

西洋音樂概論

郭惠貞編著

正中書局印行

西洋音樂概論

郭惠貞編著

正中書局印行

版權所有

翻印必究

中華民國五十九年八月臺初版
中華民國六十八年十一月臺四版

西洋音樂概論

全一冊 基本定價 一元四角

(外埠酌加運費滙費)

編著者	郭	惠	貞
發行人	黎	元	譽
發行印刷	正	中	書局

新聞局出版事業登記證 局版臺業字第〇一九九號(6491)裕
(500)

正中書局

CHENG CHUNG BOOK COMPANY

地址：臺灣臺北市衡陽路二十號

Address: 20 Heng Yang Road Taipei, Taiwan, Republic of China

經理室電話：3821145 總書部電話：3821147

業務部電話：3821153 門市部電話：3822214

郵政劃撥：九九一四號

海外總經銷

OVERSEAS AGENCIES

香港總經銷：集成圖書公司

總辦事處：香港九龍油蔴地北海街七號

電話：3—886172—4

日本總經銷：海風書店

地址：東京都千代田區神田神保町一丁目五六番地

電話：291—4345

東海書店

地址：京都市左京區田中門前町九八番地

電話：791—6592

泰國總經銷：集成圖書公司

地址：泰國曼谷暹羅力路233號

美國總經銷：華強圖書公司

Address: 41 Division St., New York, N.Y. 10002 U.S.A.

歐洲總經銷：英華圖書公司

Address: 14 Gerrard Street London W.L. England

加拿大總經銷：嘉華圖書公司

Address: China Court, Suite 212, 208 Spadina Avenue Toronto,
Ontario, CANADA M5T 2C2

臺北市政府教育局令

受文者：郭志貞

茲核定：

市立美國商業中學

郭志貞

茲將該校新定之研究會名目及研究會之名稱及研究會之組織表開列如左：

研究會

業經本局與該校議決小組第四次會議通過

說明

一、本局為促進該校學生之研究，特將該校學生之研究會名目及研究會之名稱及研究會之組織表開列如左，不另作文。

二、凡有研究會之學生，均應在該校註冊，並繳納研究會費，方能參加研究會之活動。

中華民國二十九年七月

自序

西洋音樂傳入我國，經採用爲我國音樂課程迄已數十年之久，音樂常識以及理論方面書籍，吾國專家及學者編譯者雖多，但在基本理論以及基本常識方面書籍少。有系統而較爲完整者，尤爲需要，作者自師範大學音樂學系畢業後，執教於初級高級中學以及專科學校十餘年矣。日常在研習中常苦於基本常識及理論資料之短少，故此將個人所學以及歷年博覽有關西洋音樂常識和理論方面書籍悉心研究編著成「西洋音樂概論——西洋音樂基本知識」一書。此書分上下兩部分；上部分包括西洋音樂發展史，音樂欣賞、著名音樂家及其作品、樂器之簡介、著名的樂壇指揮家及其指揮方法和姿態之研究。內容自古典派音樂經浪漫派至現代國民派音樂發展，及各時代著名音樂家及其作品，代表曲風，藉此瞭解各時代西洋音樂發展之趨向，和對後世音樂之影響。音樂欣賞：旨在使愛好音樂者由「解聽」而進入「解賞」，音樂不僅可以美化人生，且可以感化人性，有極大的教育價值，故樂經謂：「樂者，其感人深，其化人速」。音樂之功效由此可知。西洋著名音樂家及其作品：本書所列者僅在樂壇上具有盛名並有偉大著作者，且對後世音樂有極大的影響、和貢獻，由這些作家中，研究出時代的背景和曲風的發展。樂器的簡介：旨在瞭解樂器的發展過程以及它的功用，由於研究各時代的樂器，進而瞭解各時代西洋文化進步的情形。著名樂壇指揮家：此篇旨在研究樂壇指揮家的方法和姿態用作借鏡。以收「取長補短」之功效。近年來吾國音樂發展甚速，故指揮法，成爲音樂研究上，不可或缺者，故此將樂壇大音樂家一一介紹分晰，並將其方法和姿態分別列舉以供研究者參考。此篇最難得者爲我國名指揮家郭美貞女士先後返國數次指揮我國交響樂團及BB兒童交響樂團，經中央日報藝術版詳加介紹，郭女士之指揮方法及姿態，值得我等研究者參考。特致謝意。第二部分純爲理論之研究，其中由最基本的五線譜

至高級和聲學，精細完整的介紹西洋音樂基本理論。旨在給予研究理論者一種有系統的概念。此書上下部計十一篇，凡十六萬餘言，插圖兩百幅，舉凡有關理論者，不僅以圖標識，更詳加說明，純為本人所學，以及從事音樂教育之專業心得，作學術性之研究。果此書如吾師蕭而化先生所說：「內容正確，可作研究音樂人士之參考」。則我願足矣。惟個人才疏學淺，以有限之精力與時間，草成此書，疏漏之處尚祈諸先進、學長、友好予以指正，以匡不逮，是為至禱。

本書經蕭而化老師給予適當的命名和斧正，蔡國欽先生給予指正，統此謹致最誠摯謝忱。

編著者郭惠貞謹識

五十九年四月

西洋音樂概論目錄

第一篇 西洋音樂發展史略

第一章	古典音樂之發展	1
第二章	古典音樂時期著名樂派人士及其作品風格	3
第三章	古典樂派之主要作曲家	4
(一)	巴赫	4
(二)	韓德爾	4
(三)	莫札爾特	4
(四)	貝多芬	4
(五)	海頓	4
第四章	浪漫時期音樂及其浪漫派樂人和作品	5
(一)	貝多芬	6
(二)	韋伯	6
(三)	舒伯特	6
(四)	蕭邦	6
(五)	李斯特	7
(六)	舒曼	7
(七)	華格納	8
(八)	布拉姆斯	10
(九)	孟德爾遜	11
(十)	白遼士	12
(十一)	古諾	13
(十二)	史特勞斯	13
(十三)	比才	13
(十四)	柴高夫斯基	13
(十五)	佛斯特	13
第五章	現代時期音樂及現代著名音樂派人士及其作品	13
(一)	國民樂派	14
(二)	國民樂派與五人團	14
	葛卡令	14

(三) 俄羅斯國民樂派五人團	14
1 巴拉基雷夫	14
2 鮑羅定	15
3 庫宜	15
4 穆梭斯基	15
5 林穆斯基	16
(四) 歐洲各國的國民樂派	16
A 捷克	16
1 史麥塔納	16
2 德佛亞	16
B 挪威	17
葛利格	17
C 芬蘭	17
西貝流士	17
D 匈牙利	17
巴爾陶克	17
E 意大利	17
雷史碧基	18
(五) 國民樂派在英倫與美洲	18
A 英格蘭	18
吳恩威廉士	18
B 美國	18
1 哈里斯	18
2 西麥斯特	18
C 巴西	19
魏拉·羅伯士	19

第二篇 西洋音樂的欣賞

第一章 欣賞的意義	20
第二章 音樂的內容與外形	21
第三章 欣賞音樂與其它藝術之區別	22
第四章 如何培養欣賞的能力	22
第五章 欣賞的三要素	23

第六章	知覺欣賞的美——四種成分	23
第七章	感情的欣賞——音樂的表情法	24
第八章	理智的欣賞——音樂的構造	25
第九章	音樂的分類	25
第十章	聲樂——聲部之區別	26
第十一章	樂曲分類	26
第十二章	宗教歌曲	27
第十三章	歌劇	28
第十四章	齊唱與合唱	29
第十五章	聲樂和器樂	30
第十六章	樂器分類	30
第十七章	樂器獨奏	32
第十八章	獨奏樂器——小提琴與大提琴	35
第十九章	合奏樂器——室內樂	36
第廿章	樂器合奏——樂隊	36

第三篇 西洋著名音樂家及其著名作品

第一章	莫札爾特	38
第二章	韓德爾	39
第三章	史特勞斯	40
第四章	海頓	41
第五章	巴斯特林納	43
第六章	貝爾	44
第七章	巴赫	46
第八章	貝多芬	49
第九章	蕭邦	51
第十章	李斯特	53
第十一章	杜褒西	54
第十二章	葛利格	55

第四篇 簡介西洋樂器

第一章 弦樂器58

- 一 抱琴58
- 二 豎抱琴59
- 三 圓抱琴60
- 四 魯特琴60
- 五 齊特琴61
- 六 長型魯特琴61
- 七 古六弦琴63
- 八 歐洲的豎琴64
- 九 弓絃琴65
- 十 桿琴67
- 十一 印度琴68
- 十二 月琴69
- 十三 小提琴70
- 十四 中音提琴70
- 十五 大提琴和低音提琴70
- 十六 弓桿71

第二章 管樂器72

- 一 喇叭72
- 二 號角小喇叭73
- 三 雙簧管74
- 四 近代雙簧管75
- 五 曲管75
- 六 橫笛76
- 七 現代雙簧管78
- 八 現代銅管樂器78

第三章 鍵盤樂器79

- 一 風琴79
- 二 大鍵琴80
- 三 管風琴82

四 鋼琴	82
第四章 擦擊樂器	86
一 擦響樂器	86
二 擦擊樂器	86
三 鼓	87
四 鑼	89
五 鑼琴	90
第五篇 樂壇著名的大指揮家	
第一章 舒肯	91
第二章 包姆	98
第三章 貝農	101
第四章 史托考斯基	104
第五章 湯瑪斯·畢勤爵士	110
第六章 著名指揮家及其指揮的姿態	115
一 費德勒	115
二 孟托	116
三 雷尼爾	117
四 孟奇	118
五 克納伯斯布士	119
六 郭美貞女士	120
第六篇 樂 譜	
第一章 樂譜之組織	125
第二章 音部譜號——大譜表及音名	125
第三章 音名和唱名	127
第四章 各種音符	127
第五章 附點音符	129
第六章 休止符	130
第七章 音樂小節和縱線	130
第八章 拍子	131

第九章	拍子的數法和打法	132
第十章	變拍子	134
第十一章	切分法	135
第十二章	音階	135
第十三章	各種臨時升降記號	136
第十四章	調號	139
第十五章	大音階 (D) (A) (E) 及調號	139
第十六章	大音階 (B) ^b (E) ^b (A) ^b 及調號	141
第十七章	各種小音階	143
第十八章	E D 調和聲小音階	145
第十九章	B (F) (C) 和聲小音階	146
第 廿 章	G C F 和聲小音階	148
第廿一章	半音音階	149
第廿二章	關係音階與關係調	150
第廿三章	平行音階	151
第廿四章	等音音階	151

第七篇 臨時記號

第一章	常用之記號(一)	154
第二章	常用之記號(二)	155
第三章	常用之記號	157
第四章	琶音	158
第五章	重複記號	158
第六章	裝飾音符號(震音)	162
第七章	裝飾音符號(連音及回轉音)	163
第八章	裝飾音符(倚音及碎音)	164
第九章	關於強弱用語	166
第十章	關於速度用語	167
第十一章	其他用語	168

第十二章 關於表情用語	168
-------------------	-----

第八篇 音 程

第一章 音程的意義	171
第二章 音程的性質	172
第三章 音程轉位	173
第四章 三和弦的組織	174
第五章 C 調大音階和 a 小調小音階的三和弦	175
第六章 三和弦的轉位	176
第七章 七和弦	176
第八章 七和弦的性質	177

第九篇 移 調

第一章 移調的法則	179
第二章 移調方法(一)	179
第三章 移調方法(二)	180
第四章 轉調	182
第五章 轉調的種類	182
第六章 C G F 大調及 a d e c 小調的關係調	182

第十篇 曲體概論

第一章 樂曲的組織	184
第二章 樂曲的動機	184
第三章 樂段	185
第四章 二段體和三段體	186
第五章 引子和尾聲	186

第十一篇 和聲學

第一章 和聲學	187
---------------	-----

第二章	四部和聲的組織	188
第三章	狹位和廣位的位置	188
第四章	和弦的進行	189
第五章	和弦的連接	190
第六章	和弦連接一般的規則 (上)	191
第七章	和弦連接一般的規則 (下)	192
第八章	小音階的和弦	193
第九章	小音階	194
第十章	終止法	195
第十一章	和弦的轉位	196
第十二章	六和弦	197
第十三章	六和弦 (續)	199
第十四章	連續的六和弦	200
第十五章	六四和弦	201
第十六章	主和弦 (I) 的六四和弦	202
第十七章	其他六四和弦	203
第十八章	七和弦	204
第十九章	正七和弦	205
第 廿 章	正七和弦的導入規則	206
第廿一章	正七和弦的解決	207

第一篇 西洋音樂發展史略

第一章 古典音樂之發展

人類與生俱來的本能，便是有節奏活動。再加上宇宙中各種大自然的運動，都含有節奏的韻律，人類受了大自然的陶冶；更能發揮其天賦的本能。創造了自然的韻律與節奏。因此音樂隨着人類的生活逐漸進步而形成了一種不可缺少的藝術。

古代人類以狩獵爲生，在狩獵時他們許多的動作都含有音樂的節奏，他們的狩獵工具，大都是利用簡單的樂器。由此可知人類生活的進步，直接影響到音樂的發展。

人類既是由狩獵生活進化而來，中西音樂的發展當亦不能例外。

西洋音樂的起源學說雖多，但多爲憶惻，確實的年代已無可考，根據西洋音樂史的記載，在紀元後九百年時，人們的音樂乃是呶呶之音（單音音樂）仍存在於當時。人們狩獵時所唱的歌，亦爲單音音樂。史稱這時代爲單音音樂時期。那時比較發達的地區是；希臘、羅馬、印度、埃及、西利亞、希伯來等地。

在羅馬統治歐洲後，一切文藝均有很大的變遷，教會中的宗教音樂，可說是西洋音樂的根源。此後音樂的發展均賴宗教音樂一脈相傳，而有今日的發展。

教皇一世格雷果（Gregory I 590~604）所著音樂專書；世稱「格雷果調」雖是單音音樂，但以後成爲教會音樂的範本，是爲西洋音樂的根源。

在古代希臘時代，音樂與戲劇舞蹈相結合；用以歌頌神。他們以爲音樂原是藝術女神（Muses）所有的東西，故稱之爲 Mousike。直至今日音樂仍被稱爲 Msusic。

希臘人所用的里拉琴（Lyra）和奧魯管（Aulos）等樂器來

里拉琴 (Lyra)

伴奏吟唱或演劇，直至今日音樂之樂徽仍用里拉琴 (Lyra) 作代表。奧魯管亦成為最古老的樂器。

當時希臘人所制定的音階調式 (大小調)，對後世音樂發展有極大的貢獻。

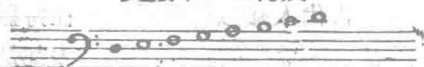
希臘人所制定的多里安 (Dorian) 調式如下圖。九世紀後單調乏味的格雷果聖樂起了顯明的變化，原來單音的曲調上，被附上四度或五度的

新音，使之「異音齊鳴」，這雖是偶然的發現，但却為西洋音樂播下了空前革命的種子，造成了今日輝煌燦爛的西洋音樂文化，這便是複音音樂的創始。

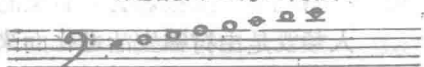
十四世紀初意大利北部受騎士歌曲 (即行吟樂人所創始) 的鼓勵；形成一種新音樂運動，利用樂器來伴奏歌曲，也不時以獨奏姿態出現。企圖擺脫樂教的權力。因此音樂自此又向前推進了一步。並且樂譜亦自此時期先後自紐碼記譜法，經法國修道士俄多 (Ods) 在紐碼中加上一紅線，十一世紀法修士桂多達賴左 (Guid d Arezz) 之改革，再經意人佛朗特 (Frauco) 及意大利歌劇作家佩麗 (Peri) 等之發明研究；而有今日之完美樂譜。同時記譜法和唱名法，也在此時同時完成。

十五世紀至十六世紀，因文藝復興音樂發展亦隨文藝的改革先後有「荷蘭樂派」，及「羅馬樂派」，利用對位法而產生複調

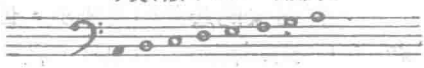
多里安 (Dorian) 調式：

弗里吉安 (Phrygian) 調式：

伊奧利安 (Aeolian) 調式：

艾奧尼安 (Ionian) 調式：

利德安 (Lydian) 調式：

米索利德安 (Mixolydian) 調式：

音樂，建立了不用樂器的伴奏而成立的「純粹複音音樂」，以及「羅馬樂派」利用純聲樂而達到和聲學的要求。繼之由路德馬丁，改革宗教音樂，成為大眾化的簡易聖歌。

在此時期，音樂理論亦較完備。例如增加升降記號，而產生半音音階，及轉調協和音程的理論系統，以及大小調的產生，形成了西洋樂理完整的基礎。

當時有意大利的少壯派音樂家，佛羅倫斯等為避免複雜的對位音樂，提倡主調音樂，以適合大眾的瞭解。並確定了歌劇的結構，序曲的形成，以及抒情調(Aria)、「受難曲」、「清唱劇」和朗誦調(Recitative)的區別。神劇，使音樂的領域繼續發展到世界各地。

聲樂和器樂的發展，均為當時樂人所注意，例如樂器方面絃樂器，和鍵盤樂器都相當發達，因此產生了（奏鳴曲）（古時有別於聲樂大曲的器樂組曲），托卡塔（Toccata）（複格曲）（Fugue）（大協奏曲）（Concerte grosso）（組曲）（Suite）等形式的器樂曲。

在當時多以宮廷及教堂為中心，使複調音樂和主調音樂的大結合。

第二章 古典音樂時期著名樂派人士及作品風格

自十七世紀及十八世紀起，古典音樂在巴赫以前，音樂家們業已有了相當的規模，他們的成就亦很驚人，所謂巴羅克（Baroque）時，當時雖然是以聲樂為主，音樂並沒有完全獨立，而是依附於舞蹈、詩歌、宗教、戲劇而生存。到了巴赫時期音樂始得到獨立自由，而漸露光芒。

當時的音樂家們全力發展主調音樂，意欲取代複調音樂，更利用和聲改良舊有對位技術，使複調音樂更利用和聲而達到新的境界。

更因為當時鍵盤樂器及絃樂器的發展，使複調音樂有了獨立的進步。