

音樂

Music: An Appreciation, 8e

認識與欣賞

作者：Roger Kamien

總召集人：陳美鸞 審閱：王美珠

譯者群：王美珠、洪崇焜、黃瑞芬、陳美鸞、楊湘玲

Mc
Graw
Hill

美商麥格羅·希爾

音樂 系列叢書

麗文文化事業

音樂 認識與欣賞

Music: An Appreciation, 8e

Roger Kamien

著

陳美鸞

總召集人

王美珠

審閱

王美珠、洪崇焜、黃瑞芬

陳美鸞、楊湘玲

翻譯

Education

US

Boston Burr Ridge, IL Dubuque, IA Madison, WI New York
San Francisco St. Louis

International

Bangkok Bogotá Caracas Kuala Lumpur Lisbon London
Madrid Mexico City Milan Montreal New Delhi Santiago
Seoul Singapore Sydney Taipei Toronto

國家圖書館出版品預行編目資料

音樂 認識與欣賞 / Roger Kamien 著 ; 王美珠
等翻譯. --初版. -- 臺北市 : 麥格羅希爾,
2005[民 94]

面 ; 公分. -- (音樂叢書 ; U003)

參考書目:面 含索引

譯自 : Music : an appreciation, 8th ed.

ISBN 986-157-221-X(平裝)

1. 音樂 - 鑑賞

910.13

94023761

音樂叢書 U003

音樂 認識與欣賞

作 者 Roger Kamien
譯 者 王美珠 洪崇焜 黃瑞芬 陳美鸞 楊湘玲
審 閱 王美珠
業 務 行 銷 沈清平 邱嘉慧 曾時杏
企 劃 編 輯 林妙秋
教科書編輯 吳翠桑

發 行 人 劉漢文
出 版 者 美商麥格羅·希爾國際股份有限公司 台灣分公司
地 址 台北市 100 中正區博愛路 53 號 7 樓
網 址 <http://www.mcgraw-hill.com.tw>
讀 者 服 務 E-mail: edu_service@mcgraw-hill.com.tw
TEL : (02) 2311-3000 FAX: (02) 2388-8822
登 記 證 號 局版北市業字第 323 號
總 代 理 麗文文化事業股份有限公司
地 址 802 高雄市苓雅區泉州街 5 號
TEL : (07)226-5267 FAX : (07)226-4697
<http://www.liwen.com.tw>
E-mail : liwen@mail.liwen.com.tw
戶 名 : 麗文文化事業股份有限公司
郵政劃撥 : 41423894
出 版 日 期 2005 年 12 月(二版一刷)

Original : Music: An Appreciation, 8e ISBN : 0-07-284484-1
Copyright©2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Chinese Copyright©2006 by McGraw-Hill Education (Taiwan) All rights reserved.

ISBN : 986-157-221-X

※著作權所有，侵害必究 如有缺頁破損、裝訂錯誤，請寄回退換

總召集人

陳美鸞自幼隨台灣著名鋼琴教育家張彩湘教授習琴，國立台灣師範大學音樂系鋼琴組第一名畢業。1970年在台北舉行首次個人獨奏會後赴美深造，先後在蕭邦詮釋家Thomas Higgins（鋼琴）、James Bonn（鋼琴、大鍵琴）、海頓詮釋家Raymond Dudley（鋼琴）、及音樂學家Ray Longyear和Donald Foster 諸教授門下學習，獲辛辛那提大學音樂院音樂藝術博士學位（D.M.A.）。就學期間曾參加巴赫權威Rosalyn Tureck的巴赫研習班，開始對音樂學術產生興趣。1977年至1981年任教於麻薩諸塞州渥斯特表演藝術學校，每年推舉學生參加麻州州際鋼琴比賽，成績優異。1983年返台任教於東吳大學音樂系，1992年轉任國立藝術學院音樂系。除定期舉行個人獨奏會，曾與Gustav Konig、Piero Gamba、陳秋盛、蘇正途、及徐頌仁等指揮家合作，在國家音樂廳、新舞台等地演出多首經典鋼琴協奏曲。

近年來陳美鸞嘗試將對音樂學術研究之興趣融合在演奏中，自1991年在國家演奏廳首次推出「海頓鋼琴奏鳴曲」專題獨奏會後，十多年來已陸續推出「鋼琴變奏曲之藝術」、「克萊門悌鋼琴奏鳴曲」、「舒伯特鋼琴奏鳴曲」、「貝多芬『鋼琴短曲』全集」、「莫札特饗宴」、「舞曲脈動」、「德意志隨筆——室內樂演奏會」、「莫札特鋼琴室內樂集錦」等專題系列演奏會。主要著作包括《舒伯特鋼琴變奏技巧之運用》及《鋼琴變奏曲之藝術》。陳美鸞目前為國立台北藝術大學音樂系專任教授及國立台灣大學文學院兼任教授。

審閱者

王美珠，國立政治大學哲學系畢業，德國漢堡大學音樂學研究所「系統音樂學」畢業，哲學博士；主修「系統音樂學」，副修「歷史音樂學」與「哲學」，目前任教於國立臺北藝術大學「音樂系」暨「音樂學研究所」並兼藝術行政與管理研究所所長。

其主要著作：專書有《音樂·文化·人生》系統音樂學的跨學科研究議題與論文，台北：美樂出版社，2001年11月；《西洋音樂理論與美學對中國音律、數字與思想體系的接受與詮釋》（*Die Rezeption des chinesischen Ton-, Zahl- und Denksystems in der westlichen Musiktheorie und Ästhetik*; Frankfurt am Main/Bern/New York, 1985）等；期刊文章與研討會論文如〈音樂理論家 A. M. T. S. Boethius 的全人教育思想〉國立臺北藝術大學《關渡音樂學刊》第二期，2005年6月，頁 99-114；〈音樂評論家、音樂社會學家與作曲家阿多爾諾（Theodor W. Adorno）〉國立臺北藝術大學《關渡音樂學刊》創刊號，2004年12月，頁 51-76；〈音樂或馬勒——女性作曲家阿爾瑪的痛苦抉擇〉，兩性平等教育季刊 第24期，2003年4月；〈音樂與人文思想——歐洲巴洛克時期音樂思想對音樂實踐與樂器發展的影響〉，輔仁大學全人教育課程中心「藝術與人生——藝術與人生的真善美聖」研討會，2002年4月27日論文集；〈男性社會 vs. 女性作曲家——歐洲女性作曲家的再審視與重新定位〉，八十九學年度輔仁大學藝術學院國際學術研討會「音樂·社會·人」，2001年3月23日至25日，輔仁大學藝術學院懷仁廳；〈掙扎於十九世紀德國傳統婦女角色的女性作曲家芳妮·亨塞爾〉（*Fanny Hensel, 1805-1847*），《美育雙月刊》，國立台灣藝術教育

館編印，2000年9-10月；〈蕭邦的音樂語言〉，歷史月刊雜誌，第141期，台北1999年10月5日出版，頁67-71；〈巴洛克時期義大利女性作曲家——Francesca Caccini, Barbara Strozzi & Antonia Bembo〉，美育月刊，國立台灣藝術教育館編印，第80期，1997年2月，頁47-56；〈當代西方音樂美學研究所的一種新趨勢——音樂語義學〉，《哲學》雜誌季刊第11期，1995年1月；〈女性作曲家——賓根聖女希兒德佳特 (Heilige Hildegard von Bingen)〉，美育月刊，國立台灣藝術教育館編印，第51期，1994年9月，頁49-50；〈女性作曲家探尋〉，美育月刊，國立台灣藝術教育館編印，第49期，1994年7月，頁53-56；〈音樂與視覺藝術〉，人文社會科學教育改進計劃規劃發展音樂通識教育整合性學程及編撰教材成果報告」，委託單位：教育部顧問室；執行單位：東吳大學音樂系；主持人：張己任，1994年6月15日，頁87-102；〈樂器作為視覺藝術作品——大鍵琴篇〉，美育月刊，國立台灣藝術教育館編印，第47期，1994年5月，頁52-56；〈音樂語義學初探【上】／【下】〉，《美育月刊》，國立台灣藝術教育館編印，第44、45期，1994年2-3月（本篇獲得八十三學年度國科會研究獎勵）；〈多麼纖小的手〉，美育月刊，國立台灣藝術教育館編印，第15期，1992年9月，頁25；〈影響中國音樂思想的主導觀念〉，美育雙月刊，國立台灣藝術教育館編印，第12期，1991年3月，頁50-56等。

譯者介紹

下列譯者順序以姓氏筆劃排列

洪崇焜，國立藝術學院（國立臺北藝術大學前身）音樂系第一屆畢業，美國芝加哥大學作曲碩士，耶魯大學作曲博士。目前為國立臺北藝術大學音樂系理論與作曲專任副教授，並在國立臺灣大學音樂學研究所擔任音樂理論與分析課程的講授。

黃瑞芬，美國茱麗亞音樂院學士與碩士學位（*Guilliard School*），曾獲得國際比利時依莉莎白聲樂大賽銅牌獎，行政院第一屆赴英國倫敦之文化創意產業精英。臺北愛樂電臺古典音樂帶狀節目主持人、《品牌雜誌》主編、《表演藝術雜誌》與《室內雜誌》專欄作者。有關文化藝術創作著作七本：《我的愛情是綠色的》、《藍色的邀請》、《音樂糖果屋》、《自由可是孤單》、《二十一世紀的夜鶯》、《幸福的e小調》、《*London Hug*》。個人演唱專輯：理查史特勞斯與貝爾格德國藝術歌曲專輯（法國REM發行）。

楊湘玲，國立臺灣大學音樂學研究所碩士，國立藝術學院（今國立臺北藝術大學）音樂系學士。現為國立臺北藝術大學音樂系博士班研究生。著有碩士論文《清季臺灣竹塹地方士紳的音樂活動——以林、鄭兩大家族為中心》。曾擔任國科會研究計劃「從明刊弦管選本看南管曲薄的持續與變遷」之專任研究助理，並曾參與彰化縣文化局「鹿港南管音樂口述歷史」調查及撰寫計劃。

作者介紹

Roger Kamien於1934年生於巴黎，於六個月大時隨家人移民至美國。他在紐約哥倫比亞大學取得音樂學士學位，又在普林斯頓大學取得音樂學碩士學位和博士學位。在1957-1959年間，他以傅爾布萊特（Fulbright）學者身分回到巴黎，研究十八世紀的音樂。

Kamien教授在杭特大學（Hunter College）教了兩年，主要是教導音樂史、理論和文學；其後廿年，他在紐約市立大學的皇后學院（Queens College）教書，職為音樂欣賞課程的協調人。在這段期間，他也是活躍於鋼琴演奏，受邀在全美和歐洲演出。1983年，他受邀擔任耶路撒冷的希伯來大學（Hebrew University）音樂學的Zubin Mehta講座。

除了著有《音樂 認識與欣賞》（*Music: An Appreciation*）一書，Kamien博士同時也是The Norton Scores的編輯，為《鍵盤和聲新徑》（*A New Approach to Keyboard Harmony*）之合著者之一，以及劍橋貝多芬同好會（*The Cambridge Companion to Beethoven*）的一位投稿人。另外，也為各種期刊如《音樂論壇》（*Music Forum*），《貝多芬論壇》（*Beethoven Forum*），《音樂季刊》（*Musical Quarterly*），《音樂理論期刊》（*Journal of Music Theory*），《音樂理論光譜》（*Music Theory Spectrum*），《音樂學期刊》（*Journal of Musicology*）和《美國音樂學學會期刊》（*Journal of the American Musicological Society*）等寫文章和評論。

最近幾年，他和其夫人Anita Kamien組成一支雙鋼琴演奏隊，而夫人Anita也透過許多方式為《音樂 認識與欣賞》一書共同努力。目前Kamien夫婦有三位子女和一位孫兒。

譯者序

要瞭解一、二千年來的西洋音樂史雖然不是一件容易的事，但是，如果懂得學習方法，掌握西洋音樂史並非難事。在此，建議有意清楚認識西洋音樂史的讀者，進入本文之前先將本書第二部份到第七部份的目錄內容牢記在心；它們是西洋音樂史的主要發展脈絡。看清歷史的發展脈絡不僅對於掌握歷史有絕對幫助，它也會使學習者有方向感，不至於迷失在茫茫的歷史洪流中。

由於認識音樂要素是欣賞音樂的首要條件，書中捨去古希臘羅馬音樂文化，以介紹音樂要素為第一部份，是本書的特色之一。再者，基於原著者的音樂文化背景，本書在第八部份以後陸續以專篇介紹爵士樂、美國音樂劇與搖滾樂的處理方式，則是另外一個令人矚目的地方。除此之外，豐富曲例更是書中的重要瑰寶。藉此，讀者不僅可以同時感受音樂，更有機會透過相關曲例的聆賞要點對音樂進行深層理解。

很高興本書第八版的中文譯本即將發行。就如寫序者在首次發行中譯本的第七版序裡所強調的書中特色；就是譯者群的專業背景。所有譯者群的成員都明白，翻譯是一件非常困難的事。雖然，沒有一個成員完全滿意自己的工作成果，但是，能在有限時間內盡最大的努力，使新譯本得以完成，值得欣慰，期待我們的用心可以持續嘉惠所有愛樂的朋友們。

王美珠

國立台北藝術大學音樂系與音樂學研究所

前言

超過四十年教授音樂欣賞課程和大學生的經驗讓我瞭解到，我們所需要的是一本能夠兼顧學生興趣和知識傳授的書，其內容必須明確、清楚，並且吸引人閱讀。我對於《音樂 認識與欣賞》第八版的期許一如其第一版：寫作一本既可用來研讀、也可用於課堂講授的書。本書內容引導讀者深入聆賞音樂，也介紹音樂的元素、形式，和各時期的風格。對於作曲家生平、個人風格和代表作的討論，並不僅是傳遞事實，同時也為激發讀者的好奇心和熱情。寫這本書的目的在於提高讀者對音樂的興趣，並且培養他們聆聽的技巧。以下所列舉的本書特色，已證明受到學生和講師的喜愛。

組 織

除了對每一歷史時期的音樂風格和社會情況進行全面性的討論之外，本書也對多位作曲家的生平、個人風格和代表作品予以仔細審視。透過不斷接觸各類型的音樂作品，鼓勵學生聆聽基本曲式（如A B A三段式和主題與變奏），並且注意各種音樂要素（如力度、音色、節奏、織體）。

第一部分檢視音樂的要素，除了一般性的概論之外，更以各時期的動聽、簡明、具代表性的樂曲為例具體說明。此部分所含樂譜範例數量不多，通常以耳熟能詳的曲調為主，如〈牧場裡的家〉（*Home on the Range*），讓學生能夠先分析一些他們自兒時即聽過的音樂。

第二部分至第七部分討論從中世紀至今的每一音樂史上的特定時期。每一部分首先討論該時期的風格特色、其文化潮流，以及音樂和音樂家在社會中所扮演的角色。

第八、九和十部分討論爵士樂、美國音樂劇，和搖滾樂。

第十一部分介紹非西方音樂。

七個附錄分別提供詞彙解釋、音色和泛音列的簡要介紹、調號列表、編年表、參考書目與推薦書目、CD曲目以及英中名詞對照。

特 色

聆賞要點

《音樂 認識與欣賞》一書的最大特色之一，就是「聆賞要點」的設計。「聆賞要點」的作用是讓讀者在播放樂曲時邊聽邊讀；它描述音樂進行中所發生的重要事件，並且指出樂曲中可立刻被辨認出的特徵，使學生可以很容易地進入情況。這些聆賞要點不論作為課外指定作業或是在課堂中聆聽講授都非常實用。

聲樂導聆

含有歌詞的音樂作品——例如歌曲、合唱曲和歌劇——在本書中輔以「聲樂導聆」。在聲樂導聆中，除了提供歌詞內容之外並附有扼要的旁註，以說明歌詞與音樂的關係，並且讓聆聽者瞭解思想、故事或劇情。聲樂導聆包含由歌劇劇本中摘錄的選段，而不必讓老師費力提供。

音樂術語和樂例指引

在正文中，音樂術語均有簡明定義，並且以特殊色粗體字表示。每一章之末尾列出「基本術語」，而附錄一的「詞彙解釋」則包含本書中所有的術語及其定義。「詞彙解釋」使讀者能夠輕易找到與某一音樂術語相關的樂例，並可透過實際的音樂範例來加強對該術語（要素、形式、曲種和創作技巧）的認識。這些樂例來自於配合《音樂認識與欣賞》一書所發行的錄音作品選集，有「基本套裝選集」（八片CD）和「精簡套裝選集」（四片CD）兩種組合。（如有需要的讀者請自行選購）

錄音作品選集指引

為了讓錄音作品選集在使用上更具便利性，正文中在書頁的邊欄處附有旁註，指引讀者相關的CD及曲目之音軌號碼。標示「基本套裝選集」和「精簡套裝選集」的旁註形式列於此頁邊欄處。

以方框框住的數字表示CD之音軌號碼。粗體字表示基本套裝，而細體字表示精簡套裝；此一標示系統也用在聆賞要點和聲樂導聆中。

聆賞要點、聲樂導聆和討論曲目之正文中所出現的旁註，也包含該曲目時間長度的說明。例如2:36表示這首樂曲從開始到標示處已經過了2分36秒。錄音選集中所有曲目的目錄，列在書末的附錄六（附錄第42頁）。

彈性

《音樂 認識與欣賞》一書採用依照年代順序的寫作方式，但在教學上也能個別靈活運用。在每個風格時期中，分為許多簡短而相對獨立的段落，可以按照任意順序來研讀，有些甚至可以省略。雖然全書中有許多樂譜實例，但對於作品的討論並不須具備閱讀樂譜的能力。譜例提供給想要看到樂譜的人，而學生可能只喜歡讀文字敘述而跳過譜例的細節。

可讀性

清晰明確的表達是主要目標。這是一本讓學生感到自在的書。他們會瞭解這是由一位熱愛音樂的音樂家為他們所寫的書，他企圖在傳達重點的同時不至於產生混淆或乏味。對作曲家生平的描繪和個人風格的敘述，意在表現每位作曲家的個性和音樂，而介紹作曲家軼事或引用他們的話語，則使討論更為生動。

第八版的新特點

文化觀點闡述

每一部分的起始頁，在舊版中只作為區分全書章節之用，但在新版中擴充為內容豐富的導言，提供每一時期的文化和背景資訊。新的編年表將音樂事件與宏觀之歷史脈絡整合起來，以顯示出每一時期之全局。佐以豐富圖片之討論提供對於藝術和社會潮流的觀察評論。

爵士樂、搖滾樂和美國音樂劇的新近發展

新版的全書資料都經過徹底更新。特別是爵士樂、搖滾樂和美國音樂劇的部分，經過修改以反映出新近的發展。

目 錄

Contents

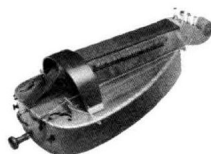
第一部分 要素

- 第一節 聲音：音高、力度和音色 1-6
- 第二節 表演的媒介：人聲和樂器（聲樂和器樂） 1-15
- 第三節 節 奏 1-42
- 第四節 記譜法 1-49
- 第五節 旋 律 1-55
- 第六節 和 聲 1-61
- 第七節 調 性 1-65
- 第八節 音樂的織體 1-72
- 第九節 樂曲形式 1-77
- 第十節 音樂演奏 1-83
- 第十一節 音樂風格 1-89

第二部分 中世紀

- 第一節 中世紀音樂（450-1450） 2-7
- 第二節 格雷果聖歌 2-8
- 第三節 中世紀世俗音樂 2-14
- 第四節 多聲部音樂的發展：奧干農 2-16
- 第五節 十四世紀音樂：義大利和法國的「新藝術」 2-19

第三部分 文藝復興時期

- 第一節 文藝復興時期音樂（1450-1600） 3-8
- 第二節 文藝復興時期的宗教音樂 3-10
- 第三節 文藝復興時期的世俗音樂 3-16
- 第四節 威尼斯樂派：從文藝復興到巴洛克時期 3-23

第四部分 巴洛克時期

- 第一節 巴洛克音樂（1600-1750） 4-8
- 第二節 音樂在巴洛克時期的社會地位 4-13
- 第三節 大協奏曲與反覆樂節形式 4-16
- 第四節 賦格曲 4-20
- 第五節 歌劇的要素 4-24
- 第六節 巴洛克時期的歌劇 4-29
- 第七節 克勞迪·蒙台威爾第 4-32
- 第八節 亨利·普賽爾 4-35
- 第九節 巴洛克奏鳴曲 4-39
- 第十節 阿爾坎給羅·柯賴里 4-39
- 第十一節 安東尼·威瓦第 4-41
- 第十二節 約翰一塞巴斯田·巴赫 4-46
- 第十三節 巴洛克組曲 4-57
- 第十四節 聖詠與教會清唱劇 4-59
- 第十五節 神 劇 4-69
- 第十六節 喬治一費德里克·韓德爾 4-69

第五部分 古典時期

- 第一節 古典風格（1750-1820） 5-8
- 第二節 古典時期的作曲家、贊助者和群眾 5-12
- 第三節 奏鳴曲式 5-15
- 第四節 主題與變奏曲式 5-20
- 第五節 小步舞曲與中段 5-23
- 第六節 輪旋曲式 5-26
- 第七節 古典交響曲 5-28
- 第八節 古典協奏曲 5-29
- 第九節 古典室內樂 5-31
- 第十節 約瑟夫·海頓 5-32
- 第十一節 沃夫岡—阿瑪迪斯·莫札特 5-41
- 第十二節 魯德威格—馮·貝多芬 5-67

第六部分 浪漫時期

- 第一節 浪漫派音樂 (1820-1900) 6-10
- 第二節 浪漫樂派作曲與社會的互動關係 6-15
- 第三節 藝術歌曲 6-19
- 第四節 舒伯特 6-21
- 第五節 羅伯特·舒曼 6-31
- 第六節 克拉拉·威克·舒曼 6-36
- 第七節 費德里克·蕭邦 6-40
- 第八節 法蘭茲·李斯特 6-46
- 第九節 費利克斯·孟德爾頌 6-52
- 第十節 標題音樂 6-58
- 第十一節 艾克特·白遼士 6-61
- 第十二節 十九世紀的國民樂派 6-74
- 第十三節 彼得·伊利奇·柴可夫斯基 6-79
- 第十四節 貝德里希·史梅塔納 6-86
- 第十五節 安東寧·德弗札克 6-89
- 第十六節 約翰尼斯·布拉姆斯 6-97
- 第十七節 約瑟夫·威爾第 6-109
- 第十八節 普契尼 6-117
- 第十九節 華格納 6-129
- 第二十節 馬勒 6-140

第七部分 廿世紀及其後

- 第一節 1900-1945年間的音樂風格 7-9
- 第二節 音樂、音樂家與社會的關係 7-19
- 第三節 印象主義與象徵主義 7-23
- 第四節 克勞得·德布西 7-25
- 第五節 莫里斯·拉威爾 7-34
- 第六節 新古典主義 7-38
- 第七節 伊果·史特拉汶斯基 7-40

- 第八節 表現主義 7-52
- 第九節 阿諾·荀白克 7-54
- 第十節 阿班·貝爾格 7-65
- 第十一節 安東·魏本 7-71
- 第十二節 貝拉·巴爾托克 7-74
- 第十三節 德米特利·蕭士塔高維契 7-81
- 第十四節 查爾斯·艾伍士 7-86
- 第十五節 喬治·蓋希文 7-92
- 第十六節 威廉·葛蘭特·史狄爾 7-99
- 第十七節 亞倫·柯普蘭 7-102
- 第十八節 1945年以來的音樂風格 7-107
- 第十九節 1945年以來的音樂：八首代表作 7-120

第八部分 爵士樂

- 第一節 爵士樂的風格：1900-1950年 8-6
- 第二節 切分拍音樂 8-10
- 第三節 藍調 8-13
- 第四節 紐奧爾良風格 8-18
- 第五節 搖擺樂 8-24
- 第六節 比巴普 8-28
- 第七節 1950年之後的爵士樂 8-32

第九部分 美國音樂劇

- 第一節 音樂劇場 9-5
- 第二節 雷納德·伯恩斯坦 9-13

第十部分 搖滾樂

- 第一節 搖滾樂的風格 10-5
- 第二節 美國社會中的搖滾樂 10-11
- 第三節 披頭四 10-16

第十一部分 非西方音樂

- 第一節 非西方文化中的音樂 11-5
- 第二節 非洲撒哈拉沙漠以南地區的音樂 11-8
- 第三節 印度古典音樂 11-15
- 第四節 日本箏樂 11-21

附 錄

- 1 詞彙解釋 2
- 2 音色與泛音列 31
- 3 調 號 32
- 4 年 表 33
- 5 參考書目與推薦書 40
- 6 CD曲目 42
- 7 英中名詞對照 48

致 謝 A-1