

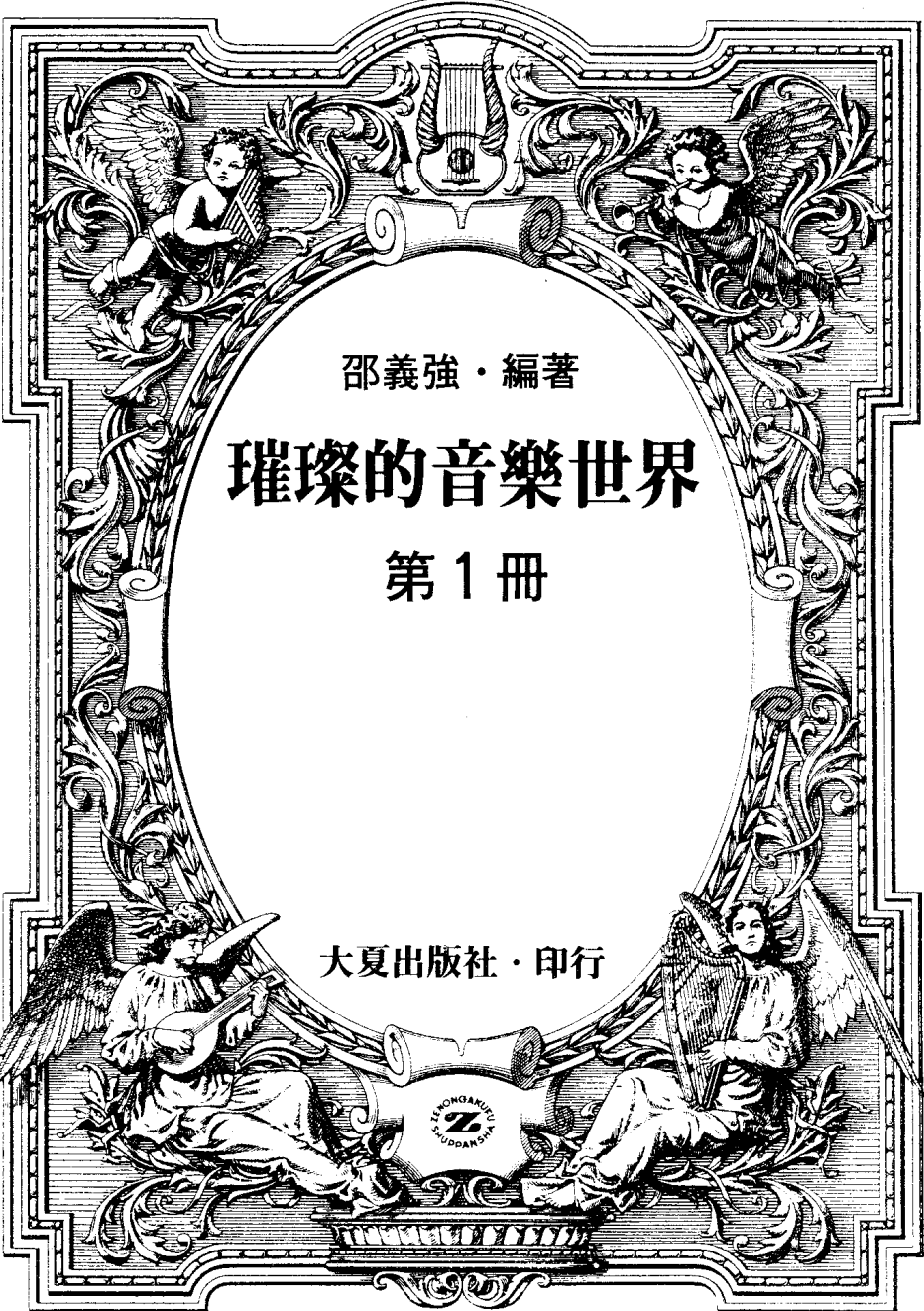
西洋音樂史及音樂欣賞

璀璨的音樂世界

第1冊

邵義強・編著 ■ 大夏出版社・印行

邵義強 · 編著

璀璨的音樂世界

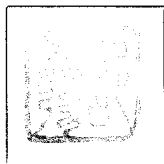
第 1 冊

大夏出版社 · 印行

LEHONGKAKU
JUPUANSIA

邵義強・編著

璀璨的音樂世界(1)

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 77 年 9 月

璀璨的音樂世界(一)

前 言

自幼，五彩繽紛的畫冊或插圖，總是強烈地吸引我，只要拿到手中，就再三仔細端詳，激發無數綺麗的夢，遇到造型和用色特別喜歡的，還會描摩一番，樂此不疲。

兩年前，當我買到法國平謝爾(Mare Pincherle)所著「音樂史」(History of Music)時，對於書中豐富、瑰麗的圖片深深著迷，每當朋友或學生到我書房參觀時，我總要取出這兩本精美的書給他們看，而且感慨地說：「外國人真福氣，看著這麼漂亮的圖片讀音樂史、聽音樂，是多麼的幸福！」然後浩嘆我國青少年無緣目睹。

沒想到去年認識大夏出版社沈先生後，驚喜於他是一位很有理想、有奉獻精神的人，聽到我想重寫音樂科系用「音樂史」，而且有意取用平謝爾著作中的圖片時，他欣然答應不計較成本，把這精美的書出版問世，用以回饋社會、造福學子，於是這一系列新書便得以和各位見面。

我從民國六十四年九月起兼任台南神學院音樂系講師，教授音樂史與音樂欣賞課程，民國六十七年九月永福國小音樂資優班創辦後，我也一直教「音樂欣賞」，於是講授這兩科，前後已有十多年。這段日子裏，雖然取用我翻譯或編寫的有關著作當教材，可是對於這些書的內容安排、材料取捨，或是敘述方式等，某些部分時常感到不滿，很想加以修訂、改寫和補充。

我在講授音樂史和音樂欣賞時，總是要求教務處把這兩科排在一起，接連上四節，在講完某段音樂史或作曲家後，馬上欣賞有關的音樂或名曲，而欣賞課則再追加中外民謠、特定樂器或曲式、著名演奏家的唱片欣賞，更利用錄影帶觀賞歌劇和芭蕾舞等。由於這種教學上的需要，我就想到寫出連貫這兩科的教材，於是這一系列「璀璨的音樂世界」就開始孕育。

我年輕時就很喜歡聽名曲，同時爲了瞭解音樂的發展軌跡，三十多年前就根據豐子愷的著作，自己做過音樂史筆記，當時的音樂家譯名是罷哈、亨代爾、斐多芬(他曾被譯成「白多活粉」)和陪遼士…等，曲式和樂器有不少是音譯，如朔拿大、披雅娜、懷娥鈴…。

從民國六十年起，我先後譯過三本有關音樂史的書，然後像前面提到的，也開始教起音樂史，於是和這學科結下不解之緣。直到今年五月完成九鉅冊「200世界名歌劇」後，我才找到時間和機會，撰寫並出版我理想中的這一連串音樂史與音樂欣賞的新書。

每當我應邀到各大專院校或音樂營演講時，會後經常會有人問起：「邵老師您著作等身，是否可以介紹那些是音樂入門者所必須看的？」遇到這種問題，我也會感到少許的猶豫，如果只建議讀樂曲解說書，本數太多，如果建議讀音樂史而不配合音樂的欣賞，就沒有趣味可言。

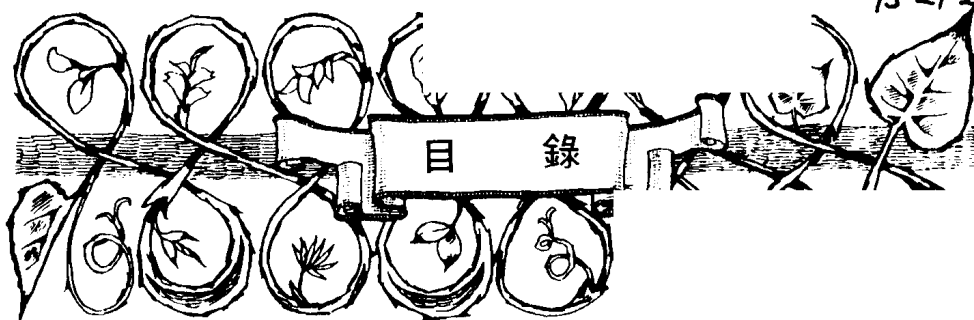
這一系列新書問世後，如果有人再提出這問題，我就會斷然地建議他看「璀璨的音樂世界」，而且利用配合錄製的錄音帶開始接觸名曲，讓他們絕不會空手而歸。

三十年來，爲了出版音樂著作，和某些××的出版商苦鬭，乞丐般哀求對方履行合約，承受難以言喻的折磨後，由於義妹卓芳的介紹，認識了大夏出版社沈先生，第一次合作的九冊音樂漫畫（芭蕾舞劇四冊，音樂家傳記五冊），由於印刷精美，定價低廉，發行後極爲暢銷。我們彼此加深瞭解後，我很高興地發覺神終於垂憐我，將這位可以推心置腹的朋友引導給我，使我今後的寫作與出版能以最順暢、愉快的心情大步邁進。我和大夏乃安排一系列計劃，將接連出版精美適用的音樂叢書，敬請愛樂者和音樂科系同學們拭目以待。

此次「璀璨的音樂世界」完稿後，是由我家老么致平和他的「七狐族」朋友，利用暑假回家幫我「試讀」的，其中的三個女生是吳蕙娟、鄒小春和王靖宜。交稿前兩天的聚會，留下愉快的回憶。

邵義強 寫於台南寓所

七十七年七月七日

前 言

第一章 各時代的音樂概況	1
1. 音樂史區分法.....	1
2. 音樂史年表.....	8
第二章 古代音樂	10
1. 音樂的起源.....	10
2. 埃及的管弦樂.....	10
3. 希臘的音樂觀.....	13
4. 奧菲歐的故事.....	15
5. 希臘音樂的黃金時代.....	17
6. 確立音樂理論.....	19
7. 高尚音樂與狂歡曲調.....	20
8. 羅馬人與音樂.....	23
第三章 中世音樂	25
1. 黑暗時代的音樂.....	25
2. 初期基督教音樂.....	27
3. 葛麗果聖歌.....	29
4. 紐姆樂譜.....	32
5. 違背羅馬禁令.....	33
6. 中世的世俗音樂.....	35
7. 遊唱詩人的出現.....	36

wt 18/01

8. 遊唱詩人的音樂	37
9. 德國的愛情歌手	39
10. 女性讚美者	42
11. 百姓的名歌手	42
12. 法國聖母院樂派	43
13. 舊藝術與新藝術	45
第四章 文藝復興期	47
1. 出現理性的思考	47
2. 尼德蘭樂派	47
3. 奇妙的對位法音樂	49
4. 璀璨的十六世紀	51
5. 印刷術與樂譜	53
6. 文藝復興期的樂器	54
7. 文藝復興期的聲樂曲	56
8. 巴勒斯替那	59
9. 聖詠合唱的誕生	61
10. 英國的音樂	62
11. 提琴類樂器	63
第五章 巴洛克時代	65
1. 巴洛克的字義	65
2. 數字低音的時代	67
3. 單音歌曲的樣式	67
4. 歌劇的誕生	70
5. 蒙台威爾第的歌劇	71
6. 拿坡里樂派的歌劇	73
7. 從宮廷芭蕾到歌劇	74
8. 英國的假面劇和歌劇	76
9. 德國的歌劇和宗教音樂	77
10. 器樂的蓬勃發展	77

11. 巴洛克時代的器樂形式·····	79
12. 協奏曲大師韋瓦第·····	81
13. 器樂作曲家們·····	85
14. 拉摩以後的法國歌劇界·····	88
15. 巴洛克音樂巨峯巴哈·····	90
16. 巴哈的作品·····	98
17. 韓德爾的生平·····	102
18. 韓德爾的作品·····	111
19. 常受忽視的泰雷曼·····	113

〔欣賞〕

如何欣賞巴哈以前的音樂·····	125
好像難以親近 / 觀念在作祟 / 調整周波數 / 先摒除成見 / 和聲式的音樂 / 對位法的音樂 / 一件事的兩面 / 無窮盡的 樂趣	
A組① 巴洛克以前·····	121
恭賀女王、聖母頌 / 文藝復興期舞曲 / 回聲幻想曲 / 丹麥 王的嘉雅舞曲 / 天主求你拯救我 / 上蒼請垂聽 / 吹響小號 / 杜鵑 / 卡農 / 慢板 / 幻想曲 / 魔鬼的震音	
A組② 韋瓦第、史卡拉第、泰雷曼·····	126
「四季」中的春 / 榮耀經 / 雙小號協奏曲 / 奏鳴曲 / 直笛 奏鳴曲 / 雙簧管協奏曲	
A組③ 巴哈、韓德爾·····	144
創意曲 / 我呼喚你、主耶穌基督 / 索拉利斯之海 / 示巴女 王的入城 / 加冕頌歌 / 第五號布蘭登堡協奏曲 / 綠袖子 / 直笛奏鳴曲	
B組①②③④ ·····	156
巴哈：馬太受難曲全曲	
〔第一部〕序幕 / 在伯大尼受膏 / 最後的晚餐 / 橄欖山 /	

客西馬尼園的禱告 / 逮捕耶穌

〔第二部〕 序幕 / 在議會受審 / 彼得的否認 / 猶大之死 /
彼拉多的審問 / 髑髏崗 / 三點鐘 / 埋葬

B組[5][6][7]197

韓德爾：神劇「彌賽亞」全曲

〔第一部〕 預言與誕生

〔第二部〕 受難與得勝

〔第三部〕 復活與榮光

錄音帶郵購辦法

1. 本書所附欣賞用錄音帶，是使用高級60分卡帶以慢速錄製而成，音響豐沛，品質保證，可以安心使用五年以上。
2. 這一系列錄音帶，一般愛樂者都值得細心品味，當作家庭親子的欣賞曲也很適宜，必可增進和樂氣氛。
3. 如果採用作音樂班或音樂科系教材，則A組可供國中音樂班以上學生欣賞，B組可供專科以上學生欣賞。
4. 本系列錄音帶市面不出售，只能利用郵購。任選十盒以上即以包裹寄上，但請註明A組[1][2][3]…或B組[5][6][7]，更歡迎訂購「全套」。每盒特價120元。
5. 各冊錄音帶編號與曲目內容，請看各書後半〔欣賞〕部分。
6. 請利用下列兩個郵撥帳號郵購：

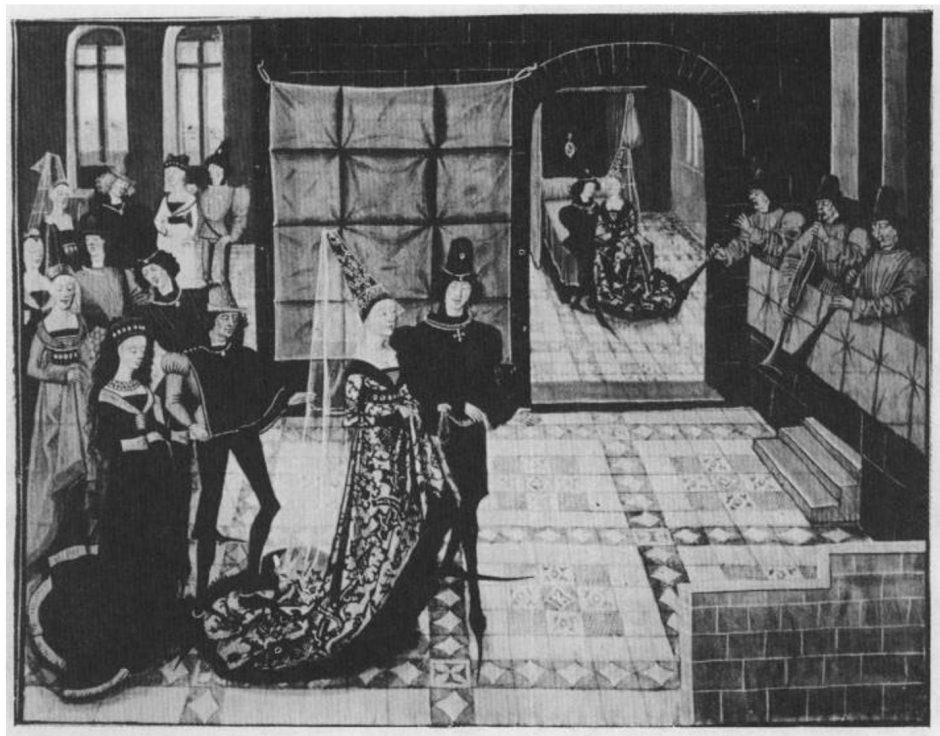
戶名：大夏出版社 帳號：03156690

台南市懷恩街12-1號 電話：06-2346540

戶名：邵義強 帳號：03087941

台南市大學路22巷26號 電話：06-2373915

第一章 各時代的音樂概況

1. 音樂史區分法

要區分西洋音樂史的方式，有各種不同的看法。我們甚至可以說見仁見智，五花八門。雖然有許多不同的區分法，但大家都會有一些共同點。我們也可以根據這種共同點，做出最普遍的、人們最少異議的區分方式。下面即將講述的，就是以這種原則為準繩的。

這種音樂史區分法大致如下：

- (一)古代：從音樂的起源到基督教音樂的興隆；
- (二)中世（紀元 500—1450 年）：從基督教音樂到文藝復興音樂的

登場。

(三)文藝復興音樂（1450—1600年）：指十六世紀的音樂。

(四)巴洛克音樂（1600—1750年）：十七世紀到十八世紀中葉的音樂。

(五)古典樂派（1750—1800年）：十八世紀中葉到末葉，時間較短。

(六)浪漫樂派（1800—1900年）：十九世紀前半是前期浪漫樂派，後半是後期浪漫樂派。

(七)國民樂派（1850—1900年）：和後期浪漫樂派重疊，指具有濃厚民族情感的音樂。

(八)近代、現代音樂（十九世紀末尾以後）：包括印象派和無調音樂的登場。

不用說這種區分法並不是很嚴格的，而只是爲了講述的便利而做的。猶如古典音樂和浪漫主義音樂之部分重疊那樣，某一時代的音樂樣式之對另一時代的樣式，並不形成明確的斷層。又如民族主義音樂，在時間上是和後期浪漫主義音樂並進的，這只是由於地理區域而產生，如果廣闊地說，應該說成在浪漫主義中包含著民族主義。

儘管這樣，可是對音樂是在何時，由何人以什麼方式創始，至今仍是一團謎。雖然已有各種推論和研究，但沒有能夠確定的學說。不管怎麼說，反正在古代文化人的民族之間，早已存在過音樂，這是不用置疑的。其中米索布達米亞、埃及、希伯萊、波斯、中國和印度的古代音樂，曾經有過某種程度的交流與影響，相互刺激並發達，聚集這種不同音樂的精華，而呈現最高度發展的，就是希臘。

在希臘，還完成音樂方面的理論，整頓過樂器，音樂被視爲文化中的重要一環，是生活中所不可或缺的素養。可是希臘被羅馬征服以後，隨著所有的文化，音樂也傳到羅馬，但由於羅馬人的生活態度不同，漸漸被輕視了。

過後，基督教就繁榮起來，羅馬也承認基督教的存在，自此，以羅馬爲中心，誕生了新的基督教音樂。此前的時期，被籠統地稱爲「

古代音樂」。

隨後的中世音樂，包含了(一)羅馬式(Romanesque)音樂、(二)世俗音樂和(三)哥德式(Gothic)音樂。羅馬式音樂是以早期基督教音樂為中心的，這時產生了葛麗果聖歌，這些歌曲只有旋律，沒有和聲或對位。葛麗果聖歌由於基督教的普及，像強制般擴張到歐洲各地。這種揉合了猶太、敘利亞、希臘和羅馬的音樂形成的聖歌，在第六世紀末葉，由教皇葛麗果一世使其集大成，在十一世紀到十二世紀時，顯示最高的繁榮境界。

在九世紀到十世紀之間，歐洲又產生了「哥德式音樂」，由於對位法的發達，由葛麗果聖歌孕育出複音音樂，後來到「尼德蘭（Netherland）樂派」時，躍入其巔峯。這種音樂之稱為「哥德式音樂」，乃是因哥德式建築和這種複音音樂，在立體感方面是相關連的。此外，這時期又包含著「聖母院樂派」和稱為「新藝術（ars nova）」的音樂。

在中世時期，音樂也逐漸脫離教會，因此，「世俗音樂」也發達起來。這種音樂起先產生於騎士之間，然後擴張到百姓社會。特別是

在法國和德國，最為盛行。

進入十六世紀後，音樂獲得新的機運，於是成為「文藝復興音樂」。這是由於這時期的音樂，清楚地流露出所謂文化復興的文化精神，其特色為簡明而率直，同時顯示器樂與聲樂相互分離的傾向。接著在這時代，又產生了以威尼斯為中心的、樣式華麗的「威尼斯樂派」，以及以大師巴勒斯替那為中心的「羅馬樂派」。

雖然音樂的中心好像再回到義大利，可是在德國，却隨著宗教改革，新教的讚美歌（即「聖詠合唱」）就發達起來了，逐漸和藝術音

樂相融合。英國在伊麗莎白王朝時代，顯示出此前不曾見過的燦爛的音樂活動，風格纖細的音樂，盛行一時。總之，這時期的音樂，顯示試圖從教會調式掙脫的意向，而且逐漸跟和聲音樂接近。

進入十七世紀後，音樂中的均衡感已比此前文藝復興音樂少了，給人華麗印象的音樂，漸獲勢力。這種音樂由於和當時美術史上的用語配合起來，就稱為「巴洛克音樂」（baroque music）。同時，因「數字低音」技巧的產生並盛行於這個時代，故又稱為「數字低音」時代。

總之，在這時代產生了和聲式的主調音樂，和此前的複音音樂並存著，而且繁榮滋長。特別是義大利，由於是主調音樂的發祥地，於是產生了歌劇、神劇和清唱劇等主調音樂式的聲樂曲。接著又寫出像奏鳴曲和協奏曲般主調音樂式的器樂曲。德國也從義大利輸入聲樂曲，終於產生以巴哈為頂點的獨特宗教音樂，以及無數複音音樂與主調音樂的傑作。

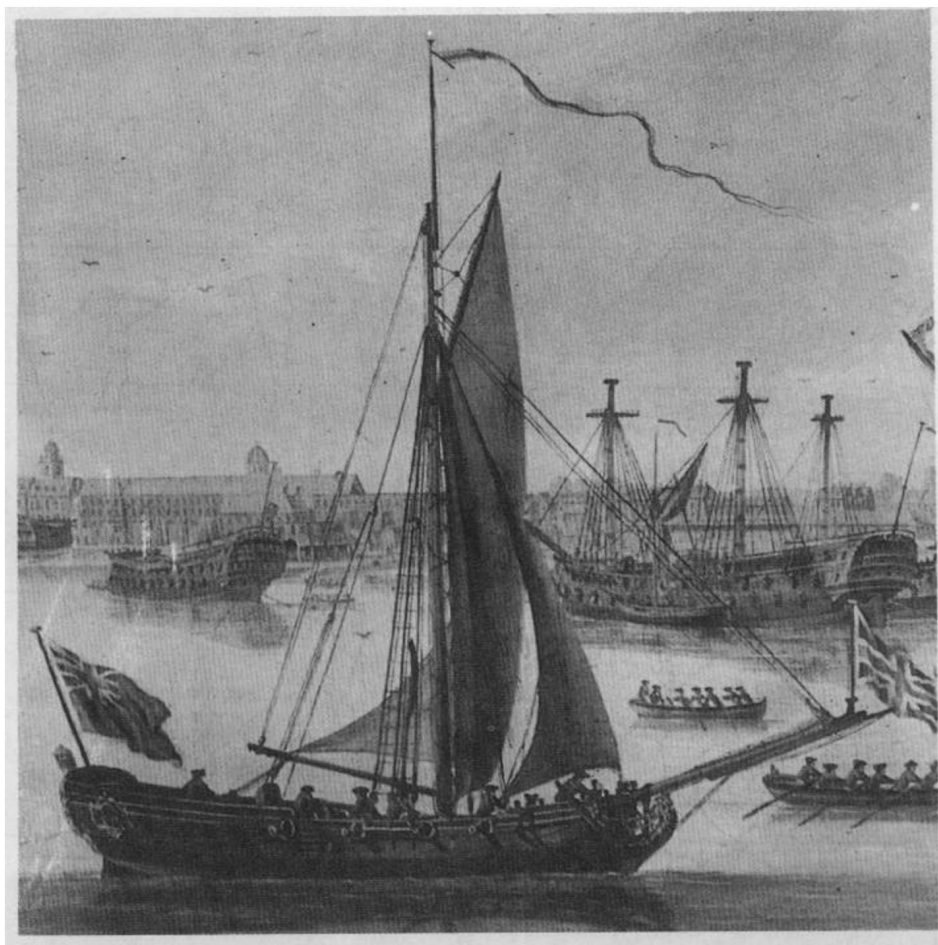
可是巴哈和韓德爾的時代一經過去以後，音樂立即進入「古典樂派」（Classicism）的時代，這時在樣式上又顯露出一些變化。這是由於受到義大利、法國和德國流行的歌劇影響，以及巴哈的兒子們與德國南方曼漢樂派音樂家努力的結果，形成尊重端整的曲式，嚴守類型的音樂。

異言之，就是從旋律的區分惡劣的巴洛克音樂的樣式，移到主調音樂式的、結構端整的音樂樣式中。自此，被譽為主調音樂理想曲式的「奏鳴曲式」就完成了，也出現輪旋奏鳴曲式。於是作曲家們就重視這種曲式美，並植入普通的、理想主義的情感。隨即根據這些曲式，產生出奏鳴曲、交響曲、協奏曲和室內樂。這些音樂都由海頓和莫札特確立，到貝多芬手中就達到巔峯。

另一方面，在貝多芬的晚年，也萌芽「浪漫主義」（Romanticism）的音樂，這是由於受到當時文藝思潮的影響，以及對過分注重類型的古典音樂的反動而產生，於是開始探求個人自由的幻想，不願再受到時間與空間的束縛，顯示希望接近音樂外的事物的傾向。

由於這樣，音樂就和詩結合，使得藝術歌曲大放異彩。和文學與美術成爲一體，歌劇遂繁榮鼎盛。拿音樂外的事物作爲標題，於是風行標題音樂。結果，音樂變得更具詩意，也更富流動性，喜好描寫手法，探尋中世式的、異國風的，或是國民主義味道的音樂。

自此，因拿破崙的沒落與各國革命的刺激，每一個國家的民族感情與國家意識就甦醒了，於是有了所謂「國民主義音樂」。像俄國、捷克、北歐、西班牙和匈牙利等，都是流露國民意識最强烈的代表性國家。

到十九世紀末以後，由於對主觀感情過重的浪漫主義產生反動心理，又進入近代音樂的時代。最早的代表性作法，就是以德布西為中心的印象主義音樂。此外，也由不同的作曲家，寫作各種風格新穎的音樂。

第一次世界大戰後，音樂界更進一步積極地採取大膽的技巧，突進到現代音樂的時代中。這時確立了十二音技法，也嘗試過微分音音樂，更開拓了「具象音樂」（musique concrète）和「電子音樂」（electronic music）等屬於前衛派的音樂。此外，在共產集團的東歐諸國，則依舊繼續探尋民族主義的音樂。

像這樣，音樂一直不斷地前進，不停地探求新的樣式，直到今天。

2. 音樂史年表

年代	西 洋 史	中 國 音 樂 史	西 洋 音 樂 史	
			概 說	事 項
古代 300 400 500 600 700 800	★紀元前300年埃及已經繁榮。 ★羅馬開始繁榮。	★孔子定雅樂。 ★俗樂興起。	★各地都有原始音樂。古代文明昌盛的民族，可能已有優秀的音樂與樂器。	★埃及、亞述、印度、中國等的音樂已經很盛行。 ★以希臘為中心的音樂盛行起來。整理理論。發明風琴。
	★日爾曼民族移動。		★以基督教為中心的歌曲較為主要。	
		★唐朝音樂巔峯期。輸入伊朗與印度的音樂。	★中世音樂自紀元500～1450年。	★安布羅修斯制定聖歌。 ★葛麗果制定聖歌。 ★紐姆樂譜發明了。
	★歐洲封建制度開始。			