

西洋音樂史及音樂欣賞

璀璨的音樂世界

第2冊

邵義強・編著 ■ 大夏出版社・印行

The book cover features a highly detailed, symmetrical decorative border. At the top center is a lyre. On the left and right sides of the top are cherubs playing stringed instruments. The bottom corners feature larger figures, possibly angels or muses, playing harps and stringed instruments. The entire border is composed of intricate scrollwork and floral patterns, framing a central oval area.

邵義強 · 編著

璀璨的音樂世界

第二冊

大夏出版社 · 印行

錄音帶郵購辦法

1. 本書欣賞用錄音帶，編號 A 組 [4][5][6][7]，B 組 [8][9] (共六盒)，係採用日本原裝高級 60 分 T D K 帶原速拷貝製成，音質優美。
2. 每盒特價 120 元，全購者九折，歡迎郵購。團體購買，另有優待。
3. 郵購帳戶及帳號如下：
(一) 大夏出版社 劃撥 03156690 電話 (06) 2346540
台南市懷恩街 12-1 號
(二) 邵義強 劃撥 03087941 電話 (06) 2373915
台南市大學路 22 巷 26 號

邵義強 · 編著

璀璨的音樂世界(2)

售價 150 元

發行人 沈 英 森
發行者 大 夏 出 版 社
台南市懷恩街 12-1 號
台南市勝利路 12 巷 36 號
電話：(06) 2346540 號
劃撥：0315669-0 號
登記證 局版台業字第 1499 號
印刷者 秋雨印刷廠股份有限公司
初版 中華民國 78 年 3 月

海頓博物館中的鋼琴

在維也納馬利亞希富教堂前
的海頓立像

海頓的寢棺

神童的父親雷奧博·莫札特

穿皇室太子大禮服的小莫札特（六歲）

維也納美泉宮 莫札特六歲時和姊姊南妮兒到這裏做御前演奏

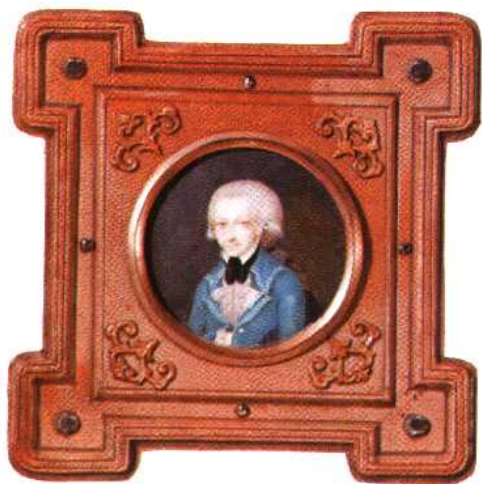

穿皇室公主大禮服的姊姊南妮兒

莫札特姊弟鋼琴聯彈圖（一七八〇年） 圖中姊弟的手交叉着。右邊是父親，中央上方是已去世母親的肖像畫。

沃夫岡·莫札特
直徑只有 5 cm 的迷你畫像。

手拿鳥巢的莫札特 八歲在倫敦

在卡倫堡作曲的莫札特

前言

退休後闊別了一年半，今年八月十六日又應邀到霧峯「台灣省音樂教育人員研習會」講述「欣賞教學研究」。九月十三日再次去為輔導員班上課時，和這些全省音樂教師精英再度見面，心中有難以言傳的愉快。那一天雖然只輕描淡寫地取出九月初剛出版的「音樂的源流」和「璀璨的音樂世界」第一冊給老師們看，告訴他們這兩本是我最新的著作，不料課間大家傳閱後，都異口同聲地稱讚不已，表示這是難得一見的精美音樂書。

暑假中日以繼夜、汗流浹背地趕寫，和大夏沈先生共跑秋雨印刷所，辛苦地編排、校對後完成的這兩本新書，一經出版，即廣受音樂師生們的鍾愛，促使我快馬加鞭，在幾乎沒有喘息的情況中，又完成了這兩系列的第二冊，我自己也熱切期盼它們早日問世，以饗我國的老師、同學和愛樂者們。我和沈先生最感欣慰的是，我們的心血真的沒有白費，隨後將不斷推出精美的一連串音樂叢書，藉此提昇我國的音樂欣賞水準。

新書推出後，有朋友問我，這兩本書（我們簡稱為「源流」與「璀璨」）書名邊的副題都是「音樂史和音樂欣賞」，唯一的差別是前者加上「入門」兩字，但兩者是否有差別？

不錯，兩者是有層次和內容上的差別的。正如兩書的前言中已經表白的，入門的「源流」，閱讀對象是國小的兒童，音樂史部分的敘述力求淺顯易懂，從巴哈後的主要作曲家都附有好幾段生動的「故事」（第二冊後的浪漫樂派作曲家還包括戀愛故事），這部分在「璀璨」中則不再提及，可是這系列的音樂史則講述得更為深入，欣賞曲目是規模較大的、更具深度的。

「源流」中的欣賞曲除主題譜外，每一位作曲家還附印一兩首代表性小品曲的總譜，一到「璀璨」後就變成較深的協奏曲或

交響曲某一樂章的「總譜」了。音樂上的「樂譜」，猶如語言中的「文字」，而音樂教學的一項重要目標，就是要教我國人民識譜、就是看得懂五線譜的「豆芽菜」。很遺憾的是，正如音樂欣賞教學之全軍覆沒那樣，非音樂科系外的學生，即使到大學，仍然有一大半是「譜盲」，這是令人非常痛心的。

這個「璀璨」系列的寫作目的，固然是供音樂科系音樂史與音樂欣賞的學習之用，其實也是一般愛樂者必讀的音樂書。儘管明知一般國民「識譜」者不多，一些酷愛音樂的朋友看樂譜追蹤旋律，還是感到很吃力，可是只要很用心的反覆對譜聆聽，不久也可以熟練。而看總譜聽音樂的另一個目的，就是希望藉此讓更多的人，瞭解這些作曲家是怎麼了不起！一首交響曲要驅使這麼多種樂器，在各自適應其音色、音域、性能，發揮其特性的情況下，妥當地分配它們的任務，然後組織成一首巍峨、精緻的樂曲，是一件極為複雜的創作！

欣賞一首名曲時，如果能這樣深入的探討，充分領受其奧秘，那麼欣賞的層次一定更高，感動更深，印象更強烈。音樂欣賞除抽象的激發一些聯想、感受或想像力外，偶爾也需要做出這種理性的分析，而這種體驗是不可缺少的。對於學過兩種樂器（主副修），也參加學校管弦樂團的音樂科系同學而言，讀「總譜」是難不倒他們的，因此，我建議大家，只要可以找到總譜，每一首你喜愛的名曲，最好都能對照着總譜，研究演奏家、聲樂家或指揮家的詮釋與風格，而且把不同演奏加以比較分析，這種學習是極為重要的。

本來這個第二冊中準備把古典樂派的三位大作曲家海頓、莫札特和貝多芬都收錄在一起，奈何因篇幅關係，樂聖貝多芬只好順延到第三冊裏了。

此書寫完後由吳惠娟和陳瑩津兩位同學和林淑麗小姐代為看稿，在此一併致謝。

邵義強 記於七十七年中秋節

目 錄

彩色頁	
前 言	1
第六章 古典樂派	1
1. 「古典」的字義	1
2. 古典主義的發軔	3
3. 古典樂派的歷史背景	4
4. 古典樂派音樂的特色	5
5. 管弦樂的演變	9
巴哈與韓德爾的管弦樂作品／近代管弦樂的奠基者海頓／天才作曲家莫札特的作品／樂聖貝多芬的貢獻	
6. 交響曲的發展	14
巴洛克時代的交響曲／曼漢樂派的交響曲／古典樂派的交響曲	
7. 協奏曲的變化	23
巴洛時代的大協奏曲／獨奏小提琴協奏曲的確立	
8. 室內樂的誕生	28
巴洛克時代的室內樂／古典樂派的室內樂	
9. 近代鋼琴奏鳴曲的登場	33
近代鋼琴奏鳴曲的奠基者／曲式的確立／貝多芬的大膽拓展	
10. 華麗的聲樂世界	35

歌劇／教會音樂與歌曲

11 . 歌劇改革家葛路克.....	41
第七章 海頓和莫札特	45
1. 海頓的一生.....	45
2. 海頓的功績.....	55
〔欣賞〕 海頓、葛路克.....A組④.....	59
海頓：D 大調大提琴協奏曲、民謠編曲、第十七號弦 樂四重奏「小夜曲」、D 大調鋼琴奏鳴曲／葛路克「 奧菲歐與幽麗笛彩」：精靈之舞、我又失去幽麗笛彩	
《總譜》海頓：D 大調第二號大提琴協奏曲第一樂章.....	62
海頓：創世紀.....B組⑧⑨.....	89
概說／第一部／第二部／第三部	
3. 莫札特的生平.....	129
4. 莫札特的作品.....	144
〔欣賞〕 莫札特(一)(二).....A組⑤⑥.....	155
1. G小調第四十號交響曲、A 大調鋼琴奏鳴曲「土耳其 其進行曲」、C大調鋼琴奏鳴曲.....	156
《總譜》莫札特：第四十號交響曲第一樂章.....	159
2. C 大調長笛豎琴協奏曲、第二十一號鋼琴協奏曲.....	181
3. 安魂曲.....A組⑦.....	192
概說／安息經／震怒之日／號角響起／威嚴君主 ／至慈耶穌／惡人受判決／落淚之日等	
4. 歌劇「魔笛」.....	207
概說／第一幕／第二幕	
附錄：海老澤敏著、邵義強譯	
一、前古典樂派的活動.....	237
二、古典樂派時代的歷史和文化背景.....	245
三、古典樂派與浪漫樂派的字義.....	252
四、古典樂派與浪漫樂派的風格.....	257

第六章 古典樂派

1.「古典」的字義

在文學或藝術上使用的「古典」(classic)一字，如果當作形容詞時，除了「最卓越的」、「典雅的」和「高尚的」之外，還包含着「第一級的」、「模範的」、「最高等的」之意，因此都是最動人的讚美詞。

一般所謂的「古典音樂」，國語辭典中雖然解釋為「凡浪漫主義以前、古典主義時期的音樂，統稱為古典音樂」，可是一般的用法是指正統音樂而言，並不局限於古典樂派音樂，主要是用來和「通俗的」、「流行的」和「消遣性」的音樂區分，因此是指富於藝術性的、較具深度與內涵的音樂。

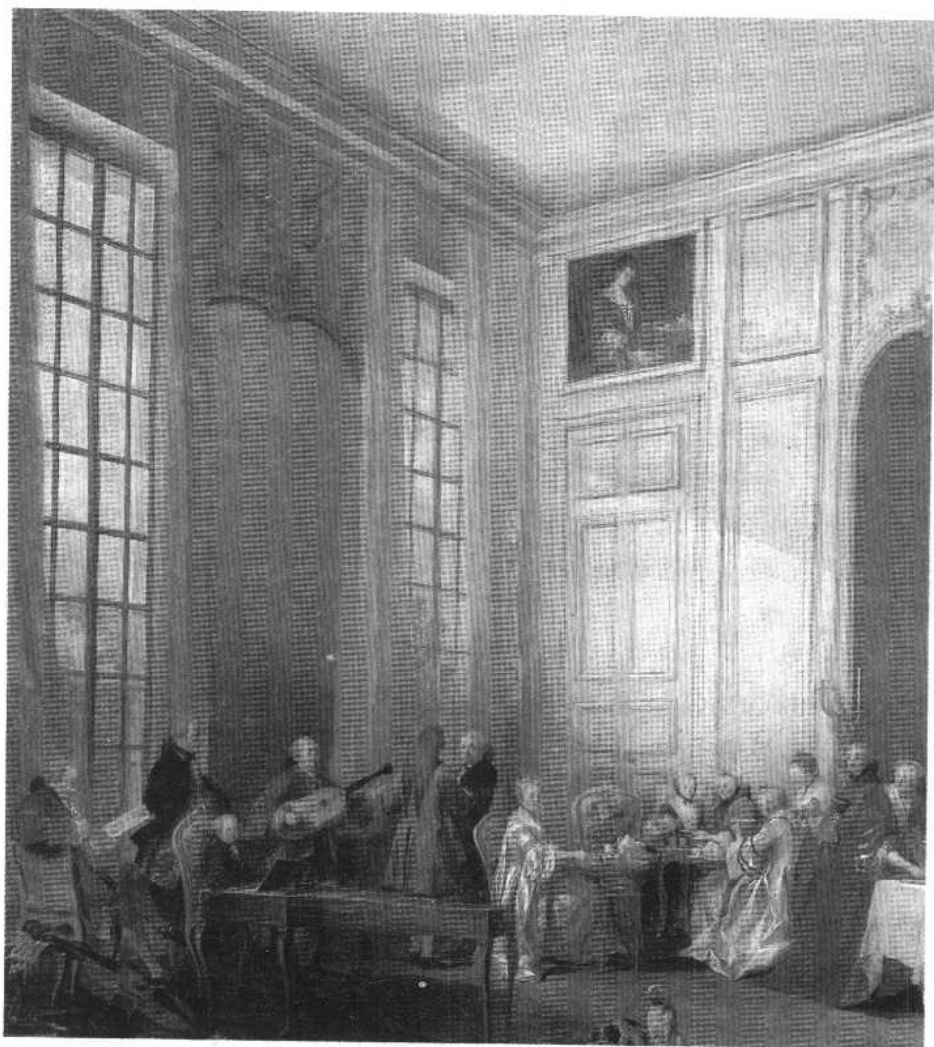
韋氏字典把「古典主義」(classicism)解釋為：「主要指希臘和羅馬的文學與藝術的原則與特徵，它包括形式上的優美、單純、尊嚴和文體的正確，以及概念和秩序上的恰當與明晰……。」可是音樂上的古典主義，指的却是十八世紀中葉到十九世紀初的「維也納古典樂派」。

在音樂上，「古典主義」主要是用來和「浪漫主義」(romanticism)相對的名詞。古典樂派是在巴洛克時期最後兩位大師巴哈和韓德爾去世後的一七五〇年代，以嶄新的、明晰的樣式登場的音樂活動，在海頓和莫札特的創作中展現出其典型的模樣，由貝多芬繼承後又開闢出更豐富的面貌。

後世為這時代的音樂冠上「古典」的形容詞，原因是在曲式、結構和許多層面上，這時代的樣式和較早的巴洛克時代與隨後的浪漫樂派，有明顯的差異，它給人的最大印象是「井然有序」，大都明朗、均衡、客觀、崇尚傳統，是求心的、重視邏輯性、合理性和普遍性。不過，在莫札特的音樂中，偶爾也會流露情緒式表現，貝多芬到後期

時，却顯示浪漫式的傾向。

如果提到古典樂派的典型，大家會立刻想到「奏鳴曲式」，它的本質是對立、綜合與發展，因此多少帶有浪漫式的感覺。而古典樂派的特徵是確立以調性、機能和聲與奏鳴曲式為核心的交響曲、協奏曲

在巴黎康狄大公茶會上彈大鍵琴的少年莫札特（七歲）