

音
樂
寶
藏

音 樂 寶 藏

葉惠康著

S 012237

種籽出版社

SEED + PRESS

Cat. No. 1102

本社自此書原著作者取得全球中文本出版及發行權，凡未經取得本社書面許可，無論部份或全部均不得轉載或翻印。但書評中引用不在此限。

音樂寶藏

著 者：葉惠康

發 行 人：李志均

出 版 者：種籽出版社

香港九龍中央郵箱K-2442號

電話：3-809864

美術設計：劉浩榮

承 印 者：種籽出版社印務組

一九八一年四月初版

* 版權所有 *

A TREASURY OF MUSIC

by Yip Wai Hong

Published by permission of Yip Wai Hong

Copyright © 1981 by Seed Press Ltd.

P.O. Box K-2442, Kowloon Central,

Kowloon, Hong Kong.

Tel: 3-809864

Publishing Department of Seed Press Ltd.

First Edition April 1981

Cat. No. 1102

ISBN 962-230-552-0

ALL RIGHTS RESERVED.

第一單元 音樂的基本知識

前　言

本書之目的有三：1. 為着提高年青人的音樂水平。2. 作為具有教育意義的音樂參考書籍。3. 適合學校作音樂課本之用。

本書之內容分為兩個單元。第一單元講述音樂的基本常識，分別介紹聲樂及器樂的組成份子，音樂的結構，及不同的演出方式、樂曲形式等。附以插圖、樂譜及樂曲介紹。第二單元談音樂寶藏的探求，是從音樂發展的歷史角度，縷述各時代音樂的特色、樂曲的發展及代表作家及樂曲等。

本書用深入淺出的筆法，分章分節逐一解釋，但盡量避免過份理論化，省略了一些較複雜而又不常用的名詞或歷史資料，盡量達到普及和大眾化。

目 錄

前言

第一單元：音樂的基本知識

第一章：西洋古典音樂的組成份子

第一節 聲樂的各聲部及音域.....	3
第二節 器樂方面：鍵盤樂器.....	6
第三節 絃樂器.....	12
第四節 吹奏樂器.....	14
第五節 打擊樂器.....	21
第六節 撥絃樂器.....	23
第七節 樂器演出方式.....	25

第二章：音樂的基本結構形式

引子 作曲家如何創作他們的音樂	27
第一節 樂曲的最小單位.....	28
第二節 兩部曲式.....	31
第三節 三部曲式.....	34
第四節 變奏曲式（主題與變奏）.....	40

第五節	迴旋曲	43
第六節	卡農曲	44
第七節	各種樂器的獨立樂曲	46
第八節	組曲	47
第九節	奏鳴曲形式	49
第十節	奏鳴迴旋曲式	51
第十一節	賦格曲	52

第三章：西洋古典音樂的演出形式

第一節	大型樂曲及套曲	55
第二節	康塔塔	56
第三節	清唱劇	57
第四節	歌劇	59
第五節	室內樂	61
第六節	序曲	63
第七節	標題音樂	65
第八節	交响詩（或稱音詩）	66
第九節	協奏曲	67
第十節	交响樂	70
第十一節	奏鳴曲套曲	71
第十二節	樂隊協奏曲	72
第十三節	舞劇音樂	73

第二單元：音樂寶藏的探求

第一章：音樂的起源與體系

第一節	音樂的起源	77
第二節	音樂與社會的關係	78
第三節	非西方音樂體系	78

第四節 特性和風格.....	79
----------------	----

第二章：中國的音樂

第一節 歷史簡介.....	81
第二節 演出形式.....	82
第三節 音樂理論的發展情況.....	83
第四節 演奏技巧.....	85
第五節 調式.....	86
第六節 旋律與和聲.....	87

西洋音樂史

第三章：第一時期—羅馬帝國時代

第一節 特點.....	90
第二節 宗教「歌調」的作用.....	90
第三節 歌調的特性.....	90
第四節 聲樂形式.....	91

第四章：哥德時期

第一節 社會影響.....	93
第二節 音樂的作用.....	94
第三節 音樂上的成就和特點.....	94
第四節 主要音樂形式.....	95
第五節 中古時期「歌調」的發展情況.....	96

第五章：文藝復興時期

第一節 社會對音樂的影響.....	99
第二節 音樂的作用.....	100
第三節 風格與特性.....	101

總論

一、音樂形式的運用.....	102
二、旋律、和聲與節奏.....	102
三、其他.....	102
四、演奏與記譜情況.....	103
五、音樂作品形式.....	104
第四節 重要作曲家.....	106

第六章：巴洛克時期

第一節 時代背景.....	109
第二節 音樂的作用和應用.....	110
第三節 風格和特性	
一、風格.....	112
二、音樂形式的結構和組織.....	113
三、旋律、和聲與節奏特點.....	113
四、聲樂曲形式的發展.....	115
五、樂器演奏技巧情況.....	117
六、樂器曲形式的發展.....	119
第四節 作曲家介紹.....	121
第五節 重要作曲家介紹	
一、韓德爾.....	122
二、普賽爾.....	124
三、巴赫.....	126

第七章：古典主義時期

第一節 社會背景及音樂的作用.....	131
第二節 風格與特點.....	133
第三節 器樂形式的發展.....	134
第四節 聲樂作品形式.....	137

第五節 重要作曲家介紹.....	138
一、海頓.....	
二、偉大的天才神童莫扎特.....	139

第八章：浪漫派時期

第一節 社會背景對音樂的影響.....	143
第二節 音樂的應用及演奏情況.....	144
第三節 特性與風格.....	146
第四節 器樂形式的發展.....	148
第五節 聲樂形式的發展.....	150
第六節 重要作曲家介紹.....	151
一、貝多芬.....	
二、歌曲之王法蘭茲·舒伯特.....	156
三、舒曼.....	158
四、蕭邦.....	160
五、李斯特和勃拉姆斯.....	162
六、孟德爾松及聖桑.....	164
七、柴可夫斯基.....	165
八、愛德華·愛爾格.....	166
九、沙拉沙蒂.....	167

第九章：現代派音樂

第一節 社會背景.....	169
第二節 風格和特性.....	171
第三節 作曲家介紹	
一、德布西.....	172
二、拉維爾.....	173
三、佛漢威廉士.....	173
四、荀爾伯.....	174

SCI	五、史達汶夫斯基	174
	六、巴托	175
SCI	七、蓋希文	175
	八、軒特汶夫	175
後記		177
歷代著名作曲家照片選集		179
SCI	1	
SCI	2	
SCI	3	
SCI	4	
SCI	5	
SCI	6	
SCI	7	
SCI	8	
SCI	9	
SCI	10	
SCI	11	
SCI	12	
SCI	13	
SCI	14	
SCI	15	
SCI	16	
SCI	17	
SCI	18	
SCI	19	
SCI	20	
SCI	21	
SCI	22	
SCI	23	
SCI	24	
SCI	25	
SCI	26	
SCI	27	
SCI	28	
SCI	29	
SCI	30	
SCI	31	
SCI	32	
SCI	33	
SCI	34	
SCI	35	
SCI	36	
SCI	37	
SCI	38	
SCI	39	
SCI	40	
SCI	41	
SCI	42	
SCI	43	
SCI	44	
SCI	45	
SCI	46	
SCI	47	
SCI	48	
SCI	49	
SCI	50	
SCI	51	
SCI	52	
SCI	53	
SCI	54	
SCI	55	
SCI	56	
SCI	57	
SCI	58	
SCI	59	
SCI	60	
SCI	61	
SCI	62	
SCI	63	
SCI	64	
SCI	65	
SCI	66	
SCI	67	
SCI	68	
SCI	69	
SCI	70	
SCI	71	
SCI	72	
SCI	73	
SCI	74	
SCI	75	
SCI	76	
SCI	77	
SCI	78	
SCI	79	
SCI	80	
SCI	81	
SCI	82	
SCI	83	
SCI	84	
SCI	85	
SCI	86	
SCI	87	
SCI	88	
SCI	89	
SCI	90	
SCI	91	
SCI	92	
SCI	93	
SCI	94	
SCI	95	
SCI	96	
SCI	97	
SCI	98	
SCI	99	
SCI	100	
SCI	101	
SCI	102	
SCI	103	
SCI	104	
SCI	105	
SCI	106	
SCI	107	
SCI	108	
SCI	109	
SCI	110	
SCI	111	
SCI	112	
SCI	113	
SCI	114	
SCI	115	
SCI	116	
SCI	117	
SCI	118	
SCI	119	
SCI	120	
SCI	121	
SCI	122	
SCI	123	
SCI	124	
SCI	125	
SCI	126	
SCI	127	
SCI	128	
SCI	129	
SCI	130	
SCI	131	
SCI	132	
SCI	133	
SCI	134	
SCI	135	
SCI	136	
SCI	137	
SCI	138	
SCI	139	
SCI	140	
SCI	141	
SCI	142	
SCI	143	
SCI	144	
SCI	145	
SCI	146	
SCI	147	
SCI	148	
SCI	149	
SCI	150	
SCI	151	
SCI	152	
SCI	153	
SCI	154	
SCI	155	
SCI	156	
SCI	157	
SCI	158	
SCI	159	
SCI	160	
SCI	161	
SCI	162	
SCI	163	
SCI	164	
SCI	165	
SCI	166	
SCI	167	
SCI	168	
SCI	169	
SCI	170	
SCI	171	
SCI	172	
SCI	173	
SCI	174	
SCI	175	
SCI	176	
SCI	177	
SCI	178	
SCI	179	
SCI	180	
SCI	181	
SCI	182	
SCI	183	
SCI	184	
SCI	185	
SCI	186	
SCI	187	
SCI	188	
SCI	189	
SCI	190	
SCI	191	
SCI	192	
SCI	193	
SCI	194	
SCI	195	
SCI	196	
SCI	197	
SCI	198	
SCI	199	
SCI	200	
SCI	201	
SCI	202	
SCI	203	
SCI	204	
SCI	205	
SCI	206	
SCI	207	
SCI	208	
SCI	209	
SCI	210	
SCI	211	
SCI	212	
SCI	213	
SCI	214	
SCI	215	
SCI	216	
SCI	217	
SCI	218	
SCI	219	
SCI	220	
SCI	221	
SCI	222	
SCI	223	
SCI	224	
SCI	225	
SCI	226	
SCI	227	
SCI	228	
SCI	229	
SCI	230	
SCI	231	
SCI	232	
SCI	233	
SCI	234	
SCI	235	
SCI	236	
SCI	237	
SCI	238	
SCI	239	
SCI	240	
SCI	241	
SCI	242	
SCI	243	
SCI	244	
SCI	245	
SCI	246	
SCI	247	
SCI	248	
SCI	249	
SCI	250	
SCI	251	
SCI	252	
SCI	253	
SCI	254	
SCI	255	
SCI	256	
SCI	257	
SCI	258	
SCI	259	
SCI	260	
SCI	261	
SCI	262	
SCI	263	
SCI	264	
SCI	265	
SCI	266	
SCI	267	
SCI	268	
SCI	269	
SCI	270	
SCI	271	
SCI	272	
SCI	273	
SCI	274	
SCI	275	
SCI	276	
SCI	277	
SCI	278	
SCI	279	
SCI	280	
SCI	281	
SCI	282	
SCI	283	
SCI	284	
SCI	285	
SCI	286	
SCI	287	
SCI	288	
SCI	289	
SCI	290	
SCI	291	
SCI	292	
SCI	293	
SCI	294	
SCI	295	
SCI	296	
SCI	297	
SCI	298	
SCI	299	
SCI	300	
SCI	301	
SCI	302	
SCI	303	
SCI	304	
SCI	305	
SCI	306	
SCI	307	
SCI	308	
SCI	309	
SCI	310	
SCI	311	
SCI	312	
SCI	313	
SCI	314	
SCI	315	
SCI	316	
SCI	317	
SCI	318	
SCI	319	
SCI	320	
SCI	321	
SCI	322	
SCI	323	
SCI	324	
SCI	325	
SCI	326	
SCI	327	
SCI	328	
SCI	329	
SCI	330	
SCI	331	
SCI	332	
SCI	333	
SCI	334	
SCI	335	
SCI	336	
SCI	337	
SCI	338	
SCI	339	
SCI	340	
SCI	341	
SCI	342	
SCI	343	
SCI	344	
SCI	345	
SCI	346	
SCI	347	
SCI	348	
SCI	349	
SCI	350	
SCI	351	
SCI	352	
SCI	353	
SCI	354	
SCI	355	
SCI	356	
SCI	357	
SCI	358	
SCI	359	
SCI	360	
SCI	361	
SCI	362	
SCI	363	
SCI	364	
SCI	365	
SCI	366	
SCI	367	
SCI	368	
SCI	369	
SCI	370	
SCI	371	
SCI	372	
SCI	373	
SCI	374	
SCI	375	
SCI	376	
SCI	377	
SCI	378	
SCI	379	
SCI	380	
SCI	381	
SCI	382	
SCI	383	
SCI	384	
SCI	385	
SCI	386	
SCI	387	
SCI	388	
SCI	389	
SCI	390	
SCI	391	
SCI	392	
SCI	393	
SCI	394	
SCI	395	
SCI	396	
SCI	397	
SCI	398	
SCI	399	
SCI	400	
SCI	401	
SCI	402	
SCI	403	
SCI	404	
SCI	405	
SCI	406	
SCI	407	
SCI	408	
SCI	409	
SCI	410	
SCI	411	
SCI	412	
SCI	413	
SCI	414	
SCI	415	
SCI	416	
SCI	417	
SCI	418	
SCI	419	
SCI	420	
SCI	421	
SCI	422	
SCI	423	
SCI	424	
SCI	425	
SCI	426	
SCI	427	
SCI	428	
SCI	429	
SCI	430	
SCI	431	
SCI	432	
SCI	433	
SCI	434	
SCI	435	
SCI	436	
SCI	437	
SCI	438	
SCI	439	
SCI	440	
SCI	441	
SCI	442	
SCI	443	
SCI	444	
SCI	445	
SCI	446	
SCI	447	
SCI	448	
SCI	449	
SCI	450	
SCI	451	
SCI	452	
SCI	453	
SCI	454	
SCI	455	
SCI	456	
SCI	457	
SCI	458	
SCI	459	
SCI	460	
SCI	461	
SCI	462	
SCI	463	
SCI	464	
SCI	465	
SCI	466	
SCI	467	
SCI	468	
SCI	469	
SCI	470	
SCI	471	
SCI	472	
SCI	473	
SCI	474	
SCI	475	
SCI	476	
SCI	477	
SCI	478	
SCI	479	
SCI	480	
SCI	481	
SCI	482	
SCI	483	
SCI	484	
SCI	485	
SCI	486	
SCI	487	
SCI	488	
SCI	489	
SCI	490	
SCI	491	
SCI	492	
SCI	493	
SCI	494	
SCI	495	
SCI	496	
SCI	497	
SCI	498	
SCI	499	
SCI	500	

第一單元

音樂的基本知識

第一章

西洋古典音樂的組成份子

第一節 音樂的各聲部及音域

人聲通常以分為六人聲部（音域）：

A. 女高音（Soprano）

1. 女高音（Soprano）

2. 欬女高音（Mezzo-Soprano）

3. 欼女低音（Contralto or Alto）

4. 男高音（Tenor）

5. 男低音（Bass）

6. 權男低音（Baritone）

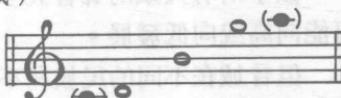
第一章 西洋古典音樂的組成份子

第一節 聲樂的各聲部及音域

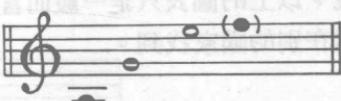
人聲通常區分為六人類：（音域）

A. (Female) 女聲三種（正常音域）

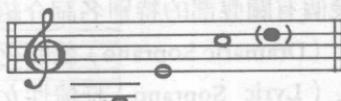
1. 女高音 (Soprano)

2. 女次高音 (Mezzo-Soprano)

3. 女低音 (Contralto or Alto)

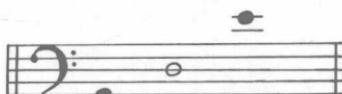

B. (Male) 男聲三種：

1. 男高音 (Tenor)

2. 男中音 (Baritone)

3. 男低音 (Bass)

所謂音域 (Range of Voices) 即人聲能夠唱出最低及最高限度的區域，每個人不一定相同。

註：一般中國人的音域較外國的聲樂家略窄，但非絕對。

女高音的高音較弱。

女低音的低音較薄。

男低音的低音很少唱低過“F”音。

似乎所有人類的聲音大多數都是在中間區域，經過訓練後，可能向高或向低發展。

但音域在不同的民族和不同的條件下，會有不同的現象出現。以上的圖表只是一般而言。例如俄羅斯的特別男低音則很難在別的國家找到。

C. 幾個有關聲部的特別名詞介紹：

1. (Dramatic Soprano) 戲劇化女高音——從音色和表現上言。
2. (Lyric Soprano) 抒情性女高音——從表現上言(音質)。

3. (Colorature Soprano) 花腔女高音——有極高的音域，十分活動，具色彩性的。
4. (Tenore Robusto) 雄厚的男高音。
5. (Lyric Tenor) 抒情性男高音。
6. (Heroic Tenor) 英雄式的男高音，具有光輝及强表情力的男高音。
7. (Basso profondo) (Deep Bass) (雄厚低音) 强力低音有極低的音域。
8. (Basso Contanto) (Singing Bass) 抒情性的音質。
9. (Bass - Baritone) 較低音的男中音。

以上各種聲部名詞，皆由其音質之不同而命名。此外還有其他的名詞如(Counter-Tenor)等名詞則是表示較高的男高音。(Counter-Tenor)此字乃男聲(Alto)之古老名詞，實則是由(Contratenor or Altus)而來，即十四至十五世紀時合唱中的第三聲部之名字也，與今天的(Tenor)音域同。今日此詞解作男聲(Alto)(高音區)，即較高的男聲也。此詞已少用。

D. 聲樂演出各方式：

1. 獨唱。
2. 重唱——二重(Duet)、三重、四重(Trio, Quartet)等。
3. 合唱——a.童聲，b.女聲，c.男聲，d.混聲(Mixed Choir)。

E. 合唱譜寫法：

1. 密集(Close Score)

(每部再分部)

2. 分散 (Open Score)

四部 八部

A musical score diagram showing four staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in a 4x2 grid. Each staff has a clef and a note. The first column has a 'P' dynamic. The second column has a sharp sign indicating key signature.

有時 (Tenor) 的譜用 Middle C 來表現出其音高位置。

第二節 器樂方面：鍵盤樂器

A.鋼琴 (Piano-Forte) 是又能強又能弱之樂器也。因為在十二平均律未發現以前的鍵盤樂器音量是不能控制的，一般聲音都很小，鋼琴是鍵盤樂器最後才發展成的。鋼琴有八十五鍵和八十八鍵。

鋼琴從外型看分立式和三角平抬式，後者多為演奏會應用。
學校、家庭多用立式。

鋼琴的踏板 (Pedal) 有兩種，1.二個，2.三個，其作用各不同。

1.二個踏板的：右腳踏，把壓在鋼線上的止音器開放，使聲音延續，又叫強音踏板；左腳則是弱音踏板，是把鋼琴內的錘子打擊鋼線的距離縮短，而使音量減弱。(三角型式的不同，使錘子打擊一線或三線而產生強弱之不同。)

2.三個踏板的：其中間的踏板是在錘子與鋼線之間加上一塊絨，使聲音及音色都改變，但一般都較少用。且只在立式鋼琴用。在三角琴中，則沒有此絨布之設備，只是錘子向右移動位置，使錘子只能打擊在單一線上，故比三條同一音的線所發