

第 2 版

音樂欣賞

音樂有魅力

宮芳辰◎編著

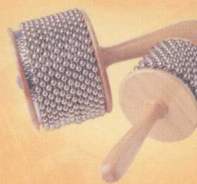

*The Appreciation
of Music*

J605
2009.1.2

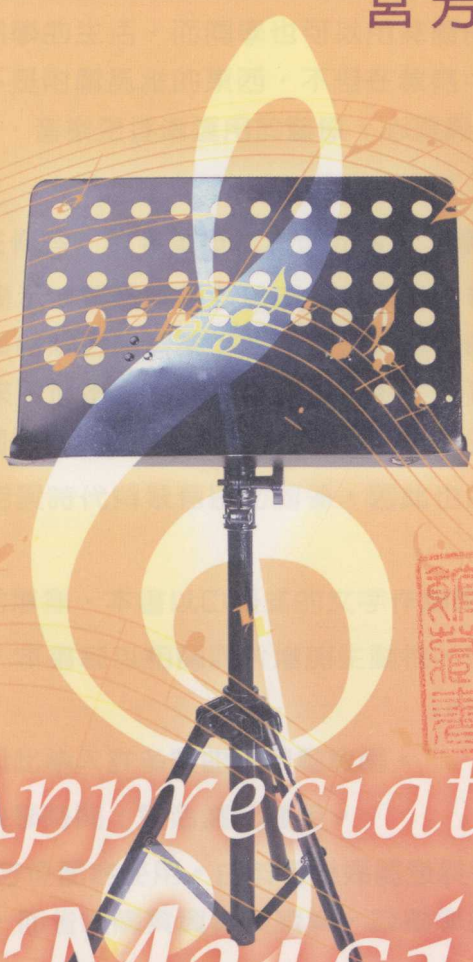
第 2 版

音樂欣賞

音樂有魅力

宮芳辰◎編著

*The Appreciation
of Music*

國家圖書館出版品預行編目資料

音樂欣賞：音樂有魅力 / 宮芳辰 編著.- 二版.
-- 臺北縣中和市：新文京開發, 2006 (民 95)
面；公分

ISBN 978-986-150-453-7 (平裝)

1. 音樂 - 鑑賞

910.13

95014302

音樂欣賞—音樂有魅力

(書號：E164e2)

編著者	宮芳辰
出版者	新文京開發出版股份有限公司
地址	台北縣中和市中山路二段 362 號 8 樓 (9 樓)
電話	(02) 2244-8188 (代表號)
F A X	(02) 2244-8189
郵撥	1958730-2
初版	西元 2004 年 5 月 1 日
二版	西元 2006 年 8 月 15 日

有著作權 不准翻印

建議售價：450 元

法律顧問：蕭雄淋律師

ISBN 986-150-453-2

ISBN 978-986-150-453-7

音樂真的可以再近一點

在多年從事音樂教學中，發覺一些成見不知何時深植在我們的心裡，包括：

1. 由於缺乏音樂訓練，因此要進一步了解音樂是困難的；
2. 音樂課通常無趣難懂，同學的「昏睡」乃屬常態；
3. 一學期或一年的音樂課程太短，無法產生影響。

在許多國家紛紛再度重視音樂教育的影響時，老師們可以努力藉由生動的音樂課程將音樂帶入同學的生活，而同學也可以用寬廣的態度再給音樂一次機會，因為音樂早已不是附庸風雅的東西，不但在教育中需要藉由音樂來加強美感經驗與情意教育，音樂更逐漸運用於醫療、心理與輔導等領域。

本書編著重點如下：

1. 內容設計針對非音樂主修者，故著重概念清楚的建立，避免瑣碎細節。
2. 個人數年的教學研究顯示，雖然同學對於古典音樂抱持著既期待又怕受傷害的心態，卻期望更多瞭解古典音樂；並認為古典音樂的領域較需要老師的引導。更由於近年來對於本土音樂之推動，在中小學建立了基礎，因此本書針對高等教育的同學，以西洋古典音樂與民族音樂的介紹為主軸。
3. 不同時期的音樂發展均與時代背景有密切關係，因此也將各時期的藝術風格納入說明。
4. 為避免流於音樂知識的填塞，本書以口語式的文字作簡短扼要的介紹。
5. 在媒體快速發展之下，本書輔以相關圖片增加生動性，使聽覺與視覺相結合。
6. 歌唱是人類的天性，因此納入許多歌曲，鼓勵教唱。
7. 各單元的安排可以視教學時間，靈活調配運用。
8. 本書為教師附有CD，方便配合使用。由於音樂媒體發展迅速，不斷淘汰換新，因此只推薦曲目，而省略購買資料與廠牌，鼓勵學校或個人建立具有特色的有聲資料庫。

期待本書可以打破一般人對音樂的一些成見，讓音樂與我們的生活再近一點！

宮芳辰 謹識

有知覺的「聽」音樂作品需要花費心力

如果只是「聽到」是不會有任何收益的

鴨子也同樣能「聽到」

史特拉溫斯基

第一章 音樂與人生 1

第一節 前言 2

第二節 音樂的運用 4

第三節 音樂的影響力 5

第四節 音樂的自我運用 6

第五節 音樂DIY 7

第二章 如何欣賞音樂 11

第一節 前言 12

第二節 音樂欣賞的層次 13

第三節 提昇音樂欣賞能力的要訣 14

第四節 音樂的廣義分類 16

第五節 音樂的組成要素 18

第三章 表演的媒介 21

第一節 認識西洋樂器 22

第二節 中國傳統樂器家族 37

第四章 進入古典音樂的國度 47

第一節 破解古典音樂是「艱深難懂」的迷思 48

第二節 中世紀與文藝復興時期 49

第五章 巴洛克時期 53

第一節 前言 54

第二節 巴洛克時期的音樂特色 56

第三節 巴洛克時期音樂家 59

第六章 古典時期 65

第一節 前言 66

第二節 古典時期的音樂特色 68

第三節 古典時期音樂家 71

第七章 浪漫時期 79

第一節 浪漫主義與音樂發展 80

第二節 浪漫時期音樂家 84

第八章 國民樂派 95

第一節 國民主義與音樂發展 96

第二節 國民樂派音樂家 97

第九章 印象主義與音樂 105

第一節 印象主義與音樂發展 106

第二節 印象樂派音樂家 108

CONTENTS

第十章 現代音樂 111

第一節 二十世紀的藝術與音樂發展 112

第二節 二十世紀的爵士樂與美國音樂 117

第三節 新世紀音樂 123

第十一章 本國戲劇音樂 125

第一節 京 劇 126

第二節 歌仔戲 129

第三節 布袋戲 130

第四節 皮影戲 131

第十二章 西方戲劇音樂 133

第一節 歌 劇 134

第二節 音樂劇 144

第十三章 隨身攜帶的樂器——人聲 153

第一節 前 言 154

第二節 歌唱的影響 155

第三節 演唱的組合 156

第四節 關於唱歌 157

第五節 三大男高音 159

第十四章 民謠—祖先的歌

163

- 第一節 前言 164
- 第二節 民謠的特色 165
- 第三節 台灣民謠 166
- 第四節 印尼民謠 169
- 第五節 日本民謠 170
- 第六節 中國民謠 171
- 第七節 美國民謠 172
- 第八節 奧地利民謠 175
- 第九節 義大利民謠 176
- 第十節 蘇格蘭民謠 177
- 第十一節 愛爾蘭民謠 179

第十五章 有關音樂的一些事

183

- 何謂「維也納新年音樂會」？ 184
- 圓舞曲真的是為跳舞而寫的吗？ 184
- 指揮家有什麼重要之處？ 184
- 聽音樂會要注意些什麼？ 185
- 如果喜歡銅管樂器和振作精神的樂曲，要聽什麼類的音樂？ 185
- 音樂種類這麼多，有沒有最簡單的分類？ 186
- 是不是不同的曲子放在一起就稱為「組曲」？ 186
- 為什麼室內樂不容易欣賞？ 188
- 木管四重奏是哪些樂器的組合？ 188
- 管弦樂曲和交響曲有什麼差別？ 188
- 簡譜是由誰創立的？ 188

- 什麼是「無言歌」？ 189
- 小夜曲是晚上唱的歌嗎？ 189
- 重唱和合唱有什麼差別？ 189
- 如果都是兩樣樂器，怎樣區分是二重奏或是獨奏？ 189
- 樂器中有沒有老大、老二的排名？ 189
- 聽音樂的音量和聽覺有關係嗎？ 189
- 三大神劇是哪三部？ 190
- 世界三大芭蕾舞劇是哪三部？ 190

第十六章 歌曲演唱

191

- 農村曲 192
- 採茶歌 193
- 月舞曲 194
- 阿里山之歌 196
- 蘇羅河流水 201
- 鳳陽花鼓 204
- 哦！蘇珊娜 206
- 雪絨花 207
- Do Re Mi 209
- 可愛的陽光 211
- 桑塔露齊亞 212
- 西班牙姑娘 213
- 念故鄉 216
- 山腰上的家 217
- 紅豆詞 218

· 平安夜 220

· 普世歡騰 221

· We Wish You a Merry Christmas 222

參考書目

223

附 錄

225

第十節 蘇格蘭民謠 177

第十一節 愛爾蘭民謠 179

· 用「異也納」新年音樂會 402

· 國樂進真的還是流弊而來的呢? 405

· 指揮家有什麼重要之處? 406

· 聽音樂會要注意些什麼? 408

· 如果喜歡聽音樂是和條件精神的健康? 409

· 音樂種類這麼多, 有沒有聽不懂的? 410

· 是不是不同的曲子放在一起就稱為「交響樂」? 411

· 為什麼室內樂不容易欣賞? 412

· 不管四重奏是哪些樂器的組合? 413

· 管弦樂和交響曲有什麼差別? 414

· 國樂是由誰創立的? 415

Chapter 1

音樂與人生

第一節 前 言

第二節 音樂的運用

第三節 音樂的影響力

第四節 音樂的自我運用

第五節 音樂DIY

第一節 前言

正常健康的心理、良好完整的人格與美好高尚的情感，應該是每一個人所希望擁有的。而音樂屬於最具有情感的藝術，在培養人的高尚情操及審美趣味上，有著不可替代的作用。

貝多芬說「音樂使人類的精神爆發出火花」。雖然並不是說聽了一些音樂作品，就立刻產生明顯效果，但音樂對於人們心靈的陶冶以及靈魂的淨化，的確能產生潛移默化的作用。除了這些，再以兩方面來看音樂與人生的關係。

1. 音樂與智力的關係

智力是人類認識客觀規律、改造客觀事物的能力，它包括想像、創造等形象思維和邏輯思維的能力。音樂用極富想像力的旋律、優美的和聲、引人深思的創作手法，使欣賞者的思維隨著音樂一起奔放，而這正是科學家的思維方式。愛因斯坦說：「想像力比知識更重要」。近代心理學家針對世界知名科學家與諾貝爾得獎者的研究，結論是：天才的重大特徵不是智商，而是形象思維和創造能力。如果多欣賞音樂，常處於愉悅的情境之中，去感受一種直覺的推動力量，激發人大膽、跳躍式的思想，將刺激出無盡的想像力。近年來歐美學者紛紛提出所謂的「莫札特效應」，證明大學生聽莫札特的鋼琴奏鳴曲確實可以提高智商呢！

2. 音樂與休閒運動的關係

聽音樂、歌唱是一般人最方便、最普遍的精神活動，而且許多人們開始把音樂與舞蹈、體操或運動結合起來，使原本由身體來執行的運動形式，又加上精神上的撫慰，如此內外互動的方式下，更能達到強身的目的。音樂的伴隨更能減少運動的無聊，增加趣味性。

名人語錄

破碎的心讓音樂來安撫
生命讓音樂來充實

佚名

人的一生與音樂的關係真的很密切，在重視胎教的現代，恐怕許多人未出生前就會接受到音樂的薰陶。幼年時期，即使沒聽媽媽唱過〈搖籃曲〉，也多半聽過吧！人生大事的結婚，也少不了〈結婚進行曲〉。日常餐廳吃飯、泡咖啡店、逛街購物，似乎也都被音樂所圍繞。認識、瞭解與運用音樂已成為現代人需要的常識以及增加生活愉悅的必備「密笈」了！

■ 音樂可增加我們的生活愉悅

第二節 音樂的運用

近年來，許多的輔導與醫療單位紛紛呼籲憂鬱症會成為本世紀的新流行，更提醒要重視壓力調適與充實個人的精神生活。有鑑於音樂的可親性、便利性與普遍性，許多人期望能夠具備基本的音樂常識、建立選擇音樂的能力、以及運用音樂於生活中的概念；音樂所能帶來的影響力日益受到重視。

早期有許多研究結果顯示音樂對動物與植物會產生影響。例如聽古典音樂增加乳牛產乳量；播放古典音樂與搖滾音樂造成植物不同的生長速度與方向。

近年來，有更多的研究紛紛投入與音樂有關的領域，甚至台南縣農民蘇星揚讓小番茄聽貝多芬、莫札特的作品，結果小番茄成長期縮短一半，甜度較高、產量也逐年遞增，音樂對植物，有意想不到的好處。在針對動物植物的研究之後，音樂對人的影響更成為重要的研究方向，許多的研究報告中，更顯示出音樂所產生的影響，已遠超過我們的想像。

名人語錄

音樂是聽覺的靈魂之窗

湯瑪斯·德拉克斯
(Thomas Draxe)

第三節 音樂的影響力

1. 美國IBM研究所之伯斯(Perce, R.)與克拉克(Clark, J.) 證明音樂本質中帶有1/f擺動，而此擺動會觸使有助人體的 α 腦波湧現。
2. 日本學者度邊茂夫與東京工大的研究人員發現古今名曲中均含有1/f擺動，尤其古典音樂幾乎全是1/f擺動的表現。
3. 一項新的研究證實，悲歌對人產生負面影響。根據社會學家康萊克和史代克對全美四十九個大都會區所做長達一年的調查發現，播出愈多鄉村音樂的地方，當地白人的自殺率愈高。他們表示，鄉村音樂的主題能「製造自殺氣氛」。重金屬樂團「猶太教士」在一九八六年即被人控告，他們推出的一張鄉村音樂專輯導致兩名青年想不開而自殺。(新聞周刊)
4. 繼美、俄、日證明古典音樂可以增加乳牛產乳量的研究後，台灣飛牛牧場實驗後證實確實有效。
5. 保加利亞羅扎諾夫發現音樂是助長 α 腦波之有效助力，經由音樂的配合，記憶力可增強五十倍。
6. 美國學者專家針對腦力開發與智能提昇之實驗結果，發現聽巴洛克時期音樂最能提升音樂與空間智能以及增強記憶與創造能力，並以莫札特的音樂效果最佳。其中又以莫札特的雙鋼琴奏鳴曲D大調(Sonata for Two Pianos in D-major)與第一號法國號協奏曲D大調(Horn Concerto No.1 D-Major) 影響最為顯著。
7. 國內在精神病人職能治療中，以各種音樂來觀察病人的反應，發現莫札特音樂是唯一能減少病人各種不正常舉動的背景音樂；也證明了這是最能簡單安撫人們心靈的一種音樂。莫札特效應(Mozart Effect)受到廣泛注意與運用。
8. 國泰醫院小兒科指出，在臨床上音樂確實可撫平病人的情緒，幫助部分病人撐過痛苦的病痛期。
9. 根據美國醫學研究人員對數十名已故的音樂指揮家進行的調查研究證明，發現這些人的壽命都比一般人長，而且身體也比較健康，生命中充滿著活力與快樂。並且發現一個人一生中喜愛音樂，應該是長壽的秘訣。音樂更

可以促使人體分泌一種宜情益性的物質內啡（endorphine），有益健康生理活性，提高人類的熱情和快樂的情緒。

10. 人的聽覺傳導與大腦邊緣系統（人體的情感中樞）有極大的關聯，而此邊緣系統會影響我們的身心狀態及心智活動。美國以心理學家艾默利主持的研究報導，在踩步機上運動一面聽韋瓦第的〈四季〉的人，做認知能力測驗的結果比做運動時沒有音樂的人來得好。

名人語錄

追求快樂乃是一種藝術
而音樂卻是到達快樂的捷徑

佚名

第四節 音樂的自我運用

一般而言，音樂自我運用至少可達到的效果有：

1. 實現自我，改善性格—透過音樂的誘導，容易讓你發掘自己的內在潛能，喚起自信心，使自己的個性魅力得以展現。性格開朗，容易產生良好的人際關係，在生活及職場中實現自我的機會就會比較多。
2. 引導與抒解—引導、轉移負面情緒，釋放、抒解與平復壓力所帶來的緊張、不安與需要等。
3. 能力的回復與刺激—透過音樂穩定情緒、調整壓力之後，較能提升精神，有助於集中力、注意力與記憶力，使人能專心投入該做的事，在各方面表現會更好。