

文化歐洲與創意心靈： 洪雯倩《歐洲人文行板》

陳瑤玲 ◎ 文字工作者

歐洲人文行板：音樂與文學的時空絮語

洪雯倩作 / 立緒文化

10104/222 頁 / 23 公分

280 元 / 平裝

ISBN 9789866513527/857

❁ 前言

洪雯倩《歐洲人文行板：音樂與文學的時空絮語》是一本圖文並茂的歐洲藝術行旅之書，由二十篇時空場域的文化記事，二十年尋訪藝術心靈的生命積累，透過優美的辭藻，展現作者對歐洲藝術、人文的獨特見解。作者洪雯倩為維也納國立音樂大學演奏家文憑暨音樂學博士，曾任教於國立交通大學音樂研究所、國立臺灣藝術大學、淡江大學，是《自由時報》專欄作家，定期為《表演藝術》雜誌撰稿。

悠游此書，猶如置身於一趟浪漫而知性的歐洲文化之旅。洪雯倩「以親炙已故的藝術家所留下的足跡為主軸，以歲月痕跡為生命走筆，嘗試重現歐洲藝術、歷史、人文精神的一景一物」（出自本書封底內容簡介）。

作者有豐富的音樂素養卻又不賣弄才學，不羅列艱深術語，而從「有歷史故事」的歐洲建築中，剖析藝術家其人其事，透露出作者的藝術觀點與宏觀視野。文本中營造平易近人、晶瑩剔透、深刻細膩的寫作風格，字字珠璣、動人心弦，展現作者特有的藝術哲學靈思。在這本書中，作者優美的文采，自然流露出多樣的信息，令讀者在閱讀歐洲文化之餘，也能省思在全球化之後文化資產保存的重要性。

❁ 思古之幽情

本書從維也納放眼歐洲的人文精神，作者洪雯倩透過藝術家褚威格、海頓、莫札特、貝多芬、克林姆特、舒曼、蕭邦、卡爾特茲、巴赫、韓德爾、卡夫卡、維根斯坦、馬勒、尼采、布蘭德、李斯特、華格納、薩拉馬戈、叔本華等人的藝術養成背景與流風韻事來詮釋歐洲濃厚的人文氣息。

篇篇記人、敘事、寫景、議論，內容充實。其中，選擇的人物都具有紀念性，並藉由幀幀的文學家、音樂家、哲學家、美術家的人物與故居圖片，展現歐洲豐富的文化資產，我們也因此看到歐洲人民保存及紀念那些重要人文藝術學家過去的居住歲月與貢

獻，並緬懷他們帶給社會文化的影響力。

其次，作者於書中描繪了與藝術家們相關的地點：奧地利（維也納、薩爾斯堡）、法國（巴黎）、捷克（布拉格）、德國（茨維考、威瑪、法蘭克福）、葡萄牙、希臘等諸多國家與城市的文化風貌，作者站在曾經是藝術家生活的建築痕跡中，有感而發，啟發我們對歐洲藝術自由精神的認識。

❁ 生活場景中的藝術體驗

文化不是高調，文化其實是「生活的總體展現」；洪雯倩《歐洲人文行板》所寫的歐洲文化建築往往分布在人們生活的周遭，是與一般民眾的生活經驗貼近，具有地方環境的共同記憶與人文意義。我們看到書中所描繪的人物一生所經歷的種種歲月痕跡：或是城市喧囂、精緻典雅的生活，或是鄉村小鎮、靜好寓所的隱居。

「生活性」與「一般性」是歐洲古蹟、歷史建築價值的所在，它所代表的意義更多屬於地方情感的認同，也同時反映歐洲各地居民對於周圍環境的期待。可以想像的是，只要有多數的歷史建築得以留存，地方就能確保其文化與景觀特色。

「生活的感動則來自於文化的『厚度』與『底蘊』。有厚度與底蘊的生活，一定離不開文化的基因與符碼。……文化是生活的總體展現，一定得在真實生活、日常生活裡展現文化的圖像」。(注1) 洪雯倩書中所描繪的藝術家出生、旅行、或寓居之地，不論是城市、郊區，也不論是百年老屋、貴族官邸，或是平凡寓所街道的一角，完成其體大

思精的理論或創作場域，都深藏於常民的生活之中，這些建築即使沒有往日炫麗的光環，卻也能散發出著古樸、素雅的風采。歐洲文化是深烙在每個藝術家的風格中，藝術家用全部的靈魂來形塑、擁抱這個文化。

在全球化日漸普及的時代中，許多都市與地方都在追求異質性／在地性／本土化的呈現，而歷史建築所保存的地域風格與文化獨特性，將是不可取代的地方表徵，更重要的是，藉著常民身邊的歷史建築魅力營造，還能提昇周圍的環境品質與生活品味。

我們應該深信：「任何具有說服力的體驗，其甜美之處，是將娛樂、教育、忘我、審美這四大領域，融入原本尋常的生活場景與活動空間中——就像仙女魔棒的一點——將之轉換成一個讓顧客產生記憶的地方，一個有助於創造記憶的戲劇性場景，一個生命經驗的新舞臺……」(注2)，洪雯倩的文字魅力確實營造了過去歐洲人民的共同文化記憶，並藉由藝術家的創作物（作家曲譜等手稿）與相關場景展現人類偉大的遺產。

❁ 自由的創意心靈

奧地利音樂家海頓歷經了早年的困頓之後，終於遇到艾斯特赫基伯爵的長期提攜、庇護，擁有充分自由的創作空間，晚年大放光彩地寫下〈創世紀〉、〈四季〉神曲。莫札特無視於外界身邊的變化，寫到與世隔絕，譜到〈安魂曲〉，還不停筆。貝多芬隔離了五音相擾外界的善與惡，義無反顧，譜成的交響曲、四重奏與鋼琴奏鳴曲成為古典樂派巔峰的典範。

維根斯坦，維也納哲學家，出生在一個富可敵國的煉鋼鉅子家庭，但是，他拋棄所繼承的鉅額遺產，把它等分給姊妹，另外一部分資助藝術家如詩人里爾克，千金散盡之後，來到離維也納僅約一個鐘頭車程的山間小鎮，當小學老師。他做了一件世俗人眼中不可思議的事。

作者洪雯倩寫著：「（維根斯坦）選擇鄉下。和這種世家背景相輝映，映在奧匈帝國的餘暉，映在維也納的世紀末」（頁138）本書裡的諸多藝術家有不同的際遇，卻不約而同地以真正來自生活體驗的創意，一步步安靜地沈澱累積。不是為了表現而表現，也不是為了取悅觀眾。不急功近利，以自己所沈澱累積的生命經驗的感動，將生命的質地與文化厚度自然流出。

洪雯倩又指出：「有些傑出的藝術奇俠也好、出世的心靈也罷，他們有時做出一種和生命韻調截然相反的決定，自願去上班、自願下放鄉間，做最不起眼、底層的工作。他們是想要藉此平衡生命的天平，脫離那種由鉅大天賦所伴予的心靈磨難。」（頁138）

本書強調的是歐洲地方的精神經驗，藉由每個有關當地的人文地景與故事，描述了書中靈魂人物的精神上滿足，並且描述其超越平凡的地方獨特經驗。作者透過各個歐洲作家與地方之間的情感聯繫，思索「歸屬感」對作家而言的重要性，並探索作家獨立的價值、冷靜、鏗而不捨的個人力量。作者在每次實際探勘地景、文物之時，都能沈浸在不同的精神洗禮與感動中，其豐富流利的筆端描繪出藝術家纖細、孤寂、高貴、不

凡、極度靈性又不易妥協的生活面貌。

● 歐洲豐富的文化資產

我們對歷史建築的認知可以無限寬廣，無論來自史料、回憶、文學（藝術、音樂、哲學）情境，皆可包含在內；也表示歷史建築保存的價值並不侷限於建築實體，對於曾經居住或使用的人，或是過去發生的歷史事件，都可能是思考登錄文化資產條件的指標。

歐洲之所以是歐洲，本來自於各個因素，洪雯倩這本書呈現出歐洲的文化生態，諸如：

- （一）汨汨不盡之多元文化泉源，充實國民精神生活。
- （二）歐洲文化的厚度，來自於藝術家真實而熱誠的心靈。
- （三）歐洲文化資產保存之用心，盡量以原地、原貌加以呈現，古樸典雅中自有著深厚的歷史文化意義。

當洪雯倩到法蘭克福踏尋叔本華的足跡時指出：「歐洲大大小小的城鎮，也都如此愛惜著這些給他們帶來榮耀的瑰寶（也許生前曾冷落這些不按牌理出牌的哲人或藝術家吧！）讓他們的一窗一景，一足一跡，警歎言行地照原樣給留下來；讓那椅子上好像殘留著餘溫」（頁218）。

洪雯倩尋找歐洲人文地景裡的崇高，並闡釋這些地景所傳達的神聖美感與意圖，構成了本書的重要內涵。我們深信構成歐洲這個廣泛文化圈的各國異質文化無所不在，這些區別表現在「雖然歷經了千年的政治與宗

教戰爭，但語言、傳統、歷史的差異依然根深柢固；文化歐洲似乎是唯一可以『創造一種專用語言的方式』。(注3)

❁ 結語——全球化的省思

全球化主要是因為媒體傳播、交通發達，以致世界各地的交流頻繁，遂形成朝向一致化的特徵。由於各國交流日漸頻繁，在相互開放的政策影響下，強勢文化襲捲各地，在不同地方可以看到弱勢民族也向強勢文化靠攏。

面對此一現象，最好的應對方法就是對原有的傳統文化加以保存，並尋求再創新的機會，尤其世界各地皆有各自的文化，差異性可以造就其價值。

有別於硬冷和具體的高科技產品，文化相當抽象，可能是一種感覺，理想，主張，靈感，讚賞，感動——他們主觀而難以

捕捉。但是，備受讚賞的文化往往具有可以感動世人的內涵，而且都以人爲本，使人得以領略真善美那一面，從而提昇人文素質。(注4)

若我們希望臺灣的文化特色在全球化中不至泯滅，就必須把文化事業建立在培養臺灣每個國民對於臺灣歷史的欣賞和重新弘揚臺灣文化遺產的興趣上，讓社會大眾享有具有美感的文化資產與美感的生活體驗。ISBN

注 釋

1. 李仁芳，創意心靈：美學與創意經濟的起手式（臺北市：先覺，2008年11月），頁45。
2. 同上，頁13。
3. 阿芒·馬特拉（Armand Mattelart）著；繆詠華，廖潤珮翻譯。文化多元性與全球化（臺北市，麥田，2011年9月），頁121。
4. 馮久玲，文化是好生意（臺北市：臉譜出版，2002年4月），頁19。