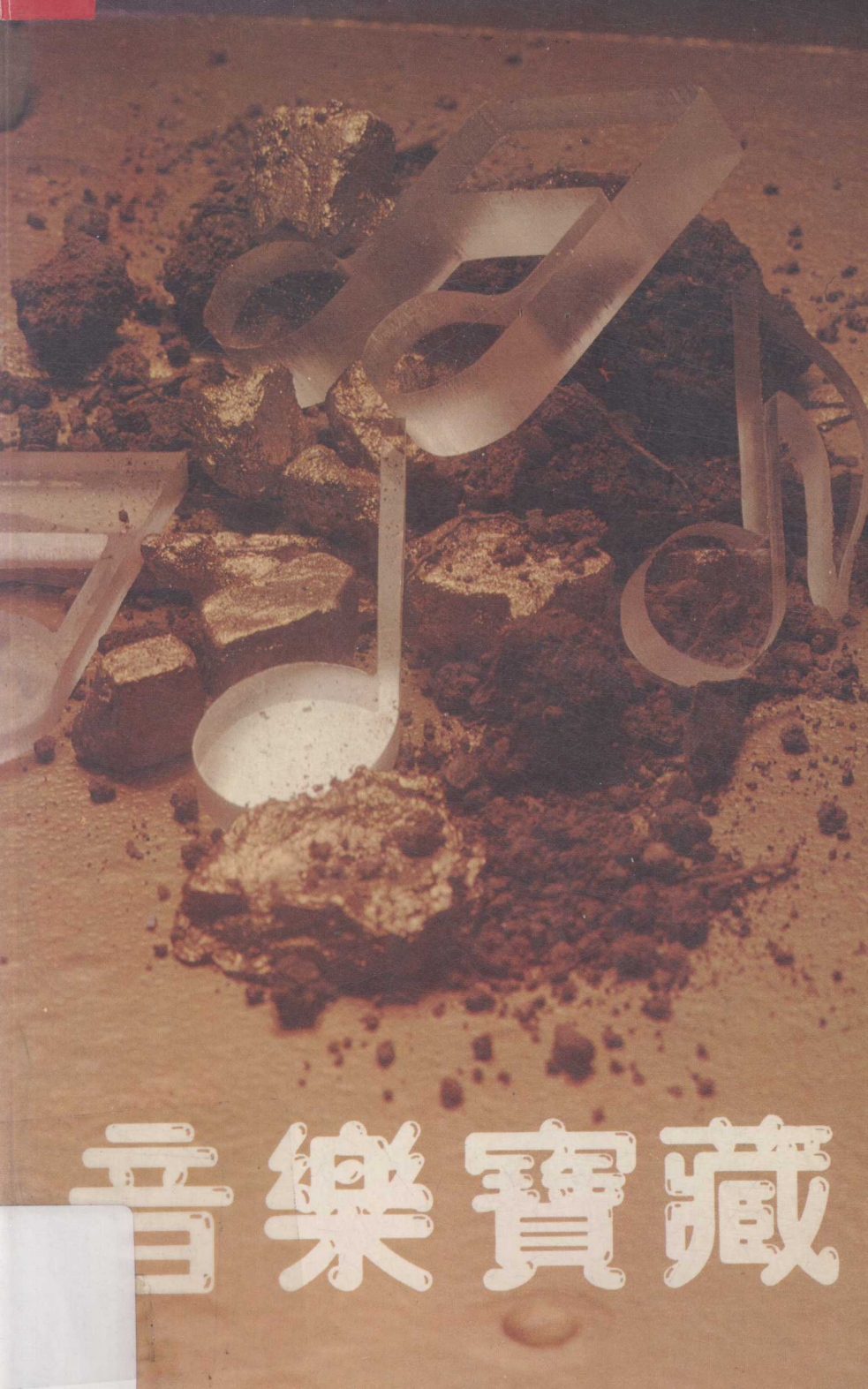

音樂寶藏

J6
831

音樂寶藏

葉惠康著

目錄

第一單元：音樂的基本知識

第一節：西洋古典音樂的組成份子

第一節：音樂的各種記法及音值

第二節：音樂方面之數學關係

第三節：拍子與速度

第四節：樂器與樂隊

第五節：音樂與戲劇

第六節：音樂與電影

第七節：音樂與文學

第八節：音樂與社會

第九節：音樂與宗教

第十節：音樂與藝術

S9012237

種子出版社

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. 爲着提高年青人的音樂水平。2. 作爲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。

本書之內容分爲兩個單元。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，盡量達到普及和大衆化。

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	廻旋曲·····	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	奏鳴廻旋曲式·····	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	交響詩（或稱音詩）·····	66
第九節	協奏曲·····	67
第十節	交響樂·····	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 社會影响.....	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 社會對音樂的影响.....	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
------------	-----

五、史達汶夫斯基.....	174
六、巴托.....	175
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
------------------	-----

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

人聲通常區分為六人聲：（音域）

A. (Female) 女聲三種（正音音域）

1. 女高音 (Soprano)

2. 女中音 (Mezzo-Soprano)

3. 女低音 (Contralto or Alto)

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

人聲通常區分為六大類：（音域）

A. (Female) 女聲三種（正常音域）

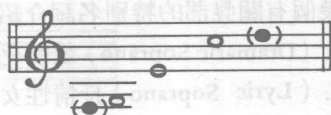
1. 女高音 (Soprano)

2. 女次高音 (Mezzo-Soprano)

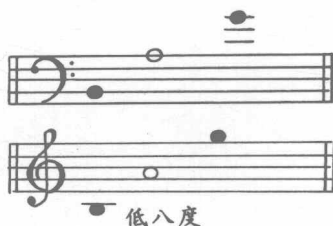

3. 女低音 (Contralto or Alto)

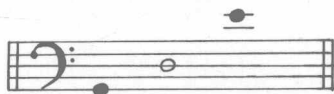

B. (Male) 男聲三種：

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，具有光輝及強表情力的男高音。
7. (Basso profondo) (Deep Bass) (雄厚低音) 強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。

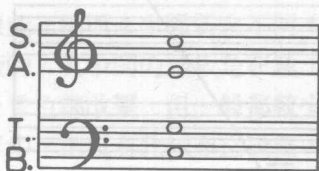
以上各種聲部名詞，皆由其音質之不同而命名。此外還有其他的名詞如(Counter-Tenor)等名詞則是表示較高的男高音。(Counter-Tenor)此字乃男聲(Alto)之古老名詞，實則是由(Contrater or Altus)而來，即十四至十五世紀時合唱中的第三聲部之名字也，與今天的(Tenor)音域同。今日此詞解作男聲(Alto)(高音區)，即較高的男聲也。此詞已少用。

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)

2. 分散 (Open Score)

(每部再分部)

四部 八部

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。

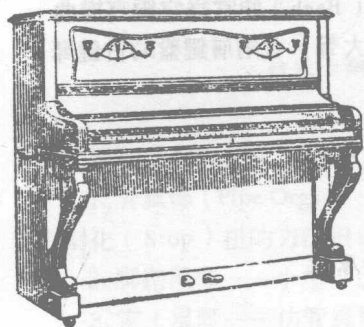

鋼琴從外型看分立式和三角平枱式，後者多為演奏會應用。學校、家庭多用立式。

三角平枱式鋼琴

立式鋼琴

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：右脚踏，把壓在鋼線上的止音器開放，使聲音延續，又叫強音踏板；左脚則是弱音踏板，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