

中 華 文 庫

初 中 第 一 集

音 樂 的 欣 賞

潘 澹 明 編

中 華 書 局 印 行

民國三十七年二月初版

中華文庫 初中第一集 音樂的欣賞 (全一冊)

◎

定價國幣二元六角

(郵運匯費另加)

編者 潘 澹 明

發行人 李 虞 杰
中華書局股份有限公司代表

印刷者 中華書局永寧印刷廠
上海澳門路八九號

發行處 各埠中華書局

音樂的欣賞

目 次

一 音樂與欣賞.....	1—19
1. 現代音樂的常識.....	1
旋律和音階——和聲與伴奏——合奏音樂——樂器 的種類——獨唱與合唱	
2. 現代音樂的欣賞.....	16
演奏者——演奏會——歌劇場——喜歌劇——電影 院——跳舞場與咖啡室——街頭音樂——練習團體 的音樂——無線電播音——留聲機唱片	
二 民謠曲.....	20—30
民謠曲概述	
1. 家甜蜜的家 Home, Sweet Home	20
2. 上帝保佑我國王 God Save The King	21
3. 昔日 Auld Lang Syne	22
4. 星條旗 Star Spangled Banner	23
5. 家中的老福克 Old Folks at Home	24
6. 老黑喬 Old Black Joe	25
7. 馬賽曲 La Marseillaise	25

8. 萊因的守護 Die Wacht am Rhein 27
9. 羅勒萊 Loreley 27
10. 散塔羅雪亞 Santa Lucia 28
11. 伏爾加船夫曲 Volga Boatmen Song 29
12. 鳩 La Paloma 30

三 舞曲及進行曲.....31—39

舞曲及進行曲概述

1. 梅奴愛舞曲 Menuet 33
2. 茄伏脫舞曲 Gavotte in D 34
3. 土耳其進行曲 Turkish March 35
4. 軍隊進行曲 Marche Militaire 35
5. 送葬進行曲 Funeral March 36
6. 雙鷹下 Under The Double Eagle 37
7. 亞美利加巡邏隊 American Patrol 38
8. 婚禮進行曲 Wedding March 39

四 藝術歌謠曲.....40—47

藝術舞謠曲概說

1. 二個兵士 The Two Grenadiers 40
2. 菩提樹 Der Lindmbaun 41
3. 搖籃歌 Wiegenlied 42
4. 魔王 Erlkonig 42
5. 亞凡馬利亞 Ave Maria 43

6. 悲歌 Elegie	44
7. 尼娜的死 Riholdo di	45
8. 聽雲雀的歌聲 Lo, Hear the Gentle Lark	45
9. 聽聽那雲雀 Hark! Hark! The Lark!	46
10. 夜曲 Serenade	46

五 鋼琴曲.....48—60

鋼琴曲概述

1. 舞蹈的招待 Invitation to The Waltz	51
2. 月光奏鳴曲 Moonlight Sonata	53
3. 熱情奏鳴曲 Sonata Appassionata in F Minor	55
4. 前奏曲 Prelude in D Flat Op. 28 No. 15.....	56
5. 練習曲 Etude in E Major Op. 10 No. 3	57
6. 即興幻想曲 Fantastic Impromptu in C Minor....	57
7. 普羅耐司 Polonaise Militaire in A Major	58
8. 匈牙利狂想曲第二 Hungarian Rapsody No.2....	59

六 梵華林曲及采羅曲.....61—68

梵華林曲及采羅曲概述

1. 惡魔的顫音 Trillo del diavolo	62
2. D長調協奏曲 Concerto in D Major Op. 6	62
3. G線上的詠嘆調 Air on G String	63
4. 回憶 Souvenir	64
5. 諧謔曲 Humoresque Op. 107, No. 7	65

6. 冥想曲 Meditation from Thais.....	66
7. 白鳥 Swan	67
8. 華想曲 Romance.....	68
七 室內樂	69—77
室內樂概述	
1. 皇帝四重奏曲 Quartet “Kaiser”	70
2. F長調四重奏曲中的諧謔曲 Quartet in F Major Scherzo	71
3. C短調四重奏曲中的梅奴愛 Quartet in C Minor Menuet	73
4. 四重奏曲“死與少女” D 短調 Der Tod und das Meadchen	74
5. C短調四重奏曲中的快速調 Quartet in C Minor Allegretto	75
6. 變E短調四重奏曲中的諧謔調 Quartet in E Flat Scherzo	76
八 管絃樂	78—89
管絃樂概述	
1. 英雄交響樂 Heroic Symphony	80
2. 第九合唱交響樂 Choral Symphony	83
3. 驚愕交響樂 Surprise Symphony	84
4. 未完成交響樂 Unfinished Symphony	85

5. 新世界交響樂 New World Symphony	85
6. 序曲“一八一二年” Overture“1812”.....	87
7. 組曲“阿爾爾之女” Suit L'Arlesienne	88
九 歌劇	90—102
歌劇概述	
1. 浮士德 Faust	93
兵士的合唱 Choeur des Solidats	95
寶石歌 Air des Bijoux	95
庭園二重唱 Laisser-moi Contempler	96
2. 湯好柔 Tannhauser.....	96
序曲 Overture	98
大進行曲 March and Corins	99
晚星歌 Lied der Abendstern	99
巡禮的合唱 Pilgercher	99
3. 卡孟 Carmen	100
哈罷耐拉 Habanera	101
鬪牛歌 Chanson de Torreador	102
蜜卡拉的詠唱 Aria de Michaela	102
輕狂的歌 Chanson Bohemer	102

音樂的欣賞

一 音樂與欣賞

音樂是音的藝術，欣賞起來，不像文學、繪畫、建築等其他藝術，有文字或具體的形象可以看到觸到，易於瞭解領悟。音樂是由抽象的音所組成的，有時間性而瞬即消逝，音樂雖然也有描寫景物和感情的，但其描寫的方法，渺茫而不可捉摸，非具有音樂素養的人，不能理會。例如聽到裴德芬（Beethoven, L. V.）的田園交響樂，能否屏絕雜念，毫不感到厭倦與無聊，把全部精神注意着音樂，充分地欣賞！假使有一些不懂，或感到倦怠時，那就是沒有充分理解。欣賞音樂而要能充分理解，至少須有下列二項的準備：

第一，必須明瞭所要欣賞的樂曲組織的形式、表現的感情、作曲者性格、傳記、作曲者當時的時代精神，以及作曲時的情形，關於這樂曲的故事逸話等。這樣，對於欣賞時的瞭解，可得到不少的幫助，並可使你對於所欣賞的樂曲，感到親切而有味。

第二，必須明瞭一些現代音樂常識，如旋律、音階、和聲、伴奏；各種器樂如：管絃樂、鋼琴三重奏、絃樂四重奏等的組織法；各種聲樂如獨唱、二重唱、混聲合唱等的組織

法，以及各種樂器的認識等。這樣，使你對於樂曲的實際，有多少的明瞭，而易於理解。

本書介紹音樂的欣賞方法，偏重於第一項，選取西洋音樂中的有名樂曲，儘量說明其形式、內容、表現的感情，並略述關於作者的種種，以期有助於欣賞時的瞭解。至於第二項，最好多閱讀各種音樂書籍，如音樂的基礎知識、音樂概論——朱蘇典編中華書局出版——等。茲爲學者便利起見，特於介紹各名曲以前，酌量敘述一些簡單的現代音樂的常識，以應需要。

1. 現代音樂的常識

現代音樂的常識，範圍甚廣，如能對於音樂的全部知識，有通盤的研究，當然最好；這裏僅略舉一二，聊供參考。

旋律和音階 什麼叫做旋律？這是很不容易以文字言語來表明的。簡單的說：“旋律是漸次發出的樂音”。高高低低的樂音，一個一個的發出來，使人聽了感到愉快的，便是旋律。普通所唱的歌，都是有旋律的，單音曲調，就是旋律；沒有旋律，便不成其爲音樂。吟詩、謠曲等的旋律，近於言語；歌劇的詠唱和管絃樂曲的旋律，是樂曲進行的主體。例如奏鳴曲、交響樂等名曲的解說中，有所謂第一主題第二主題等，那便是奏鳴曲、交響樂的主要旋律。歌劇和管絃樂曲等，雖然有許多樂音，共同迸發；但其中有幾個主要的旋律，同時進行，其餘僅爲描寫的陪襯而已。

許多人依同一旋律唱歌，或許多樂器，演奏同一旋律的樂曲，聲音雖然齊一，但不免失之單調。若以幾個調和的音，作成旋律一般的同時奏出來，那末，從旋律所生的興味，加之從重音所生的興味，當然興味增高了不少。這裏所說的調和，並不是許多人聲和樂器，同時發出同一的音的意思；必須同時發出不同的音，而聽起來調和的。什麼音與什麼音調和，有一定的通則，研究這種法則的學問，稱為和聲學，那是西洋音樂中的一種主要學科。

在現代音樂中，和聲與旋律，並駕齊驅，居於同等重要的地位，有了和聲，音樂才增加了極大的表現力。旋律好比是繪畫中的輪廓線，和聲好比是畫中的陰影，輪廓線僅是以描寫景物的外形，全賴陰影的種種變化，以增進藝術的表現力。旋律之與和聲，關係適相近似。

所謂伴奏，是在獨唱或獨奏時，伴着同時演奏的音樂，普通的獨唱與獨奏，常用鋼琴為伴奏；但隨唱奏的曲的不同，亦有以管絃樂為伴奏的。

伴奏在太古時代即有之，在歌舞時，常以拍手、擊鼓、敲鑼等來伴着歌舞，這可說是原始的打物伴奏。其次是以哈潑（Harp）等樂器為伴奏，奏着旋律，以助歌者；這和我國京劇中的胡琴鑼鼓等相似，亦為伴奏樂器。至於以鋼琴和管絃樂伴奏的，則為最進步的伴奏法。

伴奏的樂曲，和獨唱獨奏的旋律，不相同的；伴奏曲是完

全依照旋律，使用和聲法或對位法所作成的。旋律爲音樂興味的中心，由歌唱者或獨奏者唱奏出來，但若缺乏伴奏的幫助，便不能發揮音樂的表現力。

現代西洋音樂的伴奏，本格的都用管絃樂。管絃樂因有種種的樂器，富於音色的變化，而音量的大小，亦控制自在。但管絃樂伴奏，規模很大，人數較多，有時感到不便，故以鋼琴做伴奏樂器的亦很多。鋼琴伴奏的曲譜，可以管絃樂用的伴奏曲改編，也有開始即作成鋼琴伴奏曲的。歌劇中的歌與協奏曲等的伴奏，普通都爲管絃樂；歌謠曲與梵華林獨奏曲等，則通常於開始時，即作成鋼琴伴奏曲。此外，宗教的歌曲，如讚美歌等，則以風琴爲伴奏樂器的。

合奏音樂 西洋音樂的特長，在於合奏音樂的顯著發達，合奏音樂，世界各國到處都有；我國和埃及、敘利亞等，自古即有合奏。現代西洋合奏音樂的特色很多，最主要的有：1.使用進步的樂器；2.有和聲；3.演奏曲的種類極多；4.樂器組合的種類極多等。現代的合奏音樂，大體上有如下的數種：

1. 室內樂 Chamber music
2. 管絃樂 Orchestra
3. 吹奏樂 Wind-instrumental music
4. 曼獨林合奏 Mandolin orchestra
5. 其他合奏

室內樂 這是一種小規模的合奏，起始於王侯貴族的客

廳食堂間的小合奏，因此名爲室內樂；但至今日，已都用於演奏會。梵華林、鋼琴的二重奏，采羅、鋼琴的二重奏，梵華林、采羅、鋼琴的三重奏，梵華林二、梵華拉、采羅的絃樂四重奏等四種，爲最常用的室內樂。

管絃樂 是以管樂器（木管樂器和金屬管樂器之類）絃樂器（梵華林類）爲主而構成的合奏。其標準的組織，爲交響樂團（Symphony orchestra），有七八十人至百餘人的樂員。小管絃樂，則有三四十人的，亦有二十人以下，僅十人左右的。百人以上的大管絃樂團，需要很大的經費，在全世界上亦不多。規模較小的，則到處皆有，全世界上，數以千計。此種樂團，都附屬於歌劇場，或成立爲獨立的演奏團體。

吹奏樂 是以管樂器爲主的合奏，軍隊樂（Military band）即屬於此。軍樂隊以外，學校和工廠，也常有此種組織。通行於世界各國的，即可以軍樂隊爲吹奏樂的代表。吹奏樂以在室外或行進時演奏，最爲適宜。爲使民衆與多數人易於接近起見，所奏的多爲自然通俗的樂曲。

曼獨林合奏 是以曼獨林屬的樂器爲主的合奏，意大利最爲盛行，其他各國，亦均有此種團體。

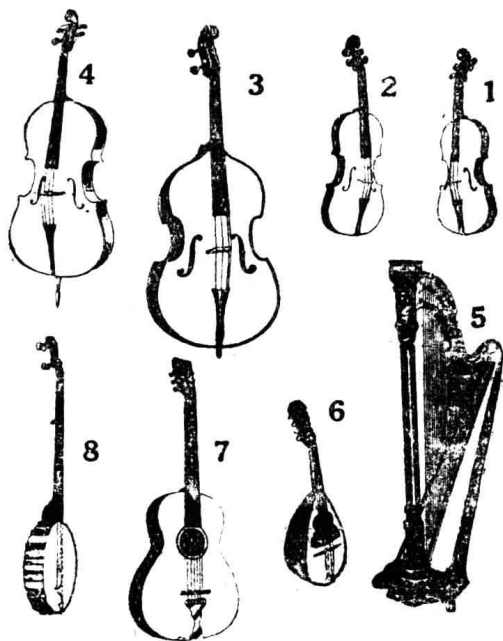
除上述數種合奏外，尚有薩克索風合奏（Saxophone band）、黃銅管樂器合奏（Brass orchestra）、口琴合奏（Harmonica band）等種種的合奏，其組織則沒有一定的標準。

樂器的種類 現代音樂所用的樂器很多，茲簡略的舉述於下：（各樂器音域的高低是依“最高”“高”“次高”“中”“上低”“低”“最低”的順序的。）

甲·絃樂器

勺·擦絃樂器

1. 梵華林 (Violin) 亦稱提琴。音域為高——最高。用途為獨奏、室內樂、管絃樂等。

絃樂器

1. 梵華林 2. 梵華拉 3. 采羅 4. 道勃爾斐斯
5. 哈發 6. 曼獨林 7. 琪答 8. 拌喬

2. 梵華拉 (Viola) 音域為中——次高。用途為室內

樂、管絃樂。梵華拉的形狀，和梵華林同，惟較大，音色則較梵華林為暗沉。

3. 采羅(Cello) 這是梵華林采羅的略稱。音域上低，用途為獨奏、室內樂、管絃樂。形狀更大，演奏時不能擱在肩上，奏者坐椅上，扶采羅於膝間而演奏的。

4. 道勃爾斐斯 (Double baso) 或減稱斐斯，音域最低，用途為管絃樂，亦有用於吹奏樂中的，但很少。較采羅更大，須立而演奏。

久・撥絃樂器

1. 哈潑(Harp) 亦稱豎琴。音域從最高到最低；用途為獨奏、室內樂、管絃樂。形體很大，有四十六根絃線。

2. 曼獨林(Mandoline) 音域高，用途為獨奏、曼獨林合奏。形狀相似，而較大的，有曼獨拉(Mandola)、曼獨采羅(Manda cello)、曼獨斐斯(Mand bass)等，總稱曼獨林屬樂器，都使用於合奏中。

3. 琪答(Guitar) 音域中，用途為獨奏、伴奏、曼獨林合奏等。用作西班牙意大利民謠的伴奏，是奏和聲的主要樂器。

4. 拌喬(Banjo) 音域中，用途為獨奏、伴奏。其形狀好像是把曼獨林的體部，換上一個扁薄的圓鼓。適宜於奏舞蹈曲，有響亮的節奏，阿美利加的黑人，常用作歌曲的伴奏。

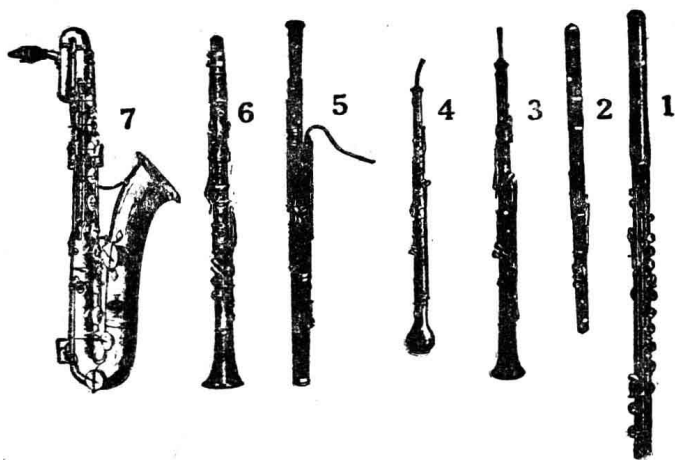
叩・擊絃樂器

1. 鋼琴 (Piano) 音域自最高至最低，用途為獨奏、伴奏、室內樂等。鋼琴有樂器之王的稱呼，能同時奏出旋律與和聲，有似管絃樂的複雜巧妙。其出生距今僅二百年光景，因演奏的人數很少，故在樂器中應用最廣。從樂曲方面說，鋼琴曲亦特多，有許多音樂家，常專為鋼琴作曲。

乙· 管樂器

ㄅ· 木管樂器

1. 弗柳脫 (Flute) 音域高，用途為獨奏、管絃樂、吹奏樂等。這是橫吹的笛，有木製的，但大多用銀製的。

木管樂器

1. 弗柳脫 2. 披可洛 3. 渥播 4. 英吉利杭
5. 巴松 6. 克拉里耐脫 7. 薩克索風

2. 披可洛 (Piccolo) 音域最高，用途為管絃樂吹奏樂。披可洛原名披可洛弗柳脫，披可洛意譯為小，即小弗柳脫的