

淺談受基督教信仰影響之藝術音樂的價值

楊孟怡

在現今的社會中，商業音樂佔據了大部分人的耳朵，藝術音樂面臨到許多困境。進音樂廳欣賞音樂會對許多人而言並非是普遍的習慣，而是相對小眾的音樂人和愛樂者會參與的活動。在台灣要維持一個職業樂團的營運也是一件困難的事。除了由國家支持的樂團能夠持續的維持練習和有固定的演出之外，許多非職業樂團只有在音樂會籌備期間能短暫的進行排練，大多無法維持固定的練習和演出。有穩定專職工作的音樂老師仍是少數，許多音樂老師只有音樂班、管樂班或社團等一年一聘的教學工作，並沒有專職的工作能提供穩定的收入。音樂班報考的人數也逐年減少中，也許少子化帶來不小的影響，但對於學習藝術音樂未來出路的不確定性，相信也是影響藝術音樂學習人口減少的因素之一。如此的現況讓人不禁想問藝術音樂的價值是什麼？我想唯有明白藝術音樂的價值，我們才能肯定藝術音樂對人類而言是何等的寶貴。以下筆者從自身信仰基督教的角度探討人對美的渴望，西方藝術音樂的歷史與基督教信仰的關係，藝術音樂的目的，以及所作的木笛合奏曲「撒種的人」的創作理念等，淺談受基督教信仰影響之藝術音樂的價值。

在聖經創世紀第一章中說到，神對於祂的創造皆看為好的。¹「好」這個字在教育部重編國語辭典修訂本的網站中，如果是當做形容詞時，其意是形容美、善、理想的，如果是當名詞，其意為心中所喜愛的事。²在薛華所著「基督徒的藝術觀」一書中，在會幕中的藝術這一段落裡提到「神在西乃山上同時把十誡和建造會幕的命令傳給摩西……會幕的建造幾乎囊括了人類所知的所有具象藝術形式。」³在聖經歷代志上二十八章中說道大衛受聖靈感動，將建造聖殿的樣式及各樣的細節都指示給他的繼任者所羅門王用以建造聖殿，⁴接下來在歷代志下就看到建造聖殿中的各樣細節，⁵特別是如何裝飾建築物，用何種材質及何種樣式裝飾等等，這些描述都顯現出聖殿的建築並非只具有實用性的功能，也是一座兼具「美感」的建築。從以上關於聖經中特別提到音樂和聖殿的敘述，我們可以理解到藝術的發展為何在基督教信仰中佔有其獨特性，

¹ 創世紀第一章第一到三十一節。

² 教育部《重編國語辭典修訂本》臺灣學術網路第六版，2023年9月30日存取，<https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=4812&la=0&powerMode=0>。

³ Francis A. Schaeffer，《基督徒的藝術觀》，黃語慧譯（新北市：中國學園，2016），第39頁。

⁴ 歷代志上第二十八章第十一到十九節。

⁵ 歷代志下第三到四章。

因為神的其中一個屬性是「盡善盡美的」，⁶而人又是按著神的形象所造，是有靈的人，⁷所以只有人類具有對美的渴望以及對美的鑒賞力，且發展出各種藝術形式－音樂、文學、舞蹈、戲劇、建築、工藝等等。

在基督教的信仰中，音樂是神非常看重的部分，使用音樂敬拜神一直是基督教崇拜儀式中一個重要的部分，這從聖經中詳細描述敬拜的方式如何，什麼人可以在聖殿中主責敬拜等可以看出，敬拜神對神的選民而言是一件極其謹慎、輕忽不得的事，神所悅納的敬拜並非是從人的主觀視角去敬拜祂，⁸而是需用神所喜悅的方式敬拜才能蒙神的喜悅。在聖經的歷代志中說到神特別揀選了利未人做專職的音樂事奉，被揀選做音樂事奉的利未人必須專注此事奉，他們被允許住在屬聖殿的房屋裡，且專做音樂的事奉，不做別的工作。⁹從聖經的描述中可以知道，在基督教的信仰中音樂的事奉是一個專業的事奉，是需要有神所賜的天份，並且專注練習、精通音樂技巧才能做到的事。另一個例子是聖經中重要人物之一的大衛王，大衛是合神心意被膏立成為以色列的王，¹⁰這樣一位了不起的君王，他也是一位精通樂器且極具音樂天份的君王。他能製作樂器、¹¹演奏樂器、¹²和創作詩歌，¹³並且有計劃地預備一批利未人在聖殿做專職的音樂工作，在歷代志中我們可以看到許多篇幅對於大衛王用音樂敬拜神的描述。¹⁴

從音樂在基督教信仰的角色，以及對美的渴慕和對美的鑒賞力是源於神的創造的觀點，可看出何以西方藝術音樂的歷史與基督教信仰息息相關。從有記譜的葛利果聖歌開始，基督徒作曲家對於創作崇拜上帝的音樂一直不斷的努力精進，為了將最好的音樂獻給上帝。這使得藝術音樂以人聲、器樂、歌劇等各種形式持續不斷的發展，而好的音樂作品也不斷的被重複演奏，使得藝術音樂持續地被人們學習以及聆聽，這都足以證明其存在對人類社會有其價值及必要性。藝術音樂的目的似乎並非單以追求個人的成功或以純粹的商業利益為目的。音樂家思索著許多深刻的議題－生命的意義、如何面對死亡、自我的反省、盼望與失落、愛與恨、喜悅與苦痛、光與暗、責任與代價、罪與救贖、永恆與滅亡等等關乎人的存在所衍生的各樣思想與情感的表達，而這可能是因為其產生的源頭，是因著神的子民透過聖潔的敬拜來表達對上帝的尊崇與讚美。敬拜儀式的音樂是為著讚美神、榮耀神而作的，這使得藝術音樂與其它類型的音樂有著不

⁶ 詩篇第一四七章一節、第一三十五章三節、第八章一節。

⁷ 創世記第一章二十六到二十七節，第二章七節。

⁸ 創世記第四章中說到該隱和亞伯的獻祭，神並不悅納該隱的獻祭。

⁹ 歷代志上第九章三十三節。

¹⁰ 撒母耳記下第五章。

¹¹ 阿摩司書六章五節，歷代志下第二十九章二十六節。

¹² 撒母耳記上十六章二十三節。

¹³ 聖經中的《詩篇》有一部分是大衛所創作的詩歌。

¹⁴ 歷代志上十三章八節，十五章十六到二十八節，十六章四到三十六節，二十三章五節，二十五章。

同的目的性，並使其表現出截然不同的音樂特質。這也使得藝術音樂對許多少有接觸的人而言，似乎顯得難以親近和不容易被理解。

木笛合奏曲「撒種的人」是一首三樂章的作品，其所要表達的是源於對神的恩典的回應與反思：思索著生命因信靠上帝而有了存在的意義，思索著死亡並不是終局，思索著要用何種面貌何種態度去面對苦難和不義，思索著該如何行動去實踐生命存在的價值，並感受到神所賜滿溢的喜樂和平安，最終在相信上帝的人心中，存在著對永恆的盼望和確據。筆者在樂曲解說中寫道「願音樂能夠在這世上，竭力發出它至美的訊息，帶領人通往追尋真理的方向。」¹⁵說明了這首作品所欲表達的目的。第一樂章「撒種的人」所欲表達的，是對台灣這塊土地無私奉獻的人深深的感謝，靈感是源於范毅舜所著「公東的教堂」這本書而來，樂曲解說寫道：

我們每一個人來到這個世界總是有上帝賦予我們的使命，我們對這個世界的責任是什麼？我們對自己生長的土地「台灣」又當負起什麼樣的軛？所以我想對為台灣這片土地撒種的人致敬，因為他們向我們展現出生命非凡的價值，因著對真理的信念和堅持，以無所畏懼的態度超越了自身的限制，對生活在這片土地的人們，展現出無比的愛、犧牲與奉獻。

¹⁵ 約翰福音第十四章六節「耶穌說：我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」（新標點和合本）

Score

I 撒種的人

楊孟怡

$\text{♩} = 80$

Sopranino Recorder

Soprano Recorder 1

Soprano Recorder 2

Alto Recorder 1

Alto Recorder 2

Tenor Recorder 1

Tenor Recorder 2

Bass Recorder 1

Bass Recorder 2

Great Bass

Contra Bass

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

第二樂章「兩個世界」所思考的是該如何去正視和面對這個世上受苦的人，樂曲解說寫道「自由和富裕的我們，和處在戰爭、飢餓、恐懼與不公義的國度雖然同時並存，卻儼然像在兩個不同的世界，我們究竟該如何面對和看待？」與哀哭的人要同哭是此樂章所要表達的。¹⁶

Score

II 兩個世界

楊孟怡

Mesto
♩ = 66

Sopranino Recorder

Soprano Recorder 1

Soprano Recorder 2

Alto Recorder 1

Alto Recorder 2

Tenor Recorder 1

Tenor Recorder 2

Bass Recorder 1

Bass Recorder 2

Great Bass

Contra Bass

©

¹⁶ 羅馬書第十二章十五節。

第三樂章「光和鹽」是一首詩歌，思索著生命的價值在於被神所用的時刻，需要為著榮耀神而被激發的行動力。下面是樂曲解說：

去行動吧！

願我們如微塵般的鹽能聚集

至少我們不是旁觀者

去行動吧！

即便在微光存在的時候，黑暗仍籠罩

但終有一日

定會在某個

該存在的時刻

發出光芒

Score

III 光和鹽

楊孟怡

2

III 光和鹽

The musical score is for a piece titled 'III 光和鹽' (III Light and Salt) by Yang Mengyi. It is a large ensemble work, featuring a variety of recorders and basses. The score is written in 4/4 time and is divided into two systems. The first system includes staves for Soprano Recorder 1 & 2, Alto Recorder 1 & 2, Tenor Recorder 1 & 2, Bass Recorder 1 & 2, Great Bass, and Contra Bass. The second system, starting on page 2, includes staves for Soprano Recorder 1 & 2, Alto Recorder 1 & 2, Tenor Recorder 1 & 2, Bass Recorder 1 & 2, Great Bass, and Contra Bass. The score is characterized by a complex, rhythmic melody for the recorders, with the basses providing a steady, low-frequency accompaniment. The title 'III 光和鹽' is prominently displayed above the staves.

藝術音樂重要嗎？是現代人所需要的嗎？誠如文章一開始所說，商業音樂充斥著我們大部分的生活，只要有喇叭（或耳機）隨處都可以聽，而聆聽藝術音樂則需要專注的聆聽，需要在對的聲響場域聆聽（所以需要昂貴的經費建造音樂廳和歌劇院），音樂家需要長時間努力專注的學習才有能力創作或演奏音樂，也需要多涉獵文學作品和哲學思想才能更瞭解音樂中的許多不可言說性，這使得藝術音樂相較於商業音樂較難以親近，我想是多數人都抱持的想法。

從前幾年開始，我有一個機會去一所小學管樂班教授音樂基礎訓練－從三年級到六年級，這是一個難得的機會，因為學校並不要求以升學為導向的學習，而是希望學生們具備好的耳朵和專業能力能幫助他們在管樂團演奏樂器。一直以來聆聽藝術音樂帶給我生命許多美好且深刻的經驗，所以無論上何種課程，將音樂欣賞放在課程的內容中一直是我很堅持的。小學生的品味和鑒賞力著實超出我的想像。當你觀察他們的性格，給他們合適的音樂風格和適合的長度，告訴他們藝術音樂為何需要專注且安靜的聆聽，他們都可以做到，而且大部分的學生都聽得津津有味。你可能會驚訝於他們都聽哪些作曲家的作品。三年級的學生聽葛利格、貝多芬、艾爾加、莫札特、蕭士塔高維奇、李斯特、巴哈、孟德爾頌，當然每一屆的學生因為特質不同，所以不會有一模一樣的曲目表。我真的很被學生們激勵，因為他們和我小時候一樣，當音樂的這道門打開時，好的作品自然能夠吸引你的注意，只是我們需要有人為我們打開那道門。

藝術音樂重要嗎？是現代人所需要的嗎？我的答案是肯定的。多元的音樂類型我們可以認識、可以聆聽，但深深地觸及人的心靈，學習感受什麼是「美」，我相信藝術音樂可以作的最好。