

音樂的語言

鄧昌國著

音樂的語言

著 作 人：鄧 昌 國
發 行 人：鐘 麗 慧
出 版：大呂出版社
地 址：台北市中山北路一段118號2樓
電 話：(02) 5816571
編 輯 部：(02) 7009444
郵撥帳號：1055366-0大呂出版社
印 刷：沈氏藝術印刷股份有限公司
總 經 銷：吳氏圖書有限公司
電 話：(02) 3947172
信 箱：台北郵政30-272號

定 價：3 0 0 元

中華民國七十六年三月十日初版

出版登記：局版臺業字第參伍捌伍號

音樂的語言

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

音樂的語言 目錄

第一章 前言

第二章 導言

什麼是音樂？「好」與「壞」的音樂 流行與古典音樂 誰是有「音樂性」的？ 背景音樂 我們準備採用的方式

第三章 音樂中的時間因素

與時值有關的節奏 節奏的記號 時值節奏譜例 節奏的遊戲

第四章 質的節奏

強調拍子 用小節來分別拍子 速度

第五章 旋律（上）

音階式音高的演變 音程 聽辨音程的訓練 音階 找出旋律的中心音 調式的結構 哥利果里調式 大調與小調調式 其它調式 變化的調式 調式的格調

第六章 旋律（下）

音高的記譜 音符的音名 半音程 升高與降低 調子記號 主音、屬音、次屬音 譜例與結論

第七章 和聲（上）

14 t 15 / 27

水平與垂直的狀況 複音音樂的演進 平行歐加農
喜愛的音程 三全音音程 自由歐加農 花腔歐加農
反行歐加農 十三世紀經文歌 佛布洞

第八章 和聲(中)

和弦 大三和弦與小三和弦 轉位 七和弦 外加的
音程 和聲摘要 練習視聽和弦

第九章 和聲(下)

泛音 弦長 泛音數 頻率 協和音與不協和音 和
弦進行 終止式 總結 終止式的一些練習

第十章 調性

旋律與和聲的終止式 調式與調性 轉調 調性的關
係 調性與調號 平均律的調音 深入分析轉調練習

第十一章 音色與樂器

弦樂器 音色造成的原因 弦樂器的音響學

第十二章 銅管樂器

管樂器的音響原理 銅管樂器

第十三章 木管樂器

木管樂器的發音 關於移調樂器 管風琴 木管樂器

的欣賞樂曲

第十四章 敲擊樂器

原始民族對敲擊樂器的觀念 東方對敲擊樂器的觀念
歐洲對敲擊樂器的觀念 現代敲擊樂器 敲擊樂器手
的角色 特殊音響效果 機械樂器

第十五章 音樂的表情

表情的要素 表情的要素及清晰發音 心態

第十六章 音樂的結構

閱讀總譜 單音音樂 複音音樂 主調音樂 結論

第十七章 音樂的曲式（上）

組織的原理 造形的技術

第十八章 音樂的曲式（下）

奏鳴曲快板式 迴旋曲式 變奏曲式 賦格曲 總結

第十九章 風格

歷史與風格 結語與譜例

第二十章 音樂欣賞與環境

正確欣賞音樂的態度 好的音樂環境

音樂之父巴哈

第一章 前言

影響我走上音樂的路，也算是我音樂旅程的啓蒙老師要歸功豐子愷的「音樂入門」。在當時正統音樂的傳習尚不十分普遍的時代，「音樂入門」真是愛好音樂者沙漠中的甘露。以後留日學生回國帶來田邊尚雄的一些有關音樂介紹的書籍，可以說在國內早期音樂教育普及工作上發生了不少的影響力。

今天音樂學習已蔚爲風氣，大專音樂科系、中小學音樂班陸續的培育不少音樂專門人材。但是社會上對古典音樂的欣賞似乎仍有一層隔膜。主要原因一方面是大眾傳播對商業及娛樂性的歌曲音樂的宣傳影響，另一方面是公眾對藝術性的音樂觀念與認識問題，這裡面甚至也包括有水準的知識分子在內。因此激起我寫這一本爲一般人的，淺近易懂，引導想要欣賞古典音樂入門的書，較豐子愷的「音樂入門」也許略爲深入一點。

一位音樂界的朋友讀到部分我寫的「音樂的語言」感嘆的說：「你常常建議提倡中國音樂，但是你寫的還是西洋音樂嘛！」在這裡我不得不追述在國內十多年所從事的研究工作。我雖然不是「國粹派」，但自歐洲返國，內心一直有個觀念就是要研究發揚中國音樂藝術。所以在音樂研究所及藝術館任內就出版了「國樂樂器」、「國劇臉譜」、「國劇行頭」等圖片書籍。以後在文化學院研究所又指導學生碩士博士論文，先後有「台灣民謠研究」、「平劇歌樂之研究」、「崑曲研究」、「中國佛教音

樂研究」、「歌仔戲的音樂研究」、「古琴音樂之分析研究」、「南管音樂研究」、「琵琶音樂研究」、「傳入韓國的宋詞樂——步虛子與洛陽春」、「大鼓音樂的研究」、「平劇文武場中武場音樂的研究」。爲了更深入研究中國古樂，我特別買了一張七絃琴並隨前輩學習古琴數年，稍稍涉獵到古琴深奧優美處。但是想到如果介紹一般大眾瞭解音樂藝術，若捨棄已有的西洋有系統的理論分析而用中國古樂，首先理論專用名詞搞不懂，參考樂曲難找到，更沒有現成的錄音足以對照，真不知要難上數十倍，幾乎等於緣木求魚。因此爲達到指引大眾步入音樂殿堂，我採納只求效果而不論中西。譬如承天十二補償律與朱載堉呂學新說即是西方的十二平均律（Well-Tempered）。戰國時「旋相爲宮」即是轉調（Modulation）。另外研究中國音樂最大的困難是秦漢以後音樂與詩詞文學關係益形密切，對研究純音樂理論及欣賞極爲不利。中國古琴最有音樂價值，可惜技巧艱深，入門欣賞都需要長時間及耐心，不易推廣介紹。如果我們研究純粹中國古代正統流傳下的音樂，箏、琴、曲外，所餘幾希。試觀自南北朝至隋唐大批西域及印度樂器、樂律傳入中國，至隋煬帝整理爲九部樂，當時稱中國古代傳下來的爲「清樂」，其他是「俗樂」，但是對比之下簡直是百分之八十都是外國東西。唐太宗至唐玄宗天下太平，容納各國藝術文化，造成中國歷史上最輝煌的時期。貞觀十六年把高昌打敗將他的音樂又併入中國而成十部樂。它們是燕樂伎，清樂伎，西涼伎，高麗伎，龜茲伎，安國伎，疎疏伎，高昌伎，康國伎，由名稱可知都是不同國家的名字。演奏時又分八部「立部樂」及六部「坐部樂」洋洋太觀，較之今日西洋百人管絃樂團更爲雄偉壯觀，真是包容世界音樂於一堂。

時代在演進，地球因交通工具進步而縮小，今日的一年變化可能相當於古代百年，我們不能永存「世風不古，古勝於今」的

想法，西洋人也照樣常說“Good Old Days”，由懷古到羨古，崇古而復古是不進步的作法。我們也不應固步自封，把自己鎖在狹義的民族主義圈子內，像一些改良的國樂樂器，如低胡、倍低胡，僅有外型的一些變化，而其演奏方法調絃，與大提琴（Cello）及低音大提琴（Bass）完全一樣，為何不學唐朝打開胸懷容納世界最優秀的樂器，創作新樂曲。

音樂樂器並無中西，它們僅是表現音樂的工具而已，今天沒有好的中國音樂，是因為沒有好的中國作曲家。說到這兒又想到豐子愷為弘一法師畫的「護生畫集」，真是令人感動，畫中有寓言，有思想，有感情。他的畫法非中國傳統的，他在日本學畫，受東洋的影響，也可以說是外國畫法，但他的畫却反映傳達了佛教、中國倫理與傳統精神。同樣一首好的音樂倘若能感人，那一定不分中外古今。音樂之感人（歌劇、聲樂曲除外，因為他們有劇情歌詞）是一種無法解釋的激動與感受。譬如一段巴哈或莫札特的慢板樂章，欣賞者可能感動得流淚，但是那不是悲哀的落淚，中國古琴美妙的樂段聽得入神時會使你忘掉自己的存在。

唐太宗、玄宗對音樂的造詣與瞭解，由舊唐書「音樂志」中兩段記載可以明白，讀後真使我們今人感到汗顏。

「玄宗於聽政之時，教太常樂工子弟三百人為絲竹之戲，音響齊發，有一聲誤，玄宗必覺而正之——」，較之今日管絃樂團指揮更有功力。他並且將印度的「西涼」樂婆羅門曲改編成「霓裳羽衣曲」，流傳久遠，使歷代詩詞文學家頌揚不已。

貞觀二年御史大夫杜淹奏曰：前代興亡，實由於樂，陳將亡也，為「玉樹後庭花」，齊將亡也，為「伴侶曲」，行路聞之莫不悲泣，所謂亡國之音也。以是觀之，蓋樂之由也。太宗曰：不然，夫音聲能感人，自然之道也，故歡者聞之則悅，憂者聽之則悲，悲歡之情在於人心，非由樂也。將亡之政，其民必苦，然苦心所感，故聞之則悲耳。何有樂聲哀怨能使悅者悲乎？今「玉

樹」、「伴侶」之曲，其聲具存，朕當爲公奏之知公必不悲矣。」

這也正是本書希望強調的，不要假藉文字的描述或世俗生活情節變化來試圖瞭解欣賞一首曲子，把音樂當成一門學術研究才是正途。

第二章 導言

什麼是音樂

我們的生活中，目前並不缺少音樂。由於大眾傳播的發明，廣播、電視、唱片、卡帶……等等都可以使我們接觸到音樂。無可諱言，提到音樂欣賞，稍有常識的人，會直覺的想到古典音樂。但絕大多數的人又視古典音樂為嚴肅不可親近、難懂無娛樂價值的藝術。尤其流行歌充斥在日常生活裡，夾持着商業廣告的強大力量，使人們無法有寧靜的心情去思考，去找尋真正高水準藝術音樂園地。在這裡我們並不排除流行音樂所提供社會大眾娛樂的功能。但引導更多的人去欣賞較高層次的音樂藝術，是自認高度文化國家應努力的方向，是音樂教育者應盡的責任。這「時間藝術」的音樂，蘊藏着無盡的神秘領域。它不會自動的進入你的理性感情思維裏，而需要你去挖掘、去找尋，不然你與音樂永遠會隔着一道不能交通的鴻溝。我們不想把音樂說得太玄奧，使你產生畏懼的心理，但是過去宗教家、哲學家都對音樂說過一些值得我們思考的話。他們說：音樂是人與上帝交通的語言；又說：文學語言的終點就是音樂的開始。貝多芬也說：音樂比智慧、一切哲學，有更高的啓示……誰能參透音樂的意義，便能超脫常人無以自拔的苦難。

已經有不少書籍介紹如何欣賞音樂，有的偏於故事化，有的又太過於講解學理，使人感到枯燥無味。在這裡我們想用最通俗

的語言，將音樂中較理性的部份，分門別類介紹給大家。因為不通過這些最基本的知識，是無法對音樂「入門」的。

在談論到音樂本題之前，我們先溝通一些音樂的觀念，首先我們講「什麼是音樂？」

而今天社會開放，知識發達，交通便利，無處不充滿了各類的音樂。但是我們可以肯定自有人類歷史以來，就有某種音樂存在。有人說音樂是一種語言，這似乎太籠統，因為語言可以傳達人類的經驗與思想。但是單靠話語詞句有時對不同的人，不能代表同一樣的意思。音樂也是一樣，在不同時代對不同的人，它會代表不同的意義。語言是由傳遞交換簡單生活需要的意思，發展到複雜微妙思想的表達。音樂亦然，它先是表達原始形態的喜樂、哀怨。進而演變成敏銳感情及意念的抽象顯示。在音樂史中可以很清楚看出來音樂語言的變化與演進。

由原始民族的吟誦符咒文與戰爭舞蹈，簡單的音調與節奏，演變到崇拜神秘的大自然之歌，以及工作的歌曲，稍後就發展成宗教音樂與詩詞的詠唱。在許多世紀中西洋音樂是受教會領導統治的，甚至於舞蹈音樂也是被教會音樂所影響。中國自古音樂也是帝王貴族的專利品，民間的民俗音樂發展相當遲緩。舞蹈音樂是由於其藝術性及技巧性演變為歌劇、芭蕾舞、器樂曲及聲樂曲，每一項都是要專門人才，才表演得好。這些過程當然經過好幾世紀的演變，在此我們不去詳述。

紀元一六〇〇年以後純屬靈的音樂與人性的音樂有了分野，文藝復興（一四〇〇—一六〇〇）希臘神話再度復活，改革派與反對改革派形成對立。法國大革命造成了個人自由獨立的大洪流。這些運動使過去在教會壓抑下的精神解放開來，直接影響到文學、藝術、音樂。結果，古典時期（約一七五〇—一八二〇）的作曲家對抽象觀念極端感興趣，樂曲結構也有了新觀念，因此「器樂曲」發達得很快，脫離了文字、教會、戲劇、芭蕾舞。在

這一點中國音樂的發展似乎一直脫離不開文字。因此戲劇音樂在中國佔極重要的地位，純器樂的古琴、古箏、琵琶曲，在整個中國樂曲中比例太小。

十九世紀起音樂的語言變得個人主義色彩，樂曲完全表現作曲家個人的感受。甚至到了今日科技如此發達的時代，音樂仍停留在浪漫氣氛中，以自己的音樂語言和大眾溝通。

在簡短的音樂演進介紹中，我們可以瞭解，直到現在，音樂的起源在不同環境、不同時代、不同種族文化上，扮演着完全不同的角色。因此在教堂裡面不可能聽到百老匯的音樂歌舞，同樣地，在娛樂的歌廳中也不會聽到巴哈的合唱曲。音樂是那樣多彩多姿，在不同時期或同一時期，它可以提供崇拜、娛樂或舞蹈等不同的音樂。我們已進入二十世紀末太空原子時代，當然不可能置身在十八世紀路易十四時的傢俱與水晶裝飾華麗的宮廷燈光環境裡，再來聽那時代的音樂，我們也不能叫現代的爵士樂團演奏巴洛克時代的「美奴哀」或「夏空」「吉格」舞曲。今日的音樂會爲了求多樣變化，往往把不同時代的音樂放在一個節目單之內。在欣賞這些樂曲時，我們要能讓自己的精神隨着音樂，跨越時空去體會去瞭解。作曲家在他生活的時代，作品必定會受他宗教信仰的影響，他的哲學思想，甚至政治見解，他的聽眾，他的演奏者都可能改變他作品的內涵或形態。譬如帕勒斯替那及巴哈，一定努力爲他們所服務的教堂寫讚美上帝的曲子。但是貝多芬與華格納就不同了，他們企圖更改歷史。而海頓則是一位滿足在埃斯特哈齊公爵（Count Esterhazy）雇用下服務的音樂家。稍晚幾年的貝多芬則反對貴族，對雇用他的主人發脾氣，這些傾向有時可以從他的音樂中體會出來。韓德爾的歌劇團如果在一七三七年沒有失敗，也許今天我們就聽不到他偉大的神劇（Oratorios），其中包括大家熟知的「彌賽亞」（Messiah），在許多例證中也可以舉出，表演者的質與量都會影響或刺激作曲家的作

品及方向。

但是這些構成音樂的不同因素：音樂原始作用，作曲家本身的哲學思想與社會地位，聽眾對他作品的反應，現代表演音樂家的技巧與表演次數，都無法幫忙我們瞭解作曲家想帶給我們的是什麼信息，或音樂真正的價值。這些最多可以使聽眾站在欣賞或同情的立場，以一種通俗的想法，認為音樂是使廣大聽眾「愉快」或「娛樂」的。

「好」與「壞」的音樂

區分一首有價值或低俗的音樂是最困難的事。首先「好」與「壞」的音樂並不是侷限在某一類別之中的。譬如廚房中一張結構堅固的桌子與餐廳中一張美麗的餐桌，同樣做得很好，也各能適合不同目的的使用，但是它們不能、也不應該交換放置。從美的觀點來看，一件傢俱必須與它四週環境配合協調，在結構上必須顯示出現代技術以及形狀式樣。一張仿古的桌子僅是一件抄襲的傢俱，在傢俱發展史上並沒有什麼貢獻。它只代表了某個時代的傢俱特徵，缺乏創意與個性。同樣一個作曲家使用前人的材料，必須能有自己的新構想與方法，而不是完全抄襲。這與作曲家作的是一首進行曲或一首交響曲完全無關。熟習各類不同的音樂以後，可以幫助一位非專家的普通人，瞭解與分辨作曲家的真才實學。對於一些自己不熟習的音樂，最好還是留給音樂家、藝術史家或其他專家去判斷。當然這些專家的評定有時也不一定正確的評定。這些差錯通常是發生在基於人性本能的、將老的經驗使用到新觀念的衡量上。

此外談到作曲技巧。我們常聽完一首大曲後却抓不到它的「內涵」。評斷一首曲子的內涵比評定它的結構與技巧要難得太多。我們常會因為作曲技巧太過完美而忽略了它的內涵。在這種情形，美學的快感由音樂旋律所引導出來，正如同一座美麗的橋

在感情上對我們產生的激動效果。倘若你能放棄一些主觀的觀念或偏見，像一卷未感光的照相軟片，隨時準備吸收外來光的刺激，你就可能正確得到作曲家原始作曲的動機與意念。

我們大約可以清楚分辨它們的「好」與「壞」的差別，當聽到一首商業性的流行曲情歌與舒伯特藝術歌曲「小夜曲」。我們可以說它們在技巧上都是完整無缺的，但一種是蜜糖樣誇張的，不誠懇的，表面膚淺的，而另一種則感動我們至深。然而許多民謠及偶爾一首流行曲也會感動我們，就像藝術歌曲一樣。雖然這些反應是真實的，但什麼是它們的引導却很難辨認。我以為「污染」的音樂，與真實感情、藝術性高的音樂的區別，不在於作曲技巧、才華高低，甚至於作曲方式，而是作曲家的態度問題。有的人追求世俗的價值及個人能力的表現；而另一種人則追求藝術的永恆性。有的作曲家一心追求隔夜的成名，而也有的作曲家則是埋首沒沒無聞，但却嘔心瀝血在創作。聽眾要能冷靜衡量作曲家的創造態度，以便透過音樂來接收他要傳達給我們的信息。

流行與古典音樂

時代變遷，觀念也隨之改變。正如前面所述流行歌也有傑出精彩的佳作，我們不必把它限制在某一範圍或衡量它的價值。區分流行與古典音樂，常常會造成很大的困惑。因為首先我們對流行（Popularity）這個字就很難下定義，到什麼程度才算流行呢？沒有一個一定的標準。其次「古典」這個字至少有三種解釋方法。

依照歷史來看，「古典時代」（Classic Era）是指海頓、莫札特以至於早期的貝多芬。「古典」這個字也用來表示一種理想與觀念，在一個人的格調裡傾向某一種理想。如照這樣的解釋，「古典的」（Classical）意思是指努力恢復古希臘所標榜的「美與善」。它特別強調形式，透過細心組織好的線條、外型、色