

漫步樂都維也納

——古典音樂與建築的對話

莊家懿

音樂之都——維也納

維也納（Wien）是奧地利共和國的首都，人口約有一百七十幾萬人，佔了奧地利人口四分之一以上。不僅是歐洲著名的國際都市之一，更是貢獻了不計其數的作曲家，維也納的古典音樂至今仍然是深深地影響著當代。樂都「維也納」不僅是古老的皇家城市，更是藝術家夢寐以求的地方，而每年一月一日在金色大廳舉辦的維也納新年音樂會以及在維也納歌劇院舉行的舞會都是聞名世界的活動，另外，像是維也納華爾茲、維也納少年合唱團也是皆為人知呢！

音樂與建築的對話

提到這個世界音樂之都，維也納的古典音樂在世界上名聞遐邇，此時，我們可以想到許多有名的音樂家，如莫札特、貝多芬、海頓、小約翰·史特勞斯、馬勒、舒伯特等，如此濃厚的音樂氣氛使得音樂家輩出。當你走進這個城市，首先會感受到音樂氣息環繞在每一個街角，緊接著映入眼簾的是許多與音樂有關又迷人的建築物或雕像，如：維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper）、音樂博物館（Haus der Musik）、金色大廳（Großer Saal）、城堡劇院（Burgtheater）、維也納人民歌劇院（Volksoper Wien）、Strauss Monument、Mozart

Statue等等。在維也納這個處處瀰漫著音樂聲的城市中，特別介紹與音樂連結的三個建築物：維也納國家歌劇院、音樂博物館、金色大廳，就我們一同來瞧瞧這場音樂與建築的對話吧！

第一話：維也納國家歌劇院

歷時八年（1861~1869）才建造完成的歌劇院，是歐洲重要的歌劇院之一，由於遭受二戰戰火的嚴重毀損，重建後的歌劇院於1955年第一次演出。而國家歌劇院和維也納愛樂樂團也有很緊密的聯繫，因為維也納愛樂的樂手都是從歌劇院樂團裡選拔出來的！由於暑假期間是歌劇院休息及整修的時候，因此看不到正式演出，不過國家歌劇院仍然有建築導覽，只要買票參加導覽行程就可以看見這個富麗堂皇的歌劇院中每一個角落，因應來自不同國家的旅客，歌劇院導覽也提供不同種的語言可以選擇，大部分的時段有英文、德文及西班牙文，而少部分的場次會有法文、中文、日文及俄語。

當你踏進歌劇院後，皇宮般的大理石殿堂映入眼簾，美麗的景象讓人無法轉移視線，緊接著以細緻的壁畫及精美的雕刻展現大廳的輝煌，人們會看到許多樂豪們的雕像站立在樓梯間，頓時能夠感受到音樂家的威嚴（圖一）。走進歌劇院表演廳內部，可以看到超過2200個座位，每一個座位前面都有顯示字幕的小螢幕，好幾層的包廂、觀看台環繞整個表演廳，內部以紅色的座椅、金色的裝潢與華

圖一：大廳中細緻的壁畫與精美的雕刻。

圖二：紅色與金色交織出的環形劇場。

圖三：導覽員介紹歌劇院舞會。

麗的水晶燈出現，交織出令人讚嘆的環形劇場（圖二），猶如像電影場景一般展現出富麗與奢華。

大家有沒有聽過很有名的維也納歌劇院舞會（Vienna Opera Ball）呢？在表演廳的門口擺了一個舞會的介紹，導覽員仔細說明舞會（圖三）的細節，每到舞會時會將後舞台佈置成為舞台的一部份，進而化身為一個美輪美奐的舞池，由精挑細選出、擅長華爾滋的男女們進行開場舞，列隊行進的豪門千金與男士在舞台上開心的狂歡，光是在腦中想像置身於金碧輝煌的歌劇院，翩翩起舞的畫面真是好不美麗啊！

第二話：音樂博物館

位於維也納市中心小巷弄裡的音樂博物館（圖四）成立於2000年，是奧地利第一個跟音樂有關的博物館！博物館外觀看起來像一般的公寓，走進去會發現一共有四層樓，且每一層都有不同的主題性，一進到裡頭會看到創意滿分的鋼琴階梯，走上一階階的白鍵與黑鍵，發出音階的同時牆上的螢幕會也跟著你走到的音一起亮，趣味性十足！

第一層樓展示主題和樂團相關，不僅有各大

圖四：音樂博物館正門口。

指揮家、編曲家的樂譜及指揮棒，還可以看到整個維也納愛樂管弦樂團的歷史發展呢！跟著作曲家的生涯歷程走過，彷彿回溯到當年音樂蓬勃發展的場景。也能透過擲骰子遊戲，創作自己的華爾茲曲子。

走入音樂博物館裡頭的第二層樓，眼前看到的是奇形怪狀的播放器，你可以從牆上像蓮蓬頭的播放器中聽到人體的許多種聽覺（圖五），例如：人在媽媽子宮時所聽到的聲音、大海的聲音，也可以把頭伸進牆上的洞裡聆聽來自不同城市的街道聲。這裡有許多互動式的機器能夠體驗，像是從耳機中聽到音波和音頻的變化，分貝大小的體驗等等。

進入到重頭戲的第三層樓，主題是維也納的各大音樂家，博物館以獨立空間展示不同風格的房間（圖六），以呈現每一個音樂家的生涯歷程，包含莫札特、貝多芬、馬勒、小約翰 史特勞斯、海頓……等，在這裡你可以從互動式的螢幕中認識在維也納發展的音樂家們的一生，包括出生、家庭、作品、事蹟，也可以戴耳機聆聽作曲家的曲子，滿足我們對於音樂家們如何進入到音樂世界的好奇心，樂器和樂譜充滿在許多房間的角落，進到每個房間裡彷彿坐上時光機回到他們作曲的時候，身歷其境的感覺就像進他們的生活一般。這種有趣互動的方式展示音樂，讓人可以開心也輕鬆地體驗。

博物館的最後一個地方，可以讓人親自來指揮一場音樂會（圖七）。在這裡你可以拿著指揮棒並選擇一首曲子，就像是指揮家一般指揮著交響樂團，有趣的事情是螢幕中的交響樂團會跟著你的指揮移動呢！拿著指揮棒控制樂曲的速度，威風凜凜地指揮世界頂尖維也納交響樂團的感覺實在很特別，這個音樂博物館每一樓都非常精彩，有令人意想不到的驚喜！

圖五：體驗人體的聽覺。

圖六：莫札特房間中的鋼琴。

圖七：交響樂團指揮互動遊戲。

圖八：金碧輝煌的金色大廳。

圖九：維也納音樂協會大樓。

第三話：金色大廳

「金色大廳」，又可稱為黃金廳或維也納愛樂廳（圖八），建造於1867年至1869年。這個位在維也納音樂協會大樓（Wiener Musikverein，圖九）裡的表演空間，是世界上著名的音樂廳之一，金色大廳顧名思義就是整個音樂廳內部都是金閃閃，維也納愛樂樂團常年會在這邊進行演出。維也納音樂協會大樓裡有六個主要的音樂廳，其中最大的廳就是金色大廳！提到維也納新年音樂會，按照傳統每年都在此廳舉行，同時會透過電視轉播，讓全世界的觀眾看見金碧輝煌的裝飾和無可比擬的音響效果，當時建築師對共鳴的研究，設計了獨特的空間，讓不管是坐遠還是近的觀眾，都可以享受到一樣水準的音樂演奏。

來到「音樂之都」維也納怎麼能錯過音樂會呢？身為音樂愛好者的人們一定都會想來聽一場音樂會，適逢今年暑假這段期間，金色大廳舉辦的是莫札特音樂會（Wiener Mozart Konzerte），這一系列的音樂會是由維也納莫札特樂團演出，他們的特色是以古裝登場並再現當年歷史。

歌劇演出帶聽眾踏上18世紀的歷史旅程，維也納莫札特樂團以30名傑出的音樂家和國際知名的歌劇獨奏家身穿華麗的服裝於台上演奏和唱歌，當音樂響起時彷彿讓人置身於巴洛克時代，以莫札特時代的音樂學院派風格為主，上演大家對莫札特熟知的作品和特別喜愛的橋段，像是《魔笛》和《40號交響曲》等曲子都非常能夠引起觀眾的共鳴。

在金碧輝煌的金色大廳中欣賞一場表演不算便宜，若預算有限，可以選擇最便宜的票價（49歐），另外，出示國際學生證可以有半價優惠。若想要提早買票，只要到維也納市中心的觀光景點附近，就會看見許多穿著宮廷服裝的員工在小攤子前問熱情地邀約你來欣賞表演。金碧輝煌的音樂廳使人目不轉睛，每一位演奏者穿著的宮廷服裝也好有感覺！如果有足夠的預算，建議大家可以選擇好一點的位置，好好欣賞音樂饗宴。聽完演出後走出大廳門口，看到夜幕下的金色大廳實在好美麗（圖十），為音樂之都的夜晚畫下最完美的句點。

圖十：夜晚中的維也納音樂協會大樓。