Chinese Book Club to Go

尋琴者

Xun qin zhe

聖塔克拉拉縣圖書館

Book Club to Go Kit

(十本書 + 討論指南）

santa clara county library district

中文讀書會Kit借閱須知

1. 持圖書證借出者須負全责歸還**kit**内所有物件。 如有任何損失時，此人必须支付罰款。
2. 借閱期為**6個星期，不得續约**。逾期罰款额和一本書等同。
3. 借出和歸還前， 請詳细盤點**Kit**内物件。**遺失物件罰款**如下：

   整個**Kit**：$250 (十本書+ 討論指南）

   每本書：$20

   討論指南：$10
4. 請務必至館内**服務櫃台歸還**。

Book Club Kit loan period and fines:

1. The person who checks out the kit is financially responsible for returning all the pieces in the kit.
2. Kit is checked out for **6 weeks**. You **cannot renew** the kit.
3. Please check content of book kits against the label tag provided before you return the book bag to the library. **Replacement costs for missing pieces** are as follows:

   *entire Kit: $250

   *book: $20/book

   *additional materials folder: $10

   Once paid, the cost of a missing book or folder is non-refundable.
4. Book kits must be returned to the **circulation desk inside the library**.

《尋琴者》　　郭強生著

導讀 Jane Chen 陳純真

起初，我們都只是靈魂，還沒有肉體。當神想要把靈魂肉體化的時候，靈魂都不願意進入那個會病會老，而且無法自由穿越時空的形體裡。於是，神想出了一個辦法，讓天使們開始演奏醉人的音樂。

那樂聲實在太令靈魂們陶醉了，都想要聽得更清楚一點。然而，能夠把那音樂聽得更清楚的方法，只能透過一個管道，那就是人類的耳朵。神的伎倆因此得逞了，靈魂從此有了肉體。

這是小說一開始的美麗寓言。靈魂需要肉體才能享有音樂，但肉體會病會老，還有更多的慾求。慾求得不到滿足，人生便有了遺憾與創傷。

小說用第一人稱「我」敘述了他人生的三段感情，而這三段感情都和鋼琴或琴聲音樂有關。這個「我」在年幼時被他的音樂老師譽為音樂神童，即使生在一個貧窮的家庭，仍靠著老師的資助與堅持，學習琴藝。十七歲時老師把他介紹給一位國際鋼琴家，開拓了他對音樂的視野，也啟蒙了他的愛情。但不久鋼琴家與他的法國情人重逢，少年的愛情破滅，憤而刮傷老師的名琴。他壓抑自己，質疑自己的天份，直到中年，他選擇了調音師做為職業，之後因為調音介入了一位小提琴家的生活，小提琴家死後，她的丈夫在偶然間聽到調音師的彈奏，而開啟了他們兩人之間的關係。

調音師回顧他的過往：「七歲的孩童與二十四歲的邱老師。十七歲的少年與三十四歲的鋼琴家，四十三歲的中年與六十歲的林桑。」「同樣的間距，反覆如同輪迴。」他和這三人有了情感的交錯，而這三人又有各自的情感糾葛與無奈。小說的情網如是錯綜複雜，而每個人的情傷在在顯現人生的孤獨與悲愴。

尋琴，即是尋找鋼琴也是尋找情。作者說：**「尋情，是為了回顧生命裡曾經有過的共鳴，從而更加了解自己，也就更能接受現在的自己。」**

每個人都有與生俱來的共鳴程式，有人在樂器中尋找，有人在歌聲中尋找，也有人更幸運地，能夠就在茫茫塵世間，找到了那個能夠喚醒與過去、現在、未來產生共鳴的一種振動。

鋼琴這個機械之物，是有缺陷不完美的，需要調音師來調音，調律，調音色，以媒合演奏者與琴。而倚靠肉身的人，也是不完美的，在人生一段又一段的關係中跌跌撞撞，歷盡滄桑。但人面對外在事物的成住壞空，總要學著找到自己可以安身的地方。那位鋼琴家就曾經告訴少年的「我」：「能不能成為演奏家，到頭來真的沒那麼重要。重要的是，走過人生這一趟，到終了的時候，有沒有那個令你心安無悔的東西？」

「我」在事業上無法實現夢想成為鋼琴演奏家，在情感上也無法走出創傷，一直以魯蛇之態看待自己。然而在調音的工作上他看到自己可以立足之處：

我有極佳的耳朵判定音律，我有與身俱來超強的記譜能力，我也能夠分辨音色中所有細微的差異，但弔詭的是，我卻一直沒有屬於個人的音色偏好...

或許，這也是為何比起演奏家或鋼琴老師，我一直認為調音師的工作更適合我。因為，對於演奏者對音色的偏執與完美主義，我永遠可以採取一種置身事外的態度。

小說最後的高潮是調音師與林桑為了尋找二手琴，來到紐約郊外的一個舊琴買賣場，我們看到一個非常恐怖的場景：

沒有窗戶，只有幾盞幽暗的燈光，照出了一整片鋼琴遺骸四處漂流的灰塵之海。上百架等待被處置的舊鋼琴，有的被拆了琴箱，有的缺了音響板，有的仍被包覆在骯髒的氣泡墊中...

失去琴蓋的，斷腿的，被清空內臟的，還有那一組組堆放的擊弦系統，一束束從內臟清空出來的鋼弦，如同少了血肉保護的神經掛在牆上，還會簌簌在抖動著...

面對著這座大型的鋼琴墳場，我所感受到的不是驚駭或悲傷，反倒像是一頭鯨魚，終於找到垂死同伴聚集的那座荒島，有種相見恨晚的喜悅。

哈佛大學王德威教授在推薦序中提到上面這個場景：

琴的廢墟，情的廢墟。郭強生在《尋琴者》的尾聲，他似乎提出了和解--或是解脫—的暗示。這使他的敘述增添了「一切好了」的向度，那是大悲傷之後的虛空。

王德威教授評《尋琴者》是郭強生創作迄今最好的作品。

郭強生 簡介

1964年生於台灣。台大外文系畢業，美國紐約大學（NYU）戲劇博士。畢業後曾於紐約哥倫比亞大學任教，後接受楊牧的邀請回台至花蓮國立東華大學，與曾珍珍，李永平一起創建「創作與英美文學所」。他教授的課程相當多元，涵蓋了劇本創作、戲劇導讀、音樂劇入門、經典作家研究等。現為國立台北教育大學語文與創作學系教授。

二十二歲即出版第一本短篇小說集《作伴》。其作品涵蓋小說、劇本、散文、文化評論等多種類型，獲獎無數。重要著作包括小說《夜行之子》、《惑鄉之人》、《斷代》，及散文《何不認真來悲傷》、《我將前往的遠方》、《來不及美好》。他的劇本《非關男女》獲時報文學獎戲劇首獎(1990年)，並由他自己導演與製作搬上舞台。他也曾主持廣播節目「文學居酒屋」七年，引介中外文學給社會人士，多次獲金鐘獎入圍肯定。

郭強生曾說：王爾德的名言：「用靈魂的眼睛參與這個世界，猶如在陰溝裡仰望繁星」給他非常大的激勵：「在陰溝裡仰望繁星是悲傷還是甜蜜？是卑微還是帶著甜蜜？別人怎麼看這樣的人？他又是如何看待自己？」在社交媒體被泛濫運用的時下，郭強生不開臉書帳戶，不受網軍影響，保持創作的純粹性。他想要貞定的做自己，誠實的面對自己，面對生命的創傷。真誠，不做作是他的藝術家本質。

關於寫作，郭強生在他2021年出版的《作家命》書中提到：

寫作於我，尤其是小說創作，是為了探索那個未明的世界，所以我不存預設，下筆前，只有一個對我而言重要的人性提問...

書寫最大的快樂是來自過程中不斷被激發出來的全新想法，如果創作過程中不能爆發出意想不到的突破，我覺得無法跟自己交差。把關的是自己，最重要的讀者也是自己，只有自己知道離心中想要達到的樣貌還差多遠...

我的努力都是讓更多人能夠重新體認何謂自己，以及他所處的時代。

郭強生寫作的時間長達四十年。從他的作品中，我們可以看出他一直在找跟自己對話的聲音，反映出來的是他的生命在世代中的成長，也是他個人在家庭關係與愛情關係中的體悟。

本書獲獎紀錄：

第八屆聯合報文學大獎

2021臺北國際書展小說類大獎

2020年臺灣文學金典獎

Openbook 華文創作類‧年度好書獎

金石堂年度十大影響力好書獎

Reference:

1. 《作家命》郭強生 **2021**
2. 《甜蜜與卑微》郭強生 **2021**
3. 寫給自己的幻想家族史——郭強生 人社東華 **2014**

討論的問題：

1. 你如何看調音師的三段感情輪迴？

2. 在你的生命中，有誰曾經撥動過你的心弦，那是什麼樣的共鳴？或是創傷？而從中你有了什麼樣的感悟或成長？你覺得人要如何安頓生命中的「情」？

3. 你看這個從小被譽為音樂神童，長大成為調音師的敘事者，他的夢想是如何轉變，他又是如何面對呢？

4. 你小時候是否也有夢想？是否也被人期待？但人的夢想到底有多真實？當你回頭看自己從小的夢想，它是怎麼成形的？而隨著生命的際遇，夢想又是如何轉變的呢？如果夢想得以實現，人就會感到滿足快樂嗎？如果夢想受到挫敗，人又可以如何去面對呢？你是如何找到自己人生的定位呢？

5. 本書探討人與物（鋼琴），人與人（肉體），人（靈魂）與音樂之間的關係，你認同或欣賞哪些觀點？或你有不同的想法？

6. 你喜歡作者簡潔，明快，深沈，冷冽，節制的寫作基調嗎？哪些部份讓你印象深刻？

鋼琴家李赫特 Richter的紀錄片Enigma：

Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=f4agGHvYljU
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=1wKZPJ6pfSM

《尋琴者》書中所提到的音樂：

Oleg Volkov彈 Vocalise by Rachmaninoff 無言歌：https://www.youtube.com/watch?v=e0_RxnUgAks

李赫特彈舒伯特D894號鋼琴奏鳴曲Schubert - Piano sonata n°18 D.894 - Richter Moscow 1978: https://www.youtube.com/watch?v=wZqs8qPfZso

顧爾德彈巴哈布蘭登堡變奏曲Glenn Gould plays Bach - The Goldberg Variations
https://www.youtube.com/watch?v=Ah392lnFHxM

費雪狄斯考唱野玫瑰Heidenröslein, D. 257 Schubert
Dietrich Fischer-Dieskau :https://www.youtube.com/watch?v=S5cuuCjQOUg