

音樂欣賞

Music: An Appreciation, 5e
Brief Edition

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

音樂欣賞

Music: An Appreciation

Fifth Brief Edition

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

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《闡渡音樂學刊》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《闡渡音樂學刊》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R&B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簿的持續與變遷」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

很高興本書第八版的完整版中譯本即將發行精簡版。雖然原書的完整版專業深度受到些許影響，但是，西洋音樂史的廣度認識卻沒有絲毫減少。為了讓精簡版更具實用性，作者更新增展演觀點，並在第六部份加入電影音樂的單元；它們都成為精簡版的重要特色。

無論面對精簡版或完整版，要了解一、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六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，本書在第六部份中有關爵士樂、美國音樂劇、搖滾樂與電影音樂的處理方式，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。

就如寫序者在首次發行中譯本的第七完整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

作為一位演奏者、教師，以及音樂學家，我希望能以各種不同的方式重現音樂的生命。《音樂欣賞》精簡版第五版就是基於此種考量，涵括了音樂的多方面內容。我的目標是寫作一本精簡卻仍然明確、清楚，並且吸引人閱讀的書，既可用來研讀、也可用於課堂講授。本書內容引導讀者深入聆賞音樂，也介紹音樂的要素、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，已證明受到學生和教師的喜愛。

組織

- 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) (美國童謠)。
- 第二部分至第六部分討論從中世紀至今的每一音樂史上的特定時期。關於爵士樂、美國音樂劇、電影音樂和搖滾樂的討論包含在第六部分中。第七部分介紹非西方音樂。
- 從第二部分到第六部分，每一部分的開頭都有一段佐以豐富圖片的導言，討論該時期的風格特色、文化和歷史潮流。導言中包含編年表，將音樂事件與宏觀之歷史文化脈絡整合起來。
- 書末附錄有詞彙解釋及CD曲目的索引，使用上非常方便快速。

時代年表：巴洛克時期（1600-1750）

日期	音樂	藝術與文學	歷史與文化事件
1600-1680	蒙台威爾第：《奧非歐》(1607) 蒙台威爾第：《波佩亞的加冕》(1642)	莎士比亞：《哈姆雷特》(1600) 賽凡提：《唐·吉珂德》(1605) Gentileschi：《Judith 殺害 Holofernes》(1613) 貝尼尼：《大衛殺害Goliath》(1623) 普辛：《馬與維納斯》(1630) 魯本斯：《從十字架上下來》(1612-1615) 林布蘭：《自畫像》(1659) 米爾頓：《失樂園》(1667)	Jamestown 建立 (1607) King James 聖經 (1611) 伽利略證實地球繞月球旋轉 (1610) 三十年戰爭 (1618-1648) 法國路易十四掌政 (1643-1715)
1680-1750	普賽爾：《狄朵和阿里亞斯》(1689) 柯賴里：A小調第十號三重奏鳴曲，Op. 3 (1689) 巴赫：G小調管風琴賦格曲《小賦格》(約1709年) 巴赫：《D大調布蘭登堡協奏曲》第五號 (約1721年) 威瓦第：《春》為小提琴和絃樂團的協奏曲，Op. 8/1 (1725) 巴赫：清唱劇第一百四十號：《醒來吧，有聲音在呼喚》(1731) 韓德爾：《彌賽亞》(1741)	洛克：《論人類理解》(1689) Watteau：《乘船for Cythera》(1717) Defoe：《魯賓遜漂流記》(1719) Swift：《Gulliver's之旅》(1726)	牛頓數學原理 (1687) 非國教禮拜堂中之巫術試驗，麻州 (1692) 法國路易十五掌政 (1715-1774) 普魯士腓特烈大帝掌政 (1740-1786)

彈性

《音樂欣賞》精簡版第五版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。

如何使用本書

聆賞要點

《音樂欣賞》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。聆賞要點可培養學生的聆聽技巧，加強他們對音樂形式和要素的理解力。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。本書中聆賞要點所介紹的每一首樂曲都收錄在與《音樂欣賞》精簡版第五版一起發行的四片精簡套裝CD中。（如有需要的讀者請自行選購。）

聆賞要點 聆聽時間讀用

蕭邦，C小調練習曲，Op. 10, No. 12 (《革命》)

如火焰般的快板，(♩) 拍子

鋼琴。

演奏時間：2分42秒

A

[29] 17 0:00 1. a. 高音域和絃，*f*，下行激動樂句回應；低音域滾動型音符群主題出現。

0:16 b. 充滿熱情的主旋律以八度呈現，*f*，附點音符，小調。

漸弱至

0:34 c. 重複主旋律，*p*，續奏稍有不同，切分音似的和絃，漸強至大調的終止式。

0:49 d. 歌唱般的旋律以附點節奏呈現，小調，漸強，往下行的滾動型音符群；從極高音域的和絃向下奔馳至

A'

1:11 2. a. 高音域加強重音的和絃，*f*，下行激動樂句回應，並加上低音域滾動型音符群。

1:28 b. 充滿熱情的主旋律更明顯，*f*，漸弱；加上低音域滾動型音符群。

1:47 c. 重複更明顯的主旋律，發展至

1:55 d. 氣勢龐大莊嚴的下行大調樂句，*ff*，漸弱，*p*，回到小調，滾動型音符群向上揚再往下行，漸慢至

尾聲

2:22 e. 溫柔的上行樂句重複著，漸慢。突然變 *ff*，下行的激動樂句，在有力的四個和絃中結束全曲，*fff*。

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。本書中聲樂導聆所介紹的每一首樂曲都收錄在精簡套裝CD中。此外，多媒體套件光碟中包含書中所討論的其中三齣歌劇之影音選段，皆為一流的演出，並附有英文字幕。（如有需要的讀者請自行選購。）

聲樂導聆 聆聽時間讀用

荀白克，《月光小丑》
第一首：〈月色之醉〉

[24] [27] 鋼琴 pp, 高音反覆動機 長笛	Den Wein, den man mit Augen trinkt, Giesst Nachts der Mond in Wogen nieder, Und eine Springflut überschwemmt Den stillen Horizont.	這用眼睛來啜飲的酒， 在夜裡由月中如波傾瀉而下， 而浪潮瀰漫 在靜謐的大地。
長串長笛旋律， 高音的鋼琴	Gelüste, schauerlich und süß. Durchschwimmen ohne Zahl die Fluten!	令人顫慄與甜蜜的 無數慾望在洪流中浮沈！
鋼琴，長笛	Den Wein, den man mit Augen trinkt, Giesst Nachts der Mond in Wogen nieder.	這用眼睛來啜飲的酒， 在夜裡由月中如波傾瀉而下。
動機下行突 強，大提琴進 入高音小提琴 鋼琴動機， 長笛模仿之。	Der Dichter, die den Andacht treibt Berauscht sich an dem heiligen Tranke, Gen Himmel wendet et verzückt Das Haupt und taumelnd saugt und schlüpft er Den Wein, den man mit Augen trinkt.	被委身意念所觸動的詩人 迷醉在這神聖的飲品裡， 他轉向天堂 以他恍惚狂喜的頭，搖晃著， 吸吮著 這用眼睛來啜飲的酒。

音樂術語

在正文中，音樂術語均有簡明定義，並且以特別色粗體字表示。附錄的「詞彙解釋」則包含本書中所有的術語及其定義。

錄音作品選集指引和光碟圖示

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「精簡套裝選集」和「基本套裝選集」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。在旁註、聆賞要點和聲樂導聆中，精簡套裝CD之音軌號碼以白底色字的方框表示，而基本套裝CD之音軌號碼則以色底白字的方框表示。

聆賞要點和聲樂導聆中的旁註，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。錄音作品選集中所含的曲目，在文中以CD加上耳機的圖樣來標示。

文中所討論的主題在多媒體套件光碟中有相關材料者，在書頁空白處以media光碟圖樣來標示。

Brief Set:
CD 1 [47]

Basic Set:
CD 1 [63]

media

第五版的新特點

展演觀點

精簡版第五版令人興奮的一項新特色，是加入了「展演觀點」，以使讀者清楚意識到演奏（唱）者在使音樂真實呈現的過程中所扮演的重要角色。本書目前舉出七位音樂家，他們的演奏錄音收在精簡套

裝CD或多媒體光碟中。「展演觀點」中經常引用音樂家自己的話語，而討論議題則十分廣泛，包括音樂所引發的情感、詮釋的本質、遵循歷史風格的演奏，以及唱片如何提昇表演者的影響力。本書所討論的音樂家包括鋼琴家兼作家羅傑·凱密恩（Roger Kamien）、指揮家安德魯·帕洛特（Andrew Parrot）、小提琴家兼指揮家珍妮·拉蒙（Jeanne Lamon）、鋼琴家兼指揮家慕里·普萊亞（Murray Perahia）、男高音魯奇亞諾·帕華洛帝（Luciano Pavarotti）、藍調歌手貝西·史密斯（Bessie Smith），以及西塔琴演奏家拉維·香卡（Ravi Shankar）。

展演觀點

帕瓦洛帝（Luciano Pavarotti）演唱《波希米亞人》中的魯道夫

帕瓦洛帝可以稱得上在古典音樂的世界中知名度最高的音樂家（聲樂家）。從二十世紀到今天，帕瓦洛帝不僅在歌劇的舞台上大放異彩，他的歌聲更在足球場上，電視中與電影裡頻繁的出現：從1993年他在紐約中央公園的表演就吸引了500,000的現場觀眾，還有百萬的電視轉播觀眾；1994年七月在洛杉磯的第二次三大男高音音樂會（加上另外兩位男高音多明哥與卡列拉斯），估計有來自107個國家約數千萬人在電視機前觀賞這場盛會呢！

1935年出生在義大利莫迪納市的帕瓦洛帝，從小就跟著也是業餘歌唱家的父親一起聽男高音演唱的唱片。十九歲開始正式與老師學習聲樂，二十五歲他在聲樂比賽中得獎，同時也得到演唱歌劇《波希米亞人》裡魯道夫的角色，好像多年來蘊藉在腦海中成為歌劇男高音，站在舞台上與整個交響樂團演唱的夢想終於在努力不懈的過程裡實現了。他心裡充滿了無限的感激，從此之後，他的音樂生涯就這樣平步青雲的發展。1965年他在全世界最有權威性的史卡拉歌院首唱，接著1968年也在最嚴厲的紐約大都會歌劇院舉行首唱。

帕瓦洛帝曾語重心長的寫道：在《波希米亞人》中那首魯道夫演唱的詠嘆調〈妳冰冷的小手〉（您會在這冊書附上的CD-Rom找到），在最前面那句較低沉又要以溫柔又感情豐富的音色唱到整個歌劇院都能感受到你的聲音，真的是對男高音來說最大的挑戰。因為要唱那一句小聲卻有力的樂句，其實與唱一句又高又響亮的樂句是用一樣多的力氣啊！

帕瓦洛帝也表示，其實與不同的指揮合作也會對他的演唱激盪出美好的火花，甚至有可能是個絕妙的驚喜。帕瓦洛帝舉出了一個最令他難忘的例子，那就是與大師克萊柏（Carlos Kleiber）合作《波希米亞人》時，那個總是讓他驚心膽跳的詠嘆調〈妳冰冷的小手〉中最後那個最高的音（high C），那次他竟然輕而易舉的就唱上去，因為通常為了怕男高音怯場無法唱到那個高音，在現場演出時，指揮都會將這首曲子降半音讓男高音來演唱，以免有事故發生。但克萊柏堅持要以原調來詮釋，而在他奇妙的指揮棒下，讓帕瓦洛帝有了這樣的神奇經驗。其實，帕瓦洛帝本身就是一個奇蹟吧！因為他帶領了成千上萬的我們進入了偉大的歌劇世界呢！

爵士樂和搖滾樂章節的擴充修訂

爵士樂和搖滾樂的章節經過更新、擴充和徹底修訂。此項工作是在西北大學的李普斯康（Scott Lipscomb）教授協助下完成的，他是《Rock and Roll: Its History and Stylistic Development, 4th ed.》一書的共同作者。這些更新和修改是基於爵士樂和搖滾樂對於現今學生的重要性。

增加電影音樂的新章節

《音樂欣賞》精簡版第五版加入了介紹電影音樂的全新章節，內容包括電影音樂的早期歷史、其各種功能及風格、製作過程，以及音樂與影片畫面的關係。這部分內容的增加，反映出此一音樂類型在許多大學的音樂課程中所扮演的重要角色。在此向提出增加電影音樂章節建議的李普斯康（Scott Lipscomb）教授致謝。

樂曲實例的擴充

精簡版第五版將全書中所討論的音樂範圍加以擴充，增加了聆賞要點的數量，提供新的代表性樂曲；這些樂曲實例不僅能夠吸引學生，也具有良好的教學效果。新增的樂曲實例列舉如下；它們都附有聆賞要點或聲樂導聆的解說。

第一部分：要素

在音樂要素的討論方面，包括以史特拉汶斯基《火鳥》（*The Firebird*）第二幕選曲來說明力度和音色；以蕭邦E小調前奏曲，Op. 28, No. 4來說明和聲所營造出的表情；以貝多芬降E大調鄉村舞曲（*Contradance*）作為二段式的例子。

第二部分：中世紀與文藝復興時期

在中世紀與文藝復興時期的部分，包括馬修（Machaut）的愛情歌曲《自從被你遺忘》（*Puis qu'en oubli sui de vous*），以說明世俗音樂在十四世紀的重要地位。第二部分也包括一個新的聲樂導聆：帕勒斯特利納（Palestrina）《教皇Marcellus》彌撒曲。

第五部分：浪漫時期

浪漫時期部分包括以克拉拉·舒曼（Clara Wieck Schumann）的歌曲《如果你愛戀美》（*Liebst du um Schönheit*）作為變化的詩節式歌曲的例子。另外還包括布拉姆斯第三號F大調交響曲第三樂章，此例可說明作曲家的抒情風格，以及作為一個在古典形式中注入新生命的浪漫主義者的角色。

第六部分：二十世紀以來

第六部分包括亞當斯《在快速機器中的短馳》(*Short Ride in a Fast Machine*)，此為常被演奏的一個極簡主義音樂的例子。

第七部分：非西方音樂

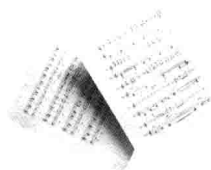
非西方音樂部分包括一個新近在非洲撒哈拉沙漠以南地區採集錄製的音樂實例：Ompeh，迦納的一首歌曲。

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） 1-13
- 第三節 節 奏 1-36
- 第四節 記譜法 1-40
- 第五節 旋 律 1-45
- 第六節 和 聲 1-48
- 第七節 調 性 1-52
- 第八節 音樂的織體 1-57
- 第九節 樂曲形式 1-61
- 第十節 音樂風格 1-66

第二部分 中世紀與文藝復興時期

- 第一節 中世紀音樂（450-1450） 2-10
- 第二節 文藝復興時期音樂（1450-1600） 2-25

第三部分 巴洛克時期

- 第一節 巴洛克音樂（1600-1750） 3-8
- 第二節 音樂在巴洛克時期的社會地位 3-13
- 第三節 大協奏曲與反覆樂節形式 3-16
- 第四節 賦格曲 3-20
- 第五節 歌劇的要素 3-24
- 第六節 巴洛克時期的歌劇 3-28
- 第七節 克勞迪·蒙台威爾第 3-30

- 第八節 亨利·普賽爾 3-34
- 第九節 巴洛克奏鳴曲 3-37
- 第十節 安東尼·威瓦第 3-39
- 第十一節 約翰一塞巴斯田·巴赫 3-45
- 第十二節 巴洛克組曲 3-48
- 第十三節 聖詠與教會清唱劇 3-50
- 第十四節 神 劇 3-57
- 第十五節 喬治一費德利克·韓德爾 3-58

第四部分 古典時期

- 第一節 古典風格（1750-1820） 4-8
- 第二節 古典時期的作曲家、贊助者和群眾 4-12
- 第三節 奏鳴曲式 4-15
- 第四節 主題與變奏曲式 4-21
- 第五節 小步舞曲與中段 4-24
- 第六節 輪旋曲式 4-26
- 第七節 古典交響曲 4-28
- 第八節 古典協奏曲 4-29
- 第九節 古典室內樂 4-31
- 第十節 約瑟夫·海頓 4-32
- 第十一節 沃夫岡—阿瑪迪斯·莫札特 4-35
- 第十二節 魯德威格—馮·貝多芬 4-51

第五部分 浪漫時期

- 第一節 浪漫派音樂（1820-1900） 5-10
- 第二節 浪漫樂派作曲與社會的互動關係 5-15
- 第三節 藝術歌曲 5-18
- 第四節 舒伯特 5-19

- 第五節 羅伯特·舒曼 5-25
- 第六節 克拉拉·威克·舒曼 5-29
- 第七節 費德利克·蕭邦 5-33
- 第八節 法蘭茲·李斯特 5-39
- 第九節 費利克斯·孟德爾頌 5-43
- 第十節 標題音樂 5-47
- 第十一節 艾克特·白遼士 5-49
- 第十二節 十九世紀的國民樂派 5-57
- 第十三節 安東寧·德弗札克 5-63
- 第十四節 彼得·伊利奇·柴可夫斯基 5-66
- 第十五節 約翰尼斯·布拉姆斯 5-70
- 第十六節 約瑟夫·威爾第 5-77
- 第十七節 普契尼 5-80
- 第十八節 華格納 5-89

第六部分 廿世紀及其後

- 第一節 1900-1945年間的音樂風格 6-9
- 第二節 音樂、音樂家與社會的關係 6-19
- 第三節 印象主義與象徵主義 6-22
- 第四節 克勞得·德布西 6-24
- 第五節 新古典主義 6-30
- 第六節 伊果·史特拉汶斯基 6-31
- 第七節 表現主義 6-39
- 第八節 阿諾·荀白克 6-40
- 第九節 阿班·貝爾格 6-49
- 第十節 安東·魏本 6-54
- 第十一節 貝拉·巴爾托克 6-56
- 第十二節 查爾斯·艾伍士 6-60
- 第十三節 喬治·蓋希文 6-64

