

《蜜蜂與遠雷》與自主學習

林玟伶 lm10304@gmail.com

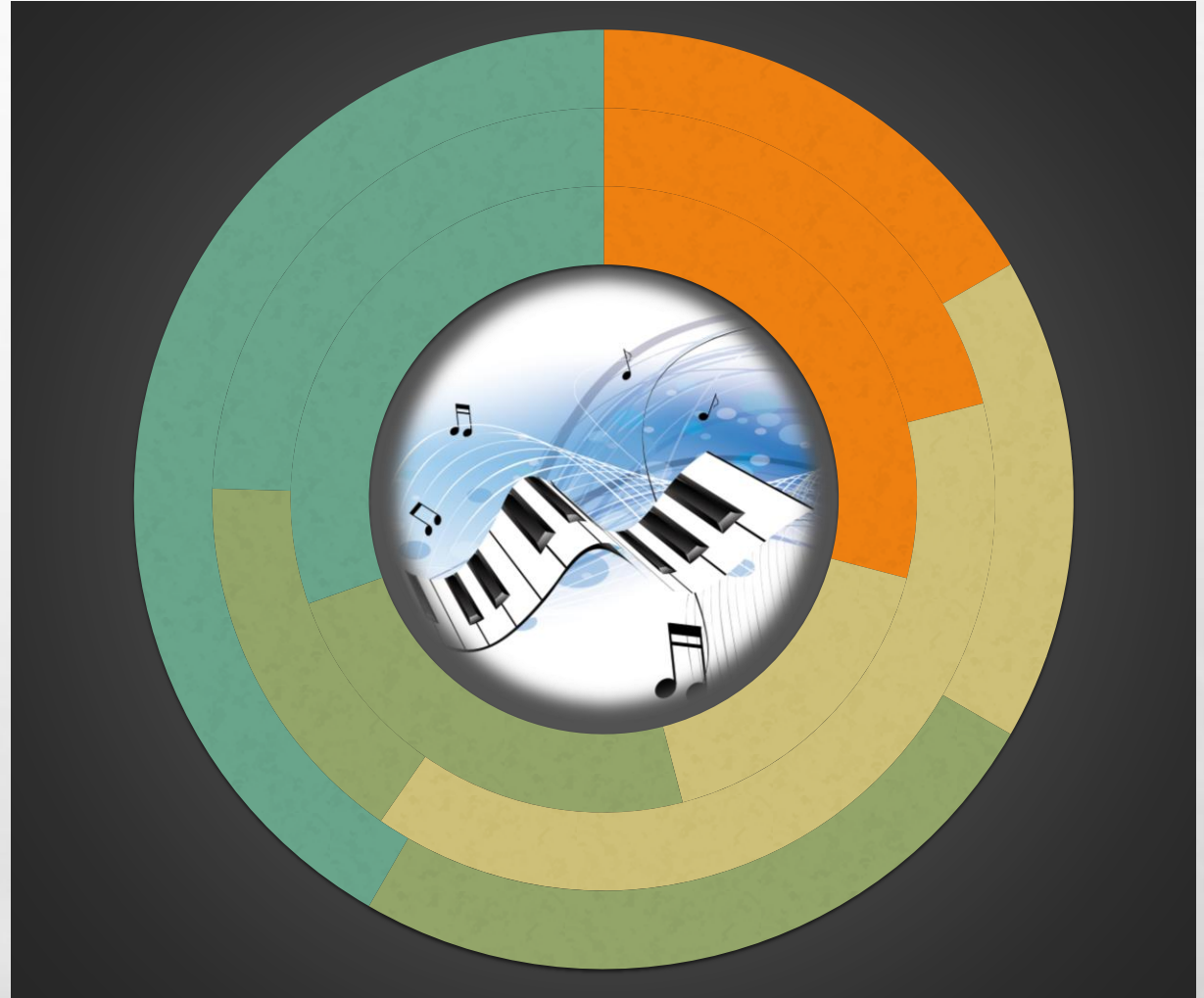

大綱

- 簡介——作者、書與外溢
13:00-13:40
- 體驗——為自主閱讀鋪路
13:40-14:10、14:20-15:00
- 尋光——析出一探究竟的點
15:00-15:40
- 啟動——自主閱讀 15:40-16:00

簡介—— 作者、書與外溢

《蜜蜂與遠雷》

作者 恩田陸
翻譯 楊明綺
出版 圓神 (2018)

古典音樂台
@classicalradio_fm97.7
f @classical977

閱讀推手
@readit.go
f @StartRead

(1) 作者與書

- 日本直木獎和本屋大賞破天荒把獎項頒給了同一部作品.....

(2)書與音樂

- 本書掀起一波古典音樂潮，意外促使古典樂成為最大贏家.....

與串流音樂合作

民眾自發蒐集

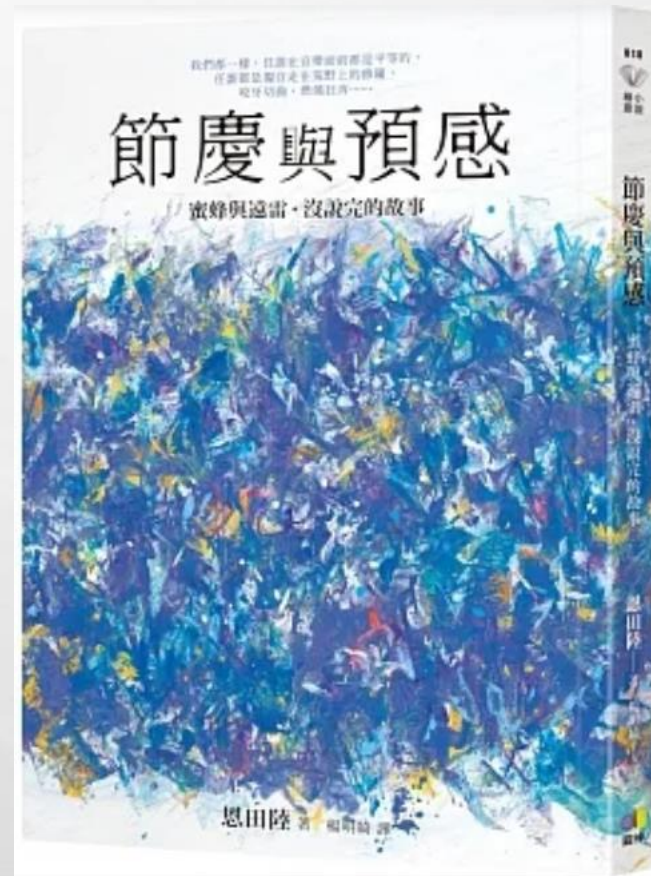
(3)書與電影

- 不可能影像化的
小說，成功改編為
電影

(4)書與外傳

- 《蜜蜂與遠雷》沒說完的故事.....

(5)書名與章節

報名

主題 / 前奏曲 / 夜曲 / 震音 / 搖籃曲

擊鼓 / 童謠 / 《平均律鍵盤曲集》第一卷第一首 / 電影《洛基》主題

第一次預賽

娛樂至上 / 敘事曲 / 間奏曲 / 新秀誕生 / 紙月亮

哈雷路亞 / 若你能回來那多好 / 浪漫曲 / 歡樂頌

第二次預賽

魔法師的學徒 / 黑鍵練習曲 / 奇想輪旋曲 / 音畫練習曲 / 女武神

金粉世界 / 月光 / 彩虹的彼端 / 春之祭 / 鬼火

天堂與地獄

第三次預賽

中場休息 / 狂歡節 / b小調奏鳴曲 / 假面舞會 / 我渴望你

快樂島 / 《無仁義之戰》主題

決賽

交響樂團・排練 / 狂熱之日 / 愛的禮讚 / Music

第六屆芳江國際鋼琴大賽指定曲

第一次預賽

- (1) J. S. 巴赫：《平均律鍵盤曲集》中任選一首，賦格須為三聲部以上。
- (2) 任選海頓、莫札特、貝多芬所作奏鳴曲的第一樂章，或包括第一樂章的複數樂章。
- (3) 任選浪漫派作曲家作品一首。
※ 演奏時間合計不得超過 20 分鐘。

第二次預賽

- (1) 由蕭邦、李斯特、德布西、史克里亞賓、拉赫曼尼諾夫、巴爾托克、史特拉汶斯基等作曲家所作練習曲中任選兩首，且須為不同作曲家的作品。
- (2) 任選舒伯特、孟德爾頌、蕭邦、舒曼、李斯特、布拉姆斯、法朗克、佛瑞、德布西、拉威爾、史特拉汶斯基等作曲家的作品一首以上。
- (3) 第六屆芳江國際鋼琴大賽委託創作之新作品《春與修羅》（葉詔忠明作）。此外，禁止於比賽的公開演奏該曲。
※ 不得演奏第一次預賽演奏過的曲子。演奏時間合計不得超過 40 分鐘。

第三次預賽

演奏時間以 60 分鐘為限，為自由選曲的獨奏會形式。

※ 不可使用在第一次及第二次預賽演奏過的曲子。

決賽

演出樂團：新東部交響樂團，指揮：小野寺昌幸

※ 請由左頁鋼琴協奏曲中任選一首，與新東部交響樂團協奏演出。

第六屆芳江國際鋼琴大賽指定曲

貝多芬

C 大調第一號鋼琴協奏曲，作品 15
降 B 大調第二號鋼琴協奏曲，作品 19
c 小調第三號鋼琴協奏曲，作品 37
G 大調第四號鋼琴協奏曲，作品 58
降 E 大調第五號鋼琴協奏曲《皇帝》，作品 73

蕭邦

c 小調第一號鋼琴協奏曲，作品 11
f 小調第二號鋼琴協奏曲，作品 21

舒曼

a 小調鋼琴協奏曲，作品 54

李斯特

降 E 大調第一號鋼琴協奏曲
A 大調第二號鋼琴協奏曲

布拉姆斯

d 小調第一號鋼琴協奏曲，作品 15
降 B 大調第二號鋼琴協奏曲，作品 83

聖桑

g 小調第二號鋼琴協奏曲，作品 22
c 小調第四號鋼琴協奏曲，作品 44
F 大調第五號鋼琴協奏曲《埃及》，作品 103

柴可夫斯基

降 b 小調第一號鋼琴協奏曲，作品 23

葛利格

a 小調鋼琴協奏曲，作品 16

拉赫曼尼諾夫

降 f 小調第一號鋼琴協奏曲，作品 1
c 小調第二號鋼琴協奏曲，作品 18
d 小調第三號鋼琴協奏曲，作品 30
《帕格尼尼主題狂想曲》，作品 43

拉威爾

G 大調鋼琴協奏曲
鋼琴協奏曲《左手》

巴爾托克

第二號鋼琴協奏曲
第三號鋼琴協奏曲

普羅柯菲夫

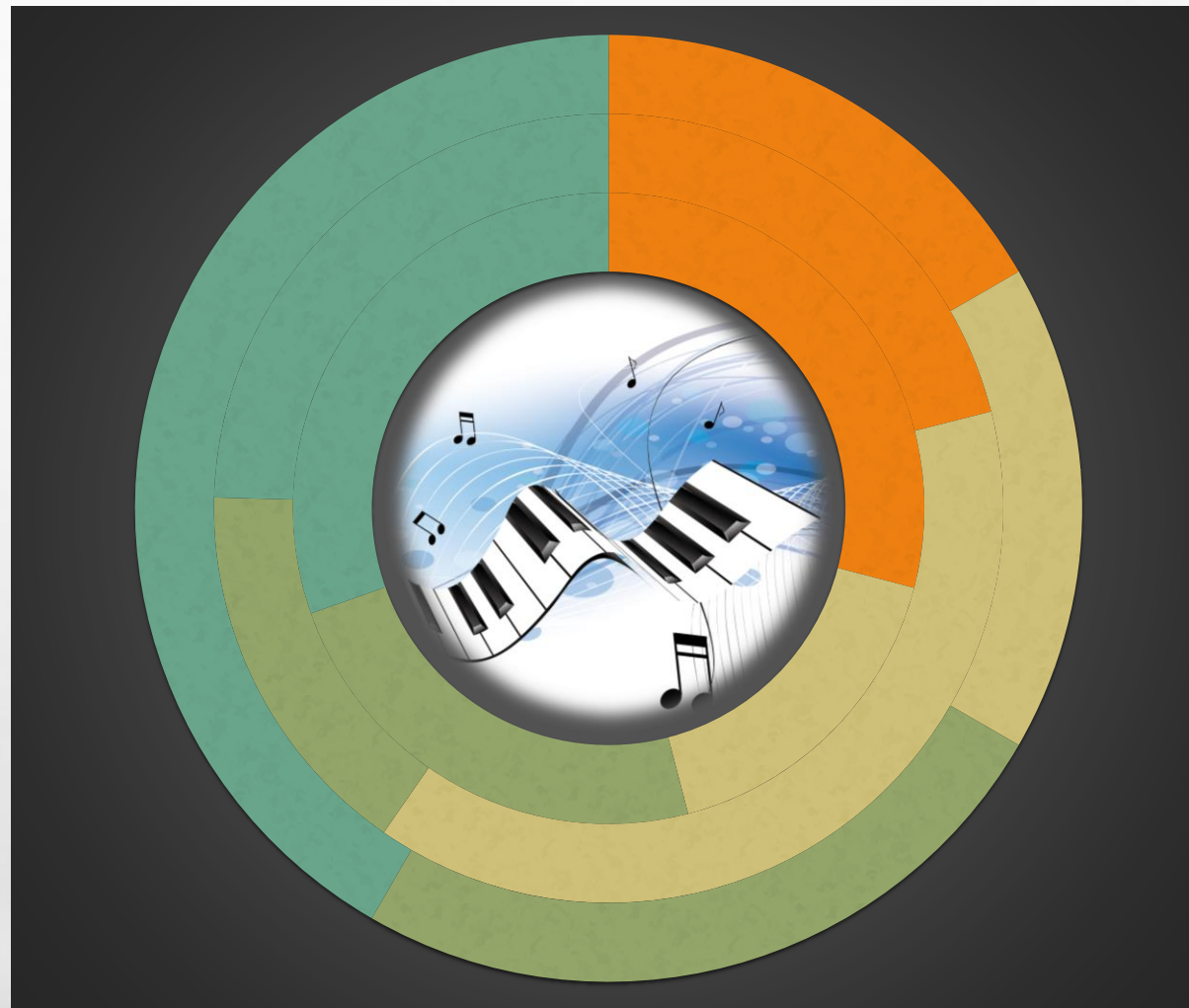
g 小調第二號鋼琴協奏曲，作品 16
C 大調第三號鋼琴協奏曲，作品 26

(6)不懂古典樂，也看得懂小說嗎？

- 如果你熟悉樂器、喜愛古典音樂，肯定能體會「閱」讀×「樂」讀的雙重享受；如果你完全沒接觸過古典音樂，一定也能透過這部小說受音樂帶來的無窮樂趣。雖然不乏以音樂為題材的小說、漫畫等創作，但以**文字表現無形的「聲音」**，**完整敘述一場音樂賽事**，《蜜蜂與遠雷》應該是這項高難度挑戰的首例，也是這部作品的一大特色。在這越來越趨向圖像思考的時代，何不試著回歸文字的懷抱，透過文字享受音樂的奧妙，在腦中構築屬於自己的音樂之海呢？

——楊明綺（本書譯者）

體驗—— 為自主閱讀鋪路

以第1章〈報名〉為例

1. 主題
2. 前奏曲
3. 夜曲
4. 震音
5. 搖籃曲
6. 擊鼓
7. 童謠
8. 《平均律鍵盤曲集》第一卷第一首
9. 電影《洛基》主題

小節名稱

- 大意：

- 喜歡的句子或段落：

- 小節標題命名的原因：

- 觸及議題：

- 懸念：

(例)1.主題

- **大意**：我(尚不知名)，從幼至今嚮往群飛蜜蜂的聲音，是祝福世界的音符、至高無上的音樂。
- **喜歡的句子或段落**：
- **小節標題命名的原因**：追尋祝福世界的音符、至高無上的音樂，可能是全書的「主題」
- **觸及議題**：
- **懸念**：(1)我是誰？(2)為什麼是蜜蜂的聲音？

每組閱讀1小節→重點筆記
閱讀時間20' 筆記時間10'

接力發表
你分享3' 我回饋2'

2.前奏曲

- **大意：**少年趕赴一場音樂賽的約定，途中被蜜蜂振翅聲所吸引，因遲到安排最後上場。
- 嵯峨三枝子在第六屆芳江鋼琴大賽初選擔任評審，地點在巴黎，尚未出現令人期待的演奏。無意中瞥見一份ZIN KAZAMA的資料，為巴黎國立高等音樂學院特別旁聽生，指導教授是剛去世、傳奇音樂家的尤金.馮.霍夫曼，還附了生前的推薦函，三枝子一看全身發熱。
- 少年未著正式服裝，洗完手上的泥土就上場演奏，琴音豐富才華出眾，令人驚嘆。演奏過程中三枝子情緒由恐懼、不安、貪婪到可怕、厭惡、憤怒。認為該演出嚴重褻瀆霍夫曼，反對錄取。
- **喜歡的句子或段落：**少年演奏到巴赫曲子時的描述
- **小節標題命名的原因：**這只是故事的前菜，好戲即將上場
- **觸及議題：**怎樣才能成為音樂家？音樂之路的甘與苦？
- **懸念：**(1) ZIN KAZAMA和霍夫曼是什麼關係？(2)明明眾人歡呼的演奏，三枝子為何感到憤怒？

3.夜曲

- **大意**：三位評審夜晚餐敘，三枝子下午厭惡、憤怒的心情，被霍夫曼推薦函內容完全驗證，從而感到羞恥、屈辱，因此反思自己是否隨著年歲腦子也僵化了，漸漸覺察自己可能在嫉妒那孩子竟能有霍夫曼的加持。
- 回顧下午的評審討論十分激烈，對少年的演出意見分歧。三枝子認為其演奏挑釁大師權威，另兩位則認為其演出帶來強烈情感，最後少年被列入合格名單，再與莫斯科、紐約初審合格者較勁。
- 少年身分揭曉，沒有受過正規音樂教育；父親是養蜂專家，研究城市養蜂。
少年
- **喜歡的句子或段落**：霍夫曼的推薦信，把ZIN KAZAMA當成禮物。
- **小節標題命名的原因**：評審們在夜晚對談
- **懸念**：(1)霍夫曼為什麼認為少年不是甜美的恩寵，而是烈藥？(2) 霍夫曼有多傳奇？

4.震音

- **大意**：20歲的榮傳亞夜從小能感受這世界洋溢著音樂，曾經稱霸國內外青少年鋼琴大賽，且發行CD獲得大獎，但身兼慈母、啟蒙老師與經紀人的母親在她13歲時驟逝，強烈的失落感讓她從演奏會舞台上逃跑，從此成了消失的天才少女，鋼琴系學生挖苦嘲諷對象，亞夜回到平凡的高中生活。
- 亞夜考大學前夕，母親摯友—私立音樂大學濱崎校長來訪，聽亞夜彈琴後邀請她、推薦她來參加音樂大學甄試。入學後也的確讓音樂更充滿趣味。
- 如今，指導教授要她參加比賽，她覺得自己過了20歲就是凡人，已不再是神童，且距離上次拋棄舞台也過了七年，她，該怎麼辦？
- **喜歡的句子或段落**：雨水打在鐵皮屋頂上，像貴婦人騎馬；蕭斯塔科維奇的奏鳴曲，像西瓜滾落的情景。
- **小節標題命名的原因**：亞夜心情像快速交替彈奏的快音，舉棋不定
- **觸及議題**：很早在神童、天才光環下的人，背負怎樣的期待？長大後呢？
- **懸念**：亞夜會參賽嗎？

5.搖籃曲

- **大意**：28歲的高島明石是鋼琴大賽中年紀最長的，逼近規定上限，樂器店的店員，中產階級，已娶妻生子。主辦單位要拍攝這種特例，製造節目效果，而負責拍攝者是明石高中同學雅美。
- 明石本來覺得羞愧，後來認為可留做紀念，證明自己能以真正音樂家身分出賽，而非業餘者。真正的原因是想藉比賽證明業餘者的音樂難道不如專業音樂家嗎？
- 明石回到曾是蠶坊的老家倉庫練琴，琴是祖母攢錢買的二手平台鋼琴，祖母是他的知音，常說蠶寶寶也在聽明石彈琴呢，耳力極佳。兒少時在養蠶坊彈琴經常成為笑柄，但現在明石決定在有祖母記憶的倉庫練習。
- **喜歡的句子或段落**：鳥兒也不會看譜，還是照唱不誤。
- **小節標題命名的原因**：音樂之路充滿祖母從小養育之恩
- **觸及議題**：音樂是有錢人、年輕人的專利嗎？只有靠音樂維生者值得尊敬嗎？
- **懸念**：明石要怎樣努力才能勝出？

6.擊鼓

- **大意：**大賽開幕音樂會暨晚宴，各地評審、地方仕紳、贊助企業等齊聚一堂。三枝子從今年被委託創作新曲06:06-11:25的菱沼忠明得知，法國組入選的ZIN KAZAMA被稱為蜜蜂王子，且霍夫曼的妻子證實丈夫經常出門去教導一個孩子，因為那孩子是四處旅行的音樂家，日文名字是風間塵。
- 三枝子的前夫納桑尼爾是霍夫曼少數的門生之一，他的態度也在責備三枝子沒有擋下風間塵。納桑尼爾的門徒馬薩爾，茱莉亞音樂學院，祕魯的日裔第三代，身材頎長，難掩光采，是上屆最高分，卻因違反規定被取消資格的年輕人。
- **喜歡的句子或段落：** ZIN 的讀音不是仁，是塵。三枝子解釋是dust。
- **小節標題命名的原因：**戰鼓鑿鑿，準備要比賽了
- **觸及議題：**
- **懸念：**最激烈的是風間塵(dust)和馬薩爾(victory)之戰嗎？

7.童謠

- **大意**：濱崎校長女兒小奏幫忙亞夜挑選禮服，並且鼓勵勉強參賽的亞夜，不是因為受校長之託，而是真正欣賞亞夜的演奏。
- 電視台想跟拍亞夜，做成「天才少女復活記」，獻給已逝母親之類的，讓亞夜心情低落，極為彆扭。
- 亞夜到學校練習室，突然聽見某間傳來強大的樂音，是第一次聽見。先是爵士，再來用倫巴彈奏童謠，然後又和另一間練習室的蕭邦第一號練習曲應和；不久故意錯開半音，用相同的樂句疊在對方琴聲上。
- 亞夜發現是個男孩，站著彈。男孩被發現後頻頻道歉，飛快跑走了。
- **喜歡的句子或段落**：男孩和另一間練習室彈蕭邦應和、遊戲的情節。
- **小節標題命名的原因**：男孩用倫巴彈童謠
- **觸及議題**：原來演出禮服要講究的細節這麼多
- **懸念**：男孩是風間塵嗎？亞夜不就更沒信心了？

8. 《平均律鍵盤曲集》第一卷第一首

- **大意：**馬薩爾既是音樂家，也是運動選手，晨起慢跑，不聽音樂但腦中響起的是巴赫《平均律鍵盤曲集》第一卷第一首。
- 馬薩爾5-7歲住日本，因混血異類受到排斥，而後轉學、回法國，又遠渡美國。在日本期間，邂逅了鋼琴。有個大他一兩歲的少女，總是對他說：「小馬，我來接你囉！」然後牽起他的手，一起結伴上鋼琴課。少女稱讚他的耳朵很厲害，他們互稱小馬、小亞，忘了彼此的名字。分開時少女送了小馬一個繡著高音譜記號的袋子，被當成護身符帶著。
- 參賽時，馬薩爾喜歡到現場聽各式各樣參賽的演出，如果演出無趣，他也會思考如何解決。指導老師納桑尼爾對馬薩爾寄望甚高，但不希望馬薩爾有壓力或過於自滿。
- **喜歡的句子或段落：**馬薩爾在少女和老師默許下，在少女鋼琴客插一腳。
- **小節標題命名的原因：**馬薩爾晨跑時腦中響起的音樂
- **觸及議題：**
- **懸念：**少女是亞夜(小亞)嗎？

9. 電影《洛基》主題

- **大意：**比賽第一天。明石安頓好工作、家庭與行程，前一天抵達芳江。第一次預賽90人取24人，明石渴望入圍決賽，能和交響樂團共演蕭邦第一號鋼琴協奏曲。
- 明石賽前不斷提醒自己放輕鬆，但強烈的孤獨感仍包圍著他。
- 雅美認為，大家都彈得那麼好，要如何決定名次呢？真是個可怕的世界，但明石認為正因如此也顯得美好。
- 賽事即將於下午展開。
- **喜歡的句子或段落：** 。
- **小節標題命名的原因：** 是這首嗎？
- **觸及議題：** 鋼琴大賽成為一大經濟產業
- **懸念：**

統整第一章 〈報名〉各節

主角是誰？

1. 主題	風間塵	
2. 前奏曲	風間塵	
3. 夜曲	風間塵	
4. 震音	亞夜	
5. 搖籃曲	明石	
6. 擊鼓	風間塵	馬薩爾
7. 童謠	風間塵	亞夜
8. 《平均律鍵盤曲集》第一卷第一首		馬薩爾 亞夜
9. 電影《洛基》主題	明石	

風間塵的比重特別多？

電影為何以亞夜為主角？

2.7 蜜蜂與遠雷

馬薩爾

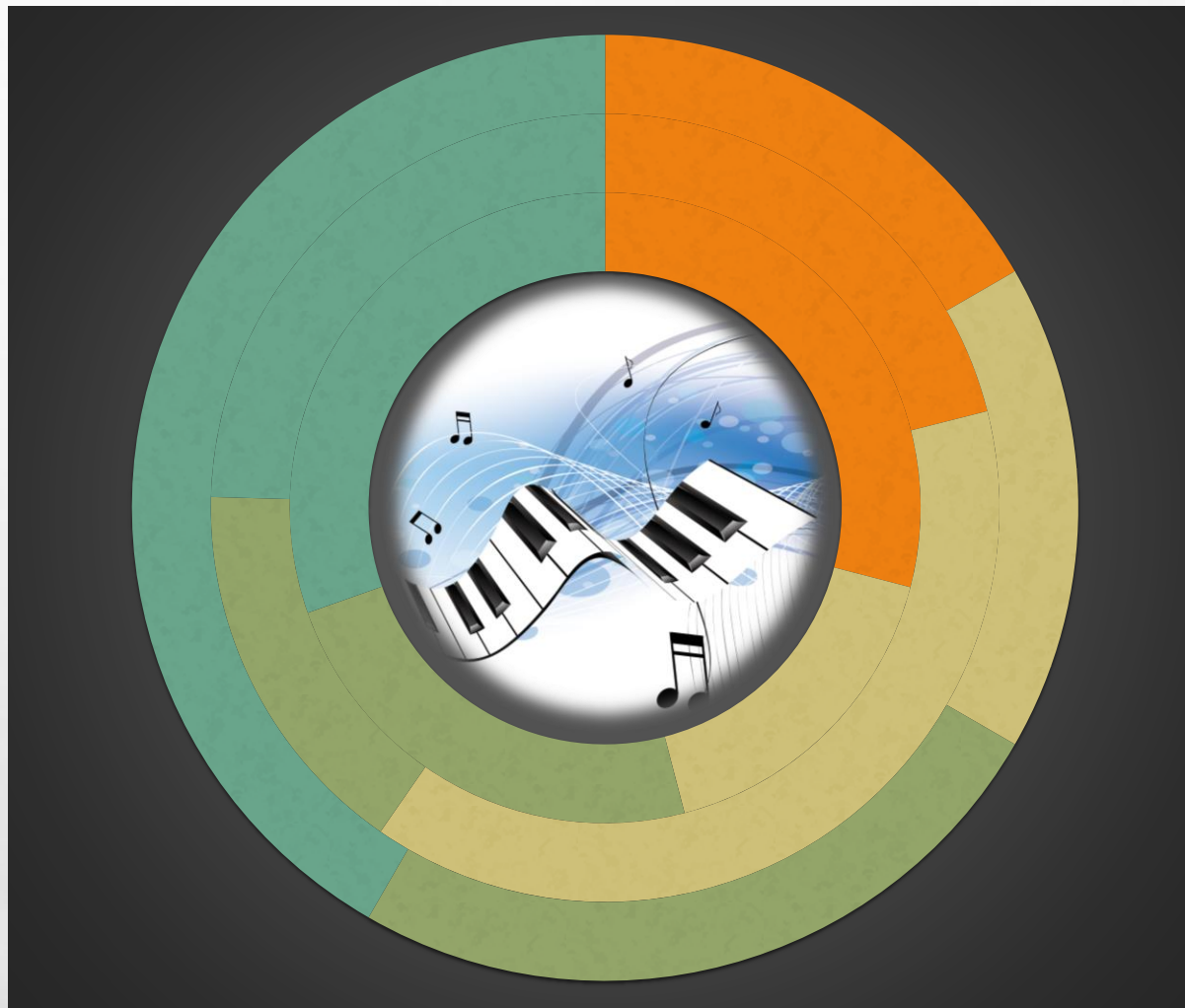
亞夜

明石

風間塵

四個主角在音樂之路上面對怎樣的人生課題？

尋光—— 析出—探究竟的點

最後，誰贏了？

四位主角之間
的關係

最初的主題，
是否也是最終
的主題？

沒有形體的音
樂如何化成文
字/畫成圖畫？

書名的意義

四位主角選曲
與詮釋有何不
同？

？

觸及的議題，書
中可有解方？

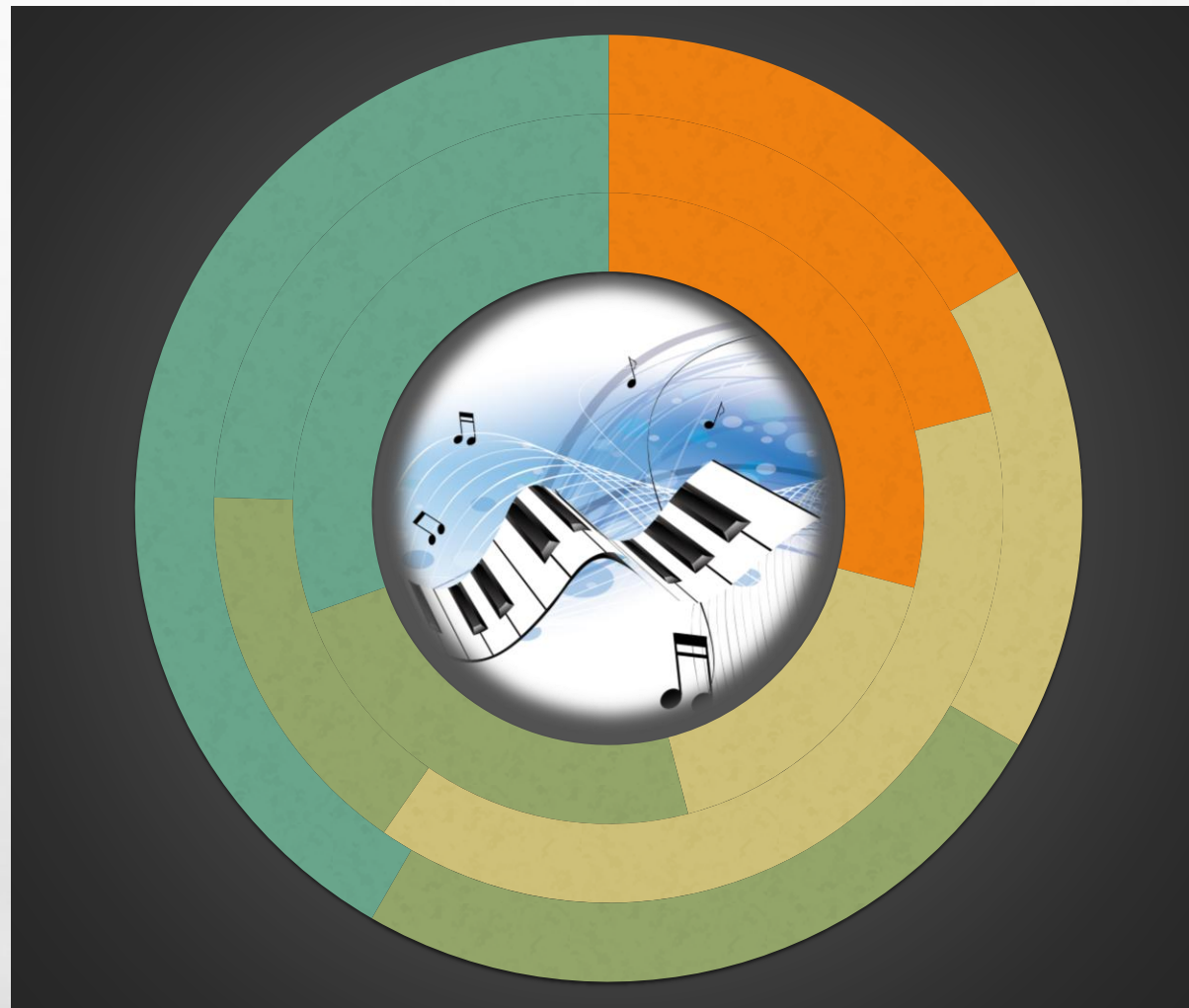
透過文字，特別
想聽哪一首曲子？
為什麼？

訪問音樂老師？

我的人生課題，
和誰有類似之處？

？

啟動—自主閱讀

接著由學生 帶著自選的問題一探究竟

寫下自選的問題→繼續閱讀後續章節→→→發表、回答問題

往下閱讀過程，還可能發現新亮點、新議題.....