

名曲欣賞指引

邵義強 譯

天同出版社

中央音乐学院图书馆藏书

书号 I₂/TCNC 57

总登号 149349

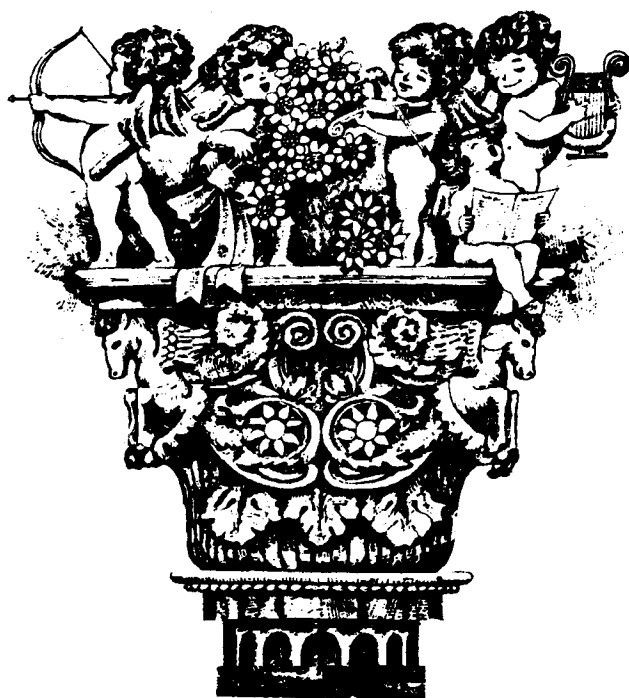

1

邵義強 編譯

名曲欣賞指引

1

天同出版社

名曲欣賞指引

邵義強 編譯

第一集

[定價 120 元]

(全書共三集)

天同出版社 印行

社址：台北市文昌街16巷26號

郵政劃撥8821號・電話7002100

發行人：華武駟

中華民國67年 1月再版・本社登記證局版台業字第八六四號

版權所有・翻印必究

和聲

PDG

通俗音樂手冊

樂林 編

[定價 135 元]

天同出版社印行

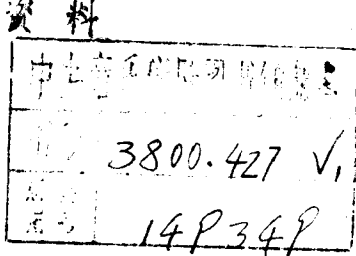
社址：台北市文昌街 16 巷 26 號

郵政劃撥 8821 電話：7002100

發行人：華 武 駟

中華民國 71 年 4 月出版 • 本社登記證局版台業字第 864 號

版權所有 * 翻印必究

序

要想辦好九年國民教育，固然我們要有良好的環境、設備和師資，可是課程與教材的適當與否，却也是一個可以決定它成功或失敗的重要因素。因為課程與教材，是達到教育目標的工具，缺少了課程與教材，教育將無從實施，其重要不言而喻。

爲了配合九年國民教育的實施，教育部特將五十一年七月公佈的「國民學校課程標準」及「中學課程標準」中「初級中學課程標準」部份，修訂爲「國民小學暫行課程標準」及「國民中學暫行課程標準」，已於今年一月公佈施行。在這兩種暫行課程標準中，關於國民中、小學各科的教育目標，教學時間，教材大綱及實施方法，均有詳細規定。至於各科教學用書，雖然已由國立編譯館統一編輯印行，但是屬於教師迫切需要的參考書，尚付闕如。以音樂科而論，其中欣賞教學部分，因爲目前教科書中語焉不詳，坊間又極少此類專書出版，所以當教師想要進行欣賞教學時，一定會感到無法應付。因此，編輯有關欣賞教學的實際教材及參考資料，以供國民中、小學音樂教師應用，實爲當務之急。

邵義強先生，從事於中、小學音樂教育工作多年，今以其豐富的教學經驗及研究心得，編著爲「名曲故事與欣賞教學」一書，內容豐富，取材精審，對於欣賞教學的指導方法及欣賞樂曲的解說，均詳論無遺，預料本書問世後，將有助於國民中、小學音樂教師的教學應用，且可供一般愛好音樂的青少年閱讀，故樂爲之序。

張 錦 鴻 於國立臺灣師範大學

● 編 輯 大 意 ●

一、本書供國小中高年級暨國中三學年之音樂科名曲欣賞教學之用。

二、本書共包括聲樂曲、器樂曲、管弦樂曲、協奏曲及交響曲等五十一首名曲。

三、本書各類樂曲之編排由淺入深，教師可循序檢選所需樂曲加以教學。

四、本書所選名曲，均為適合學生聆賞能力與瞭解程度者，教學時定能引發學生興趣。

五、本書對樂曲之解說，力求生動清晰，舉凡有關軼事逸聞，均盡量納入。

六、本書各曲後所附唱片介紹，列舉本省翻版唱片，並檢其較優者，加以評述。

七、本書之作曲家譯名，概以教育部於民國五十年公佈之「音樂名詞」為準。

八、本書可供愛好音樂之青少年閱讀，可增進他們對名曲之瞭解與興趣。

九、本書可供關心音樂教育之家長，為子女選購古典唱片之參考。

十、本書可供學校舉行課間廣播或課外唱片欣賞時，安排曲目與講解樂曲之參考。

前言

1 名曲果真與我無緣？

我曾應邀在幾所大專院校，為同學們的社團主持過幾次欣賞會和座談會，平時也常有青年學生和我通信，或來家裏聊天、聽音樂。和這些喜愛音樂的年輕人接觸後，發現了一些中小學音樂教學上的缺失與漏洞。

其中最嚴重的錯覺與憾事，莫過於不少的學生認為：「古典名曲是和我們無緣的，我們覺得熱門音樂或搖滾樂，比較容易感動與接受，古典作品乃是古董，流行音樂將會取而代之。」

這就是青主在幾十年前即已指出的：「最可笑的，就是有一些人要把現時那種荼毒音樂的靡靡之音和狂嚎，當作是新的音樂。這種荒謬絕倫的笑話，都是由於絕無音樂知識的緣故。」

聽了這些話，實在令人痛心。身為音樂教師的我，不能不為音樂教育之失敗而浩嘆。每一次我都是這樣開導他們的：

首先，我承認有不少流行曲調、搖滾樂和電影音樂，是容易打動青年人心靈的，旋律是那麼熱情、動人心魄，使人聽了立刻着迷，可是它們恒常是朝生暮死的，難以持久的，縱使像爵士樂也曾經影響過正統音樂，連伯恩斯坦也取用搖滾樂譜寫「彌撒曲」，可是此類音樂能否流傳後世，尚得等待時間的考驗。但那些經過時間考驗、屹立不移的不朽名曲，毫無疑問地、內容與意境要深刻且豐富得多。

接着，我就說明「名曲」是伴隨着每個人成長的。在國小和國中的九年義務教育中，大家經常和「名曲」為伍，早已化成自己的血肉。只由於多數的音樂老師在教學時經常疏忽，未能善加引導同學們親近更多的好音樂，未能激發大家聆賞名曲的興趣與意向，結果誤認自己和名曲是無緣的。

譬如國中音樂課本中的「進軍」，原是一首法國民謠，比才在「阿萊城姑娘」劇樂中也取用了，這就是「前奏曲」中那壯麗的主題。

「凱旋進行曲」是威爾第的歌劇「阿伊達」中的名曲，但原曲中的這主題，是用雄壯的小喇叭吹奏的。「夜歌」是根據柴高夫斯基的絃樂四重奏「如歌的行板」樂章的主題編曲的。「念故鄉」就是德佛亞克的「新世界交響曲」第二樂章的主題……。

這些曲子，任何人只要學過，都會喜愛、懷念。事實上，從這時候起，每一位同學都和「名曲」結下不解之緣了。如果老師很熱忱，盡責，他們應該會跟同學們說故事，並激發大家聆聽原曲的興趣，那麼同學們不管是當時或將來，很自然地會想辦法去接觸「阿萊城姑娘組曲」、「阿伊達」、「如歌的行板」和「新世界交響曲」了。

何況同學們從國小到國中之間學過的搖籃曲、鱒魚、快樂的鐵匠、散塔蘆淇亞、蝴蝶歌、鐵砧合唱、頌聖曲、菩提樹、美麗的夢仙和可愛的陽光等，無一不是「名曲」，難道你們會討厭這些音樂？若是喜歡，你想到去試聽一下用德語、義語或英語唱的原曲嗎？甚至進一步擴大範圍，去聆賞有關聯的神劇「彌賽亞」、聯篇歌曲集「冬之旅」，或是歌劇「遊唱詩人」的選曲？

② 要有更多人作工？

除了上述對「古典音樂」有誤解的青年外，我還發現不少的人，急欲探訪音樂的殿堂，由於沒有老師或朋友引導指點，一直不得其門而入。結果老是聽一些小品曲，聽久了自然覺得乏味。

他們是充滿好奇心的，求知若渴。使人深感痛惜的是，如果音樂教師能負起責任，為他們指點迷津該多好！這樣不就成了他們探求精神食糧的開導者了嗎？此事使我想起多年前李抱忱博士回國講學時，時常提到的話：

「要收的莊稼多，作工的人少。」

毋庸諱言的，今天大多數的音樂老師，自身琴彈得好，課餘只忙着授琴；歌唱得好的，課餘只忙着教唱。他們從來不欣賞名家的演奏（唱）或唱片，唱機上積一層厚厚的灰塵，名曲唱片更是寥寥無幾。不僅聽的時間撥不出，看書的時間更是談不上。或許這是因生活所逼

，但總是令人惋惜的。

③ 欣賞教學失敗的原因

今天青年人所以和名曲隔絕，不用說，最主要的原因是，他們在中小學上音樂課時，老師根本不會做過欣賞教學。同時我還經常看到，有些老師熱心地放名曲唱片給學生聽，但不知如何去指導他們鑑賞，結果依然得不到良好的功效。

根據我多年的觀察，欣賞教學之所以失敗，原因不外乎：

1. 國中課本提示的欣賞曲太籠統，不知如何選定曲目；
2. 不能從舊經驗出發，未能和歌曲教材配合；
3. 學生不記得主題，也不會哼唱，印象模糊；
4. 教師的講述缺乏趣味，引不起學生的興趣和想像力；
5. 聽過一次以後，學生就沒有機會反復聆聽。

或許有不少的老師要提出抗議，認為目前國中音樂課，每週只有一節，同時常因紀念假日停課，實際能上的節數已經少之又少，要把樂理和歌曲教材教完，已感到非常吃力，那來閒空讓學生聽唱片？

我到各校訪問輔導時，時常說出自己二十年來從事音樂教育的感想。這就是：「拼命喊乾喉嚨教超出學生經驗範圍的樂理，等於在抹殺學生學習音樂的興趣。樂理只要是看譜時需要的即可。少教一點枯燥的理論，少唱幾首歌曲，多講一些音樂故事，多讓學生聆賞動聽的名曲，才能引導學生終身熱愛音樂。」

不過，我還會強調，有深度的欣賞，端賴學生有敏銳的耳朵與音感，能迅速聽辨與記清曲調。這時就要靠平素徹底的讀譜訓練與音感訓練了。

當我在欣賞會上，為大專同學提示主題、指導他們視唱時，他們時常表示，不能自己辨別調號，找不出主音。聆聽音樂時，即使已把主旋律聽熟，但不知如何唱出其曲譜。這些事，都牽涉到一般音樂教學的失敗。

④ 關鍵在於如何教學

關於國中音樂科欣賞教學應該怎樣進行，有那些注意事項，我在「名曲欣賞指引」首冊的第一篇中，已詳加討論。我想再次強調的是，教師必須能生動地講述作曲家的生平和軼事，作曲經過與樂曲內容，同時要把主題板書出來，並指導學生抄錄、視唱、背記。對於學生的年齡、性別、心理與感受性也要注意，講述與選材，必須能隨機應變。

如果名曲欣賞能進一步和視覺印象—圖畫—配合，效果必能大增。我曾看到日本學習研究社發行的十二冊「兒童音樂館」的廣告單，其中第一冊就是「彼得與狼」，書中用美麗的彩色連環圖，說明此曲描述的童話故事，不僅附有兩張十吋唱片，還附印十三首簡易的鋼琴編曲，程度和拜爾教本相若，可供兒童聆賞後，親自用自己的小手把曲中的曲調彈奏出來。

這是多麼生動、迷人、有意義的企畫！可惜的是，我沒能買到原書，也就無法把它譯出、出版，以奉獻給我國的音樂教師與關心樂教的家長們。

我一直主張：「只要是美好的音樂，不分老幼，都會喜愛。有時覺得聽不懂，原因只在於聆賞的方式不妥。」同樣地，欣賞教學之能否成功，關鍵也在於教學法是否得當。

或許有人會表示懷疑，認為讓兒童或國中學生聆聽交響曲或協奏曲，是否太深。根據我個人的經驗，複雜的管絃樂，只要曲調動聽，學生反復接觸後，就能變成一種信號，牢記在他們的心田。

日本著名的幼兒教育家鈴木鎮一，在他的「才能啓發自零歲起」一書中，曾表示嬰兒在出生半年後，對聽慣的音樂就能引起反應。我家的小孩，在幼稚園和國小低年級時，因平時耳濡目染，對通俗的交響曲和協奏曲，都能聽懂，而且跟着曲調哼唱。

當我聽柴高夫斯基或貝多芬的協奏曲時，致仁（國小三年級）經常吹起口哨追踪主旋律。當我聽高大宜的「無伴奏大提琴奏鳴曲」時致平（國小一年級）對媽媽說：「爸爸一放唱片，我就曉得後面是什麼。」

有一位家中的哥哥姊姊都愛聽名曲唱片的國中三年級男生寫信告訴我，他很喜歡貝多芬的交響曲、威爾第的歌劇、史麥塔納的「我的祖國」，以及所有莫差特的音樂！

5 課本中欣賞曲的檢討

每一次我要進行名曲欣賞時，很自然地會考慮到和國中音樂課本的「欣賞講話」配合，有時也指定學生閱讀其中的記述。我一直覺得書中列舉的曲例，範圍太廣，太籠統，而且不少曲目只能告訴學生有這樣的作品，根本不適宜讓學生聽。

如果每一位教師都像書中常說的：「在這裏各類舉了數曲，只要從這些作品中，找一曲或一段聽一聽便可以了。」我深信，大多的作品是不合乎學生的程度與興趣的，而且老師本身也可能不曾聽過，更不知道從中選那一曲、或那一段才適當。

若是果真隨便放一段聽聽，必然收不到教學效果。學生只糊裡糊塗聽過了，但什麼也不記得。像第四冊中提到的各種樂器的欣賞曲，在本書裏，我特地舉出合乎國中學生程度的代表作，幫助教師們解決此項困惑。

我非常盼望課本中，能明確地指定三、四首各學期必須聆賞的曲目，然後像我在「名曲欣賞指引」中所做的，用文字說明作曲經過、樂曲內容、附主題、附圖片。奈何這是我的影響力所不及的。因此，陸續撰寫這三本書，獻給我國熱心音樂欣賞教學的同仁們。

6 本書的功用與對象

也許有人會認為：此書既然是供國中欣賞教學之用，何必列舉這麼多曲目？不錯，我要說明此書的用途，並不局限於一般的教學，所以書名就不會叫做「欣賞教學法」。我希望這三本書能有較廣泛的功用。

1. 供國中音樂科名曲欣賞教學之用；
2. 供國小、高中做名曲欣賞時之參考；

3. 做各級學校課外活動「唱片欣賞」的指南；

4. 做愛好音樂的青年踏入音樂殿堂的引導；

5. 供家長們選購名曲唱片時的參考；

音樂欣賞不僅和音樂表現是密不可分的，更不只是學校音樂課的一種教學活動，我們必須看得更長遠，認清它是用以培養一個人終身享用不盡的高尚嗜好，使音樂與人生結合的教育活動。

因此，它必須是一種心智的啓發，要使學生聆賞美好音樂的興趣，擴大到未來，使此項活動從教室發展到家庭、發展到社會，蔚成風氣，陶冶國民的身心，替代爲害民心的靡靡之音。

等到能進入這種境界，我們才堪以自慰說，音樂教育是成功了，身爲音樂教師的人，才對得起下一代，對得起國家社會。

只要各校音樂教師，有足够的熱忱，必能促請校方編列預算，爲音樂教室添置專用的立體電唱機、錄音機和名曲唱片，使各校的名曲欣賞教學順利推展，使學生將來長大成人後，也能從優美的、豐富的音樂遺產中，使心靈獲得滋潤，享受最美好的人生。

邵義強 寫於

六十四年聖誕節

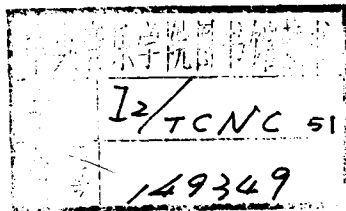

邵義強 編譯

名曲欣賞指引

天同出版社

目次

張教授序
編輯大意
前言
獻給國小教師的話

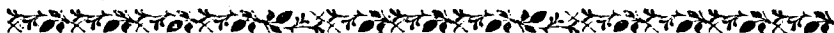
第一編 欣賞教學之指導方法與內容

第一章 國民小學部分

- 第一節：如何培養兒童愉快地聽音樂的態度？……………5
 第二節：如何養成兒童靜聽音樂的習慣？……………8
 第三節：如何訓練、增進並發展兒童的音樂感覺力？……………9
 第四節：如何指導兒童瞭解樂器的特徵，並養成聽辨樂器音色的能力？……………11
 第五節：如何指導兒童瞭解有關音樂的種類與演奏方式？…………12
 第六節：如何選擇各學年之名曲唱片教材？……………14

第二章 國民中學部分

- 第一節：如何培養學生欣賞音樂之興趣與意向？……………17
 第二節：如何選擇各學年欣賞用之名曲教材？……………17
 第三節：如何指導學生聽辨樂曲中之節奏、旋律、和聲、速度與調性？……………19
 第四節：如何指導學生聽辨各種演奏形態的不同效果？…………20
 第五節：如何指導學生聽辨標題音樂所欲表現的事物及情景？……………22

第六節：如何指導學生從多方面去欣賞同一樂曲？	23
第七節：如何指導學生明瞭樂器種類及音色？	23
第八節：如何指導學生明瞭人聲的類別與音色？	25
第九節：如何指導學生傾聽人聲與器樂配合的效果？	26
第十節：如何指導學生聽辨主調與伴奏之分別？	26
第十一節：如何指導學生明瞭大小調的調性與曲趣的差異？	26
第十二節：如何指導學生注意曲式中主題的發展情況？	27
第十三節：如何指導學生傾聽各時代的音樂特徵？	27
第十四節：如何指導學生從音樂中辨別各民族的特性？	31
第十五節：如何指導學生認識作曲家與演奏家？	31

第二編 欣賞教學用名曲解說

第一章 各年級適用曲目一覽

第一節：國民小學中年級	32
第二節：國民小學高年級	32
第三節：國民中學一年級	33
第四節：國民中學二年級	34
第五節：國民中學三年級	34

第二章 聲樂曲（各曲適用年級一覽表）

一、搖籃曲（布拉姆斯）	39
二、搖籃曲（舒伯特）	41
三、鱒魚（舒伯特）	43
四、佛斯特歌謠曲	45
五、獵人合唱（韋伯）	49
六、散塔蘆淇亞（拿波里民謠）	52
七、聖母頌（舒伯特）	54

八、婚禮合唱（華格納）	57
九、流浪民之歌（舒曼）	59
十、魔王（舒伯特）	61
十一、美好的一日（浦契尼）	64

第三章 器樂曲（各曲適用年級一覽表） 70

一、快樂的農夫（舒曼）	71
二、夢幻曲（舒曼）	72
三、幽默曲（德佛亞克）	74
四、愉快的鐵匠（韓德爾）	76
五、給愛麗絲（貝多芬）	79
六、G大調小步舞曲（貝多芬）	81
七、小犬圓舞曲（蕭邦）	83
八、春之歌（孟德爾頌）	85
九、邁舞（韋伯）	87
十、別離曲（蕭邦）	89
十一、第二號匈牙利狂想曲（李斯特）	92
十二、月光曲（貝多芬）	94
十三、回憶曲（德爾拉）	98
十四、金婚式（馬利）	100
十五、嘉禾舞（郭塞克）	102
十六、天鵝（聖桑）	103
十七、第五號匈牙利舞曲（布拉姆斯）	106
十八、小步舞曲（比才）	108
十九、如歌的行板（柴高夫斯基）	111
二十、中國花鼓（克賴斯勒）	113
二一、流浪者之歌（薩拉沙泰）	115
二二、匈牙利田園幻想曲（羅普勒）	118

第四章 管弦樂曲（各曲適用年級一覽表）.....122

- 一、森林的鐵匠（米夏利斯）..... 123
- 二、美國巡邏兵（米柴姆）..... 126
- 三、玩具兵的行進（耶塞爾）..... 128
- 四、多瑙河之波（伊瓦諾維奇）..... 130
- 五、波斯市場（克特爾比）..... 133
- 六、威廉泰爾序曲（羅西尼）..... 138
- 七、動物狂歡節（聖桑）..... 141
- 八、胡桃鉗組曲（柴高夫斯基）..... 148
- 九、彼得與狼（浦羅高菲夫）..... 154
- 十、天鵝湖組曲（柴高夫斯基）..... 161
- 十一、天方夜譚組曲（林姆斯基高沙可夫）..... 165
- 十二、青少年管弦樂入門（布瑞頓）..... 169

第五章 協奏曲及交響曲（各曲適用年級一覽表）...174

- 一、小提琴協奏曲（孟德爾頌）..... 175
- 二、玩具交響曲（海頓）..... 178
- 三、驚愕交響曲（海頓）..... 181
- 四、命運交響曲（貝多芬）..... 184
- 五、合唱交響曲「快樂頌」（貝多芬）..... 188
- 六、新世界交響曲（德佛亞克）..... 192

附錄：各曲例附譜

- 一、聲樂曲..... 1
- 二、器樂曲..... 7
- 三、管弦樂曲..... 19
- 四、協奏曲及交響曲..... 32