

學校名稱：私立曉明女中
年 級：一年級
班 級：丙
科 別：
名 次：特優
作 者：王虹筑
參賽標題：重拾音樂夢
書籍 ISBN：9789861336510
中文書名：蜜蜂與遠雷
原文書名：蜜蜂と遠雷
書籍作者：恩田陸
出版單位：圓神出版社
出版年月：2018 年 5 月
版 次：初版

一、圖書作者與內容簡介：

作者恩田陸為日本女性小說家，創作領域廣泛，擅於描寫鄉愁，有「懷舊的魔術師」之稱。寫懸疑小說之筆法不同於現代其他作家，使作品反應兩極。

參加比賽無疑是年輕音樂家踏入專業領域前打響知名度的絕佳方式，而第六屆芳江國際鋼琴大賽也出現了許多令人眼睛為之一亮的樂壇新秀。書中四位主角各自背負著對音樂的熱情和夢想，藉由此次比賽在舞台上找尋自我。

二、內容摘錄：

只有聽到這世界充滿音樂的人，才能創造屬於自己的音樂（p.268）

音樂必須「與時俱進」，它不是收藏在博物館裡的古物，要是無法「與時俱進」，便失去了意義；就像只滿足於挖掘美麗的化石，充其量只能成為標本。（p.269）

禁錮音樂的，不是音樂廳與教堂，而是人們的意識。（p.272）

他們不需要刻意紀錄自己的人生，也沒必要靠紀錄留住渺小的人生，因為他們活在別人的記憶中，早已成了被記錄的對象。（p.392）

我的體內充滿音樂，透過我這個過濾器、變成屬於我的音樂後，再降臨於世界。音樂並非由我催生，只是以我這個存在為媒介，將早已存在的音樂返回世界。（p.592）

三、我的觀點：

我認為蜜蜂與遠雷是一本「聽得到」的小說，作者透過文字將每位參賽者演奏時的意境、心態以及觀眾的反應完整的表現出來，並以細膩描寫的景色彌

補聽不見真實音樂的不足，讓我有置身於書中音樂廳的感覺。除此之外，藉由書中人物的背景和自我懷疑的過程，使我更能理解他們演奏的初衷以及是什麼引導他們走向這樣的演奏風格，同時也激發我去反思如果今天自己就是故事中的主角，同樣面對這樣的問題，又會做出怎樣的選擇。在閱讀完本書後，重新回味，發現有好多地方值得我去做更深入的探討。

雖然故事背景為鋼琴大賽，參賽者都背負著山一般大的壓力，卻沒有任何謾罵或抱怨，在知道自己成績後，反而優先反思自己，回去聽演奏時的錄音，去做自我的分析及檢討，甚至藉由聆聽晉級參賽者的演奏，來做比較和定位，更藉此發現自己的不足。透過不斷的互相切磋，將別人的東西內化成自己的音樂，即使輸了比賽，但在其中學到的點點滴滴，對自己來說也算是一種進步，也是重振旗鼓的動力。書中的其中三位主角，雖然都已經被稱為天才，在他人演奏時還是認真聆聽，尤其是書中的少女，有著幾乎媲美專業表演者的演奏，卻還是在他人的音樂中得到啟發，使他在比賽中一次又一次的進行蛻變。

「把音樂帶出去。」這句話在書中不斷的重複出現，也是風間塵演奏的核心。它並不是到戶外演奏，而是將音樂從人心的牢籠裡帶出，大多數現代人都崇尚古典樂曲，並不能接受相對新穎的曲子。像是書中也有寫到，那些知名演奏家在選擇音樂會曲目時也會被要求必須彈奏那些觀眾想聽的，而不是自己喜歡或自己做的曲子。在譜上標註即興演奏的部分，如果真正以即興的方式演奏也不一定被樂迷接受，大多還是選擇以擷取此作曲家其他曲子的片段呈現。經典曲目能被廣為流傳必然有它特別的地方，但如果不同特色的鋼琴家都只能演奏相同的曲子，音樂也就流於形式，違背了學習音樂的初衷以及那些美好的期待，無法令觀眾，又或者是自己感動。像是風間塵的演奏，在評審看來我行我素，毫無章法可言，卻是最後令觀眾印象最深，最想重新回味的。其實音樂並沒有想像中的拘束，它就存在我們的生活中，鬧鐘聲、敲門聲或鄰居家傳來的麻將聲可以是一種音樂的呈現，我們不需要講究制式化的音樂，因為生活中處處充滿著。

最後最令我感動的，其實看似平凡的上班族高島明石，對我而言他才是最偉大的，其他三位主角都是所謂的天才，有名師指導，比賽也是家常便飯，感覺就像是人生勝利組，可能一輩子不愁吃穿。但高島明石不同，它就只是一個懷有夢想的平凡人，在工作家庭的壓力下，還有勇氣重拾音樂夢，才造就了他的不平凡。儘管沒有人指導、沒有人幫忙分析樂譜，但他靠著自己的努力，拿到了整場比賽唯一的特別獎。他是最值得我學習的對象，畢竟這世界大多數人和他一樣，天選之子少之又少，我們都需要更多的努力和勇氣，才能造就不平凡。我也是如同高島明石一般的普通人，也曾經懷有相同的音樂夢，但現實總是默默的在我身上施加壓力，使我看不清也找不到前方的道路，在這個社會上，不是天才，就沒有懷著這個夢想的資格及權利。事到如今，我始終熱愛著音樂，雖然不像過往如此的強烈，但是蜜蜂與遠雷激起了我想重新出發的鬥志，或許實現夢想並不是一件容易的事，但希望我在再給自己一次能勇敢去闖的機會，抱持心底的那份初衷。說不定這次就成功了呢？

四、討論議題：

蜜蜂與遠雷是一本關於音樂的小說，但在台灣如果夢想是成為音樂家或重事藝術相關工作，大多家長會反對，為什麼？在西方國家若是音樂班學生，比起亞洲國家，通常沒那麼在意學科成績，是什麼導致價值觀的不同？在不同體制下長大的孩子又有哪些差別？