

音乐百科手册

许常惠 著

給現代國民的

音樂百科手冊

許 常 惠 著

全音樂譜出版社

S 8808 / 41 (中 9 - 6 / 40)

音樂百科手冊 7 版

BG 000220

音樂百科手冊

內政部內版臺業字第一五六三號 中華民國六十九年十二月十五日七版發行	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巷四〇號	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
--------------------------------------	-----------	-----------	---------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	-------------	---------------	------------------

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，音樂的文化也不在例外。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 francaise par Yvonne Rekseth, Payot,

Paris, 1948.)

許常惠著作出版表

杜步西研究 文星書店民國50年初版（預定大陸書店59年再版）

巴黎樂誌 文星書店51年初版 愛樂書店54年再版

中國音樂往哪裡去？ 文星書店53年一至三版（絕版）

西洋音樂研究 臺灣商務印書館56年初版（預定59年再版）

民族音樂家 幼獅書店56年出版

尋找中國音樂的泉源 仙人掌出版社57年初版（預定59年再版）

臺灣民謠之研究 中山學術文化基金會58出版

中國近代音樂史話 仙人掌出版社59年出版（付印中）

音樂百科手冊 大陸書店59年出版

翻 譯

史特拉文斯基著：音樂七講 愛樂書店54年出版

目 錄

第一章 音樂與人生	2
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 儂	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

1 獨奏	167
2 室內樂（重奏）	168
3 管絃樂或交響樂	169
4 吹奏樂或管樂	171
5 其他通俗小合奏	171
第十章 音樂的種類	173
I 純音樂	173
1 何謂純粹	173
2 純對音樂	173
3 絕對音樂的構成	174
4 近代的絕對音樂	175
II 標題音樂	176
III 描寫音樂	176
IV 輕音樂（或通俗音樂）	177
1 民謠	177
2 流行歌	178
3 爵士	178
4 探戈	180
5 香頌	180
6 管絃樂團	180
7 曼陀玲樂團	181
8 吹奏樂	181
9 口琴樂隊	181

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 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

4 錄音機..... 198

5 電子音樂製作機器..... 199

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、鷄啼，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：把它用於饌式或典禮；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象貌。

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，五日教天常，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，