

未來出版

音樂， 不只是音樂

認識古典音樂的
40堂課

音樂不是才藝，也不是人生的目的，而是一種媒介。

藉由這些音樂的人事物，
我們思考、直視生命的本質，
培養詮釋自我生命的能力。

彭廣林 / 著

音樂， 不只是音樂

認識古典音樂的
40 堂課

彭廣林 / 著

音樂，不只是音樂

認識古典音樂的40堂課

作者——彭廣林

副總監——吳毓珍

主編——吳令葳

責任編輯——吳毓珍

封面暨美術設計——嵐子

出版者——遠見天下文化出版股份有限公司

創辦人——高希均、王力行

遠見·天下文化·事業群 董事長——高希均

事業群發行人／CEO——王力行

出版事業部總編輯——許耀雲

版權部經理——張紫蘭

法律顧問——理律法律事務所陳長文律師

著作權顧問——魏啟翔律師

社址——台北市104松江路93巷1號2樓

讀者服務專線——02-2662-0012

傳真——02-2662-0007；02-2662-0009

電子信箱——cwpc@cwgv.com.tw

直接郵撥帳號——1326703-6號 遠見天下文化出版股份有限公司

製版廠——中原造像股份有限公司

印刷廠——中康彩色印刷事業股份有限公司

裝訂廠——明輝裝訂實業有限公司

登記證——局版台業字第2517號

總經銷——大和書報圖書股份有限公司 電話(02)8990-2588

出版日期——2014年3月31日第一版第一次印行

定價／320元 ISBN：978-986-320-431-2 書號：FC008 www.bookzone.com.tw

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

音樂,不只是音樂:認識古典音樂的40堂課/彭廣林著.

-- 第一版. -- 臺北市:遠見天下文化,2014.03

面:公分.-- (Classics)

ISBN 978-986-320-431-2 (平裝)

1.音樂 2.通俗作品

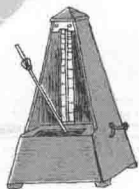
910

103005473

※ 本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換。

目錄

前言 培養詮釋自我生命的能力 004

第 1 篇 音樂觀念探索 / 006

什麼是好聽的聲音？	008
聲音有顏色嗎？	011
法拉利與 BMW	014
急驚風與慢郎中	019
練琴好累喔！	023
有教無類，因材施教	026

第 2 篇 音樂歷史小故事 / 030

古典音樂的發源地	032
阿彌陀佛與阿們	036
古典音樂與歐洲貴族	040
啓蒙運動與法國大革命	044
十九世紀歐洲的家庭娛樂	048

第 3 篇 音樂小常識 / 052

調音器與節拍器	054
好貴的樂器！	058
為什麼聽音樂會要有規矩？	062
獨奏與重奏	066
說故事聽音樂	071

第 4 篇 認識樂器家族 / 082

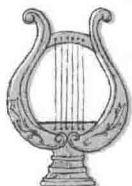
鋼琴與它的祖先們	084
小提琴家族	090
木管的大家族	095
雄壯威武的銅管家族	100
敲敲打打的樂器家族	105

第 5 篇 認識樂團組合 / 110

古典音樂的代言者——交響樂團	112
戶外親善大使——管樂團	118
弓弦舞動——弦樂團	124
古典組合的代表——弦樂四重奏	129
快樂二人行——各式各樣二重奏	135

第 6 篇 認識音樂家 / 140

紅髮修士韋瓦第	142
從台灣頭走到台灣尾的巴哈	148
高貴的音樂僕人——海頓	155
你可以慢一點，莫札特！	162
不要生氣，貝多芬！	170

第 7 篇 認識演奏家 / 178

他最厲害——帕格尼尼	180
他最浪漫——拉赫曼尼諾夫	188
二十世紀宗師卡薩爾斯	194
備受歡迎的魯賓斯坦	201
永遠站在最高峰的海飛茲	207

第 8 篇 認識古典名曲 / 214

青青草原的〈快樂頌〉	216
〈少女的祈禱〉（倒垃圾囉！）	222
〈遊子吟〉的大學慶典	227
〈新世界〉的念故鄉	232
〈我的名字是咪咪〉	239

後記 台灣的古典	246
參考書目	252

音樂， 不只是音樂

認識古典音樂的

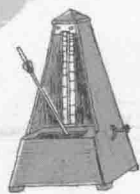
40 堂課

彭廣林 / 著

目錄

前言 培養詮釋自我生命的能力 004

第 1 篇 音樂觀念探索 / 006

什麼是好聽的聲音？	008
聲音有顏色嗎？	011
法拉利與 BMW	014
急驚風與慢郎中	019
練琴好累喔！	023
有教無類，因材施教	026

第 2 篇 音樂歷史小故事 / 030

古典音樂的發源地	032
阿彌陀佛與阿們	036
古典音樂與歐洲貴族	040
啓蒙運動與法國大革命	044
十九世紀歐洲的家庭娛樂	048

第 3 篇 音樂小常識 / 052

調音器與節拍器	054
好貴的樂器！	058
為什麼聽音樂會要有規矩？	062
獨奏與重奏	066
說故事聽音樂	071

第 4 篇 認識樂器家族 / 082

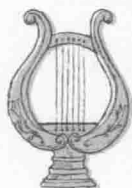
鋼琴與它的祖先們	084
小提琴家族	090
木管的大家族	095
雄壯威武的銅管家族	100
敲敲打打的樂器家族	105

第 5 篇 認識樂團組合 / 110

古典音樂的代言者——交響樂團	112
戶外親善大使——管樂團	118
弓弦舞動——弦樂團	124
古典組合的代表——弦樂四重奏	129
快樂二人行——各式各樣二重奏	135

第 6 篇 認識音樂家 / 140

紅髮修士韋瓦第	142
從台灣頭走到台灣尾的巴哈	148
高貴的音樂僕人——海頓	155
你可以慢一點，莫札特！	162
不要生氣，貝多芬！	170

第 7 篇 認識演奏家 / 178

他最厲害——帕格尼尼	180
他最浪漫——拉赫曼尼諾夫	188
二十世紀宗師卡薩爾斯	194
備受歡迎的魯賓斯坦	201
永遠站在最高峰的海飛茲	207

第 8 篇 認識古典名曲 / 214

青青草原的〈快樂頌〉	216
〈少女的祈禱〉（倒垃圾囉！）	222
〈遊子吟〉的大學慶典	227
〈新世界〉的念故鄉	232
〈我的名字是咪咪〉	239

後記 台灣的古典	246
參考書目	252

培養詮釋自我生命的能力

兩千五百多年前，古希臘與中國不約而同提出音樂在教育中所扮演的重要角色。因為，懂得欣賞音樂，代表對幾何所呈現的和諧之美的理解，代表一個人真正的鑑賞能力。

時至今日，古代的教育理念與做法，顯得格外的發人省思。其實，每個人的一生大約八十年左右，如果站在全球七十億人口的角度來看，我們每個人的一生是如此渺小而微不足道。這是統計量化的角度，很真實但很難讓人接受。正因為如此，我們必須賦予自己存在的正向意義，而這正是我認為教育最重要的一個功能——培養一個人詮釋自我生命的能力。讓每個人在接受教育後都能述說自己的故事；一群人在一起說故事，就是在創造歷史！

同樣都是建構在幾何數理的基礎上，美的事物、和諧的聲音，是數字從質化的角度來看生命的一種科學，也是一種語言，現在統稱「藝術與音樂」，它培

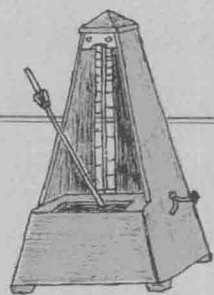
養人們用理性的思維做感性的表達。

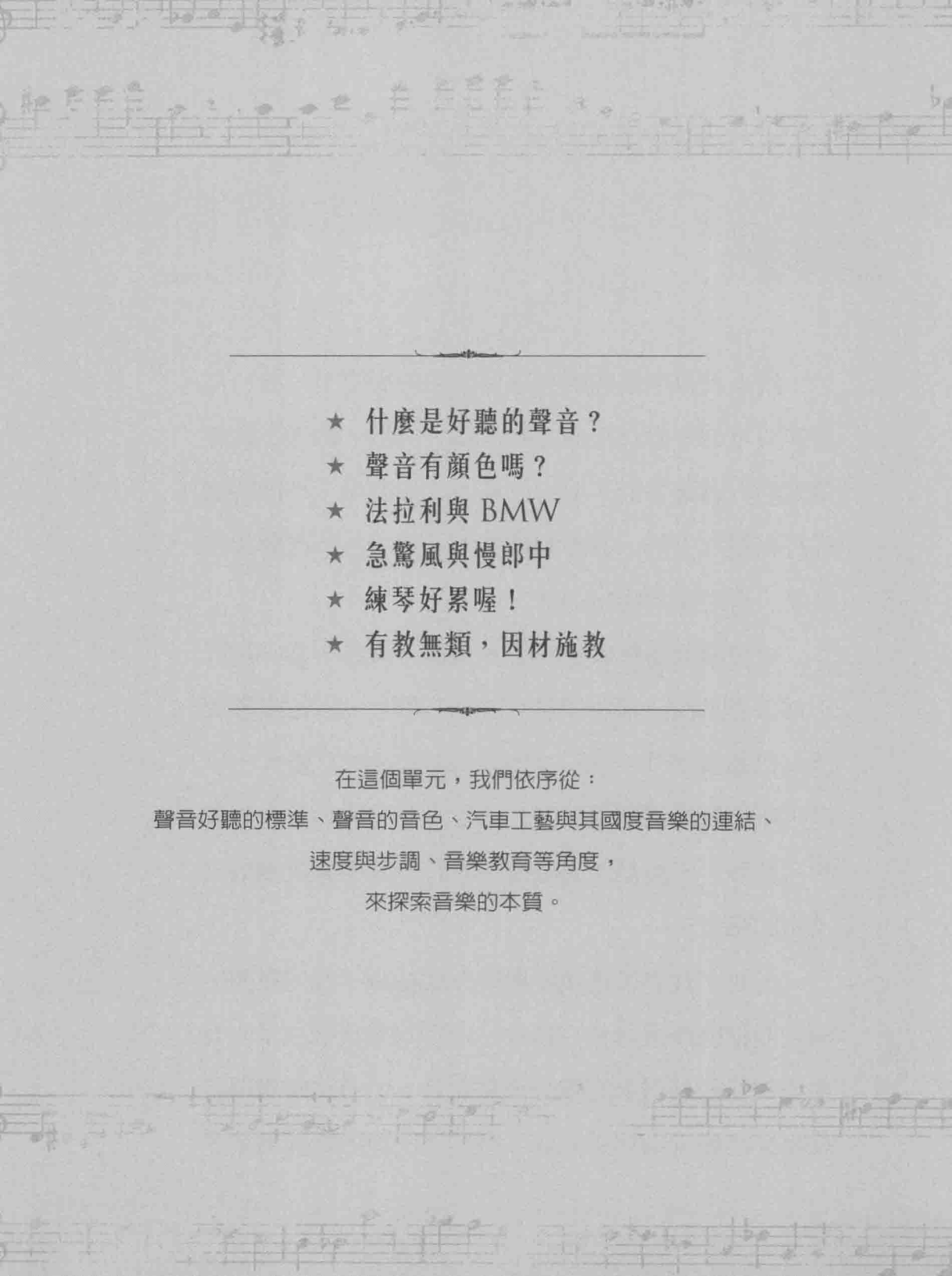
在一個質量兼具的教育環境，必然比一個只重量化結果的學習環境，更能培養出對人類社會做出積極正面貢獻的人才。雖然學習是終身的事情，但成長進入青春期卻是每個人啓蒙的關鍵時期。這正是本書寫作的主要對象。也正因為如此，在書中所使用的文字，已脫離童言童語的口氣，直接以成人的語彙來表達。

在這本書中，從八個不同的角度來介紹西歐古典音樂，背後邏輯或許可視為分類歸納與線性推演的思考模式，從結構性的概念，來認識理解所謂的「古典音樂」。或許，以此方式閱讀這本書會是一個開始，而不是結束。

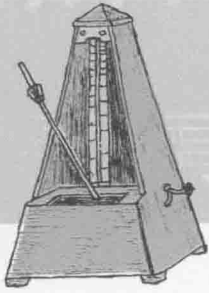
最後，要給《未來少年》按個讚！在這一塊已被遺忘的出版市場，本著閱讀知識的理念，不惜成本、努力耕耘，讓人看見台灣出版業的競爭力。也要感謝專業認真的毓珍，在她一路的督促下，本書得以誕生！

第1篇
音樂觀念探索

-
- The background of the page features faint, light-colored musical notation on staves, which are partially visible at the top and bottom edges. The notation includes notes, stems, and clefs, creating a subtle, artistic backdrop for the text.
-
- ★ 什麼是好聽的聲音？
  - ★ 聲音有顏色嗎？
  - ★ 法拉利與 BMW
  - ★ 急驚風與慢郎中
  - ★ 練琴好累喔！
  - ★ 有教無類，因材施教
-

在這個單元，我們依序從：
聲音好聽的標準、聲音的音色、汽車工藝與其國度音樂的連結、
速度與步調、音樂教育等角度，
來探索音樂的本質。

什麼是好聽的聲音？

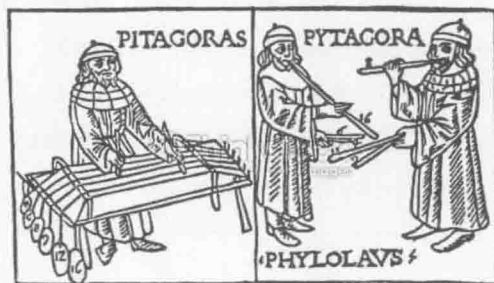
兩千五百年前在歐洲某個城邦的街道上，有一位身穿白袍的智者正在優閒的走路。突然，路旁打鐵鋪傳來的打鐵聲吸引了他的注意力。他發現，不同的鐵鎚打在鐵片上時，發出的聲音不一樣，有時候聽起來悅耳，有時候卻相當刺耳。

這位觀察事物敏銳的智者走進打鐵鋪一看，鐵匠正用五把鐵鎚，兩把兩把的敲打鐵片。起先智者認為，打鐵聲音不一樣，是因為鐵匠用的力量大小不同，所以他請鐵匠用同樣的鐵鎚、不同的力量敲打鐵片。結果，不論是大力敲或小力打，都不會改變敲打出來的聲音。

於是，智者又請鐵匠換個方式打鐵：五把鐵鎚，兩把兩把輪流組合敲打鐵片。奇妙的事情發生了：有些鐵鎚組合敲出來的聲音依然刺耳，但有些鐵鎚組合敲出來的聲音則非常好聽；幾個不同組合鐵鎚敲出來

的聲音，甚至產生不同音高的和音（雙音）！因此，智者將注意力轉移到能產生好聽和音的鐵鏈上。他觀察到，這些鐵鏈的長度都差不多，於是順手將這幾把鐵鏈拿來甩一甩。

這一甩，不得了！他有了驚天動地的發現。他分別秤了一下這五把鐵鏈的重量，如果兩把鐵鏈的重量是 $1 : 1/2$ ，敲出來的和音就是八度；如果兩把鐵鏈的重量是 $1 : 2/3$ ，敲出來的和音正好是五度；如果兩把鐵鏈的重量是 $1 : 3/4$ ，敲出來的和音正好是四度。八度、五度與四度，是古典音樂中最和諧的聲音組合，這種組合稱為「音程」，也就是兩個音之間的

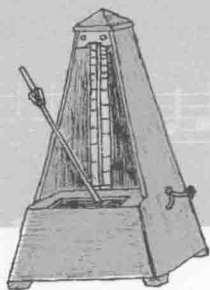
距離。

這位智者叫畢達哥拉斯，這個偉大的發現，後來發展成奠定人類科學文明的基礎，稱為「畢達哥拉斯定律」，或簡稱「畢氏定律」，是每個人都會學到的幾何原理。所以，好聽和諧的聲音是有科學依據的。今天古典音樂聲音好不好聽的標準，建立在兩千五百年前畢達哥拉斯驚人的發現上。而到底什麼是「畢氏定律」呢？簡單的說，就是判斷任何事物比例美不美的一種思考方法。

★上述事蹟記載在歐洲義大利中世紀一位學者所著的一本書，這位學者名字是 Anicius Manlius Severinus Boethius (ca.480—524/26)，這本書的名字是 *De institutione musica* (*The Fundamentals of Music*, A.C. 500)；英譯本 *The Fundamentals of Music*, trans with infro and notes by Calvin M. Bower, New Haven:Yale University Press, 1989

聲音有顏色嗎？

顏色應該是用眼睛來辨識的事物，而聲音應該是用聽的，怎麼可能「看」得見聲音的顏色呢？

音樂神童莫札特的爸爸里奧波德在他 1756 年出版的一本小提琴演奏方法中提到，音樂中聲音的顏色，是藉由模仿繪畫中顏色明（light）與暗（shade）對比的手法來呈現。

講到明暗的對比，我們也可以換一個方式來形容。例如濃與淡：玉米濃湯與清粥小菜指的是食物的濃淡味道；有人濃妝豔抹，有人喜歡素顏。它們其實指的是一個現象：我們生活的世界，是個充滿各式各樣對比的世界。

人的聲音，充滿許多不同對比的聲音，例如男生的聲音與女生的聲音；小孩的聲音與大人的聲音。不管是男生或女生、小孩或大人，有些人的聲音聽起來比較厚重低沉，有些人的聽起來就比較清高嘹亮。這

些不同的聲音，讓我們的耳朵好像聽到許多不同的音色（聲音的色彩）。

如果去音樂廳欣賞有許多不同的管與弦的管弦樂團（又稱為交響樂團）的音樂會，你會發現，管弦樂團演奏出來的聲音，就像個多采多姿的聲音調色盤。在這個調色盤中，你可以聽見金黃色般的銅管樂器聲音；也可以聽見蔚藍大海般的弦樂器拉奏的聲音；高音的木管樂器（例如雙簧管），就像早晨清澈透明的陽光；而長笛吹起一串串快速又流暢的聲音時，川流不息的「莫爾道河」彷彿就在眼前！

所以，有時候顏色帶給我們的不只是「看」或「聽」的感受，而是一種內心的感覺。這是一種經過大腦消化的感覺，也是每個人天生就擁有的本能。

下次有機會聽音樂會的時候，記得好好的用「心」感受聲音的顏色：是溫暖、熱情，或是快樂、輕鬆？還是只想安安靜靜的享受那美好的一刻～