

學習音樂百科全書

3

執行編輯：劉 菁

編 輯：楊淑嫻 朱明華 郭灼美

美術設計：王薇薇

插 畫：王薇薇 吳雪燕 馮亞敏

攝 影：吳玢瑾 劉怡村 鄭哲明

分色製版：四海電子彩色製版股份有限公司

印 刷：偉勳彩色印刷股份有限公司

照相打字：超群照相打字有限公司

本書紙張係由寶隆紙業股份有限公司提供

學習音樂百科全書③ 音樂家的故事

初 版：中華民國69年11月

二 版：中華民國70年元月

發行人：蔡 辰 男

出版者：百科文化事業公司

登 記 證：行政院新聞局台業字第一九四四號

地 址：台北市敦化南路477號B2

電 話：(訂書專線)7511653

郵撥帳號：134392

定 價：(全套四冊)新臺幣4000元整

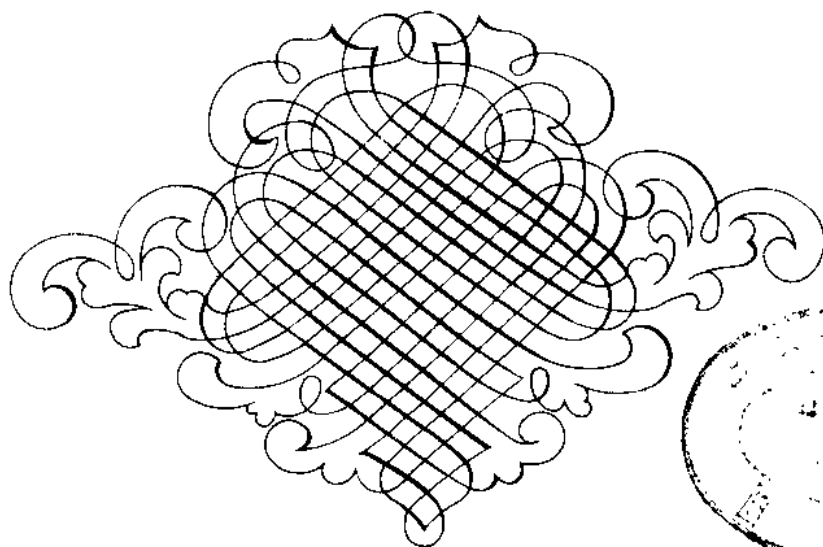
版權所有 翻印必究

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	1100.365
登记号	40115

學習音樂百科全書

音樂家的故事

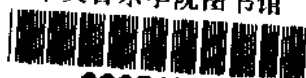
3

百科文化

40115

中央音乐学院图书馆

00021515

本書的特點與結構

1. 本書主旨不是為音樂學習音樂，而是希望讀者能藉音樂得到更多的啓示。

你喜歡音樂嗎？或許有些人只是喜歡電視、收音機裡所播放的音樂，但是對於學校的音樂教學却提不起興趣。而有些人雖然僅僅聽過貝多芬、莫札特的名字，但却也可以體會出這些音樂創作中的特別意義。

這本書乃是針對喜歡音樂的人們一無諳喜歡那一種音樂一編寫而成，也希望讀者在讀完這本書後，能有意猶未盡的感覺。

其實音樂和其他學科都有很深的關連性。在某種意義上，國語、社會、理科、算術、道德、體育……等等的科目就如一條線的開端，令人連想到音樂的領域裡。同時在學習音樂的時候，如果能夠瞭解語言的組成（國語），以及瞭解歐洲的歷史、社會、乃至於生活方式（社會、歷史的情形、地理的分野），這樣一來，學習音樂的氣氛和樂趣，就能有更深一層的意義。

所以這本書在編排上，除了以敘述音樂為主題外，也儘可能的介紹與音樂有深厚關係的國語、社會、圖案、算術、理科、道德等等知識。

2. 注重圖解方式的解說

本書盡量採取圖案方式討論音樂的問題，使全書連成一氣。

第3冊

藉著音樂學習道德「音樂家的故事」

當各位在無意中聽到一首音樂，猛然產生驚訝的感覺時，是否也會同時連想到創作這首音樂的作者，他所擁持生命意義是什麼？他是在什麼情況下完成這首音樂？

在第3冊中穿插一些各個時代的音樂家如何渡過一生的故事。

第2冊

藉著音樂學習國語「音樂創作與欣賞」

各位可知道在我們的語言中，含有韻律嗎？第2冊的前半段「作曲教室」就是研究有關音樂的創作而將語音學的韻律與之融合。

對於那些豆芽菜般的音符和一些煩複記號的出現，祇要肯下功夫研究，自然可以理解。

第2冊的後半段，以蒐集中、小學校所學習的名曲為主，至於作品鑑賞的要點，儘量配合圖片或圖解來說明，使讀者可以很容易的瞭解。

第3冊

藉著音樂學習社會「音樂家的故事」

原始社會的形態與音樂、古代帝制與音樂、中世紀封建主義社會的成立，崩潰與音樂、絕對主義與音樂、以及民主時代社會群眾擁有實力後與音樂的變化，更進一步就是民族獨立與音樂、戰爭與音樂等關係。在第3章所敘述的西洋音樂的歷程就是以人類的歷史步調加以描繪。

以中學生程度所瞭解的世界歷史動脈足可以認知音樂的形態。

第 1 冊

藉著音樂學習樂作「各類樂器與演奏」

原始古代的人們為了讓日常生活中介入音樂，於是開始有了樂器的製作，那麼讓我們也削好木器，拉上弦，製作音樂的道具吧！

這種一面製造樂器，一面了解有關樂器誕生的歷史，以及聲音的魅力，能使我們對音樂有更多的認知。

樂器製作完成後，就是如何進入演奏的階段了。

第 1 冊

藉著音樂瞭解理科、算數「各類樂器與演奏」

音樂與算術或理科都有非常深切的關係。就如聲音到底怎麼形成、如何傳達？為什麼我們可以發出聲音？為什麼樂器會發出音響等等事情，本書儘量採用各種實驗、圖解，使讀者更容易瞭解。

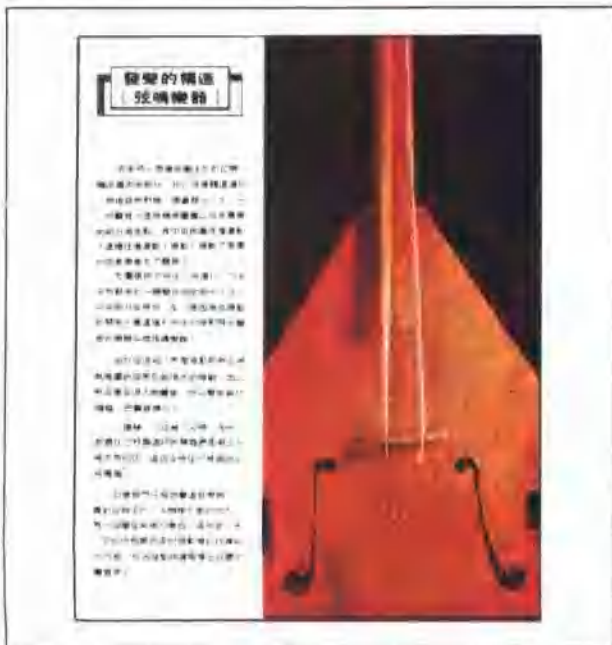
第 4 冊

3. 使用活用辭典「實用音樂辭典」使研究的內容更加深刻

第 4 冊「實用音樂辭典」蒐集了第 1 冊到第 3 冊中有關的事典。在其他各冊中亦分別加以列出目錄，如果您想瞭解其中的細目，可以很方便的加以對照。

第 1 篇是「音樂用語辭典」，第 2 篇是「作曲家人名辭典」，第 3 篇是「名曲辭典」。

在每一個項目的後面，都把文中有關事項的冊數以及頁數表示出來。這樣可以使後面的關係，或背景等做全盤的瞭解，十分方便。

西洋的音樂	7
音樂的起源	8
古代的音樂	10
音樂與祭典	12
音樂的喜悅	14
畢達哥拉斯與柏拉圖	15
歌的時代	16
教會的歌	18
騎士的歌	20
多聲的歌	22
宗教改革與音樂	24
派雷斯利拿與拉索	25
合奏的時代	26
歌劇的誕生	28
組曲與宮廷	30
合奏的喜悅	32
偉大的風琴	34
樂器的故事	36
小提琴的發源地—克雷摩那城(義大利)	37
這個時代的主要音樂家	38
韓德爾的故事	38
巴赫的故事	42
韋發第的故事	46
弗列斯可巴第及其他	47
形式的時代	48
和聲的音樂	50
宮廷的音樂	52
音樂的幽默	54
這個時代的主要音樂家	56
海頓的故事	56
莫差特的故事	60
葛路克、史塔密次及其他	66
文學的時代	68
用音樂描寫	70
標題音樂	72
他們如何表現音樂	74
這個時代的主要音樂家	76
貝多芬的故事	76
舒伯特的故事	82
蕭邦及其他	86
民族的時代	98
民族的音樂	100

民族劇.....	102
大型管弦樂團.....	104
大眾音樂.....	106
這個時代的主要音樂家.....	108
華格納及其他.....	108
多變的時代.....	124
印象主義的音樂.....	126
原始主義和新古典主義.....	127
十二音列主義與神秘主義.....	128
社會主義的實在論與民族主義.....	129
噪音主義、打樂器主義.....	
微分音程主義.....	130
這個時代的主要音樂家.....	132
德布西及其他.....	132
情報的時代.....	142

音樂系列、現實音樂、電子音樂、偶然性的音樂.....	144
現代的古典音樂.....	146
現代的大眾音樂.....	147
音樂的歷史與我們的未來.....	148
現代的音樂家.....	150

中國的音樂.....	151
鈎類.....	152
土類.....	152
革類.....	152
木類.....	153

石類.....	153
金類.....	153
絲類.....	153
竹類.....	154
管樂類.....	154
弦樂類.....	154
擊樂類.....	155
笙.....	155
性能.....	155
笙轉調之研究.....	155
指法.....	155
笙的持法與姿勢.....	156
吹奏技巧.....	156
笛子.....	156
琵琶.....	157
琵琶揮奏的姿勢.....	157
琵琶音位及定音.....	158
指法符號的認識.....	158
彈挑的應用.....	158
輪指的要領.....	159
泛音的音位.....	159
推拉的研究.....	160
結論.....	160
琵琶右手指法符號.....	161
琵琶左手指法符號.....	161
三弦.....	162
三弦的構造.....	162
三弦的奏法.....	163
月琴.....	163
奏琴.....	163
月琴、奏琴的奏法.....	163
阮.....	164
阮之種類.....	164
阮之調音.....	164
阮之奏法.....	164
南胡.....	166
南胡的奏法.....	166
樂器調音的方法.....	167
南胡.....	167
中胡.....	168
大胡.....	168
低胡.....	168
琵琶.....	169
古箏.....	169
樂器的調理與保養.....	170
共同部份.....	170
管樂器部份.....	171

●主編

莊常惠 國立藝術專科學校音樂科教授

●審閱校訂（按筆劃順序）

申學庸 中華民國音樂學會常務理事

李永剛 前政治作戰學校音樂系主任

邱義強 台灣省立交響樂隊研究員

陳功雄 萬萬中華民國合唱團團長

張保榮 前國防部示範樂隊編譯

黃一平 中華電視台編審

陳中平 國立藝專音樂科教授

達靜宸 台中師範專科學校教授

顏廷階 台北師範專科學校教授

●協助

國立藝專音樂科

國立藝專國樂科

功學社

（本書圖片經以上三者提供資料，特此
申致謝忱。）

西洋的音樂

音樂的起源

傳說人類最初由類似人猿的動物進化而來。好幾百萬年前居住在森林中，以吃食植物的果實為生，然後才轉移至陸上。

這些人猿為了確保食糧，以及各種恐怖動物和自然界的挑戰，飽嘗森林中的各種生存競爭經驗。在這種生存競爭下，他們發明了各種的道具和武器，也得知集團的重要性，這就是所謂的人類。人類的祖先以後逐漸擴展他們的生活領域，並不僅限於採集植物的果實或是靠狩獵為生，他們逐漸知道如何栽培可食性植物的農耕技術。我認為音樂就是在人類為了生存而發明道具時，所產生的附屬物。

我們的四周，為什麼需要音樂呢？

在阿魯達米拉洞窟中所描繪「牛」的圖案。這種圖案在充滿咒符或祈禱的心情下製作而成。原始時代的音樂也是注入同樣的情感下完成的。

究竟音樂是何時以及如何產生的呢？你是否曾注意，當你對老師或父母有一股強烈的傾訴意念時，你所說的話語，也就自然而然地帶有歌唱的韻味。或者是當你心情愉快時，連講話也都是帶有跳躍音符的呢！

19世紀的大音樂家華格納曾說：「音樂起始於語言」。也就是說，當語言無法表達的時候，音樂就跟著產生了。

當你想表達心中強烈的傾訴意念時，就產生了旋律。但是儘管如此，音樂如果沒有聆聽的對象，恐怕也就不可能有音樂的存在了。有了能聆聽傾訴、共同分享音樂的喜悅的對象，才能有音樂的存在。對象並不僅限於父母及老師，而是與社會整體有共同的關連。

西元六千年前左右，人類的祖先為了便於畜牧及耕作，發明了各種的工具，這個階段就是新石器時代。人類當初是由自己的親戚或血肉相連的人們相互組成集團，這就是所謂民族社會的產生。

人類為了要在恐怖的動物和自然界的威脅下求得生存，創造了屬於自己的集團，並且藉著靈魂或神的力量與之對抗。在這種社會環境下，音樂更加重了它的重要性。

軍樂隊。
戰爭、勞動：
音樂可以鼓舞那些參與戰爭與勞動人
們的情緒，提高了戰鬥意志與作業能
力。

教會的彌撒。

結婚儀式；
莊嚴的儀式、慶祝儀式、歡樂場合
中，穿插音樂，助長氣氛，凝結參
加禮儀人們的情緒。

教堂的鐘
美妙的鐘聲響起，通知鎮民們
們前來集會。

疾病的治療：
音樂可以治療生理
與心理的疾病

音樂療法

管弦樂團或收錄音機的欣賞
心理的慰藉。生存的喜悅：人類直接面臨煩惱、
困難。悲哀等心理創傷時，音樂可以幫助打開心
靈的結，並且帶給人們滋潤與安祥

古代的音樂

西元前四千年至二千年左右，人類文化有著極為顯著的進步。現在的伊拉克——幼發拉底、底格里斯河附近有著繁榮的美索不達米亞文明，尼羅河附近有繁榮的埃及文化，以及恒河流域的印度文明和黃河流域的古代中國文明等，為人類的文明帶來了曙光。這些文明發源的遺址，雖然經過數千年，直至於現在仍有深遠的影響。因為他們帶來的文明正是代表著人類生活的起點。

在這種古代的文明曙光中，音樂所扮演的角色是什麼？所產生的又是何種音樂？

這個時代所發掘的金字塔或文字中，並沒有關於音樂的記載，他們的表演、歌唱均在時空下消失無踪。但是有關他們表演的情形、使用的樂器等，却可從當時留下的壁畫、彫刻、遺物等，獲知一二。

至於受到東方文明影響而開花結果的希臘文明，他們對音樂又抱著什麼樣的態度呢？

音樂與祭典 12—13

音樂的喜悅 14—15

王者的力量

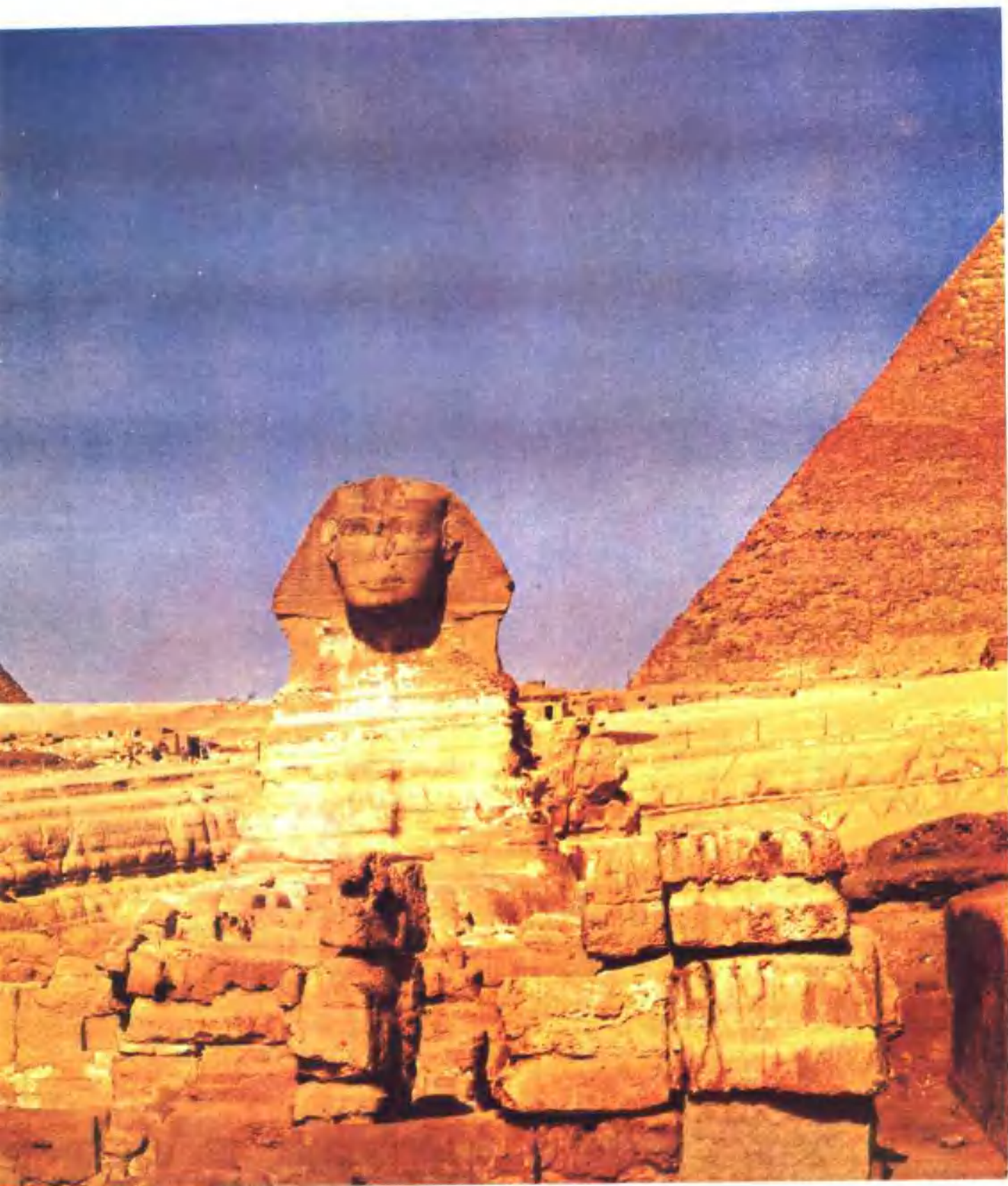
河川帶給古代文明無窮的力量和恩惠。每年固定的季節裡，這些河川就會引起氾濫，給予附近的農田充足的水分和各種的養分，但是對於附近居民來說，也是一種自然的暴力。所以洪水固然有它良好的一面，但是就壞的一面來說，人類居住在這種惡劣的環境下，必須同時兼顧防止洪水和開拓耕地的工作。他們進行堤防的構築、池塘的挖掘，但是這些土木事業，需要具有大量的材料、充分的勞動力、優秀的技術等先決條件。

光憑著自己親戚、朋友的小型社會力量，是不是以抵抗自然的力量。在這種情況下，由許多不同的人組成的大型集團應運而生，同時產生了一位強有力的統治者管理這廣乏的土地。這就是古代的國家——王族的統治。

B.C. 6000—A.D. 400

- BC6000年左右：新石器時代（人類學習農耕、畜牧的技術，開始經營社會生活。）
- 4000年~2000年左右：古代文明開始產生（美索不達米亞、埃及、印度、黃河文明）
- 1000年左右：在希臘形成都市國家
- 400年左右：希臘提倡民主政治
- 200年左右：在日本是彌生時代的開始
- 4年左右：基督教產生
- AD177年：形成廣大的羅馬帝國
- 239年：大和王朝派特使至魏朝
- 250~304年：羅馬的希臘正教教徒遭受迫害
- 313年：希臘正教成為羅馬國教
- 375年：日耳曼民族大移動

埃及的人頭獅身與金字塔

古代國家的祭典屬於政治人事

古代的國家裡，王族的祭典與音樂之間有著密不可分的關係。

可以說祭典就是政治的大事，也是政治的基本。為什麼有這種情況發生呢？因為當時並沒有進步的科學，國家的政治完全依照神明「天理」行事。換句話說，他們接受神的指示，施行政治。

因此音樂形成了與神交往和不可思議的超越語言的力量，於是祭典便在這種種音樂的力量下，由王者主持與神交談，產生了所謂的宗教儀式。所以祭典被稱之為古代政治的大事。

通常祭典都是在大規模，而且莊嚴的氣氛下進行。為什麼祭典必需由王者主持呢？這是為了要向國民顯示他統治廣大土地的權威，而且讓國民充分瞭解，王者的意志就是神的意志。

在祭典當中使用的音樂，通常都是由樂器伴奏，並且伴隨著舞蹈和歌唱。

美索不達米亞的古代都市，在烏魯的神殿。由王者率領神官僧侶

中國的雅樂是祭典進行中使用的音樂

音樂的遺產（美索不達米亞・埃及）

用黃金鑲成牡牛形狀的豎琴，這是由美索不達米亞的烏魯遺跡中挖掘出來的古物。

美索不達米亞的音樂情形上部的四人可能是僧侶。下部是描繪豎琴的圖案，並且有牲品吊在旁邊。這是紀元前二六〇〇年的古物。埃及的彈豎琴的雕像紀元前一二〇〇年左右的古物。

美索不達米亞的軍樂使用類似七絃琴的弦樂器，以及類似鈸的鑼樂器。這是紀元前七世紀左右的古物。

爬上這個神殿，據說可以透過音樂，聽到神的聲音。

最初透過音樂追求〈美〉 與〈道德〉的希臘人

自古希臘時代開始，就已把音樂視為一種美感，積極的把它當成生活中的一項娛樂。深受著美索不達米亞和埃及文明影響的希臘人，是一支極為優秀的民族，在尚未出現以「人類為中心」的思想時，希臘人就是第一位清晰表達這種思想的民族。

西元前一五〇〇年左右，希臘人開始進出愛琴海，在西元前一〇〇〇年左右，組成了都市國家，不久他們基於市民的平等和自由的原理，開始施行所謂的民主政治。由於希臘人具有愛好自由的溫和感受性和想像力，以及愛好真理和美的心理，追求調和與均衡的心，乃至於達到合理的精神，基於這些條件，終於產生燦爛的希臘音樂。

希臘的音樂與祭典也有很深的關連。每年的春天都會舉行戴奧尼索斯的祭拜儀式。在明媚的地中海的陽光下，每一個人似乎都沈醉在這個祭典中，相互的歡唱，並且演奏著樂器，成列的到處遊行。（現代的希臘歌劇中就非常盛行這種行列式的歌劇）。而且在舞蹈和歌劇的影響下，孕育了音樂。

音樂的遺產（希臘、羅馬）

從希臘和羅馬時代的遺物中，我們可以瞭解各個時代所使用的樂器。他們所使用的樂器大致為手指彈奏音響的弦樂器，吉他拉（吉他的先祖），以及構造簡單，聲音十分纖細的七弦琴。他們也使用紀元前六世紀自小亞細亞傳入的銅管樂器。這種樂器是黑管的先祖。此外還有木簫、風琴、笛子等，這些樂器的使用，顯示出他們受到東方文明的影響。

◀ 七弦琴（紀元前五世紀左右，希臘出品的瓶罐上所描繪的圖案）

▶ 木簫，希臘時代的浮雕

▼木簫與吉他拉 4 元前五世紀左右的阿特蘭里基的壁畫

畢達哥拉斯與柏拉圖

屬於希臘時代的數學家兼哲學家的畢達哥拉斯，他寫出有關的音階定義。對於弦或管所使用的長度音符，他使用數學算出音程。

另一方面，哲學家柏拉圖在他出版的「國家論」一文中，區分了音樂對國家的好處與壞處。他認為帶有雄壯、莊嚴的氣氛，屬於好的音樂；對於那些軟弱、富有攻擊性的音樂，他認為是壞的音樂。

柏拉圖