

音樂欣賞

—— 音樂的要素 ——

苟彩煥 © 編著

*A Stylistic Approach and Appreciation
of Musical Elements*

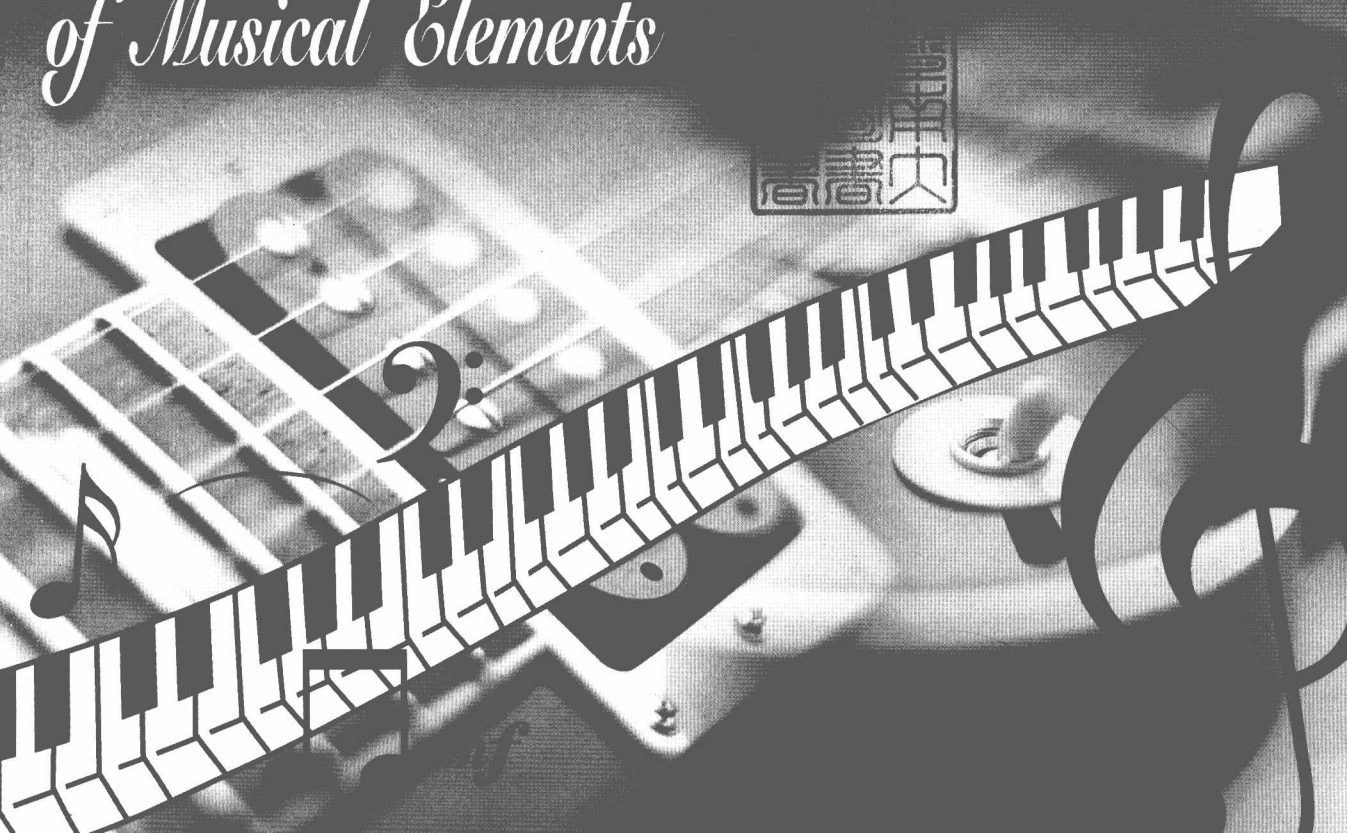

音樂欣賞

— 音樂的要素 —

苟彩煥◎編著

*A Stylistic Approach and Appreciation
of Musical Elements*

國家圖書館出版品預行編目資料

音樂欣賞：音樂的要素／苟彩煥編著.
-- 初版.-- 臺北縣中和市：新文京開發，
2007.10 面；公分
參考書目：面
ISBN 978-986-150-748-4（平裝）

1. 音樂欣賞

910.13

96019227

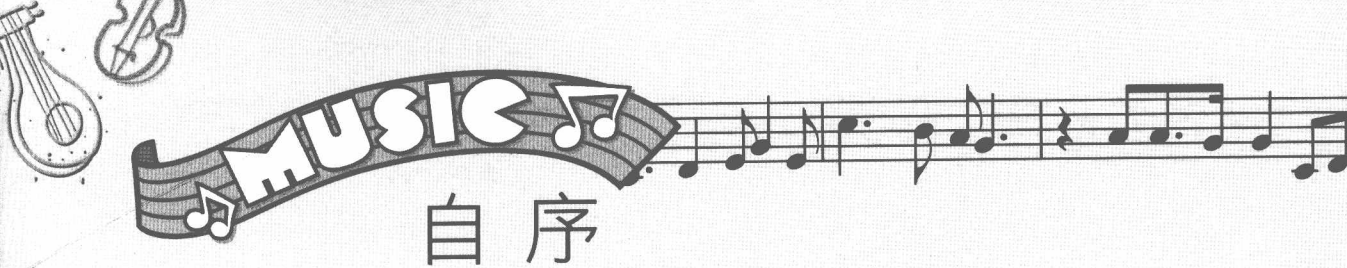
音樂欣賞－音樂的要素

（書號：E297）

編著者 苟彩煥
發行者 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 2007 年 10 月 26 日

有著作權 不准翻印
法律顧問：蕭雄淋律師
ISBN：978-986-150-748-4

建議售價：290 元

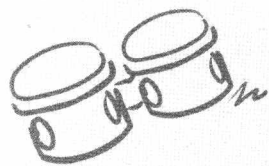

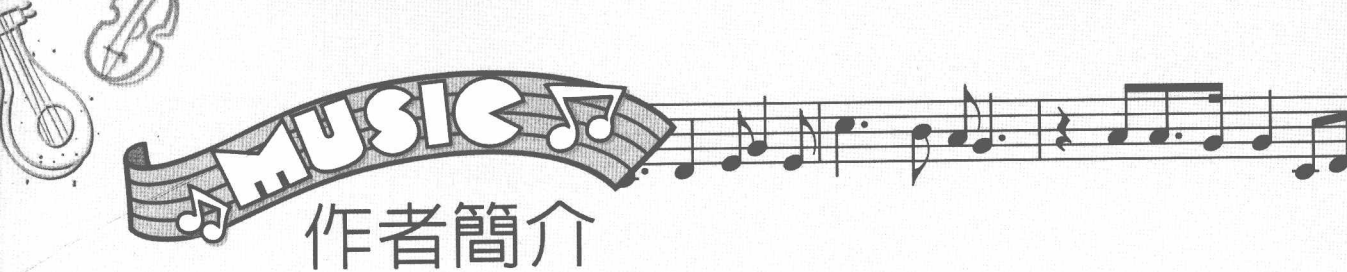
自序

音樂是一門時間的藝術，也是聽覺的藝術。問題是，什麼是音樂？另外，音樂有風格差異，但什麼是風格？同一風格的音樂作品有優劣的差異，但什麼是優劣？批判的標準又在哪裡？流行音樂一定就是通俗音樂、靡靡之音嗎？古典音樂一定就是自命清高、高深莫測嗎？本書的基本論點即在為這些長久以來的既定成見，提供讀者一個擺脫慣性認知的機會。然而，既然有批判的標準，就應有批判的工具。批判的工具就是組成音樂的要素。

音樂由哪些要素組成？走進書局，不難發現在書架上陳列著琳瑯滿目的相關音樂欣賞書籍，有古典音樂、流行音樂之分。其中，絕大部分的書籍皆以介紹作曲者生平、音樂本身的相關歷史創作背景、或某個音樂時代風格的沿革分析為主，很少出現以個別曲目為核心，實際從其中的創作要素進行客觀的剖析，並指引聆賞者「聽到」這些要素，進而說明該曲如何透過這些音樂要素來表達其所欲傳達的情感與意義。在本書中所要探討的音樂要素包括旋律、和聲、調式、節奏、曲式、力度、速度與織度共八種。這些音樂要素透過彼此之間的呼應配合與交互作用，使其無論在古典音樂、電影音樂、流行音樂、民謠小調等等中，皆能順利地喚起思緒、激發情感。

因此，要欣賞音樂，一定要先從認識音樂的組成要素著手，然後再進一步學習「聆聽」出各要素之間的呼應與聯繫過程。最後，在我們認識到這些要素會在時間裡發展變化與交互作用的事實後，我們就能獲得一個如語言般具有上下文的邏輯結構概念。這個邏輯結構就是音樂的邏輯結構，也就是音樂的型式與輪廓。因此，任何一首音樂都有某種型式輪廓與結構，絕不會無端地開始，也不會無端地結束。當我們對音樂的整體結構具有基本的領悟與理解時，就能進一步地回應音樂所傳達的情緒內涵和意義。而當我們認識到音樂是具有前後上下文一般的思維邏輯與型式結構時，我們實際上已經不知不覺且非常自在地接受了「音樂的本質是一種抽象藝術」、「音樂本身是一種抽象語言與溝通型式」等等諸如此類的概念，而這些概念原本是非常不易理解且難以說明的。

作者簡介

學歷

- ◎ 美國密蘇里堪薩斯城大學鋼琴演奏博士
- ◎ 美國匹茲堡州立大學鋼琴演奏碩士
- ◎ 天主教輔仁大學音樂系學士（主修鋼琴、副修理論作曲）

經歷

- ◎ 環球技術學院通識教育中心專任助理教授
- ◎ 國立台南大學音樂學系兼任助理教授
- ◎ 曾於 2000 年 10 月，受製作單位年代網際公司邀請，擔任 2000 年由台北市政府主辦之台北藝術季中的「歌謠百年台灣」活動之評審。

展演

- ◎ 2002 年 1 月 29 日，透過國家文化藝術基金會之贊助，於國家音樂廳發表個人鋼琴演奏會，演奏會標題是「蟄伏於傳統中的非傳統」
- ◎ 2002 年 5 月 25 日，透過國家文化藝術基金會之贊助，於台北縣新莊市文化藝術中心發表個人鋼琴演奏會，演奏會標題是「蟄伏於傳統中的非傳統」
- ◎ 2007 年 7 月 31 日，透過雲林縣文化局與財團法人文心文教基金會之贊助，於雲林縣文化局發表個人鋼琴演奏會

學術著作

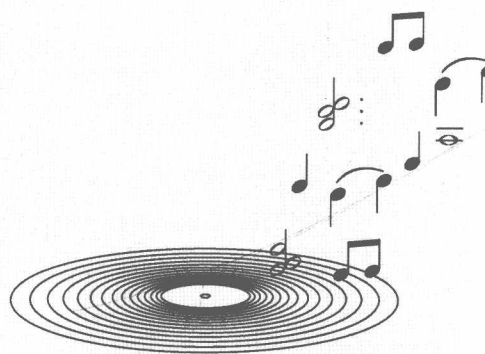
- ◎ 2001 年「布拉姆斯 F 小調鋼琴奏鳴曲裡主題變形與文學標題及意念的運用」刊載於《輔仁學誌·人文藝術部》第二十八期。

有聲資料著作

- ◎ 2001 年 1 月為 TVBS 電視台創作「尋找成吉思汗專案」配樂，作品如下：「風的故鄉」、「大漠孤城」、「蒙古之鷹」、「希望」，這些作品已出現於相關的節目裡，包括 2002 年 1 月年代電視台製作的「大汗的世紀」與 2002 年 4 月 TVBS 電視台製作的「成吉思汗遠征紀實」等等
- ◎ 2001 年 3 月為中國時報「搶救失業大作戰」之電視短片創作配樂
- ◎ 2001 年 5 月為 TVBS「搶救台灣大作戰」之新聞短片製作配樂；已完成作品包括「台西老翁」、「隔代教養」、「阿里山旅遊」、「台糖的出路」等等

MUSIC

目錄

第一章 認識旋律 1

第一節 旋律的元素—音高與音程 2

第二節 旋律線的三大特質 4

第三節 旋律的結構 7

第四節 旋律創作技巧 23

第二章 音程、調式與和絃的相互關係 33

第一節 音程的定義 34

第二節 調式系統的起源與發展 37

第三節 三度音程與和絃的形成關係 44

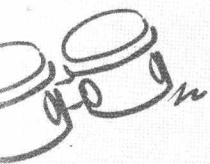
第四節 和聲與和聲進行 47

第三章 認識節奏 67

第一節 拍速的定義以及與節奏的關係 68

第二節 節奏樣式與律動的關係 72

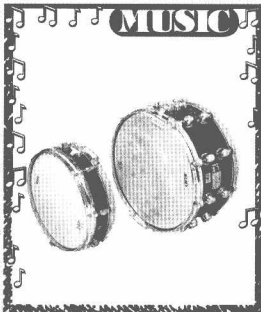

第四章 曲式學概述 87

第一節 曲式的特徵與定義 88

第二節 曲式的類型 90

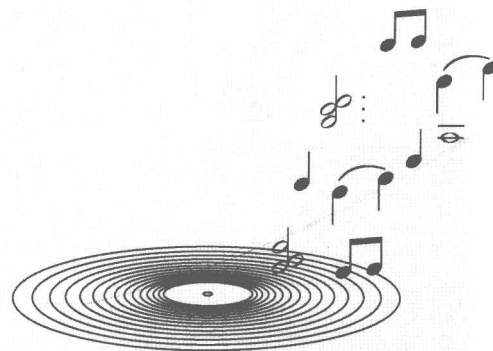

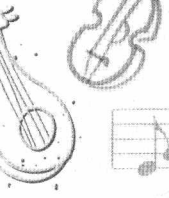
第五章 織度與力度的交互關係 151

第一節 織度的定義 152

第二節 織度的性質與變更功能 160

第三節 力度與力度記號 163

第一章 認識旋律

第一節 旋律的元素—音高與音程

第二節 旋律線的三大特質

第三節 旋律的結構

第四節 旋律的創作技巧

「旋律」是所有音樂要素中最容易被聆賞者辨識與領會的要素。它通常也是人們最容易背誦與吟唱的部分。當我們聽到「好聽的」音樂時，儘管我們無法確切地像專家們一般描述它們，但卻可感受到一股無法言喻的激發力量，正悄然深刻地啓動你我靈魂裡的生命情愫。然後便很自然地跟著唱、學著哼，隨時在生命裡任何需要抒發思想或情感的時候，就會想到它，它就是旋律。

第一節 旋律的元素—音高與音程

自人類進入文明以來，世界各民族與國家已產生無可數計的旋律。儘管這些旋律聽起來是多麼的不同，但絕大多數都能接受「旋律就是音樂的線條」這個事實。這條旋律線是由一連貫有關聯的「音高」所組成。

所謂「音高」（pitch），意指一個音符的聲音在音階上的高度位置。聲音的高低是依據該音的振動速度而定，每個音符依據該音的「聲頻」（frequency），也就是該音每秒的振動頻率，來決定音符的高度。聲頻速度愈快，音符聲音愈高；反之，聲頻速度愈慢，音符聲音便愈低。當某些音高被選來創作旋律時，這些音高已經過作曲家事先有條理地構思與設計，用以作為表達人性的情感內涵與思想。

由這一連貫之音高所形成的旋律，其間每兩個前後相鄰的音符所產生的音高差距，稱為「曲調音程」（melodic interval）。而且，每兩個前後相鄰的音符所產生的音高差距又有寬窄程度之分，所產生的聲音特質也有「協和音程」與「不協和音程」之分。通常，一首音樂的旋律線條不可能只有一條，至少會有兩條以上。當這些旋律線只單一橫向地向前進行時，這些旋律線的底下常會出現和聲的進行，用來伴隨上方旋律的延展，這些以和聲伴奏的旋律音樂風格又稱為「主音音樂風格」（homophonic texture）。主音音樂風格就像文章的文句一樣，一句一句地把作者的文思內容，透過特定的敘事方式與文章結構逐步地鋪陳出來。

倘若許多不同的旋律線同時出現在高低音域多重的聲部裡，並且一齊前進時，這種音樂風格則稱為「複音音樂風格」（polyphonic texture）。其目的是為了突顯多重聲部彼此相互交織、呼應、模仿與變化。在複音音樂風格裡，每聲部

的旋律線有時相互平等獨立，有時又有主配角之分，但是都有機會成為主要旋律出現的聲部，旋律的主題可穿梭在各聲部間。

總之，旋律線的產生是作曲家們利用音高差距的寬窄度與音程的協和度這兩概念所構思設計出來的，具有表述樂思與情感的功能。在不同的時期，有不同的旋律創作思維與技法，因而產生不同的表現型式與風格。在十八世紀晚期到十九世紀初期，受到古典主義比例與型式美學的影響，旋律被整頓成以四小節的長度出現，並以「樂句」(phrase)來稱呼。同時，每個四小節的樂句常包含兩個兩小節的半樂句。通常第一個四小節的樂句出現後，往往會需要第二個四小節的樂句來回應或解決，這兩個樂句就互為「因果樂句」(antecedent and consequent phrases)。因此，便形成一個八小節長的「樂段」(period)。

因果樂句是透過邏輯思維方式所產生的一種具有因果對仗關係的樂段，如果又能適切地結合其他音樂要素與不同的敘事方式，諸如平鋪直敘式、戲劇式、累積漸進式等等，則因果樂句便可創造出具有類似前後「上下文關係」(context)的「樂句群組」(phrase group)。這使得古典時期的音樂就像文章一樣，由條理分明的樂句與樂段依序組成。這種以樂句與樂段的結構作為主要的表意手段，在十八世紀晚期出現大幅度的成長。

另外，值得一提的是，二小節長的「半樂句」以倍數成長到四小節長的「樂句」，然後是八小節的「樂段」，甚至到十六小節的「複樂段」或更多的「樂句群組」，這些數字反應出「長度比例」的結構。而「比例」的精神與特質正是古典主義最重要的美學特質之一。茲簡述如下：

1. 半樂句：兩小節長，兩個半樂句構成一個四小節長的樂句。
2. 樂句：四小節為一句。
3. 單樂段：前樂句（四小節）+後樂句（四小節），共八小節長。
4. 複樂段：前樂段（八小節）+後樂段（八小節），共十六小節長。

無獨有偶的，古典時期四小節長度的樂句與八小節長度的樂段這種規則性的設計，甚至出現在近代流行音樂的創作中，例如法國香頌－「Autumn Leaves」（秋葉）、拉丁探戈－「Por Una Cabeza」（一步之差）、電影主題曲－「Somewhere out There」出自「美國鼠譚第一集」、日本偶像劇－「True Love」出自「愛情白皮書」、Rap－「Salta」、西洋流行音樂－「Dream a Little

Dream」、國台語流行歌—「月亮代表我的心」與「望春風」、民謠音樂—恆春民謠「台東調」等等。

這裡並非暗示古典音樂如何持久深遠地影響近代流行音樂家的創作思維，而是指出一項在音樂史上在旋律創作概念上發生的巧合。而這個巧合在不同的時空境域裡—西方古典音樂或東方民間音樂，形成平行的對照。在第三章「認識節奏」中，將遇到音樂要素在跨時空的境域裡更多有趣的巧合與對照。

第一節 旋律線的三大特質

在「The Enjoyment of Music」一書中，作者 Forney 提及旋律線的特質有三個，分別是：(1)音域 (range)；(2)形狀 (shape)；(3)級進與跳進的運動方式 (conjunct and disjointed movement)。茲分述如下：

一、音域 (range)

所謂「音域」是指一條旋律線內，最高音與最低音之間所包含的範圍。旋律線的音域可能非常狹窄，像許多兒歌，例如「小蜜蜂」的第一句「Sol-Mi-Mi, Fa-Re-Re, Do-Re-Mi-Fa-Sol-Sol-Sol」，其最高音與最低音之間只包含五度音程那麼窄的距離範圍（譜例 1）；有時旋律線的音域可能非常寬廣，諸如此類的例子不勝枚舉。例如 70 年代末，流行音樂歌手蘇芮所主唱的「一樣的月光」與「是否」（譜例 2）兩首歌曲，其音域皆非常寬廣。通常，一首音樂的旋律音域可用「窄」、「適中」、以及「寬闊」三個字眼來形容。

譜例 1

兒歌「小蜜蜂」，該曲只包含五個相鄰連續的音符—Do、Re、Mi、Fa、Sol，故屬於音域狹窄型的音樂。

譜例 2

70 年代末，台灣流行音樂歌手蘇芮所主唱的「是否」，是一首音域非常寬闊的流行音樂。在本章中所節錄出來的樂段，其最高音與最低音就有十度音程距離之遠。最低音是 Sol，最高音是高音降 Si。

二、形狀 (shape)

旋律線的形狀主要取決於旋律線「朝上前進」、「朝下前進」、或者以「保持穩定且起伏不大的靜止狀態前進」這三大主要行進方向。因此，所產生的旋律線形狀便有可能是往上爬升的旋律線條、往下滑行的旋律線條、波浪形的旋律線條、拱形的旋律線條等等的線條形狀。

三、級進與跳進的運動方式 (conjunct and disjunct movement)

這項特質是針對旋律線內各音之間皆以「級進」（像爬樓梯或下樓梯一般）的方式進行，這種情形便可稱作旋律線內部是以「級進的運動方式或狀態」（movement in a joined, connected manner），朝上方或下方前進。例如西洋人過耶誕節時所喜愛唱的一首名為「Joy to the World」的聖歌（譜例 3）開始的旋律部分便是一個由高往低的方向，且以級進的運動方式所譜成的旋律線。

譜例 3

耶誕聖歌「Joy to the World」，以其「下行級進」的旋律著稱。

如果一條旋律線內，每前後相鄰的音高差距出現較大的音程距離時，這種情形便可稱作旋律線內部是以「跳進的運動方式或狀態」（movement in disjointed, disconnected intervals），朝上方或下方前進。例如電影「遠離非洲」的主題曲（譜例 4），一開始的旋律部分便是一個極佳的例子。

譜例 4

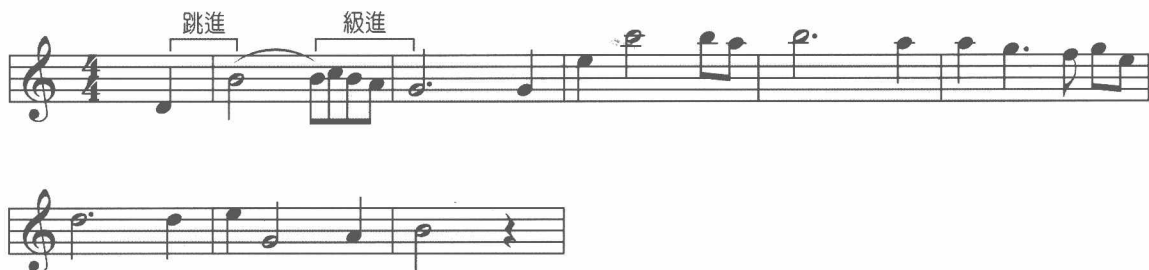
在電影「遠離非洲」主題曲的旋律線內，兩音之間頻頻出現朝上與朝下級進與跳進兩種運動方式。

另一個類似的例子就是台灣早期老歌「一隻鳥仔哮救救」。當然，多數的時候，一條旋律線內常常同時出現這兩種的音程運動狀態，而不會自始至終維持在單一的音程運動狀態，其目的當然就如前所述，是為了表達潛藏人性中的各種情感。例如電影「似曾相識」的主題曲與電影「狂沙十萬里」裡的「吉兒之歌」（譜例 5）就是個非常好的例子。

譜例 5

電影「狂沙十萬里」裡的「吉兒之歌」，其旋律內部同時出現朝上與朝下級進與跳進的兩種運動方式。

通常，當旋律線內來回級進的運動方式比跳進多時，這樣的旋律線可形容為旋律線的波形起伏不大、延展性不會太曲折；而當旋律線內來回跳進的運動方式多於來回級進的運動方式時，這樣的旋律線可形容為旋律線的波形起伏很大、延展性很豐富曲折。早期台語歌曲「思想起」也是一首同時用到來回級進與跳進運動方式所創作出來的例子，其旋律線的延展與起伏非常的豐富而曲折。

第三節 旋律的結構

早在 1923 年，Knud Jeppesen 在其出版的一份有關十六世紀作曲家帕勒斯提納之音樂風格的研究中，即提到「音樂本身就是一種語言」。近年來，也有不少語言分析學者，例如 Ferdinand Saussure、Nicholas Ruwet、J.-J. Nattiez 等人，致力鑽研「音樂符號學」(Musical Semiology) 的研究。音樂符號學隸屬「音樂美學」(Music Aesthetics) 的範疇。符號學視音樂是一種將各種音樂要素彼此交互作用後，產生關聯性密切的網狀組織。這些音樂要素，包括和聲、旋律、節奏等等，全都受到各自結構法則之概念的支配，然後再綜合構成一個全備的音樂語句。

除了音樂符號學之外，音樂美學裡另一門備受矚目的論述就是「音樂語意學」(Musical Semantics)，其主要提倡者是 Deryck Cooke。Cooke 在其著作「音樂的語言」(The Language of Music) 中，運用「類推」(analogy) 的方式來比較音樂與語言之間的類似性。儘管有部分音樂美學學者對音樂符號學與音樂語意學抱持負面懷疑的態度，但他們不會排斥一項事實，那就是音樂有其自身類似語句的結構。凡是上過曲式學課程或有作曲經驗的人都不會反對這個觀點。

既然音樂有其自身的結構，那麼每一項音樂要素的結構就是構成一首音樂完整結構的分子。就旋律的結構而言，其基本構成要素有二：(1)終止式 (phrase cadence)；(2)旋律的對稱性與非對稱性 (symmetrical melodies/asymmetrical melodies of irregular length)。

一、終止式 (phrase cadence)

終止式在「調性音樂」(tonal music)中是一種特殊的和聲進行的「聲音模式或旋律輪廓」(a melodic or harmonic configuration)，目的是給旋律線製造一種停歇或停止的感受。大多數的旋律線或樂句在進行一段時間後，必定會產生「停歇」、「喘口氣」的需要。樂句需要「稍作停歇」的情形，就好比文句進行一段時間後，需要「換氣」的情形相仿。

在文章中，我們運用逗號、頓號、句號、或是驚嘆號來表示「停頓」、「停歇」、或「停止」的狀態。在音樂中，我們就運用各種不同的「終止式」來表示樂句中各種不同的「停止」狀態。換言之，音樂的終止式等同於文章中的標點符號。若終止式的功能像「逗號」一般，則該樂句必會留給聽眾一個「未獲致結論」與「尚未結束」的印象，讓聽眾在心理上感到還有更多的音樂要出現；若終止式的功能像「句號」一般，則該樂句旋律與和聲進行會讓聽眾在心理上產生「告一段落」的結束感覺。

常用的終止式大約可分為五種類型：(1)完全正格終止式；(2)不完全正格終止式；(3)變格終止式；(4)半終止式；(5)假終止式。每種終止式至少包含兩個和聲進行的聲音型式，不但在古典音樂中常遇到這些終止式的聲音型式，時下常聽到的流行音樂也處處可見。可惜的是，大多數的人並不認識它們。儘管如此，大多數的人還是隱約能夠辨認得出旋律的起點與終點，此乃因涉及另一重點，那就是帶有特殊終止式的旋律輪廓所造成。

(一) 完全正格終止式 (perfect authentic cadence)

這個終止式和聲進行的聲音模式是從調性音階中的V級和絃進行到該調的I級和絃，也就是主和絃。其和聲進行的聲音模式最像標點符號裡的「句號」。任何旋律進行到這組聲音模式時，皆會給人一種完滿的「結束感」。請試著回憶兒歌歌詞「一閃一閃亮晶晶，滿天都是小星星」⁸，其中的「小星星」留在你耳朵內的和聲進行型式(譜例 6)，不是旋律的本身，而是隱藏在旋律背後且為旋律伴奏之和聲進行的印象。那組聲音型式就是V級進行到I級的完全正格終止式的聲音模式。