

音樂 百科手冊

許常惠 著

全音樂譜出版社

版權所有

翻印必究

音樂百科手冊

內政部內版臺業字第一五六三號 中華民國六十八年十二月十五日三版發行		著者	許常惠
發行人	張紫樹	地址	臺北市衡陽路七九號
發行所	全音樂譜出版社	地址	臺北市和平西路三段二〇四巷四號
印刷者	文和印刷股份有限公司	地址	臺北市西昌街一〇五號
總經理	大陸書店	地址	臺北市衡陽路七九號
郵政劃撥帳戶：一五四八號			

定價新臺幣 60元

自序

從巴黎回到臺灣，已整整過了十年！

我本來想做一個作曲工作者，或音樂學的研究工作者，但如今，我似乎變成一個教書匠了！

這十年來，前前後後我在師範大學、國立藝專、東海大學、文化學院、實踐家專、政治大學等處教書；我在國內外許多雜誌與報紙上、寫了不知多少篇的數不清的文字（當然大多數是有關音樂的）；我還到處（包括兩次在國外）被邀去講音樂……，我是變成了十足的教書匠了。然而這十年，在我的寫作（無論音符或文字）裡，產生了奇妙的變化：我的作曲愈來愈「中國」，愈來愈「古典」；我的論述愈來愈「溫順」，愈來愈「平易」。對於我的音樂，我懷疑曾經「前衛」過，「玄學」過；對於我的文章，我同樣懷疑曾經「尖銳」過，「難澁」過。這便是我應大陸書店的好意、寫這本書的原因；這本書就是這十來年我自己變化的結果。

今天在自由中國發展音樂，我們有許多事情要做，我們也確實做了許多事情。然而，提高我們國民的正確音樂興趣與音樂觀念，尤其提高中國音樂工作者的水準，似乎是最基本，最急迫的事務。因為我相信：沒有社會基礎，沒有民族的共鳴，文化是無法結果的，音樂的文化也不例外。這本書就是為這目的而設想的，它不是為音樂專家而寫的，它是為音樂學生，以及愛好音樂、關心音樂的一般學生與社會人士而寫的。所以，我給它取名為

：給現代國民的「音樂百科手冊」。我確信：有一天所有中國文化人，所有現代國民，如果都具備這本書的音樂知識水準的話，那將是中國音樂文化在世界上燦爛開花的一天。

民國五十八年秋天

許 常 惠 寫於臺北

附註：本書特別得益於下列著作，在此一併誌謝！

廣岡淑生著：「學習音樂小事典」（東京、福音館出版）

張錦鴻著：「基礎樂理」（臺北、大陸書店、1966二版）

「音樂事典」（東京、平凡社、1960出版）

"Grove's Dictionary of Music and Musicians"

(5th. edition; Eric Blom, London, 1954.)

Charles Nef: "Histoire de la Musique"

(edition française par Yvonne Rekseth, Payot,
Paris, 1948.)

目 錄

第一章 音樂與人生	2
I 關於聲音	2
1 樂 音	2
2 雜音與噪音	2
3 生活與聲音	2
II 生活與音樂	3
1 古代的音樂生活	3
2 音樂家的產生	3
3 文化與音樂生活	4
4 現代生活與音樂	5
第二章 音樂修養	7
1 音樂修養的必要	7
2 如何培養音樂修養	7
第三章 音樂的哲學	9
1 音樂美學	10
2 音樂心理學	10
3 音樂美學與音樂心理學的互相關係	11
第四章 如何做音樂家	13

I 音樂的實行	13
1 作 曲	13
2 演 奏	13
3 聽衆的反應	13
4 批 評	14
II 如何做音樂家	15
1 做音樂家的環境與年齡	15
2 如何做音樂教師	17
3 如何做樂團團員	17
4 理論家與評論家	18
5 音樂愛好者	19
第五章 樂理（樂譜的讀法）	21
I 音樂中使用的音的性質	21
1 音 的 性 質	21
2 音樂的三要素	22
II 樂 譜 記 法	23
1 關於音的高低	23
2 關於音的長短	28
3 關於音的強弱	30
4 其 他 記 號	32
III 音 程	38
1 自然音階的音程	39
2 半音階的音程	40

3 音程的轉位·····	40
4 協和音程與不協和音程·····	41
IV 音 階·····	42
1 何謂音階·····	42
2 大音階·····	42
3 小音階·····	47
4 移調與轉調·····	48
5 中國的音階·····	51
V 和 絃·····	53
VI 樂譜的歷史·····	57

第六章 音 樂 史·····57

I 音樂的起源與古典派以前的西洋音樂·····	57
1 音樂的起源·····	58
2 古代希臘音樂·····	59
3 中古時期的音樂·····	65
4 近世音樂的萌芽·····	67
II 古典派音樂·····	67
1 巴哈與韓德爾的時代·····	67
2 法國與義大利的喜歌劇·····	69
3 交響曲與古典奏鳴曲的產生·····	71
III 浪漫派音樂·····	75
1 前期浪漫派音樂·····	75
2 義大利歌劇·····	82

3 後期浪漫派音樂	83
4 國民主義音樂的興起	90
IV 現代音樂	93
1 法 國	94
2 德國與奧國	95
3 匈 牙 利	97
4 義 大 利	97
5 俄 國	98
6 美 國	99
7 其他諸國	100
8 未來音樂的展望	101
V 中國音樂	102
1 古代前期	103
2 古代後期	105
3 中 古	107
4 近 代	110
第七章 關於作曲	113
I 和 聲 學	113
1 三 和 絃	113
2 屬七和絃	116
3 和絃的使用法	116
4 和絃的轉位	116
5 和絃的重複與省略	117

6 主要和絃與副次和絃	118
7 和絃與旋律	118
8 終 止 法	119
9 掛 留	120
10 變化音與變化和絃	120
II 對 位 法	121
1 音程的組合	122
2 旋律進行的音程	123
3 樂曲的出發與終止	123
4 旋律的對立	123
5 卡 農	124
8 對位法與其學習方法	125
7 賦 格	126
III 曲 式	126
1 動 機	126
2 樂 句	126
3 樂曲的基本形式	127
4 樂曲的應用形式	131
5 絕對音樂與標題音樂	137
6 聲樂曲的形式	137
IV 樂 器 學	138
1 樂器的分類	138
2 樂器各論	139
V 編 曲 法	150

1 管絃樂的編曲.....	150
2 吹奏樂的編曲.....	152
第八章 指 揮 法	153
I 歷 史	153
1 指揮家的感覺.....	155
2 指揮家的人格.....	155
3 指揮家的修養.....	155
4 指揮家的素質.....	155
5 指揮家的評價.....	156
II 指揮棒的運用法	157
第九章 演奏形式	159
I 聲 樂	159
1 人 聲.....	159
2 獨 唱.....	160
3 伴 奏.....	190
4 獨 唱 曲.....	161
5 合 唱.....	192
6 齊 唱.....	164
7 輪 唱.....	164
8 重 唱.....	164
9 合 唱 曲.....	165
II 器 樂	167

10 合唱團	181
V 學校音樂（我國學校音樂的演變）	182
1 民國初年的音樂教育	182
2 中小學音樂教材的編輯	183
3 抗戰時期音樂教育委員會的工作	184
4 今天的學校音樂	165
VI 宗教音樂	186
1 基督教音樂	187
2 佛教音樂	187
3 回教音樂	188
4 喇嘛教	188
5 猶太教	188
VII 電影音樂	188
1 電影音樂與歌劇芭蕾舞音樂的不同	189
2 電影中的音樂使用法	189
3 音樂電影的種類	190
VIII 芭蕾舞音樂	190
1 芭蕾舞的歷史	190
2 有名芭蕾舞作品	194
3 二十世紀重要舞蹈家	195
IX 機器音樂	195
1 收音機	196
2 電視機	197
3 唱片與電唱機	197

第一章 音樂與人生

I 關於聲音

由於物體振動，經過空氣的傳播，而達到我們的聽覺的時候，我們即感覺到聲音的響鳴。

1 樂音

在音樂中使用的聲音叫做樂音。樂音是由具有一定規則的振動而產生的聲音。依照振動數的順序排列的樂音叫做音階；因振動繼續的時間的長短而產生樂音的長短；亦因振動物體的不同而產生不同的音色。

2 雜音與噪音

振動數不規則的物體發出的聲音叫做雜音；過強或過多的雜音叫做噪音。譬如大鼓或大鑼發出的聲音是近於樂音的雜音，把它們亂打亂敲的時候發出噪音，使人感到嘈雜而不舒服。管絃樂合奏中，定音鼓的聲音是調整在一定的振動數上的，所以它發出的聲音是樂音。不過，近來也有將雜音或噪音採用於合奏音樂中，做為特殊效果或新音樂的表現。

3 生活與聲音

這個世界如果沒有聲音的話，會成為怎樣的世界呢？那將是沉悶的，寂寞的，恐怖的，生活將變成多麼淒涼。試想我們在黑

暗的深夜裡走路，而連自己腳步的聲音都聽不到，那是多麼使人不安與害怕的事情。今天我們在日常生活中，隨着天亮，我們從近處或遠處聽到：鐘聲、雞啼，然後聽到電車、火車、公共汽車等開動的聲音，聽到鳥唱、狗叫的聲音……，就是有這些聲音，我們才深切的體會到早晨的情趣，感覺到一天的生活開始。這些在日常生活中產生的聲音，有樂音也有噪音，在人間社會中兩種聲音是混合存在的，而把其中的美的聲音選出，作為音樂藝術的材料的就是樂音。我們將樂音以種種不同方式使用它：把它用於儀式或典禮；把它作為民謠；把它作為交響曲；作為表現快樂的心情或悲哀的心情……，這樣我們處處以音樂來寫描人生的不同面貌。

II 生活與音樂

1 古代的音樂生活

人類在原始時代已經有了音樂。我們可以從古代遺跡中發現的壁畫或考古資料中的樂器，想像當時的音樂情形。就以我國來說，我們在古籍記載的傳說裡，也可以尋找到一些有關上古時代音樂的情況。據「呂氏春秋」古樂篇說：「昔陶唐氏之始，陰多滯伏而堪積，水道壅塞，不行其原，民氣鬱悶而滯著，筋骨瑟縮不達，故作為舞以宣導之。」又說：「昔葛天氏之樂，三人操牛尾，投足以歌八闕：一日載民，二日玄鳥，三日遂草木，四日奮五穀，五日敬天常，六日建帝功，七日依地德，八日總禽獸之極。」由此我們可以知道，音樂、舞蹈與詩歌本來同出於一源，

它們的分家是後來的事情。其實人類的悲哀與歡喜的流露，很容易從聲音表現出來，所以任何民族的最早文學作品，都是與音樂分不開的詩歌。中國最早的文學作品，如堯時的擊壤歌，康衢謠；舜時的南風歌，思親操；禹時的襄陽操，塗山歌；一直到孔子親自刪定的三百零五篇詩經都是可以歌唱的。

然後，接下去的時代，雖然人類的文化發展，各藝術各自獨立分家，但音樂與人類生活仍是密切的連結在一起，有喜怒哀樂的地方總是有音樂的表現，只是以不同方式，在不同環境之下表達出來。

2 音樂家的產生

在遙遠的古代，人類的生活簡單，音樂也簡單。那時候音樂不過是以歌唱為主，假使有樂器的敲奏(那是後來發展下來的)，也不過是協助歌唱的程度而已。然後樂器合奏的方式產生，愛好音樂的人三五個在一起，便開始敲敲打打，或吹奏起來。這時候他們是演奏家，是聽眾，也是作曲家，因為他們自己作音樂，自己奏音樂，也自己娛樂自己。就是在這些愛好音樂的人們當中，逐漸產生了一些演奏技術特別好的人，而他們的演奏引起人們注意，使人特別感興趣，他們終於擔任起演奏好音樂給人聽的角色。這樣，音樂的專家產生了，隨着，世人稱他們為音樂家。這些音樂家，他們不滿足於一般人所能演奏的簡單技巧，而更進一步磨練演奏的突出技巧，使他們成為演奏家；或者不滿足於一般人所熟悉的曲子，而作出新作品，交給演奏家發表，使他們成為作曲家。這就是在今天的音樂社會，分為作曲家，演奏家與聽眾等三種人的經過。而前二者作曲家與演奏家，我們通常稱為音樂家。

3 文化與音樂生活

今天世界上的國家，只要稱為文化國家的，其音樂水準一定很高，而且一定具有可以自傲的音樂文化的傳統。在中國，我們的固有音樂（即我們過去音樂文化的遺產），特別是唐代的音樂，在同一時代的世界音樂史上成為燦爛的高峯，是值得我們驕傲的。但近數百年以來，我們的音樂却落在人家之後，尤其無法與歐美近代文化國家的水準相比。最大原因是，近代以來我們沒有產生像巴哈、海頓、莫扎特、貝多芬、白遼茲、蕭邦、杜步西、拉威爾、巴爾托克……等，那樣大音樂家。試看我們能拿出什麼樣的音樂作品？那個作曲家或演奏家能與人家相比呢？所幸的是，近數十年來，我們已經漸漸地把西洋音樂接受，並取其優點，消化為自己的，開始復興我們的音樂文化了。在不久將來，相信必能產生代表我們這一代中國人的音樂出來。

其實，一個國家的音樂文化與音樂生活是分不開的。近代以來我們的音樂落後的最大原因，無疑是在我們漸漸的失去了自己的音樂生活，或者說是我們的音樂漸漸的脫離了我們的時代，趕不上我們的時代。試看德國的情形吧。德國也許可以說是近代以來音樂水準最高的國家，而在那裡，它的國民與它的音樂生活連結在一起，所以才能產生其他國家無法相比的高度而豐富的音樂文化。

音樂文化與音樂生活的關係，就是那樣密切的。以文化程度低落的非洲國家來說，他們也有他們自己的音樂生活。譬如他們有打獵歌、出草歌、祭神歌、勞動歌、飲酒歌等。這些告訴我們：無論在開化或未開化國家，音樂與生活仍是無法分開。

4 現代生活與音樂

現在我們社會的生活程度，比較古代，或者比較這世界上未開化的地區，已經有相當大的進步。然而近代以來，我們的國家不知道經過多少外患與內亂的痛苦。這些戰亂的痛苦，深切的使我們體會到自由的可貴，更使我們考慮如何去爭取自由，如何去創作人類的幸福生活。我們的生活方式改變了，我們漸漸的機械化了。從中國到美國，本來需要兩個星期或一個月坐船才能到達，今天却只要兩天的飛機就可以到達了。所以，今天我們的音樂改變了，事實上也沒有什麼稀奇。

我們看到題名為機器或火車的交響曲；我們也看到沒有固定調的所謂十二音的無調鋼琴曲；另一方面也有人作四分之一音或三分之一音的音樂（過去最小音程單位為全音或半音），來表現比從前更細微的音樂感覺；也有人利用電波增幅的再現裝置，作電子樂器的音樂。電影音樂的錄音也採用了光電管的方式，使它發揮所謂立體音響的效果，幾乎成為現代最受歡迎的綜合藝術形式。當然了，傳統的歌劇本身也改觀，而以更新的音樂與更新的演出方式在我們面前出現了。

今天在美術裡出現超現實派或抽象派；在科學的分野裡，人類正計劃着征服太空。換句話說，現代的生活日日在改觀，現代的文化日日在發展。所以，對於新的音樂或新的美術，我們不能以不能了解而一笑置之。我們必須對這些新的音樂或藝術之美有所感覺，不然的話，我們無法在現代生活中做一個文化人。

第二章 音樂修養

1 音樂修養的必要

在我們的生活中，音樂是否必要的？

我想，討論這個問題似乎是多餘的。因為事實在證明，在肯定：音樂在現代生活中的必要性。當然也有極少數人，因某種特殊原因而嫌惡音樂，或對音樂的感覺微弱，或與音樂沒有緣份。但做為一個現代人，如果想過文化生活，必須具備文化一般的修養，而音樂便是文化中不可或缺的一項。

國家設定義務教育，而在中小學裡教授音樂，便是爲了上述原因。所以，在現代文化生活中，「不懂音樂的人就幾乎等於殘廢」也言之不過份。在人類生活中有音樂存在，對於不喜歡它的人是多麼不幸，但對於喜歡它的人是多了一個幸福。然而這幸福，有只會喜歡低級趣味的流行歌的幸福，有愛好京戲或崑曲的幸福，也有熱愛貝多芬或華格納的音樂的幸福，其間的差別多麼大！再說，看一部電影，有人只會看故事的演變，有人能連同音樂一起欣賞，這二者的樂趣也有相當大的差別。由比可以知道，有了音樂修養，就是多了一份幸福，就是多了一個樂趣。

2 如何培養音樂修養

對於一般人，培養音樂修養的第一步，應該是在中小學的音樂課裡用心接觸音樂，即聽從音樂教師的指導。然後在課餘，如