

音樂課程心得分享

周怡君

東吳大學圖書館非書資料組組員

緣起

今年暑假承蒙本校音樂系彭廣林主任的熱心指導，特別撥空為圖書館同仁講演基礎音樂知識課程，以提升同仁在採錄音樂，或整理館藏音樂資料時，能有更深一層的認識與鑑別的能力。

此次音樂課程以「古典音樂如何分類」為主題，分為「時間分類法」、「器樂分類法」、「音樂分類法」，以及「古典人物誌」等四個系列，利用七月每週一的下午 2 時開講，每次授課 2 小時，茲將四系列課程的重點節錄於下：

時間分類法

中世紀時期Medieval/ The Middle Ages (西元 450 -1450)

此時的音樂是將口耳相傳，一代接一代的教會聖歌傳統曲目，開始確定下來，並加以規範。因此，被記譜下來的音樂，都是「教會音樂」。但在那段時期，宮廷裡也有各自的音樂，而且不久即成為教堂以外的音樂文化中心。

- 一、教會音樂：中世紀教會裡最早的音樂，因為與教皇葛利果一世 (Pope Gregory I, 590-604) 有關，亦被稱作「葛利果」聖歌 (Gregorian chant)。葛利果在位期間，收集並整理了一千多年來西方教會所使用的聖歌。早期的教會音樂屬單聲部，只准男生唱，直到中世紀末才加入女聲。
- 二、世俗音樂：音樂的創作在中世紀絕非僅限於教會。從十一世紀末起，就某種意義上來說，世俗音樂享有大約兩百年的黃金時期。遊歷於歐洲封建宮廷之間的吟遊詩人，就是其中的現象之一。

文藝復興時期Renaissance (西元 1450-1600)

在這時期中，藝術家、思想家、作家和音樂家都感覺到已度過了某種轉機，中世紀的黑暗和教條主義正逐漸衰退，取而代之的是從古代經典作品及其價值觀中尋找的全新靈感。

巴洛克時期Baroque / Barocco (西元 1600 - 1750)

「巴洛克」一詞，源自葡萄牙文，意為「畸形的珍珠」。此一名詞用於音樂上則代表混亂的、過分修飾和刺耳。

當時歐洲人文主義抬頭，連帶地也影響作曲家的創作理念，他們注重華麗的裝飾與輝煌的效果，並嘗試將人類的情緒融入音樂裡，跟聽眾作直接的溝通。於是，音樂的和聲、調性、即興演奏與協奏風格都在這時候建立起來，成為巴洛克音樂的特徵。此時期最具代表性的音樂家有巴哈及韓德爾。

古典時期 (西元 1750 - 1820)

古典時期，以1750年巴哈逝世做為起點。古典樂派的音樂通常給聆聽者一種單純、明朗、優美、均衡的印象，這和巴洛克時期音樂華麗且樂風複雜，以及浪漫時期音樂強調作曲家個人情感的宣洩，是很不一樣的，造成這種情形的主要原因是古典樂派的作曲家，受到了當時文學上的古典主義精神的影響，追求的是一種樂曲形式上的客觀美感，所以古典派的音樂大都有著統一而且規律的性格。

古典時期之特色：1. 數字低音捨棄不用：這時期的作曲家對於曲調和聲部份皆已完全寫出，並且安排各種樂器來擔任，以增加音色變化。2. 漸強與漸弱：此時期與巴洛克時期樂句強弱相比，是以明晰的台階式表現的，由於巴洛克時期的人沒有將樂曲塑造成 "漸強" 或 "漸弱" 的概念。因此，樂句漸強與漸弱的表現手法，是從古典時期才確立的。3. 奏鳴曲式的確立：由海頓、莫札特與貝多芬等人將奏鳴曲此一樂曲形式發揚光大。

浪漫時期 (西元 1800 -)

浪漫樂派強調個人的主觀和形式的自由，打破了古典樂派的傳統。浪漫樂派是音樂史上最重要的時期，作曲家最多，音樂作品最豐富。浪漫樂派以藝術歌曲、歌劇、交響詩為中心蓬勃發展。

浪漫時期之特色：1. 標題音樂的確立：是指作曲家為了藉由音樂來描寫某一個故事或者是某一種情景的氣氛，於是他就應用描寫式的旋律或節奏，甚至是模仿真實聲音的擬音效果，來具體表示出樂曲內容的音樂。2. 交響詩的產生：運用標題音樂的概念所譜作的樂曲，而樂曲的形式是由匈牙利鋼琴家兼作曲家李斯特首創，「交響詩既然是標題音樂的一種，它的目的自然也是在描述事物，它可以陳述一個故事、描繪一個景緻，或者是表達出作曲者對於某件事物的感想。3. 民族主義與音樂的結合：十九世紀中葉以後民族主義興起，歐洲各國的作曲家們紛紛往自己民族的傳統素材中找尋作曲的靈感，所譜寫的音樂因為都其有民族特色，因此便形成了所謂的 "國民樂派"。

現代時期 (西元 20 世紀 -)

時序進入廿世紀以後，西洋音樂史又經歷了一次重大的革命，人們開始覺得自巴洛克時期以來作曲家所使用的大、小調音階調性系統，以及傳統的和聲應用，已不再能滿足他們的需求，於是便開始尋求新的和聲理論，並且發展出諸如無調性、多調性等等的音樂。

廿世紀這一波音樂史的新風潮，應該可以從法國作曲家德布西創造出印象主義音樂開始算起。到了第一次世界大戰以後，各式各樣的新音樂理論相繼被人提出與採用，諸如噪音主義、具象音樂、電子音樂、機遇音樂以及微分音音樂等等各種實驗性色彩濃厚的音樂。一般來講，這些新音樂都非常的和不和諧，完全否定了音樂必須優美悅耳的傳統觀念。

器樂分類法

器樂的分類可大致以下列三種方式來做歸類：

一、發聲原理：

- (1) 體鳴 idiophone：這一類是演奏者使樂器本身產生振動，而且其自身就是發聲體，例如：三角鐵、風琴、木琴等。
- (2) 膜鳴 membrane phone：當敲擊的是一張皮或膜，而不是發生實際振動的樂器本體，例如：鼓。
- (3) 氣鳴 aero phone：這一類有小號、長笛、管風琴、豎琴等。
- (4) 弦鳴 chordophone：從鋼琴和豎琴到小提琴和吉他均屬此類。
- (5) 電子 electrophone：透過電或電子工具發聲的樂器，例如：電子琴。

二、材質分類：

- (1) 管樂器：用嘴吹動簧片或哨子之類的振動器件，激發管內的空氣柱振動而發聲。通常被劃分為木管樂器與銅管樂器，其中木管樂器音律為平均律，銅管樂器音律為自然律。

(A) 木管樂器 Woodwind：又依簧片的差異分為下列幾種：

無簧片	單簧片	雙簧片	低音管
橫笛(Flute) 短笛(Piccolo) 中音長笛(Alto flute) 低音長笛(Bass flute)	豎笛(Clarinet) 降 E 調低音豎笛 (Bass)	雙簧管(Oboe) 倍低音管 / 英國管 (contrabassoon)	巴松管/低音管 (Bassoon)

- (B) 銅管樂器 Brass：所謂的銅管樂器，可以是其他金屬或是木頭、獸角製成，其作用原理與簧片樂器類似，但是演奏者在吹奏時是用雙唇代替簧片。

例如：小號 (Trumpet)、長號 (Trombone)、大號 (Tuba)、法國號 (French Horn)。

(2) 弦樂器：專指用弓演奏的樂器—即小提琴類。此一名詞同樣適用於很多彈撥樂器，如吉他或豎琴，以及像鋼琴（弦是被槌擊的）和大鍵琴等鍵盤樂器。

(A) 弓弦樂器：例如：小提琴和類似它的其它樂器—中提琴 (viola)，即音高略低的大號小提琴；大提琴 (cello)，體形大得多，音高低於中提琴一個八度。另外，尚有一種低音大提琴，它體形更大，但在結構上與其他幾種相當不同

(B) 撥弦樂器：琴弦從其上越過演奏者在與琴頸相連的指板上按弦以縮短振動的長度，並因此而能發出全部的音符。例如：吉他。

(C) 鍵盤樂器：鋼琴 piano forte (1800 年以後出現)、大鍵琴 Harpsichord (巴洛克時代常見)、古鋼琴 forte piano / clavichord (C.P.E. 巴哈以及莫札特於 18 世紀中葉常用)。

(3) 打擊樂器：透過敲擊或少數幾種藉由搖動而發聲的樂器，大部份是以木材或金屬製成。例如：鼓。

一、演奏方式：

以鍵盤樂器 (Keyboard instruments)、小提琴家族 (The Violin Family) 以及打擊樂器為代表性。

小提琴家族有以下幾種：

- (1) 小提琴 (Violin)
- (2) 中提琴 (Viola)
- (3) 大提琴 (Violoncello / Cello)
- (4) 低音提琴 (Double Bass)

小提琴家族為弓弦樂器 (Bow-string)，發聲方式為以弓摩擦弦來發出聲音，有別於撥弦樂器 (Plug-string) 以撥弦方式產生聲音。

音樂分類法

一、管絃樂團組曲：

以交響樂為例，巴洛克時期的 J. S. 巴哈以及韓德爾稱為 Sinfonia，古典時期稱為 Symphony，到了 19 世紀 Symphonic Piece (Symphonic Suite) 指交響樂團所

演奏的曲子或組曲。這是因為時代不同，音樂名詞有所差異，編制也有所變化，造成稱呼上有所不同。

- (1) 序曲 Overture 有兩種情況：一為歌劇 Opera 的開場序曲、二為交響作品。
- (2) 交響詩 Symphonic poem，由19世紀李斯特開始。
- (3) program (me) music 標題音樂，通常內容具故事情節，以韋瓦弟為最先開始。相對於“標題音樂”的是“絕對音樂 (absolute music)”，指不需其它形式 (文字、圖像) 來詮釋，可以直接傳達，例如：巴哈、莫札特、貝多芬、舒曼的作品。
- (4) 交響樂的演奏者名稱，若為 Symphony orchestra 的話，則為交響管樂團 (symphonic band)，而 string orchestra 則編制較小。

二、室內樂：

分為奏鳴曲 Sonata 以及協奏曲 concerto 兩大類。

- (1) 奏鳴曲，在1700年以前稱為 Sonata da chiesa，當時的 Baroque Sonata，分為四個樂章，慢快慢快；1700年以後稱為 Sonata da Camera。而須注意的是 sonata form 僅指奏鳴曲式，並非奏鳴曲。
- (2) 協奏曲，可有以下幾種主奏：獨奏 solo、二重奏 duo/dual、三重奏 trios、四重奏 quartet、五重奏 quintet、六重奏 sextet、七重奏 septet、八重奏 octet、九重奏 nonet 等。而 orchestra concerto 是 concerto for orchestra，為管絃樂團的協奏曲。

三、小品：

稱為 short piece，為單一樂章之形式。

四、劇樂曲：

歌劇 opera，可分為莊嚴歌劇 opera serious 以及喜劇歌劇 opera comique，在內容上有所不同。到了華格納 Wagner，從喜劇歌劇產生了 music drama。之後演變成 singspiel，又演變成輕歌劇 operetta。而神劇 oratorio 為宗教劇，另有彌賽亞為較短的曲型，編制也較小。

五、歌曲：

有德國藝術歌曲 lieder、詠嘆調 aria、吟詠調 recitative、法國香頌 chanson 等。

古典人物誌

版本的分類，無論在樂譜上或是演奏錄音上，都有著極重要的地位。

而 Authenticity (真跡) 一詞最能完全符合原譜、原著之意。

版本的種類

手稿、原稿、原件	影印版	原典版
Holograph、 Autograph-Manuscript	Facsimile edition 完全複製手稿	Urtext根據原作曲家 或第一個版本校正過

彭廣林主任推薦聆聽之樂曲：

1. “Great Virtuosi of the Golden Age” Vol. 1 Pearl, 9101
2. Chopin Studes Op.10, No.1 Claudio Arrau EMI, 7610162
3. Pablo de Sarasate, Zigeunerweisen Moriz Rosenthal Pearl, 9339
4. Chopin, The Nocturnes, op.9, No.2 Artur Rubinstein, RCA/BMG 5613-2
(東吳館藏索書號：RD M22.C48 N6 1984 disc.1-2)
5. Moriz Rosenthal “The Complete HMVrecording 1934-37.” Appian publications & Recording, 7002.
6. J.S. Bach 夏康舞曲 Ciaccona Partita, No.2, BMV1004
(1) Itzhak Perlman, EMI 749483 2
(2) Sigiswald Kuijken, deutsche harmonia mundi, 77043-2-RG

Reference:

1. L.V. Beethoven Sym,No. 37th mov. Wilhelm Furtwängler, wien er Phil EMI,
7243 5 67490 2 3 (東吳館藏索書號：RDM1001.B4 S93 1984)
2. Roger Norrington, The London Classical players EMI, 749101 2
3. J.S.Bach: Goldberg Variations. Glenn Gould 1955
(東吳館藏索書號：M27.B3 no.988 長期借調至音樂系)
CBS, 38479 (1995) CBS, 37779 (1981) SMK 52594 (1955經典版)
(東吳館藏索書號：M27.B3 G6 1992)

課後心得

在彭主任的帶領下，連續四週循序漸進地一窺古典音樂神秘的殿堂。同仁們開始懂得在聆聽的同時去欣賞並了解曲子中所代表的意涵，是以前純粹只是為播放古典音樂優美旋律，所不曾有的感覺。

在「時間分類法」主題的介紹下，了解各個不同時期所發展的音樂曲風與內涵，盡是如此的不同，聆聽後才知，原來不同時期音樂的發展，深受當時政治、社會與宗教的影響。經由彭主任詳細解說器樂的分類後，大致了解各種不同樂器的發聲原理、樂器的不同材質，以及樂器的演奏方式等。透過彭主任解說音樂的分類，指導

各種樂曲的種類，如奏鳴曲、協奏曲、交響樂等的不同，才了解原來音樂是如此的博大精深。彭主任更帶領同仁聆聽許多值得推薦的悠揚音樂，有些甚至因版本、時代或不同詮釋方式就有完全不同的感受，讓人印象深刻。

此次為期 4 週的音樂課程，在同仁們踴躍參與的熱鬧氛圍中，歡喜結束。衷心盼望能再次邀請彭主任來介紹古典音樂優美的旋律，一如這次的古典音樂之旅般令人期待。

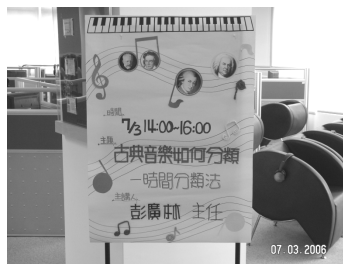
【彭廣林主任推薦網站&書單】

1. Kamien & Roger, "Music: An Appreciation" 音樂：認識與欣賞
臺北市：麥格羅希爾，2004（東吳館藏索書號：910.13 2121）
2. Sadie, Stanley & Latham Alison, "The Cambridge Illustrated Guide of Music"
劍橋音樂入門 臺北市：果實出版，2004（東吳館藏索書號：910.1 4435）
3. Benjamin Britten, "The Young Person's Guide to the Orchestra" London:
Boosey & Hawkes, 1947（東吳館藏索書號：M1003 .B74 op.34 1947a）
4. <http://www.arte.gov.tw/classical-music/index.htm>
5. Grove Music Online 新葛洛夫音樂百科全書線上版
（東吳資料庫或 <http://www.grovemusic.com/index.html>）

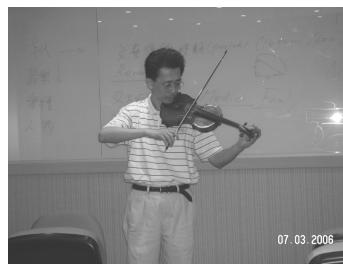
【筆者參考資料】

1. <http://home.kimo.com.tw/hn9985/classical.htm>
2. http://www.e-classical.com.tw/activity/topic/music101/101_what.html#320_4
3. http://myweb.hinet.net/home2/pianogarden/new_page_80.htm
4. [Http://www.yies.ilc.edu.tw/musicjoy/history.htm](http://www.yies.ilc.edu.tw/musicjoy/history.htm)

【活動剪影】

【活動海報】

【親自示範樂曲的演奏】

【上課情形】

【課程結束後，館長致贈本館紀念品】