

古典音樂 101

——學習與愛上古典音樂——

Classical Music 101

A Complete Guide to Learning and Loving Classical Music

Fred Plotkin◎著

李靜宜◎譯 · 江靖波◎審訂

古典音樂101

—學習與愛上古典音樂—

Classical Music 101

古典音樂

學習與愛上古典音樂

101

Fred Plotkin◎著

李靜宜◎譯 江靖波◎審訂

*Classical
Music 101*

Copyright © 2002 by Fred Plotkin
This edition arranged with David Black Literary Agency
through Big Apple Tuttle-Mori Agency, Inc.
Complex Chinese edition copyright © 2004 Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.
All rights reserved.

古典音樂101 — 學習與愛上古典音樂

Classical Music 101—A Complete Guide to Learning and Loving Classical Music

作者……………傅雷德·波洛特金 (Fred Plotkin)

譯者……………李靜宜

審訂……………江靖波

主編……………曾淑正

責任編輯……………洪淑暖

發行人……………王榮文

出版發行……………遠流出版事業股份有限公司

地址……………台北市南昌路二段81號6樓

電話……………(02)2392-6899

傳真……………(02)2392-6658

郵政劃撥……………0189456-1

香港發行……………遠流(香港)出版公司

地址……………香港北角英皇道310號雲華大廈4樓505室

電話……………(852)2508-9048

傳真……………(852)2503-3258

香港售價……………港幣126元

法律顧問……………王秀哲律師·董安丹律師

著作權顧問……………蕭雄淋律師

排版印刷……………鴻柏印刷事業股份有限公司

2004年10月16日……………初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價……………新台幣380元

若有缺頁或破損·請寄回更換

版權所有·翻印必究 Printed in Taiwan

ISBN 957-32-5322-4

<http://www.ylib.com>

遠流博識網 [e-mail: ylib@ylib.com](mailto:ylib@ylib.com)

本書附贈光碟由樂興之時管絃樂團 贊助提供

國家圖書館出版品預行編目資料

古典音樂101：學習與愛上古典音樂／傅雷德·波洛特金
(Fred Plotkin) 著；李靜宜譯。-- 初版。-- 臺北市：遠流，
2004 [民93]

面：公分。

含索引

譯自：Classical music 101: a complete guide to learning
and loving classical music

ISBN 957-32-5322-4 (平裝)

1.音樂-鑑賞

910.13

93016665

關於音樂，無法言傳，卻又不吐不快。

——維克多·雨果

【審訂者序】

分明世上兒女語 到此都作天人聲

江靖波

萬物皆有形，未必皆有聲。你我初來此世，眼睛尚見不得光，即以聲音抒情表態；及至嚥下最後一口氣，據說餘下的亦僅聽覺！聲音之於人類如此浪漫相繫、神祕相聯，每每讓我這有幸偶窺音樂堂奧之人斷言：至真、至善、至美何須他處尋？就在這兒了，就在這兒了！

做為受眾，靖波有太多個人的經驗、周遭親友的分享足堪佐證：好的音樂能在當下此刻扭轉聽者的負面思維，解放恩怨情仇，甚至使人頓悟般地立即提升到一個較高的精神狀態，在這狀態中，我們的道德自覺更敏銳且全然自發，我們的認知格局更具延展性且能躍進。而做為演奏者，吾人追求的是兩個階段的活動：第一個階段是結合腦部和心靈共同追求清晰理解的活動：作曲家要說什麼？演奏者自己要說什麼？共同演出的同儕要說什麼？該怎麼做？從樂曲的核心精神到結構張力的分布，到前景、中景、背景的分配和比例，到每一個單一素材和其他素材之間的關係互動，到單一樂句的形狀，到某一聲部在某處的角色轉換，到所有發音方法（articulation）的細節、指法的選擇，到某一和弦的音色特質、某一系列音程所蘊含的情緒轉折，甚至到不同終止式之間的相對重量……等等。

第二個階段則是將第一個階段達到的理解轉化為實際結果（即聲音走向的掌握、精準的articulation、所有表情expression的準確表達……等）的技術追求的活動。而這兩個階段都迫使參與的人必須揚棄雜念，專心致志於一件超乎自身利益之上的事情。因此，無論做為受眾（聽眾）或售眾（演奏者），靖波都能第一手地大聲告訴你：好音樂具備救贖的潛在

能量！

愛煞胡蘭成。這人冰雪聰明，竟又這般懂情，兼懷赤子之心。「分明世上兒女語，到此都作天人聲」原是胡先生一位孤高的朋友所語，講的是一種類似「上與星辰近，下與世間親」的「準」天人合一狀態：和真理愈是靠近，對人類愈是疼惜。而這份對人類的疼惜，使你我趨向真，趨向善，趨向美。而向真、善、美之境傾斜、移動，不正是救贖的踏實體現？

對我個人來說，做音樂原不是工作，實實在在便是救贖。愈是在生命的死蔭幽谷處，愈見明顯。我確知對許多音樂家來說都是如此。貝多芬、布拉姆斯、舒伯特、馬勒、布魯克納、德弗乍克，你在他們的日記、書信，當然更直接地在他們的音樂中，都可以清楚地感知這一點。這救贖可輕可重，它可以是幽默化解鬱結，可以是慧點緩解孤單，可以是同理心撫慰憂傷，可以是美蒸發了敵意，可以是歌聲唱走了焦燥，當然更可以是靈魂的徹底滌淨，甚至對死亡稱勝！本書作者推銷的正是這樣美妙的好東西。

或許有時候你會覺得他滑頭了些、品味多元了些，但他確實是個不錯的入門導師，很多觀念也是正確的；例如：主動聆聽、重複性聆聽、多聽現場音樂會、少聽罐頭音樂、相信你的直觀……等等。譯者文筆流暢清新，字詞選擇深入準確，顯為行家同道，倒使我這審訂者的工作落得乏善可陳。

最後遙應作者的大聲疾呼：你！親愛的聽眾！也是有責任的！如果你真的愛這音樂，就不要吝於支持你的演奏家們！多觀察他們的追求成果，不要迷信名氣、大牌；給予他們建設性的批評建議、誠摯的掌聲甚或擁抱，以致於他們明白：這件他們打定主意用一生去追求的事情，對於某些人來說，譬如你，是重要、具意義、攸關生存品質，因此而不可或缺的！

江靖波

【樂興之時管絃樂團】創辦人暨音樂總監

【音樂理想國】創辦人暨負責人

東吳大學講師

【譯者序】

迎接音樂走進生命

李靜宜

朋友從布拉格回來，談起這美麗如童話的城市，在過去的一個世紀飽受歷史滄桑，看盡繁華起落，但人民猶能維持文化的尊嚴與藝術的品味，令人不得不由衷感佩。我不禁回想起第一次到布拉格時，造訪座落於莫爾道河畔的史梅塔納紀念館。初夏微風中，樹影新綠，燦爛豔陽下，河波靜淌。在大片落地窗映進的風景畫中，被譽為「捷克國歌」的史梅塔納交響詩《我的祖國》樂聲迴盪一室，捷克嫵媚多情的城堡山水，輝煌壯闊的歷史文化，彷彿也在眼前一一呈現。那一個初夏的下午，我真的深刻感受到音樂的力量。

從抵達布拉格的那一刻開始，《我的祖國》就如影隨形（這絕非誇張渲染，因為捷克航空的飛機一在布拉格機場落地，機艙就開始播放《我的祖國》第二樂章的《莫爾道河》），在布拉格的各個角落悠揚傳送。不管滄海桑田，不管政權更迭，山河依舊動人，《我的祖國》猶然傳唱。一首樂曲，跨越了時空，凌駕了語言，串起無數人的心靈，凝聚感動成為延續民族命脈的動力，誰能說音樂只是怡情養性的消遣呢？

到底為什麼要聽音樂？從小到大，無論是學校的學生資料卡，或工作考試時填寫的履歷表，會在興趣一欄填上「聽音樂」的人不在少數，「音樂與人生」之類的作文題目更不知寫過凡幾。音樂的好處，諸如抒發情緒、充實涵養之類的標準答案，大多數人也都能不假思索地脫口而出。然而，真要追問音樂在你我的生活中到底有什麼樣的重要性與不可或缺，卻好像又難以提出一個具體的解釋。其實，是受過嚴格考試訓練的我們自己把問題想得太過困難了，因為答案很簡單，好的音樂能帶給

我們無比的愉悅與享受。流行音樂如此，古典音樂亦復如此。

記得女兒涵涵剛上小學不久，有一次帶她逛百貨公司，行經音樂專櫃，不由駐足瀏覽。銷售小姐親切招呼，彎下身子堆滿笑容問：「妹妹，妳喜歡哪個歌星啊？」背後的大海報上孫燕姿巧笑倩兮。涵涵連想都沒想就答：「帕華洛帝！」原本或許準備推銷孫燕姿最新專輯的銷售小姐笑容瞬間凍結，臉上出現櫻桃小丸子的三條線，不知如何回應。聽我轉述這個故事，有人嘲笑我是小布爾喬其亞心態，以女兒能聽古典音樂為傲，其實不然，我覺得莞爾且心有所感的是，會把帕華洛帝歸入歌星之列的，恐怕也只有像涵涵這樣胸無成見的純真孩童吧。對她而言，音樂只有喜歡與不喜歡兩種，而沒有什麼古典與流行的差別。一上車就要聽音樂還喜歡跟著哼哼唱的她，王菲的《我願意》她可以朗朗上口，威爾第的《善變的女人》她一樣唱得很起勁。我們對待音樂的態度原本不就該是如此嗎？

聆聽音樂，最主要的目的就是為了享受音樂所帶來的愉悅感受（所謂的愉悅，不只是字面上聯想起的歡樂情緒，而是更深沉的內在喜悅，縱然是悲悽的曲調，也因為可以讓我們產生共鳴，抒發潛在的情感，獲得心靈的平靜，而有愉悅的感受）。在一切活動都脫離不了商業的現代，為了分類之便，音樂有了古典、爵士、流行等等的類別，讓我們在親近音樂之前，使得像到星巴克買咖啡一樣先作幾道選擇題。然而，如果我們回歸到音樂的本質，表現的方式容或有不同，但音樂只有好壞之分，而不應該有其他的差別。好的音樂就是能讓我們心靈感動的音樂。流行音樂或許採取直接單純的方式訴諸情感，容易讓我們從真摯感人的歌詞與簡單動聽的旋律中獲得共鳴。而古典音樂因為有種種複雜的理論與嚴謹的結構，不免令人心生敬畏。但是，古典音樂之所以值得聆聽，原因無他，也是因為在動聽的旋律之間，喚起了我們超越語言、文字所能形容的感動與情感。

誠然，經過無數音樂家的努力與累積數百年的發展，古典音樂已成為一門浩瀚的學問，舉凡曲式、風格、結構，都有許多值得鑽研的課題，更別提風格時代各異的眾多音樂家，與數量繁多內容深刻的音樂作

品，等待我們探索。但是，難道古典音樂的殿堂真的是圍牆高築，非得劈柴造梯、解開許多入門密碼，才能一窺堂奧嗎？

當然不是囉。回顧古典音樂發展的歷史，許多我們現今高奉於藝術聖殿的鉅作，在數百年前也曾是在教堂禮拜中演奏、或在民間吟詠的音樂，在教育遠不及今日普及、娛樂遠不如今日多元的昔日社會可以獲得接受，我們更沒有理由無緣欣賞。固然，有關於作曲家風格以及曲式結構等等的分析，絕對有助於我們更深刻的瞭解某部作品潛藏在旋律之下的深刻意涵，但卻不應該成為我們享受聆聽古典音樂愉悅的阻礙。譬如品酒，葡萄酒的鑑賞也是一門極其深奧的學問，葡萄的品種與產地、釀酒廠的特色與年分等資料，當然有助於我們在喝酒之前瞭解某一瓶酒的特性，但是，對於「飲酒」的樂趣卻沒有幫助。因為你縱然瞭解再多基本資料，也必須等酒真正入喉之後，才能品嚐出酸甜甘澀，也才能決定你的喜歡與否。也因此，就算你對葡萄酒一無所知，也絕對不會影響你「飲酒」本身的樂趣。

遺憾的是，葡萄酒的鑑賞有許多生動有趣的入門書籍讓人可以一親芳澤，而許多有心接觸古典音樂的人，卻很難在市面上找到一本平易近人的入門指南。艱澀的術語和深奧的理論令人望而生畏，古典音樂的入門指南反而可能成為許多人不敢輕易接觸古典音樂的障礙。

但請相信我，你現在翻開的這一本書絕對是與眾不同的古典音樂入門指南。

作者是熱愛音樂與美食的生活藝術家，深信每一個人都有權利、也有能力享受生活的美與樂趣。因此，他直接從享受音樂的角度出發，教你如何把術語和理論暫且擱在一旁，敞開心胸聆賞或優美、或磅礴的音樂作品，讓古典音樂成為生活的一部分，進而讓古典音樂成為生命的摯愛。作者帶領我們直接從不同作品的聆賞中，去瞭解音樂的構成、樂器的特色、音樂的色彩與意象，但也留下足夠的空間，讓我們自己去想像、去品味，因為，畢竟，聆賞者自身的感受才是音樂經驗最主要的元素。

當然，沒有任何一本書能完整地解決你所有的音樂問題，也不可能

讓你從一個門外漢立即成為專家，因為音樂的領域浩瀚如洋，任何一部作品或任何一個主題就可能要耗費整本書的篇幅來探討。但是，親近古典音樂，最重要的還是去聽。累積眾多音樂家心力結晶、歷經數百年歲月沉澱，能流傳迄今的古典音樂作品，當然是菁華中的菁華，失去認識與欣賞的機會，豈非一大憾事？

幾個月前，在「樂興之時」的音樂會上見到指揮家江靖波先生的母親石醫師。外子和我恭喜江媽媽有位這麼傑出的公子，江媽媽卻拉著我的手語重心長的說，看靖波從習樂、到指揮、再到組樂團，一路走來無休無止的艱辛耕耘，真是心疼，有時不免懊惱當初沒鼓勵文武全才的他走條容易些的路。想想也是，不論是作曲的音樂家、帶領樂團的指揮家、或是詮釋樂曲的演奏家，都必須接受嚴格的養成教育，經歷不眠不休的練習，除了技藝的精進，還得融入深刻的省思與情感，才能煥發音樂的光與熱，相較之下，當個聽眾可是輕鬆得多了。特別是在錄音技術如此發達的今日，不須耐心等待樂團演出，不須千里迢迢趕赴音樂廳正襟危坐，只要你願意，隨時隨地、或站或坐或躺，眾多古典音樂家的心血結晶就能在你耳裡、眼底、心坎帶來無比愉悅的感受，陪伴你走過生命的高峰低潮，嘗遍生活的喜怒酸甜，永不孤寂，這般順心如意的事焉能不為呢？

因此，此刻，就請張開耳朵，敞放胸懷，迎接音樂走進生命來吧！

古典音樂101

學習與愛上古典音樂

目錄

【審訂者序】分明世上兒女語 到此都作天人聲／江靖波

【譯者序】迎接音樂走進生命／李靜宜

第一章	聆聽入門——發展你的聆賞技巧	001
第二章	做音樂	009
第三章	《古典音樂101》所使用的音樂錄音	028
第四章	管弦樂團的聲音	037
第五章	色彩與圖畫——再談「聆賞」	093
第六章	再次聆聽——貝多芬第七號交響曲	127
第七章	理論與練習	139
第八章	交響曲	157
第九章	出席音樂會	213
第十章	鋼琴——貝多芬的第九號交響曲	245
第十一章	小提琴	296
第十二章	弦樂悠揚——中提琴、大提琴與低音提琴的音樂	325

Classical Music 101

目錄

第十三章	木管樂器	337
第十四章	銅管家族	349
第十五章	打擊樂器——鐘響、哨聲、雷鳴與一顆躍動的心	357
第十六章	早期音樂——追根溯源	365
第十七章	歌唱家的藝術——藝術歌曲與聲樂	375
第十八章	凌駕一切聲音——合唱音樂	427
第十九章	感覺音樂——馬勒的第二號交響曲	454
第二十章	奧林帕斯山與天堂樂土——貝多芬的第九號交響曲	465
第二十一章	終曲——最後的一些註記	474

附錄

《古典音樂101》唱片目錄	487
古典音樂愛樂者能源補充站	509
聆賞古典音樂之旅——世界各地的音樂廳與劇院	512
譯名索引	554

第一章 聆聽入門 發展你的聆賞技巧

first hearing

音樂是凌駕科學與哲學的。

—— 貝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827)

愛上音樂是一種全面性的經驗，如同浪漫的愛情一般，愛意會潛入你的皮膚，穿透你的思想，影響你的步伐，讓你的臉綻放微笑，或讓你的眼睛突如其來地充滿淚水。你眼中的淚水可能代表了悲傷、喜悅，或其他任何一種情緒激盪。但與浪漫的愛情（此種愛情不同於親情之愛，也不同於朋友之愛）所不同的是，對音樂的愛很少會因為濃烈熱戀期的消逝而褪色。

事實上，你對音樂探索愈深，與音樂的關係也就愈緊密。這並不只是說，聽越多莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791) 的作品，就能讓你越瞭解莫札特。而是說，你多聽幾遍莫札特的第二十三號鋼琴協奏曲，就能對他的這部作品有更深入的體會。聆賞音樂，讓你與莫札特更接近，也讓莫札特與你更接近。與音樂的豐富樂章、與作曲家、以及演奏者發展出這種親密的關係，能擴展我們的生活領域，也讓經驗無數事物（不僅僅是音樂）的我們，具有更完整、更宏觀的視野。

很多我認識的人都抱怨年華老去，哀嘆虛擲光陰，錯失良機。但我發現那些演奏音樂或喜愛音樂的人，伴隨年歲的增長，也都有更多的時間可以投注在音樂上，因而對生活的許多層面都更為滿足，也更具有意義。不久以前，我聽到大都會歌劇院交響樂團傑出的指揮家，也是全球諸多重要樂團客座指揮的詹姆斯·李文 (James Levine) 說，「當你年歲漸增，也運用更多生活經驗時，所有的事情都比以前更具深意，『圓滿』

的意涵也隨之不斷擴張。」時年五十七、擔任鋼琴演奏家與指揮家已超過四十個年頭的李文，以音樂家的身分，對生活提出了如此的見解。但李文所說的這種音樂生活，應該也是所有剛入門的愛樂者心所嚮往的理想。

我所說的這些，或許顯得高深，甚至有些恐嚇意味，但我要請你現在就記住我所說的這些話，因為你早晚會自己得到我所說的這些結論。當一段特別的樂曲潛入你的皮膚，在這裡或那裡帶來一些興奮刺痛，讓你坐起身，靜靜聆聽，這個時候，你就會瞭解我所說的一切。

「聽」與「聆賞」之間有著極大差異。如果我們生來就有好聽力，那麼，我們幾乎可以聽見一切聲音。就在我寫著這一個段落的此時，正值紐約盛夏的傍晚，我聽見警車發出的警報聲、雨點打在我窗戶上的雨聲、街道上的聲音、車輛駛過馬路的聲音。我聽見尖叫聲、煞車聲、狗吠聲，還有卡車迴轉時發出的嗶嗶聲。我聽見有人在吹口哨。我聽見車門關上，引擎發動的聲音。我聽見鄰居冷氣機的轟隆聲。同時，我還聽見收音機播放白遼士（Hector Berlioz, 1803-1869）的《羅密歐與茱麗葉》交響曲。此時，並不能說我是在聆賞音樂。音樂的確是我所在環境的一部分——幸好如此——但我並未如所當為地聆賞音樂。一部分原因是空氣中充斥著各種聲音，但最主要的原因是，我的心沉緬於寫作，忙著捕捉詞句，組成文句與段落，以表達出我腦中的思想。

我的心處於字彙與語文模式，而非音樂模式。

我們藉以溝通的語言和文字是非常奇妙的東西，就如同空氣與水一般，是我們賴以生存的基礎，但語言與文字也有其極限。語言與文字可以表達我們所共同認同的概念和事物，但卻也受限於我們的感受與經驗。「動詞」通常是我們所最能一致認同的字：如「睡」、「吃」、「走」都是我們所能接受的概念。但即使是這些動詞，也都還有詮釋的空間。如果把「睡」換成「休息」或「打盹」，把「吃」換成「狼吞虎嚥」或「細嚼慢嚥」，把「走」換成「離開」、「遷移」或「向前衝」，則都有完全不同的意思。而對相同的東西，我們也會用上不同的名詞，如「人」，可以代表「夥伴」、「傢伙」、「紳士」、「男性」或「全人類」。