

樂章繚繞的邊境之城

——薩爾茲堡與音樂節

劉靜宜

薩爾茲堡（Salzburg，圖一）座落於奧地利的西部，地處阿爾卑斯山北麓，緊鄰德國巴伐利亞邦，是奧地利的第四大城市。作為德奧邊境的小城鎮，薩爾茲堡卻是一個觀光聖地，其中薩爾茲堡廣為人知的主要觀光可以分為以下幾點：歷史景點觀光、莫札特音樂觀光及真善美音樂劇電影觀光，除此之外，薩爾茲堡音樂節也是整座城市夏季最主要的活動，也將薩爾茲堡作為一個與音樂息息相關的城市更加推向更崇高的藝術殿堂。

薩爾茲堡歷史景點觀光

薩爾茲堡是一個小巧卻十分精緻的城市，擁有悠久的歷史，其建築藝術跨越逾1300年，從西元7世紀左右經歷羅馬、哥德、文藝復興、巴洛克等風格，到新古典主義均可見其蹤跡，其中以巴洛克為主要城市格局，現今薩爾茲堡舊城容貌主要是在17世紀初巴洛克時期所整修興建，像是主教座堂（Salzburger Dom）、海爾布倫宮（Schloss Hellbrunn）、米拉貝爾宮（Schloss Mirabell）等等，雖然難以倖免於戰爭的摧殘，但大部份原始巴洛克時期的建築卻幸運地保存下來，使得整座城市帶有獨特魅力的巴洛克式氣息，除了教堂和宮殿，薩爾茲堡舊城的山丘上還座落著目前中歐現存最大的要塞，是令人驚嘆不已的城市地標，而整座薩爾茲堡舊城也在1996年薩爾茲堡舊城被聯合國教科文組織選為世界遺產名錄的文化遺

產，也因此來到薩爾茲堡的大部份遊客最主要會造訪的就是這些薩爾茲堡的歷史足跡。

莫札特音樂朝聖觀光

薩爾茲堡另一個廣為人知的城市意象則是莫札特，薩爾茲堡是歐洲最偉大的古典樂派音樂家之一莫札特的誕生地，僅管35歲便英年早逝，卻在往後帶給全世界極為重要的影響，而莫札特也深深影響薩爾茲堡這座城市的發展，如今，走訪在薩爾茲堡的每個角落皆可以看到莫札特的影子，舊城區莫札特誕生地（Mozarts Geburtshaus）前方的廣場更是充滿許多拍攝相片的遊客，而目前莫札特的故居已改建成為博物館，館內收藏了

圖一：貫穿薩爾茲堡的薩爾茲河與遠眺的舊城區。

些許莫札特當初的樂譜手稿和書信，也有一些樂器提供觀賞，還保存了莫札特在世時的傢俱擺飾等，提供給來朝聖莫札特音樂觀光的遊客真實的體驗，令造訪者想像著音樂天才莫札特當初的生活及創作歷程。除了造訪舊地外，莫札特也為整座城市帶來許多獲益，包含莫札特巧克力和與任何與莫札特相關的生產品，整座城市都讓人深深的感受到莫札特的魅力與光芒。

真善美音樂劇電影觀光

此外，世界知名音樂劇真善美（The Sound of Music）的背景也發生在薩爾茲堡，1965年隨著音樂劇被翻拍成為紅極一時的電影並在薩爾茲堡取景後，薩爾茲堡也增添了如電影中優美場景及扣人心弦樂聲的意象，此後，追隨真善美鏡頭下的薩爾茲堡也變成了遊客來訪薩爾茲堡的熱門觀光，遊客可以追隨女主角瑪麗亞和孩子們的足跡來到他們高唱Do-Re-Mi之歌的米拉貝爾宮（Schloss Mirabell），也可以走訪電影背後真實人物Maria及上校當初結婚的農柏格修道院

圖二：音樂節期間的傍晚時刻，舊城區處處可見錦衣玉帶的音樂節聽眾。

（Benediktinen-Frauenstift Nonnberg），儘管真善美已經是近乎一世紀前的故事，卻深深刻刻地留給薩爾茲堡永恆的流傳，使得本來就富有文藝氣息的薩爾茲堡更添加了純真美好的回憶。

除了這些熱門觀光帶動整座城市的發展外，事實上，在每年夏季所上演的薩爾茲堡音樂節更是當地極富盛名的活動，其以世界首屈一指的表演藝術人員所呈現極高水準的古典音樂表演藝術盛宴，每年都吸引許多來自世界各地的藝術愛好者前來赴宴（圖二），為整座城市多增添了典雅與不凡的藝術氣息，以下筆者將為薩爾茲堡音樂節做更深入的介紹。

薩爾茲堡音樂節

薩爾茲堡音樂節（Salzburger Festspiele）一般認定創立於1920年，當時音樂節首次在大教堂廣場上演了雨果·馮·霍夫曼史塔爾（Hugo von Hofmannsthal）的經典道德劇《每個人》（Jedermann），直至今日，每年夏季七月下旬時皆會舉辦長達五週的音樂盛宴，而《每個人》仍是每年薩爾茲堡音樂節中最重要的經典節目。而事實上，音樂節的原型可以追溯到更早期，早在1877年之前薩爾茲堡就已經開始創辦莫札特基金會並發展以莫札特為主的音樂節，甚至在1877年時更是邀請維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）為音樂節做演出。隨著19世紀末音樂節的發展下，奧地利戲劇導演Max Reinhardt和奧地利劇作家Hugo von Hofmannsthal在1917至1919年間，提出了音樂節的基本構思以及節目大綱，儘管在當時不穩定的情勢以及不受政府補助經費的情況下，音樂節組織仍舊不顧反對地透過加入舞台設計師Alfred Roller、作曲家Richard Strauss以及維也納皇家歌劇院總監Franz Schalk一起創立音樂節並將之

推向國際，終於，薩爾茲堡音樂節在1920年8月22日終於正式拉開序幕。音樂節的發展初期，除了《每個人》外也開始加入其他歌劇作品、管弦樂作品及室內樂，更在1926年時更將300年前用來訓練大主教侍衛兵馬術的山岩騎術學校（Felsenreitschule）改建成為演出場地，同時，薩爾茲堡也興建了音樂節大劇院，演出場地的拓展使得薩爾茲堡迅速地增加音樂節發展的可能性，很快地，音樂節成為當時最優秀的導演、指揮家、演員及聲樂家的聚集之地。

1933年希特勒曾實施千元馬克禁令（Thousand Mark Ban），在此禁令下每位來訪奧地利的德國人民都必須繳交一千馬克的簽證費，進而阻擾了德國人民前往參加薩爾茲堡音樂節的意願，因此音樂節組織將經營目標客群設定為富裕地西歐人及美國人，並試圖將音樂節塑造為國際化的反法西斯主義的節日（with the anti-Fascist Arturo Toscanini as the world famous attraction）。然而，儘管音樂節快速地國際化發展，卻在1938年起開始籠罩在納粹的陰影下，當時德意志帝國入侵薩爾茲堡，薩爾茲堡音樂節也無法倖免成為政治操控的舞台，就在同年，作為音樂節的核心曲目的《每個人》和《浮士德》（Faust）被禁止在音樂節中演出，除了曲目禁演外，更是有許多不同政治立場的藝術家們被禁止登台作任何演出，甚至連原本的音樂節組織及組織總理都被取而代之。二戰期間，薩爾茲堡音樂節並未完全中斷，但表演節目卻大幅縮減，雖然在二戰期間音樂節仍有新發展也有像是莫札特的《唐喬凡尼》（Don Giovanni）和《費加洛婚禮》（Le Nozze di Figaro）等廣為人知的新曲目的加入，卻在政治的操弄下薩爾茲堡音樂節被希特勒所劫持以宣傳他自己的文化，成了希特勒納粹政權的宣傳舞台，儘管薩爾茲堡音樂節在二戰前曾吸引了最好的藝

術家，但音樂節的水平在奧地利被納粹德國吞併後不斷下降。

1945年後，隨著希特勒自殺及德國投降，德奧境內兩個深受納粹影響的傳統音樂節成了燙手山芋，所幸以高水準表演聞世的薩爾茲堡音樂節在美國政府的積極運作下得以繼續進行，經典曲目《每個人》也在隔年重新上演，只是雖然薩爾茲堡音樂節隨著二戰的結束跟著被釋放，但是在二戰期間與納粹有過度接觸的藝術家相繼被清算，在調查清楚與納粹的關係前禁止登台公開演出，甚至連音樂節的創辦人Richard Strauss也失去舞台，直到兩年後此禁令才被解除。戰後十年間，薩爾茲堡音樂節雖然在演出曲目方面仍是莫札特及理查史特勞斯的作品佔大宗，但也逐漸大膽挑戰不同作者的新曲目和不同的音樂家合作。接下來20年代下半個世紀的薩爾茲堡音樂節主要受到三個人物的影響：奧地利指揮家卡爾貝姆（Karl Böhm）、薩爾茲堡指揮家海伯特·馮·卡拉揚（Herbert von Karajan）和比利時歌劇導演格拉德·莫提爾（Gerard Mortier）。卡拉揚雖然曾加入納粹黨，卻幸運地在1948年加入薩爾茲堡音樂節的表演，1956年卡拉揚被任命為音樂節的藝術總監，從此薩爾茲堡音樂節進入卡拉揚時代。

卡拉揚無疑是薩爾茲堡音樂節的重要人物之一，在1957至1988年間卡拉揚從未錯過任何一屆音樂節盛宴。1957年，卡拉揚邀請柏林愛樂樂團至音樂節演出，使得柏林愛樂成為音樂節戰後第一支客席樂團，也在1957年作為製作人將貝多芬的費德利奧（Fidelio）搬上舞台，身為藝術總監的卡拉揚擁有薩爾茲堡音樂節發展的最主要決策權，也因為如此卡拉揚禁止音樂節出演現代作品，這使得音樂節演出曲目被侷限於一些經典成名作，儘管如此卡拉揚仍然造就了他的時代，在

卡拉揚不僅將藝術節的名氣推向高峰，同時也因為他著迷於技術而將這些經典成名作的演出達到了完美的水平，使得許多人遠赴而來參加薩爾茲堡音樂盛宴，卡拉揚成為了名符其實的音樂節藝術掌門人。

1989年卡拉揚去世後，音樂節組織意識到卡拉揚晚年對音樂節演出風格僵化的問題，10月20日音樂節組織召開會議，決定任命格拉德·莫提爾等等為指揮團以對音樂節進行改革，並開始試圖把更廣泛和更現代化的樂曲帶至音樂節，使音樂能獨具一格以吸引更多年輕的聽眾。如今，薩爾茲堡是全世界最高水準最盛命的音樂節之一，吸引了來自世界各地的參與者，甚至連德國和奧地利總理皆是嘉賓，而不僅僅是西方人，筆者今年在薩爾茲堡音樂表演場地時也觀察到許多亞洲人遠赴奧地利參加音樂節，另一方面，如今音樂節表演節目也更加廣泛，除了每年在主教教堂廣場上演出的經典名劇《每個人》（圖三）外，更是包含了歌劇、話劇、音樂會、演奏會等演出項目，

圖三：主教教堂廣場（Domplatz）上為了撒爾茲堡音樂節所架設的露天舞台，經典名劇Jedermann每年皆在此上演。

甚至籌會組織也為了喜愛藝術的兒童們規劃了適合兒童觀賞的特別節目，此外，每年音樂節演出的曲目都不盡相同，也會邀請世界知名的聲樂家、指揮家、表演者等等為薩爾茲堡音樂節更添加細緻度，雖然音樂節有長達五週且如此豐富的節目，但事實上薩爾茲堡音樂節的門票可是一票難求，大型人氣演出票價約在200至350歐元間，且極大部份是完售的，由此可見薩爾茲堡音樂節之盛大。

結語

在薩爾茲堡除了本身城堡要塞和教堂所形成的世界遺產外，最為重要的就是音樂觀光了，不僅僅是電影真善美和音樂家莫札特和指揮家赫伯特·馮·卡拉揚的故鄉，薩爾茲堡音樂節也為這座城市添加了音樂的氛圍，薩爾茲堡作為奧地利的邊境小鎮，不但沒有浪費莫札特的出生地這個先天優良的條件，先是保存了薩爾茲堡的文化，更是利用莫札特加以發展高水準音樂節，使其更加廣為人知，也帶來更多的經濟效益。除了將專業人員引來到薩爾茲堡外，由於節慶本身每年固定舉辦的因素，也使得每年薩爾茲堡音樂節都可以有不同的元素來吸引聽眾，帶動城市的永續發展，而薩爾茲堡也會配合莫札特的誕辰做特別週年慶祝方案，使得整個城市綿延不絕的發展和保存。雖然來朝聖莫札特的遊客中不一定所有人皆知道薩爾茲堡音樂節的存在，但無疑地，薩爾茲堡音樂節也帶來了許多觀光效益，也讓整座城市形成了更高層次的意象。無論是真善美還是莫札特或者是薩爾茲堡音樂節，都使得來到這座城市的民眾處處受到氣宇不凡的音樂洗禮，也讓人深刻地感受到環繞在薩爾茲堡的音樂因子，更讓薩爾茲堡變得獨樹一幟且流連忘返。