

大學音樂叢書《16》

Scored
for Listening:
A Guide to Music

音樂欣賞教程

林肇華・林肇富合譯

天同出版社

音樂欣賞教程

林肇華 合譯
林肇富

【定價 200 元】

天同出版社 印行

社址：台北市敦化南路 659 巷 6 號

郵撥 0008821-1 號 • 電話 700-2100

發行人：華 武 駟

中華民國 74 年 2 月出版 • 本社登記證局版台業字八六四號

版權所有 ❖ 翻印必究

大學音樂叢書《16》

音樂欣賞教程

林肇華・林肇富 合譯

天同出版社

GUY ALAN BOCKMON

WILLIAM J. STARR

University of Tennessee

wt 17/39

**Scored
for Listening:
A Guide
to Music**

Library of Congress Catalog Card Number: 59-9799

目 錄

譯者序.....	7
著者序.....	9
如何去領悟參考樂譜.....	13
緒 論.....	19
第 1 部份 音色	21
第 1 章 人聲.....	23
第 2 章 樂器.....	27
第 3 章 演出媒介.....	41
第 2 部份 時間的處理	47
第 4 章 節奏.....	49
第 5 章 結構.....	55
第 3 部份 音的組織	57
第 6 章 旋 律.....	59
第 7 章 對位法.....	65
第 8 章 和聲學.....	69
第 4 部份 樂想	73
第 9 章 表現法.....	75
第 10 章 擴充法.....	77
第 5 部份 曲式與類型	85
第 11 章 器樂曲.....	87
第 12 章 聲樂曲.....	103
第 6 部份 音樂風格	111
第 13 章 文藝復興.....	115

第14章 巴洛克	123
第15章 古典時期	133
第16章 浪漫時期	143
第17章 印象主義	159
第18章 二十世紀	163

欣賞用參考樂譜 179

巴哈：第四號清唱劇《基督瀕臨死亡邊緣》	181
巴哈：十二平均律鋼琴曲第一集第二號，C小調賦格	192
巴哈：B小調第二號長笛與弦樂組曲	195
貝多芬：C小調第五交響曲	200
布拉姆斯：作品第一百零八號，D小調小提琴奏鳴曲	216
德佛夏克：E小調第五交響曲《新世界》	227
格列格里聖歌	241
韓德爾：彌撒亞（即救世主）選輯	243
海頓：G大調第九十四號交響曲《驚愕》第二樂章	253
莫札特：寇氏作品目錄525號《弦樂小夜曲》	256
莫札特：歌劇費加洛婚禮～第一幕選輯	263
浦賽爾：歌劇《狄多與安尼》當中的【狄多的哀悼】	273
修伯特：歌曲魔王	274
修伯特：歌曲流浪者	277
威爾第：歌劇阿伊達～第四幕選輯	279
華格納：唐懷瑟序曲	285

簡明分析 291

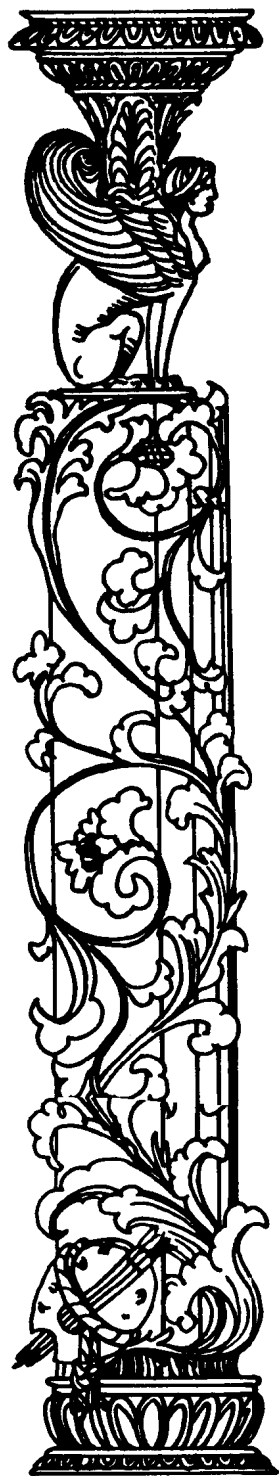
巴哈：十二平均律鋼琴曲第一集第一號，C大調賦格	293

巴哈：爲風琴寫的C小調巴沙加利亞舞曲	293
貝多芬：作品十三號，C小調第八鋼琴奏鳴曲《悲愴》	296
蕭邦：作品十之三，E大調練習曲	301
柯普蘭：芭蕾舞劇比利小子當中的（街景）	302
德布西：牧神之午後前奏曲	304
李斯特：前奏曲	305
孟德爾頌：作品六十四號，E小調小提琴協奏曲	308
穆梭斯基：荒山之夜	312
巴烈斯特里納：教皇馬切里彌撒	314
拉赫曼尼諾夫：作品四十三號，帕格尼尼主題狂想曲	316
拉威爾：第二號組曲，達夫尼斯與克羅埃當中的（破曉）	318
雷史碧基：羅馬之松	319
荀伯格：作品二十六號，管樂五重奏	321
羅貝爾特·修曼：作品五十四號，A小調鋼琴協奏曲	323
史梅塔納：交響詩《我的祖國》當中的（摩爾道河）	327
史特拉汶斯基：芭蕾舞劇《彼特羅什卡》	329
柴可夫斯基：羅密歐與茱麗葉《幻想序曲》	331

索 引	333

譯者序

這是一本很難得的音樂教材，尤其是附上許多珍貴的參考樂譜，更令人有事半功倍的感受。希望本書能激起讀者更上層樓的意念，並祈先進不吝指正。

林肇華 合譯
林肇富

譯者簡介

- 林肇華：台北市人，台灣大學醫學士。
○ 曾於 1977 年赴日。
- 林肇富：台北市人，日本武藏野音樂大學畢業，曾於 1977 年赴歐。

● 譯者攝於東京 ●

著者序

從許多方面看來，本書都是一部與眾不同的介紹音樂的指引。我們籌備編輯工作是具有雙重目標的：第一，提供一本以音樂本身為主，而不是以那些有關音樂的資料為主的教材；第二，使指導者擁有一本可以自己擬定課程進度的簡明、實用的基本書籍。本書的材料，對於那些希望進一步瞭解音樂的音樂會常客、以及高度傳真音響的熱衷者固然有所幫助，但是它並沒有侵害教學者在傳統上所擔任評論、估價與解說的角色。

本書最大的特色，就是擁有豐富而且加以註解的參考樂譜。這是以單一譜表（偶爾也有雙譜表以上）從頭到尾探尋樂曲主要旋律意念的過程。我們田納西大學的學生，很快就學會如何去領悟（不是讀出）這些單一譜表，同時由這種學習方式他們獲得相當滿意的結果。從這種領悟樂譜的方式，可造成主動參加取代被動（有時是漠不關心）的欣賞、經由視聽的結合來幫助記憶和瞭解、以及為學生所苦惱咆哮的“我們究竟欣賞些什麼東西？”提供一個正確的答案。這種參考樂譜對於教學者也是一種方便，這樣可以省得去尋找樂譜或是音樂分析所需要的資料。

除了參考樂譜以外，我們也列入許多簡明分析，這是以文字說明配合圖解題材而形成一種可以輕易地逐步領悟的作品大綱。有些地方，這種文字的配合是作曲家本來寫的標題附記。

我們對於參考樂譜和簡明分析的作品選擇的標準是：這首作品在表現作品的曲式或類型方面，是不是一個很清楚的範例？它是不是典型音樂會目錄當中的作品？它有沒有唱片？它能不能濃縮成一條或兩條旋律線？我們知道，目前對於浪漫時期之前與之後的音樂有興趣的人愈來愈多，所以就提供相當廣泛的這些較古與較新的音樂。然而，最主要的重點是放在那些構成大部分現行音樂會目錄的十九世紀音樂。我們也列入管弦樂、合唱、室內樂、歌曲、以及鍵盤樂的範例。

本書在教材方面是採用簡明的大綱，首先提到音樂材料以及作曲家如何運用這些材料來構成音樂作品典型的曲式與類型的方法。凡是有需要的地方，都會列舉樂曲範例和建議欣賞的作品。爲了簡單明瞭的趣味性，我們沈溺於某種故意的（而且我們希望是明智的）過分簡化的措施。舉例來說，對於大多數非音樂家而言，很容易將三段式與第一迴旋曲式混淆，所以我們就不提到第一迴旋曲式。

最後的六個大綱，既不是爲了當做一種音樂文學的縮影，也不是簡略的音樂史，而是探討音樂發展的六大時期的各種風格。至於作曲家的傳記和歷史背景的討論，則一概省略，因爲這些資料在坊間書籍都可以找到。我們所注重的反而是音樂的本身。最後六個大綱裏的每一個，都是以音樂特徵的一般討論開始，接著是更詳細地討論典型的演出媒介、節奏、旋律、組織、以及那個時期的音樂結構。然後評論每位大作曲家的風格。最後，爲了那些自己希望更進一步鑽研的學習者，我們提供一個其他作曲家的名單，附帶推薦每位作曲家的一、兩首代表性的作品。我們所以把作曲家只區分爲六個大綱來討論，這是一個明智的過分簡化措施的一個例子，相信指導者會瞭解才對。

自始至終，我們都試著去設計本書，使它能順利適應指導者各自的教法、以及他班上學習者的需要。舉例來說，由於各個大綱相互之間是比較獨立的，所以在選擇大綱時可以將次序加以改變。譬如，有些指導者喜歡在音樂風格方面先講浪漫時期，這是爲了符合“熟悉的列爲優先”的原則。同時我們也可以發現這些大綱可以很容易縮減以應短期課程之需。另外，我們隨時隨地都盡量避免提出“價值判斷”、以及在學術討論時偏向一方的現象，因爲我們深深感覺，這些問題是各個指導者和學習者本身職務範圍內的事。

我們十分感謝田納西大學的史密德（Alfred L. Schmied）和伐克特（David Van Vactor）教授、紐約大學的簡·拉盧（Jan LaRue）教授、以及哥倫比亞大學教育學院的墨菲（Howard A. Murphy）教

授，他們對於本書有多方面的建議；諾克斯威爾學院的馬里歐科（Hugo Magliocco）教授和波爾博士（Dr. Rolf-Dieter Pohl）他們翻譯成意大利文與德文；還有霍斯金斯圖書館全體職員的誠懇協助。我們特別感謝田納西大學的戴文（George F. Devine）教授對全部手稿的批評，以及康士坦斯·史塔爾（Constance Starr）與蘇伊·凱利斯·波克曼（Sue Callis Bockmon）在本書籌備期間的耐心協助。

蓋·亞倫·波克曼（G. A. B）

威廉·丁·史塔爾（W. J. S）

如何去領悟參考樂譜

本書的參考樂譜，是以提高欣賞者對作曲家樂想的感受，來增加欣賞者對音樂的興趣和瞭解為目的。要將音樂和記譜法配合起來，並不是很困難的事。如果想妥善利用這種參考樂譜，那麼在讀譜的時候，就不需要像音樂家在演奏或演唱時那樣，只要跟得上音樂就可以了。

音樂記譜法是在五線譜上面寫上符號，這些符號代表音高和音長。雖然本書大部分的樂譜都簡化為單一譜表，不過有時候也要使用兩個以上的譜表在兩端用垂直線聯接起來。在跟隨樂譜的時候要記住一個要點，就是這種聯接起來的譜表，其音樂是同時奏《唱》出的。

在學習如何跟隨音樂記譜法的時候，第一步就要認識耳朵所聽到的聲音起伏與譜表上面音符起伏之間的關係。我們通常用高音與低音來代表聲音的高度，而記譜法就應用這種術語，遇到比較高的音就把音符放在譜表較高的地方。通常音高的範圍，可以在譜表開頭的地方用譜號來表示。高音譜號 C_1 代表在高音範圍的音樂，而低音譜號 C_2 則代表較低音域的音樂。

欣賞者在跟隨參考樂譜的時候，只需要知道音樂線條的方向而不必知道正確的音高。譬如，當這些旋律線用唱的時候，我們可以觀察旋律線的進行方向。

學習領悟音樂的第二步，就是觀察音樂的節奏流動。在大部分的例子裏，是以兩個或三個拍子組成一群，每個拍群包含一個強拍，後面接著一個以上的弱拍。這些強弱拍子反覆出現的規則拍群，就產生了所謂的節拍。

如果從上面的例子“美國”當中，拿拍子出來討論，這些拍子有三個一群的感覺，這就稱為三拍子：即一個強拍後面接著兩個弱拍。

下面是二拍子的例子。這些拍子是兩個成一群的：即一個強拍後面接著一個弱拍。

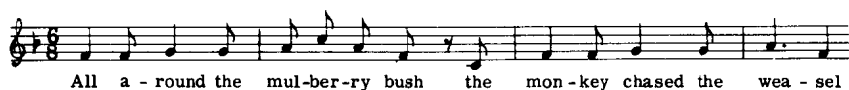

譜表上的垂直線稱為小節線，它將這些拍群劃分為小節。在每個規則的小節裏面，無論包含多少音符，都是由同樣數目的拍子所組成的。每小節的拍子數目，是由樂譜開頭可以看到的拍子記號（ $\frac{3}{4}$ 或 $\frac{2}{4}$ ）的上方數字來表示的。

如果拍子進行很快，耳朵就有一種傾向將它們組成較大的單位；如果進行很慢，那麼這些拍子就可再加以細分，而這種細分的單位也是具有拍子的感覺。下面是二拍子的例子。如果演唱或演奏得很快，本來每小節兩拍，感覺起來就變成每小節一拍。

由於拍子這樣快速進行，使得拍子記號上方的 6、9、和 12 聽起來很少像是每小節 6 拍、9 拍、和 12 拍；反而像是每小節 2 拍、3 拍、和 4 拍，因為小節裏面的拍子是三個一群的。在下面的例子裏，我們所聽到的是每小節兩拍，而不是拍子記號所指示的六拍。

下面的例子是說明當拍子進行很慢的時候，如何加以細分。這是二拍子， $\frac{2}{4}$ ，但是由於拍子進行很慢，以致很自然地感覺成為每小節四拍。

拍子流動的速度，是用寫在作品開頭的速度標語來指示的。在第四章裏，有一個基本速度標語的表例。

如果欣賞者很少接觸、或是不會接觸過音樂記譜法，那麼他會發現一小節一小節了解要比一個音一個音去了解來得容易，要記住因為每小節含有同數目的拍子，所以每小節就具有相等的時間。如果照這種方法按小節去了解，很多記譜法的符號就會熟悉起來。下表是說明參考樂譜與簡明分析所用的術語和符號，這些是本書其他地方沒有加以定義的部分。

Affettuoso	親切地	ff (Fortissimo)	極強
Agitato	激動地	Feroce	猛烈地
Allegretto	稍快板	Fuoco	熱情如火
Andantino	小行板	Furioso	狂暴地
Animato	生氣蓬勃	Giusto	正確地
Appassionata	熱情地	Grazioso	優雅地
A tempo	還原速度	Larghetto	甚緩板
D. C. Da Capo	從頭再奏	Lento	緩板
Dolce	溫柔地	Maestoso	莊嚴地
Espressivo	富有表情	Marcia	進行曲
f (Forte)	強	Marziale	雄壯的