思念，以及波蘭人「火般激烈的自豪及優雅莊嚴高貴帶有大膽的歡樂」。

同樣的，為表現蒙族人民熱情好客的頂碗舞，必定要能以蒙族最具代表性的長調和馬頭琴音樂，來襯托蒙族女子端莊、穩健、含蓄、柔美的舞蹈風格。藉由舞作《青穹凝脂舞迴旋》的實例，我們可以了解到舞蹈和音樂之間如何的彼此依附、互為輝映。《青穹凝脂舞迴旋》要求精緻細膩的頂碗平衡技巧，並且還要表現騎馬時肩部上下的晃動。由於舞者無法展現跳躍性的動作，編舞者加強了旋轉的

動作與隊型的變換。從三人舞、六人舞、八人舞、到十六人的群舞，樂曲形式也以起承轉合之規範，呼應舞蹈結構之鋪陳，最後在音樂如影隨形的相佐下，舞蹈的情感得以釋放，並且激發了觀者的美感經驗，因而確立跨領域藝術合作的可能性。

承上述，我們可以這樣說，跨領域藝術創作的發展前景可期，但卻不能因而忽略了音樂藝術與心靈交流的力量。音樂在不同的時代以各種方式，與視覺藝術互相融合，例如圖像的記譜傳播、線條色彩與畫派風格的類比、還有舞台多媒體的呈現；然而，人們也因此經常忘記，音樂仍然是一門獨立的藝術。在跨領域成為新興主流的同時，我們還是要在各項藝術固有的園地中持續的耕耘，音樂是如此，其他的領域也不例外。每一項藝術都是長久以來，前人努力所留下來的珍貴遺產，也是來日藝術養分的來源。在這多元發展百家爭鳴的時代，向跨領域邁進的我們，應該期許自己，以藝術的本質與價值為念，即使遭遇困難，最後一定會達致成功，為未來的藝術開創新局。

名詞方塊

跨領域藝術

結合不同領域或學門所產生的藝術創作，其基礎為已分工之專業領域及學門，其成果可能是某一領域或學門藉由他領域觀念或媒材之引入而豐富其表現，亦可能因而導出新的藝術形式。由於藝術發展之愈臻精細與對創新更迫切之追求，跨領域藝術已成為新時代藝術創作與研究的矚目焦點，相關課程陸續在歐美或亞洲之大學機構設立，為新世紀藝術教育所高度關注之方向之一。

