113學年度第1學期通識講座紀錄

講次：第6講

講題：如何感知聲音——進入音樂的殿堂

講者：郭美女教授

時間：113/10/25(五) 10:20~12:00

地點：颯德固講堂

紀錄者：羅以樂

本週講者郭美女教授為本校音樂學系退休教授，曾任音樂學系系主任、通識教育中心中心主任、不分系學程主任。美女教授是義大利國立米蘭音樂學院演唱博士，留義期間獲MILANO市政府之邀舉行多場獨唱會，受邀CORTINA世界雪雕大賽，CATAGNA國際雕塑節開幕獨唱音樂會，並於COSENZA、PAULA等城市巡迴演出以及COSENZA電視台專訪，觀眾反應熱烈。生活中俯拾皆是的聲音，就讓一輩子與音樂為伍的美女老師，帶領我們進入音樂的殿堂。

音樂與聲音

音樂由旋律、音符組成，但在這些之前呢？是聲音。郭美女教授以大家耳熟能詳的聲音：〈軍隊進行曲〉、〈給愛麗絲〉、〈結婚進行曲〉替本次的演講開場，當音樂與記憶連結，就承載了更多傳達，產生新意義。

至於什麼是聲音？達爾文在《人類起源》中，認為聲音表現了「異性的誘惑」，出現在人際追求中；而彪黑爾在《勞力與節奏》中則特別關注「原始音樂」，這些有節奏的聲音往往出現在勞動和日常生活的活動裡，能夠減輕工作時的疲憊；史賓賽在《音樂的起源與功能》（1857）中則指出，音樂源自於人類感情和祭祀，這些抑揚頓挫更反應了情緒的高低起伏。

至於風吹樹、雨落地等自然界的聲音，只是音樂的素材，還稱不上音樂，但當作曲家將它們編排、組織，就成了音樂。郭美女教授更進一步指出，音樂具有雙重意義。以符號學的觀點來看，當我們將（自然屬性）意符，放進文化脈絡裡分析時，就能發現更深一層的（社會屬性）意旨，例如費玉清的〈晚安曲〉受社會氛圍影響，就多了一層「百貨公司即將打烊」的含義。

音樂帶來的聯想不只受意旨影響，也與音樂是否有名字有關：當我們知道一首歌的名稱叫〈大黃蜂〉，實在很難在欣賞音樂時腦海浮現一隻綿羊，這就是標題音樂（Program Music）的侷限；但相較之下，協奏曲、奏鳴曲、室內樂等絕對音樂（Absolute music），就包含了無限的想像空間。

噪音與樂音

任何聲音都可以成為音樂嗎？噪音也可以嗎？以美學觀點來看，噪音並不屬於音樂，並且噪音的客觀定義很清楚：頻率不規則的聲音就屬於噪音。然而，作曲家給予排列指令、有節奏的出現後，噪音也可以成為音樂。1914年米蘭的斯卡拉（La Scala）歌劇院就迎來有史以來第一場「噪音音樂會」——「噪音入調」（intonarumori），近代也越來越多有創意的樂團出現，例如「破銅爛鐵樂團」，擅長使用每個小小的聲音，編排後入樂，這些人們思維活動後創造出來的聲音，具有創造性也具有獨特性。郭美女老師也指出社會的美學標準、文化定義的「噪音」隨時都在改變，今天所謂的噪音，明天就可能大受歡迎。

無聲勝有聲

義大利俗語說「寂靜是黃金」（Il silenzio e doro），對古代人類而言，寂靜是黑夜的禮物，在寂靜中，人類對聲音的感知敏銳度提高，變得更清醒和靈敏。想到一片寂靜的沈默，你會想到什麼呢？1952年一場名為〈四分又三十三秒〉的表演，表演者凱吉利坐在鋼琴前卻遲遲不奏樂，直到四分鐘33秒過去，他才下台一鞠躬。整場表演沒有琴聲，反而充斥著觀眾因為不安而交頭接耳的聲音、在座位上扭動的窸窸窣窣聲、呼吸聲、咳嗽聲⋯⋯這些微小的聲音、在空氣中流動的不耐、期待等種種感受，替這場寂靜的演奏會填充。

落幕之後

再動聽的音樂，也終將會有結束的一刻。在演講的尾聲，郭美女教授以音列間的「休止符」為例，鼓勵大家，人生每個階段都會遇上那顆休止符，但不需要悲傷，因為這正代表了更動人的樂曲，即將被奏起。