

從敲敲打打 到交響樂

時報文化出版公司

發行人／饒家文

總編輯／張伯樺

編輯／吳國華、丁世宏、李國成、王水
研究／紀嘉祥、曾少平、陳國棟

封面構成／鄭獻廷

內頁設計／何華仁

彩色校稿／王遠飛（介壽國中二年級）

王堯白（介壽國中二年級）

王虎詩（民生國小四年級）

915計畫策畫／時報出版公司編輯部

顧問／簡瑞南・莊展治・張武敏・李瑞騰・鄭林煌

出版者／時報文化出版事業有限公司

地址／台北市大連街132號三樓

電話／三〇六六八四二・三〇八七一一・轉二六三二・六

門市／台北市中華路一段49號

電話／三八一八七二〇轉二八四

印刷／沈氏藝術印刷股份有限公司

地址／中和市中山路二段421號

電話／九五五六・八一（六線）

初版／七十七年四月二十日

登記證／行政院新聞局臺美字第〇二一四號

郵撥／一〇三八五四號

全套定價 二七六〇元

單本定價 一八四元

版權所有・翻印必究

915計畫 15冊

- 哎喲，好痛——「痛」有時候能救你一命
- 動物的三餐——大自然永不褪色的知識
- 大湖怪——蘇格蘭尼斯湖最後的蛇頭魔
- 牙與爪的哲學——體會出生命的壯烈和瑰麗
- 地球之外——星空的世界
- 「蛋」生的奧秘——充滿神奇與喜悅的生命
- 眼睛與眼鏡——掃對「眼睛」與「眼鏡」的誤解
- 從敲敲打打到交響樂——樂器的面貌與性格
- 電腦——二・三——引發第二次工業革命
- 發明列車——歷史上最令人興奮的發明
- 這是鹽巴嗎？——小世界大特寫
- A-Z的家族——英文的故事
- 城市也是個動物園——機械的隱思
- 科學是什麼？——從為什麼到是什麼
- 班長・法律・公民——民主遊戲的規則

中央圖書館	書名
書號	
日期	

從敲敲打打到 交響樂

樂器的面貌與性格

- 原著 插圖 Jar Balet
- 撰譯 / 張伯權

小序曲

這本書是爲了幫助你了解音樂而寫的，是欣賞音樂的入門書籍之一。

一個大型的管弦樂團裏，有數十種形狀稀奇古怪，音色變化多端的樂器。一般人欣賞樂曲的時候，最常遭遇的困難之一，就是弄不清楚究竟是那些樂器在演奏，而想要分辨出各種樂器的特殊音色，正是愛樂者的樂趣之一。爲了幫助人們接觸音樂，美國近代作曲家布立頓曾經寫過一首著名的樂曲叫「青少年管弦樂入門」，一一介紹各種樂器的特色，而這本「樂器小故事」，作用也是如此。如果喜愛音樂的人能把那首樂曲和這本書一併作爲接觸音樂的工具，效果就更好了。

這本書總共介紹了二十八種樂器，當然世界上古今的樂器如果就統計算起來，怕不有幾千種。不過，這裏介紹的，都是一個大型的西方管弦樂團最基本的樂器，認識了這

些樂器，對於一般樂曲的初步了解便大有助益了。至於比較特殊的樂器，像管風琴、大鍵琴、魯特琴，以及最常見的吉他、鋼琴等，因爲在編製上，間或受到樂器本身的限制，通常不在管弦樂團中，視需要時再加入，所以這裏都省略了。另外像中國的傳統樂器，除了鑼、鈸因爲近代的西方音樂中也常使用，而加以介紹之外，其他也都不列入這本書的範圍之內，這是必須聲明的。

爲了增進讀者的了解，這本書常用很淺近通俗的譬喻來描述某種樂器的發音原理、音色、在樂團中的地位，和它在音樂中代表的特殊意義等，文字簡潔生動，一點不枯燥。

除了文字的解說，這本書還附有各種樂器的圖樣，讓你明瞭它們的形狀和構造，畫筆十分傳神，色彩十分活潑，很討人喜歡。

小提琴可以說是「管弦樂團的領袖」，除了指揮之外，小提琴的責任最重，它可以獨奏，也適合和任何樂器合作，表現任何的感情。中國的二胡和小提琴有很多相同的地方，不同的是小提琴四根弦，二胡二根弦；小提琴的弓在弦外，二胡的弓在兩弦之間。當你聆聽一個管弦樂團時，幾乎祇聽到小提琴感情充沛的聲音。一個管弦樂團如果去掉了小提琴和他的幾個家人（中提琴、大提琴和低音提琴）便不成其為管弦樂團了，而祇能叫做管樂團。現在讓我們來做幾個小實驗，先找一根橡皮筋，一端套在牙縫間，一端用左手拉扯緊，再以右手指輕輕撥弄。你的牙齒是否感覺到一陣顫動？你的耳朵是否聽到美妙的聲音？倘若你將橡皮筋再拉緊一些，或放鬆一些，撥出來的聲音是不是不一樣了？如果橡皮筋的粗細不同，聲音是不是也不同了？小提琴的發聲原理大概和這差不多。小提琴的構造看來似乎十分簡單，一個木盒子加上四根弦，如此而已。事實不然，提琴的構造，完全依靠非常重要的音響學特性，作最完美的配合。那木盒子叫做共鳴箱，它的作用不僅在將琴弦的振動予以擴大，還要加入一些本身具有的特質，才能形成那種獨特的音色。小提琴不愧能言善道，幾句輕言細語便能催你入眠，偶而穿雲裂石又讓人熱血沸騰，夜燈下談天說地，餘音足以繞樑三日。總之，你的耳朵一旦進入它的音網裏，你的心便落入它的掌握。所以有人說，聆賞小提琴的聲音是一種享受，也是一種折磨。

中提琴的演奏方式像小提琴，外形若非仔細分辨，極易和小提琴混淆——兩者的外表差異祇是體型大小上略微不同而已。然而一旦開口，中提琴的嗓音立即可以聽辨出來，有人形容中提琴的演奏是「侏儒在說話」，因為他的體格像個小男孩，聲音卻是大人的樣子。中提琴的音色低沉，稍嫌灰暗，不如小提琴圓滑、明亮，但小提琴卻沒有他的渾厚。十二支中提琴可以抵得三十二支小提琴，道理就在這裏。中提琴在管弦樂團裏雖然有時候會替代小提琴的領導地位，大半時候還是和其他樂器合奏。中提琴善於敘說悲傷的故事，尤其是帶着鼻音的時候，更是令人心裏難過。

● 前述中提琴的地位，處於小提琴的旋律及大提琴的低音伴奏之間。**大提琴**是一件低音樂器，主要用途在使音樂有一堅實的基礎。提琴族的族人真是一個比一個大，大提琴因為體積實在太大了，無法像小提琴或中提琴那樣夾在顎下，而必須立在地上，置於兩膝之間演奏。大提琴的音色溫和柔媚，演奏抒情的樂曲，有意想不到的奇妙。人人幾乎都喜愛大提琴——聽音樂的人喜愛，寫音樂的人也喜愛。它的聲音成熟，有男中音的味道，在管弦樂團中往往十分突出。人們每一聽見它的聲音便有引吭高歌的衝動；他唱出愛情，唱出希望，也唱出野心。你還記得聽老師講故事聽得出神忘我的心境嗎？大提琴的迷人就是那樣的感受。

● 喜歡玩樂器，尤其是弦樂器的人，都很喜歡結交朋友。他們最高興的莫過於幾個趣味相同的人，聚在一起演奏。像這樣因為臭味相投而組成的團體，他們演奏的音樂我們叫做「室內音樂」。從有第一個室內音樂以來，經過多年實驗的結果，人們發現最完美的搭配是「弦樂四重奏」。所謂弦樂四重奏乃是由四支弦樂器組合而成的團體：兩支小提琴（分別叫做第一小提琴和第二小提琴）、一支大提琴以及一支中提琴。起初，弦樂四重奏的四個人湊在一起演奏，純粹是自娛而已，料不到因為搭配得如此完美、迷人，竟吸引了許多聽眾。今天，室內音樂已經十分流行，而且還時常在大型音樂廳裏舉行。

低音提琴是提琴族裏最巨大的一員，有時甚至比演奏者還要高；演奏者的個子如果太矮，就得借助高腳凳了。低音提琴是管弦樂團的最低音，祇能哼不能唱，而且又不能快哼。他的聲音既乾且粗，有時咕咕嚕嚕彷彿在嘮叨，有時轟轟隆隆又彷彿在咆哮。儘管如此，他在整個樂團裏卻是不可缺乏的樂器，就如同一艘船內底部的壓艙物一樣，你知道它在那裏，卻看不見它，但沒有它，船就會搖晃不穩。同樣地，我們通常聽不見低音提琴的聲音，因為他們總是遠遠地躲在背景中，不過只要他們的聲音一停，我們卻又立刻有一股若有所失的感覺。

踏板

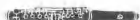
● 倘若坐在管弦樂團之前，樂臺上最惹人注目的莫過於金黃色的豎琴，它的形狀宛如直立的鋼琴內側。豎琴音色幽雅、輕柔而清脆，平常管弦樂的演奏很少用到她，除非為了表達「幽雅、輕柔而

清脆」的樂句；她的聲音在空中飄揚彷彿彩虹，又常常令人想起溫柔的春雨、微風裏的花朵，還有那若隱若現的月光。作曲家柴可夫斯基對她有著特殊的感情，在他的芭蕾舞曲中，經常有她出現。人類使用這種樂器已經幾千年了，愛爾蘭人甚至拿她作為旗幟的符號，可見鍾愛之深。

● 倘若你將下唇貼着空瓶瓶口，然後輕輕把氣吹過瓶嘴，就會吹出優美的樂聲來。然後你將水加入瓶內，一次加多一點，加得愈多，吹出來的聲音也就愈高。所謂長笛就是一根中空の棒子，吹的方法和吹空瓶子完全相同，只是吹氣孔不在頂端而是在接近頂端之處，而且棒子是橫着拿的。長笛身上有許多小孔，吹奏者以手指壓孔，一壓一放之間可以控制聲音的高低。從前的長笛是木頭做的，因此被稱為木管樂器，今天的長笛多用銀製造，然而依舊這麼稱呼；在管弦樂隊中，吹長笛的人和吹短笛、單簧管、雙簧管、英國管、巴松管的人一起坐在木管樂器區域。長笛的長度有限，但卻能善盡其職。它可以如小鳥般發出清甜而又快速的韻音，卻不吵雜；它的舞步滑行起來不遜於小提琴；但通常都給人流暢、幽靜而溫和的感覺，很少讓人覺得不安。偶而，長笛也吹主調，但還是和其他樂器搭配的時候居多。除了鼓之外，長笛是人類目前還在使用的最古老樂器。聖經裏的牧羊人吹它，而美洲的印地安人用它「唱」戀歌。

短笛音色尖銳，是樂器中的最高音。運動場上盡管學童的喧嘩聲響徹雲霄，老師一聲哨音卻能凌駕一切，短笛的特色正似如此，盡管當時整個樂團急管繁弦，震耳欲聾，短笛的聲音依然高高在上，清澈可聞。短笛身材短小，看起來像是一根笛子——真正的笛子——吹起來更像一根笛子。在整個管弦樂團中，它彷彿一個聲音尖銳的小頑童。

節拍器並非樂器。它噹噹噹地響，計數時間——或快或慢，決定於它所定的速度。演奏樂器的人在家裏練習的時候，常常借助於節拍器。

● 大提琴是許多作曲家最喜歡的弦樂器，**雙簧管**則是他們最喜歡的木管樂器。雙簧管是種很古老的樂器，早在六千年前，古埃及人便擁有了它。它吹奏時指頭的按法和長笛一般，祇是樂器是直的拿，嘴裏的氣經過兩片簧片吹出來，而簧片則含在嘴裏。雙簧管鼻音甚重，音色柔婉，苦澀中帶有甘味，雖然偶爾引人微笑，卻總是悠曳中帶着幾分哀傷。每當雙簧管單獨發聲時，就好像在說着：「聽聽我，聽聽我！」使得你多麼希望它繼續吹下去不要停，然而這正是雙簧管辦不到的事。因為吹奏這種樂器的人必須輕輕地吹，不能一下子把肺裏的空氣全部放出來；既要一邊吹氣又要一邊「憋」氣，便把一張臉漲得發紅，紅得發紫，所以吹雙簧管的人比一般演奏者需要更多的休息。

英國管的吹口長而彎曲，吹管下端呈梨型；雖然它的吹奏方法和雙簧管相似，聲音卻不同。英國管的聲音較低沉，更柔和、更溫熱，也更具神秘感，鼻音也沒有那麼重。設若雙簧管和長笛可以稱做「木管樂器的小提琴」的話，那麼英國管便是「中提琴」了。一般作曲家除非要讓聽者有作白日夢或孤獨的感覺，否則很少使用它，然而一旦你聽了它的聲音，可以令你三日揮之不去。事實上，十八世紀時候，英國管的吹口是直的，名字也不一樣，叫做「獵人雙簧管」（這種樂器確曾供狩獵之用），後來吹口做成彎曲形狀，被改稱為英國管，其原因何在，無從解釋。

● 「弦樂四重奏」的演奏人常常會邀請另一位演奏家來湊叫，這時候人數便由原來的四人變成五人，我們稱為「五重奏」。

