

A090431

華文庫

初中第一集

樂的欣賞

潘澹明編

印書局

華書局印行

國立政治大學圖書館典藏

由國家圖書館數位化

100
724

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 民謡曲.....	20—30
民謡曲概述	
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

090431

77.8.25

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	48
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 Fantasic 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 Rhapsody 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 Mädchen	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

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，如音樂的基本知識、音樂概論——朱鯖典編中華書局出版——等。茲為學者便利起見，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。

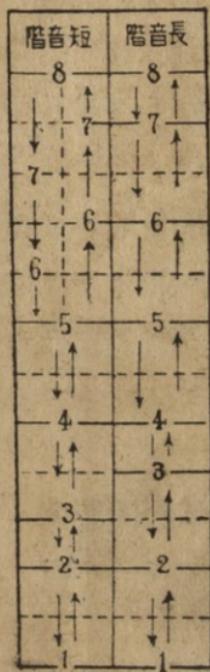
1. 現代音樂的常識

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，便不成其為音樂。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，共同進發；但其中有幾個主要的旋律，同時進行，其餘僅為描寫的陪襯而已。

旋律是選取音階中的音來作成的。學校唱歌中的ㄉㄢ、ㄋㄢ、ㄕㄢ、ㄔㄢ、ㄕㄢ、ㄉㄢ，那就是西洋音樂的音階。音階係由七個音組成的，第八音與第一音同，第一音最低；順次漸高，第八音最高。其排列極像階梯一般，故名音階。

音階圖

在第一音至第八音的一組音中，共包含十二個半音。一組音的七個音，各音間的距離，計全音五個，半音二個。由於全音半音排列位置的不同，有長音階、短音階等的分別。

大調   小調

從所表現的感情方面說，長音階的性質，快活壯大，近於男性，所作成的樂曲，有雄壯、活潑、奮勇、向上、莊嚴、喜悅等的曲趣；短音階的性質，柔弱陰鬱，近於女性，所作成的樂曲，有悲壯、沉鬱、可憐、沉靜、失望、婉轉等的曲趣。

和聲與伴奏 中國的音樂，向來是僅有旋律的單音曲調，西洋音樂，從過去七八百年間發達起來，其重要的分子，就是和聲。和聲是幾個高低不同的音，同時響出，而聽起來調和的。例如ㄉㄢ、ㄕㄢ、ㄕㄢ三音，同時奏出，非常調和；這一批音，就是和聲。假使以二個各別的旋律，如“甜蜜的家”與“馬賽歌”同時演奏出來，則聲音並不諧和，不能算是和聲。

1 2 3 4 5 6 7

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，稱爲和聲學，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，常用鋼琴爲伴奏；但隨唱奏的曲的不同，亦有以管絃樂爲伴奏的。

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)等樂器爲伴奏，奏着旋律，以助歌者；這和我國京劇中的胡琴鑼鼓等相似，亦爲伴奏樂器。至於以鋼琴和管絃樂伴奏的，則爲最進步的伴奏法。

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。旋律為音樂興味的中心，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，普通都為管絃樂；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，則以風琴為伴奏樂器的。

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

乙·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. 哈滋 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

中大提琴

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) ~~大提琴~~ 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，演奏時不能擋在肩上，奏者坐椅上，扶采羅於膝間而演奏的。

4. 道勃爾裴斯 (Double bass) ~~低音大提琴~~ 或減稱裴斯，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) ~~竖琴~~ 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)、曼獨裴斯 (Mand bass) 等，總稱曼獨林屬樂器，都使用於合奏中。

3. 琴答 (Guitar) ~~吉它~~ 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謡的伴奏，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。適宜於奏舞曲，有響亮的節奏，阿美利加的黑人，常用作歌曲的伴奏。

口·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

1. 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. 濕播 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。

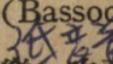
披可洛原名披可洛弗柳脫，披可洛意譯為小，即小弗柳脫的

意思。全體的音，較弗柳脫高八度，在合奏中發出最高的音，常用作部分的強奏，有特殊的效果。

 3. 湿播 (Oboe) 音域次高，用途為管絃樂、吹奏樂。

這是堅吹的笛，吹口裝着二片很薄的竹簧。發音柔和，有田園的風味。

4. 英吉利杭 (English horn) 音域中，用途為管絃樂。是大形的濕播，而音則較低。

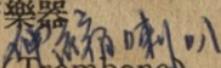
5. 巴松 (Bassoon) 德語稱法各脫 (Fagott)，音域低，用途為管絃樂、吹奏樂。其構造雖與濕播同類，但外形大異，係以長三尺餘的細木，二根並列着。演奏者置於胸前，自左肩至右脅下，歪斜地支着。從樂器的體部，伸出一根彎曲的細金屬管，這就是吹口。比這形狀稍大的，還有一種道勃爾巴松 (Double bassoon)，音域最低，應用於管絃樂。

6. 克拉里耐脫 (Clarinet) 音域次高——高，用途為管絃樂、吹奏樂。和堅吹的濕播比較起來，形狀較大，吹口處有竹簧一枚。克拉里耐脫在管絃樂和吹奏樂中，為最重的樂器之一，為木管樂器中最富於表情力的。惟此種樂器，不便轉調，每件只有一個調子，如要奏各種樂曲，須置備各調的樂器。還有一種大形的裴斯克拉里耐脫 (Bass clarinet)，上部與下部，均裝着彎曲的金屬管，音域上低，亦用於管絃樂吹奏樂。

7. 薩克索風 (Saxophone) 有最高音 (音域次高)、高音

(音域中)、中音(音域上低)、上低音(音域低)、低音(音域最低)等五種，均用於吹奏樂。其中以高音薩克索風爲最重要，次爲中音和上低音的二種，最高音和低音的使用極少。

久·金屬管樂器

1. 屈隆蓬(Trombone) 有中音屈隆蓬(音域上低)和低音屈隆蓬(音域低)二種，低音的形狀較大，均用於管絃樂、吹奏樂。有細長的管，管的一部，可以伸縮出入，以調節音的高低，音色有豪壯之感。

金屬管樂器 1. 屈隆蓬 2. 可耐脫 3. 邱巴 4. 杭

2. 屈倫排脫(Trumpet) 音域次高，用途管絃樂、吹奏樂。比之普通軍隊中用的喇叭，多裝三個活塞鍵。活塞鍵以右手指按捺，可調節樂器的管長，使音生高低的變化。此種裝置的發明，距今僅一百餘年，全部管樂器，均因此而發生變化。

3. 可耐脫(Cornet) 音域次高，用途吹奏樂。與屈倫排脫爲同樣的東西，惟管稍粗。屈倫排脫的音色強銳，可耐脫

的音色柔和。

法國 French Horn

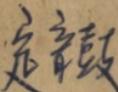
4. 弗柳姆爾杭(Flugelhorn) 音域次高，用途吹奏樂。和可耐脫差不多，管更粗大，音亦更為優柔。

5. 杭(Horn) 音域中，用途管絃樂、吹奏樂。自昔即用於管絃樂，管捲成圓形，發音很美，為吹奏技術最困難的樂器。音色纖柔平和，有時又很強烈，在管樂器中，為最近於人聲的。

6. 邱巴(Tuba) 在吹奏樂中稱道勃爾裴斯(Double bass)，音域低，用途管絃樂、吹奏樂，為金屬管樂器中的最低音的樂器。

丙·打樂器

匚·有一定高低的

1. 丁怕尼(Timpani) 音域低，用於管絃樂和吹奏樂。形如大鍋，上張皮革，有器械裝置，能緊張或緩弛，使音有高低的變化。

2. 鐵琴(Glockenspiel) 音域高，用途管絃樂、吹奏樂。以短的鋼鐵小板，作半音階的配列，以槌打擊而發音。利用其音色，在歌劇與描寫曲中，表現描寫的聲音。

3. 木琴(Xylophone) 音域高——中，用途為獨奏、管絃樂、吹奏樂。和鐵琴相似，以短而堅個的木片，排列成如鋼琴般的平均率音階。現在的木琴，木片下附裝金屬管起共鳴作用，能發出很優美的音，並使音的時間延長。

打樂器 1.小鼓 2.大鼓 3.木琴 4.鐵琴
5.丁怕尼 6.邱皮尤拉裴爾斯

4. 邱皮尤拉裴爾斯 (Tubular bells) 音域高——中，用
途管絃樂、吹奏樂。以鋼管切成適當的長短，依音階順序配
列而懸掛着，以木槌擊發音。其音色極似教會中的鐘聲。

久，無一定高低的

1. 大鼓小鼓 (Bass drum and side drum) 用於管絃
樂、吹奏樂。有使節奏顯明的效用，最適用於行列行進時，
故為軍樂隊的重要樂器。

2. 鏡鉸 (Cymbals) 這是二塊薄的黃銅板製成的，和大
鼓同時使用。在管絃樂和吹奏樂中，常將鏡鉸置大鼓上，以
左手擊鏡鉸，而以右手打大鼓。

3. 屈來安格爾 (Triangle) 用於管絃樂、吹奏樂。以鋼鐵
的圓棒，曲折成三角形，用短鐵棒叩擊，發出丁丁的音來。

4. 瑞蒲林 (Tambourine) 用於管絃樂、吹奏樂。係小
形的鼓，底張鼓皮，邊像裝着五六個小鈴，用手打擊而發

音。

丁·風琴及其他

1. 風琴(Organ) 可用作獨奏或伴奏樂器，有管風琴和簧風琴二種。管風琴規模較大，由管發音，多用於教會中。近來美國的影戲院等，亦有裝置管風琴的，由電氣裝置，送風至管而發音，鍵盤與管間，有電線連接着的。每音一管，同高的音，也有種種的音色。管數小者數百，大者多至千根，這在一人演奏的樂器中，要算是最大形的了。現在我國所用的，都為簧風琴，由銅質的簧發音。形狀較管風琴為小，教會中常用作管風琴的代用物，發音弱，音色缺乏變化。

2. 手風琴(Accordion) 可用作獨奏或伴奏。發明於十九世紀初葉，近來更裝有鍵盤，更為完全，可供普通樂曲的演奏，但不適於複雜的樂曲。

3. 口琴(Harmonica) 可以獨奏，亦可合奏，是一種新流行的樂器。口琴的發音裝置，和簧風琴手風琴同，惟送氣的方法各異。口琴的形體很小，攜帶便利，價值低廉，學習容易，是其長處；但音色少變化，音量極小，且不能自由演奏半音階，亦不能中途轉調，是其缺點。

獨唱與合唱 西洋音樂中所用的人聲，有數種的區別，其音色與音域，與通常會話時的聲音不同。所謂聲樂者，須經長時期的訓練，使音域增廣，音色精練。聲樂中大概可分為女聲男聲二類，女聲較男聲，約高八度音。在女聲和男聲中，其音

域亦有高低的差異。聲樂中的人聲，分如下的六部：

1. 高音部(Soprano) 女子的高音
2. 次高音部(Mezzo soprano) 女子的中音
3. 下高音部(Alto) 女子的低音
4. 中音部(Tenor) 男子的高音
5. 上低音部(Bariton) 男子的中音
6. 低音部(Bass) 男子的低音

六部人聲的音域如下：

無論誰的聲音，大概都可歸入這六聲部中。兒童的聲音，大致和女聲相當，所以也有以男童來代替女聲，和男子一併合唱的。

歌唱時有一人單獨歌唱的，有許多人共同歌唱的。單獨歌唱的叫做獨唱(Solo)；許多人分唱各聲部的，叫做同唱(Chorus)。獨唱或同唱時，常有器樂伴奏，以助人聲的表現。

通常所稱的合唱，以混聲四部合唱為標準，由高音部、下高音部、中音部、低音部四部組成，這是男女混合的，為最重要最多用的合唱。此外，僅由男子組成的，有男聲四部合唱

等；僅由女子組成的，有女聲三部合唱等。女聲四部合唱，音的效果不良，所作的歌曲極少；為女聲所作的二部同唱，較為常用。合唱時，各部分別歌唱，而互相調和，和聲的興味，為合唱曲欣賞的中心。

2. 現代音樂的欣賞

歐洲是音樂發達的發源地，關於音樂方面的設施較多，接觸音樂的機會亦多。至於我國，音樂尚在萌芽時代，近數年來，雖漸漸普遍，然音樂環境，尚遠不如歐美，要求欣賞純正的音樂，其機會當然亦較為難得。茲將各國音樂演奏的狀況，舉述於下：

1. 演奏者 演奏者須有相當的天才，而經長期的訓練，以音樂學校畢業的人為最多。若就良好的教師學習，不入音樂學校者亦很多。演奏的技巧，和樂曲的關係很大；演奏者技術不良，便不能表現出樂曲所含有的情趣。

2. 演奏會 演奏會是音樂家藝術的公開表演，有種種的區別。以個人為中心的獨唱會和獨奏會，最適於欣賞演奏者的藝術。其他還有演奏室內樂的團體、合唱的團體等表現團體藝術的種種演奏會。交響樂團體，演奏高級的曲目，但舉行演奏會的次數不多，各國通例，約每月一次至三次。

3. 歌劇場 歐洲的歌劇場很多，約有六十餘所，美國亦尚不多，隨時出演有名的歌劇。歌劇場中，都有大管絃樂團和大

會唱團，還有很好的獨唱歌手。此外，歐美還有許多巡迴歌劇團，規模很小，人數不多，管絃樂的樂手，須臨時雇用，藝術較為貧弱，但很經濟。

4.喜歌劇 現在西洋的喜歌劇、歌劇、普通劇同樣常常上演的，管絃樂約有三十人以下，這些團體，大抵都在都市上演。至於來往各地演奏的，也有許多巡迴團體。

5.電影院 歐美的電影院中，都有二十人左右的管絃樂團，有多至五十人以上的。不過這些演奏者，大多是二流以下的音樂家。我國以前電影院中，亦有樂隊，現在都改用留聲機唱片和無線電播音了。

6.跳舞場與咖啡室 跳舞場中，普通都有樂隊，其組織約自五人至二十人。歐美的大咖啡室中，亦常設置小管絃樂隊。跳舞場和咖啡室所奏的樂曲，都係通俗淺顯，易為一般人所瞭解的。演奏的人，則以未經正則訓練的為多。

7.街頭音樂 在歐美，乞食的樂人很多，通常自二人至五人，集成一團，在街頭奏唱通俗的曲調，或流行的歌曲，而收受路人的施與。惟演奏的技術，常很拙劣，亦不一定演奏和聲的音樂，這是街頭音樂的特點。

8.練習團體的音樂 學生團體的合唱與管絃樂，在外國是很盛行的，尤其是工廠、學校的吹奏樂。家庭間學習鋼琴和梵華林的，其數更多至驚人。近年來無線電盛行，私人購備鋼琴的較少，合唱合奏以外的音樂練習亦漸少。歐美人集在一起

時，常常組織起來，合奏室內樂，或合唱民謡、愛國歌、流行歌等，那是習慣上很普通的。

9. 無線電播音 歐美的播音台很多，無論何時，都可選取很好的曲目來欣賞。歐洲電台，播送各種高級的音樂，如歌劇、交響樂等，夜半則播送爵士等舞蹈曲，美國電台也播送歌劇交響樂，但以爵士音樂為多。

10. 留聲機唱片 留聲機有種種的唱片，單就西洋音樂唱片說，其數亦很多很多，所有的名曲，差不多都有唱片。最著名的唱片公司，有勝利、哥倫比亞等。本書所選的名曲，都附有各公司的唱片號數。各公司的略號如下：

V 係勝利唱片，V為Victor之略。現在Victor與R.C.A.兩公司合併，改稱R.C.A.Victor了。

C 係哥倫比亞唱片，C為Columbia之略。

P 係普利獨爾唱片，P為Polydor之略。宣利多

Pa 係派洛風唱片，Pa為Palophone之略。

欣賞音樂，最好多參加各種演奏會、獨唱會、音樂會等；惟在我國國內，此種機會不多，尤其是除通都大邑外的各地，音樂的演奏，簡直沒有。我國的跳舞場中，雖也有樂隊，但樂曲卑下，演奏拙劣，沒有多大的欣賞意味。其最有價值，而值得我們推崇的，要算是無線電播音和留聲機唱片了。

收音機和留聲機為音樂普及的二種利器，極有助於音樂的欣賞。留聲機唱片，包括各種名曲，只要選購所欲的唱片，即

可隨意欣賞，不受時間和地點的限制，極為便利。無論甚麼偉大高級的樂曲，有的演奏人數，多至百人以上的，均可從一張唱片中聽到。從經濟的價格方面說，每張唱片，所費無幾，却可欣賞無數次，非常值得。但許多長大的樂曲，如交響樂、歌劇等，唱片公司常祇攝製其中的一部分，以致不能欣賞其全部，是其缺點。

至於收音機，用以收聽電台的播音，因電台所播的音樂，亦以唱片為主，所以收音機的功用，亦和留聲機唱片相同。而電台播音，更可播送各種音樂的唱奏，如獨唱、獨奏、合奏、管絃樂等；至於各家的新作，新進的演奏家等的音樂，除直接從音樂會中欣賞外，亦可從收音機中聽到。惜乎我國對於此項正則的音樂演奏極少，無線電的音樂演奏廣播，更屬絕無僅有，不易聽到。

欣賞音樂，利用留聲機和收音機，可算是最適當最經濟的辦法。不但所選的樂曲，均係正則的高級作品；就是演奏的技巧，也都是高超而熟練的。音樂的普遍於我國的民間，正期待這二種利器呢？

二 民謡曲

民謡曲概述

民謡是自然地產生於民間的歌曲。無論何國，都有民謡；依各地方的情形，有種種的民謡。民謡，起初都為單純的歌謡，是沒有伴奏的歌，現在則都增加了藝術形式的趣味，有的編為合唱，有的附以伴奏，但無論為合唱或鋼琴伴奏，一般的說來，對於地方特有的風趣，易有多少的損失。

現有的歐洲民謡，有從古昔自然流傳下來的，也有作曲家所作的；無論是誰作的歌謡，只要合於某民族的民族性，而為這民族所愛唱的，即成民謡。

民謡，是許多人集在一起時，隨時隨地歌唱出來的，通例多不在演奏會中出現。學校中的唱歌曲，常採用各國的民謡，惟多代以普通的歌詞，至於各國自己的著名民謡，則常直接採入學校唱歌中。

民謡是最單純的音樂，隨便什麼人都很容易理會；但是民謡為高級音樂的根本，極複雜的音樂，也都從民謡出發的。所以不欣賞民謡，不細嚼民謡的意味，即不能瞭解音樂的根本。

1. 家甜蜜的家 Home Sweet Home

作曲者別曉潑 (Sir Henry Rowley Bishop 1786—1855)

這是一首極有名的民謡曲，描寫懷家的感情，充溢於所有

的節奏之中。和言語不同地，把懷念自己家庭的情緒，以音曲來表達，作成超國境的，爲世人所共同理解的旋律。這首民謡曲的歌詞和樂曲，均係別曉潑一人所作。他是美國十九世紀的作曲家，歷任各地的音樂指揮者和教授，1853年，曾獲得牛津的音樂博士榮譽，作品有許多歌劇和宗教樂。

唱 片 V 高音部獨唱	1146, 1355
V 哈潑	4001
C 高音部獨唱	J7002
C 下高音部獨唱	J4004

2. 上帝保佑我國王 God Save The King

作曲者亨利坎來 (Henry Carey 1685—1743)

這是英國的國歌，在世界列強的國歌中，要算是最古的一首了吧！這首歌曲的作者，據說是坎來作詞作曲爲祝福佛農將軍(Admiral Vernon)的奪取波托裴爾斯(Porto Bells)而作。但是否確實，不甚可靠。或者是他作的詞，配以舊有旋律的。因在十八世紀以前，已有同旋律的歌曲數首發現了。民謡曲的作者爲誰，常有不甚明瞭的，這是由於民謡是自然產生的緣故。

祈禱上帝，保佑國王，爲英國國民性的表現。這首樂曲的音調和旋律，富有莊重的意味，尤其是在合唱時，更覺莊重。

唱 片 P 軍樂隊 10200

3. 昔日 Auld Lang Syne

這是英國蘇格蘭的著名民謠曲，幾於盡人皆知，但作者則已無從查考。Auld lang syne 的歌名，意譯應為“昔日”或“很久以前”；然此歌係商船出航，友朋分別時所唱，故已轉成特殊的意義，常用作送別的詩歌標題了。

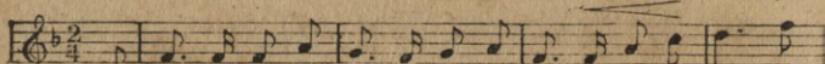
歌的意味，是遠自異地歸來的人，與往昔的友朋，久別重逢，歡呼暢飲，但這人又將乘船出國，這歌便在這個時候所唱，成為一首送別歌。現在歐美當船出航送別時，都歌此曲。歌中充滿着離別的情緒，從旋律的進行，表出對於航行的追慕和崇敬，寄予殷切的未來希望。

茲將該曲的旋律和歌詞錄下，藉供參考：

Auld Lang Syne.

First verse traditional.
2d and 3d verses by Robert Burns.

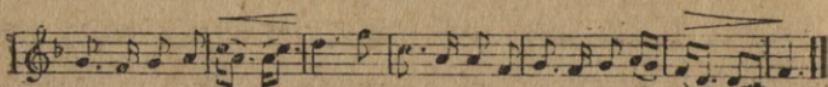
Old Melody.

1. Should auld ac-quaint-ance be for-got, And nev-er brought to mind? Should
2. We twa hae run a-bout the brae, And pu'd the gow-ans fine; We've
3. We twa hae pai-delt in the burn Frae morn-ing sun till dine, But

auld ac-quaint-ance be for-got, And days o' lang syne?
wan-der'd mo-ny a wear-y foot, Sin' auld lang syne. For auld lang
seas be-tween us braid hae rear'd, Sin' auld lang syne.

syne, my dear, For auld lang syne, We'll take a cup o' kindness yet, For auld lang syne.

4. 星條旗 Star-Spangled Banner

星光燦爛的旗，那是美利堅共和國的國旗呀！這首星條旗的歌曲，就是美國的國歌。美國以前原是英國的殖民地，自從脫離了英國，宣佈獨立，組織共和國，行共和政體，但其民族非常混雜，極不容易產生全國民統一性的國歌。然由於資本主義的巨浪，一躍而稱雄於國際場裏，於是在各種祝典儀式中，才亟亟地感到需要一首確定的國歌。深南克(Sonneck)氏受了政府的命令，經苦心搜集甄選的結果，制定以此星條旗為國歌，時在一九一八年。

至於這首星條旗的製作，則遠在1814年，那時恰在美國獨立戰爭之中。1814年夏，美軍艦隊集中於鮑的莫(Baltimore)近海，此地的主力防禦，全賴於麥克亨利要塞(Fort Mc Henry)。在擔當砲擊要塞責任的某英國軍艦上，乘着一位鮑的莫的青年律師克依(Francis Scott Key)，那是被英軍監禁着的，除克依外，還有別人。九月十四日夜半，英軍艦開砲，大施轟擊要塞。克依等從艦中猜想起來，大概要塞市街，已化成一片焦土，不禁產生全城遭遇沒落悲運的直感。但在晨光熹微，曉雲消散之際，要塞依然橫亘於眼前，祖國的星條國旗，翻舞於煙火之中，益顯雄姿。克依受此感動，遂作此星光旗歌。

此歌係依當時的飲酒歌“天國的阿那克朗”(To Anacreon-

in Heaven)的曲，配以歌詞的。曲係阿諾爾德(Samuel Arnold 1740—1803)所作。阿那克朗爲紀元前五百年的敍利亞詩人，以飲酒家知名。

唱 片 V 吹奏樂團 20635

P 軍樂隊 10200

5. 家中的老福克 Old Folks at Home

作曲者福斯推(Foster, S. C. 1826—1864)

福斯推爲十九世紀美國的民謠作曲家，所作歌曲，在 160 首以上，“家中的老福克”和“老黑喬”，即係其中最著名的。

當美國還在殖民地時代，常從非洲運入黑人爲奴，使從事開墾。此種黑奴，爲數至巨，至今美國民中，包含着大批的黑人，即以此故。這首“家中的老福克”，就是這些黑人懷念家鄉

Old Folks at Home

的民謠歌。歌詞中攬雜着許多黑人的俗語；所作的旋律，充分表現着黑人的心情，其懷家的意味，令人起親切之感。

唱 片 V 梵華林 1325

V 哈瀆 4001

V 三重唱 20362

C 高音部 J7002

6. 老黑喬 Old Black Joe

作曲者福斯推 (Foster, S. C. 1826—1864)

這首“老黑喬”，同爲福斯推作曲，黑人民謠之一。自非洲輸入的黑人，替白人開墾，其工作的辛勞、遭遇的慘酷，非筆墨所能盡述。此等黑人們，於苛烈勞動的餘暇，對於遙遠的自由的故鄉——阿非利加，時時刻刻，懷着天高地遠的渴慕。繚繞於此種殷念的心情，以他們獨特的旋律，表之於歌，逐漸傳播、風行。他們雖然沒有什麼音樂知識，但自然地產生出音調美麗的音樂，而且其中孕育着惆悵的哀情，流露於旋律間。天

Old Black Joe

才的福斯推，依音樂正格的法則作曲，却包含着應有的情趣，作成現在我們所聽到的黑人民謠的傑作。福斯推的歌曲，有難捨的意味，從旋律的深底，傳出懷念鄉土的情緒。

唱 片 V 男聲四重唱 1265

C 高音部 J886

7. 馬賽曲 La Marseillaise

作曲者利爾 (Clande Joseph Ronget de Lield)

這是一首法國的國歌，其製作遠在十八世紀末葉，正當法

國大革命的前夕。一般的國歌，大抵有嚴肅莊重之感，但法國國歌的特色，則富於前進的意味。

一七九三年，法國對奧宣戰，首都巴黎，受德奧聯合軍的包圍，國內極度不安，而法蘭西共和國，也時刻瀕於絕大的危機。法國東陲的斯特拉斯堡市(Strasbourg)，也同樣被危險逼迫着。鑑於振作軍隊的士氣，激勵國民的愛國心，與國家興亡有關，遂由市長向一般國民，普遍的徵求愛國歌。四月二十四日晚，駐守該市的軍隊中，有一位年青的工兵隊大尉利爾，係詩人而有音樂素養的，在市長的邸宅內，即座寫此歌詞，連夜配以樂曲，就在市長宅，以梵華林初次試奏，受到滿座人的讚賞。

巴黎的危險，一刻一刻的緊迫攏來，可憐地忍受着聯合軍的蹂躪。在這萬分危急的時候，突然從包圍的一角，沖進來一隊年青的兵士，經過多次的奮戰，由於援軍的決死的戰力，使巴黎從九死一生中，終於解除了堅強的包圍。這些援軍，係馬賽的義勇軍，於七月三十日，威武堂堂地高唱着這首軍歌，而進入巴黎，因此，便被人稱為“馬賽曲”，那便是利爾所作的。

這首樂曲，富有旋律的效果，很能表現尖銳的意氣，起初有明快之感；以後，漸漸燃起熱情，從明快而轉入激烈。法國大革命中，常以此歌來激勵奮鬥。這首歌曲，包含着這樣悲壯的歷史，所以此後更為有名，並惹起音樂家的注意。却依考夫斯基(Tschaikovski, P. I.)曾將此歌的旋律，用於“1812年的

序曲 (Overture 1812)" 中；修茫 (Schumann, R.A.) 亦曾採用於 "二個兵士 (Die beiden Grenadiere)" 中。

唱 片 V 費斯

6557

V 吹奏樂團 20304 22053

8. 萊因的守護 Die Wacht am Rhein

這是第一次世界大戰以前的德國國歌。這首曲的製作，是在一八五四年，那時適值德國國內聯邦的團結，日益堅強；對外則以法蘭西為中心，向全歐擴展，着着實現其制霸的野心。這首歌曲，鼓動強烈的愛國熱和排外心，曲趣勇壯而有強力，充滿着音樂的美的譜調。

9. 羅勒萊 Loreley

這是一首德國的著名民謡曲。故事的傳說，起源於萊因河的羅勒萊岩，故有此名。萊因河發源於瑞士，經德國的西部，而由荷蘭入海，長達一千三百公里。這是德國文化的發祥地，德意志民族的搖籃，德人有 "父萊因" 的尊稱。“萊因的守護”一曲，以萊因代表德國的鄉土。在萊因河流經的兩岸，有許多神奇的傳說故事；這首“羅勒萊歌”的取材，即係其中的傳說故事之一。

萊因的流水，受着夕陽的映照，閃耀着黃金色的波浪。羅勒萊岩上，站着一位美麗的裸女，口中唱着水的精美的歌，歌聲婉麗，蕩人心魄；且由於水面的反響，歌聲響澈兩峽，經過此岩的舟子們，常爲妖豔的歌聲所感，而忘却了舟行的管理。但此處水流湍急，礁岩矗立，極難於航行；因此，船常碎於岩下，人則沉於水底。

德國有名的抒情詩人漢奈(Heinrich Heine, 1797—1856)，以此傳說故事爲題材，作成羅勒萊的詩，1824年發表於一雜誌上。十數年後，希爾赫(Silcher, F.)以此詩作成獨特風趣的民謠曲；李斯德(Liszt, F. 1811—1886)亦曾以此詩作曲。勝利公司的唱片，即係李斯德所作的曲。

唱 片 V. 高音部

7075

Pa 高音部 E15029 15130

10. 散塔羅雪亞 Santa Rucia

這是意大利的著名民謠，歐美人大都是聽熟了的。春夏的夜晚，到海濱去納涼，一定有這首“散塔羅雪亞”的歌聲，送到你的耳鼓中來。

“散塔羅雪亞”民謠，出源於意大利的那坡利(Napoli)。那坡利位於那坡利灣北岸，前臨碧海，後負青山，風光秀美，全歐少匹。當月光皎潔的夜間，寂靜的水面，映照着月影與燈

光，小舟二三，蕩漾其間，真是水鄉勝地。在這樣優美的環境裏，鄉土的心情特別濃厚，自然地產生出婉麗的旋律，所以那坡利的民謠很多，有“民謠之都”的名稱。

在那坡利的許多民謠中，“散塔羅雪亞”是著名的一首。聖羅雪亞是那坡利的守護神，這首民謠，就是讚美聖羅雪亞的。本來爲那坡利祭祀聖羅雪亞神而唱的歌，然而絲毫沒有宗教的意味，完全是一首快樂的船歌。

唱 片 V 上低音部 1263 1204

11. 伏爾加船夫曲 Volga Boatmen Song

這是一首很著名的俄國民謠，具有特殊的魔力，風靡於全世界。各國的著名民謠，有許多譯成中文，而傳布於國內，“伏爾加船夫曲”，便是其中流傳最廣的各國民謠之一。在中國各地，亦可以常常聽到這首歌聲。

伏爾加爲俄國中部的大河，船從河中上下航行，尤其是溯河而上的時候，最難進行。常由船上的人夫，在岸上背繩，牽船使向前進。背繩的人，多寡不等，有二三人，有六七人，此歌便在合力背繩時所唱，有整齊步伐，消減疲勞的效果。這首船歌，與普通的船歌不同，不是搖船的人所唱，故不合着棹聲，却合着船夫步伐的節奏。

俄羅斯的民謠，大都具有沉痛悲哀的特徵，這大概是由於

地理環境和政治環境的惡劣所致。俄國的短音階樂曲，特別深刻而有效果，“伏爾加船夫曲”是其一例。

唱 片 V 合唱隊

20309

12. 鳩 La Paloma 白鴿

這是一首西班牙的民謡，表現男女私情的戀歌。描寫一個求愛的男子想把胸懷積愫，使鳩傳達於情人，並盼望着快樂的婚期，立即來臨。歌詞中充溢着熱情、旋律和節奏，則極富於南國的情調。

唱 片 V 梵華林

V3

V 高音部

1338

V 吹奏樂

19878.

V 管風琴

20586.

三 舞曲及進行曲

舞曲及進行曲概述

這二種樂曲，都是器樂曲，以管絃樂和吹奏樂來演奏的很多，用其他方法合奏的亦很多。

舞曲的產生，通例都包含着民族的起源，各民族各有獨特的舞曲，其中各有一定的形式。例如波蘭多馬治而卡(Mazurka)型的舞曲，普羅耐司，是波蘭又一種形式的舞曲；西班牙有波來路(Bolero)型和哈罷耐拉(Habanera)型的舞曲。從這種種的形式，產生出以後的許多藝術舞蹈曲。奧地利有所謂華爾資(Waltz)型的舞曲，後人依照這種形式而作華爾資，便成功形式龐大而進步的樂曲，即現在演奏會，舞蹈會中所演奏的，而為我們熟知的華爾資舞曲了。

現代的舞曲，都有民族的起源，依照原來樣式而作曲。其中為適於實際舞蹈而作的居大多數；但有些藝術的作品，並不因實際舞蹈而作。適於舞蹈的舞曲，如許德洛司(Strauss, R. 1864-)的華爾資舞曲和福克司屈勞脫(Fox Trot)舞曲等；不適於舞蹈的舞曲，如蕭邦(Chopin, F. 1810-1849)的華爾資舞曲，拉夫爾(Ravel, M. 1875-1937)的波來路舞曲、華爾資舞曲等。

進行曲是各國自古就有的，古時有些和民謡差不多，後來到了器樂用的進行曲，則依舞曲的形式而作曲。現在我們所知道的進行曲，大抵係過去百年間的作品，關於民族性的表現已

經絕少了。

舞曲的種類很多，現在簡略的說明於下：

一、現在世界上共通的舞蹈用曲：

1. 福克司屈勞脫 (Fox trot) 亦稱狐步舞，是距今約三十年前，從美國興起的一種舞曲，現尚風靡於全球的舞蹈界。四拍子，速度約每分鐘一百五十拍，以二拍踏一步。

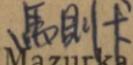
2. 華爾資 (Waltz) 亦稱圓舞曲，是奧地利古民族舞曲的形式。快活的三拍子，普通速度，約每分鐘 180 拍。現在舞場中用的新華爾資曲，速度約每分鐘 100 拍。

3. 探哥 (Tango) 起於南美的西班牙風舞曲，二拍子，速度約每分鐘 60 拍。何根廷

4. 混司丹潑 (One-step) 亦稱一步舞，是起於美國的舞曲，有壓倒狐步舞之勢，很得歐人的歡迎。二拍子，每分鐘約 100 拍。

二、地方舞曲

 1. 樸爾卡 (Polka) 二拍子，速度和進行曲相似，是波西米亞的舞曲。

 2. 馬治爾卡 (Mazurka) 三拍子，比圓舞曲稍緩，是波蘭的舞曲。

3. 普羅耐司 (Polonaise) 三拍子，有進行曲風，為莊嚴的波蘭舞曲。

4. 塔浪推拉 (Tarantella) 六拍子，急速的意大利舞曲。

曲。

5. 方丹哥 (Fantango) 三拍子，輕快的西班牙舞曲。
6. 波來路 (Bolero) 三拍子，緩慢的西班牙舞曲。
7. 坎克華克 (Cakewalk) 二拍子，曲趣快活，是南美黑人的舞蹈曲。

三、出現於古典音樂中的舞曲

- 小步舞曲
1. 梅奴愛 (Menuet) 三拍子，緩徐的舞曲。
  2. 茄伏脫 (Gavotte) 二拍子，緩徐的舞曲。
  3. 派伐那 (Pavana) 二拍子，緩徐的舞曲。
  4. 薩拉旁特 (Sarabande) 三拍子，緩徐的舞曲。

此外還有阿蘭曼特 (Allemande)、可浪特 (Conrante)、

吉格 (Gigue) 等舞曲，其中只有梅奴愛，採入於交響樂中，
爲最重要的一種舞曲。

1. 梅奴愛舞曲 Menuet

作曲者僕開李尼 (Boccherini, Luigi 1743—1805)

梅奴愛舞曲，創始於法蘭西，在各種舞蹈曲中，有最優美
麗最優雅的情趣。梅奴愛和其他舞曲的不同點，是由於梅奴愛
曲，含有貴族的典雅的感覺。為什麼舞曲中會有貴族的感覺
呢？當法國極盡豪奢華美的路易十四時代，遇有宮中大宴會，
參加的王侯貴族階級，莫不窮極奢華，因此反映於當時的舞

曲，自然地從音樂中表現出貴族的意味來。

這一首僕開李尼的梅奴愛曲，是許多優美有名的梅奴愛曲中，最優美最有名的一曲。是一首管絃合奏曲，其音樂之美，曾博得無數人的讚賞。我們一聽到此曲，便會拋開現實的思想，幻想那古代王宮的樂園，在幾千支蠟燭的燦爛照耀之下，開展着王侯貴族的大宴會。聽到了這種美妙的旋律，自然地引起奢華之感，而沉醉於音樂之中。

僕開李尼生於意大利，而為法蘭西、西班牙朝廷作曲，有許多室內樂流傳於後世。旋律美麗，曲趣優雅，作風酷似罕頓(Haydn, J.)，有“罕頓夫人”的綽號。

唱 片 V	梵華林	718
管絃樂團	3036	66058
P 三重奏團		30062
Pa 管絃樂團		15017

2. 茄伏脫舞曲 Gavotte in D

作曲者顧薩克(Gossec, F. J. 1734—1829)

茄伏脫也是古代的法蘭西舞曲；最初起於地方民間，漸漸的為上流階級所採用，而行於宮廷中。此曲的旋律，極為柔和，有莫名的快感；從其節奏的流動，令人遙想起古代法國上流社會的風俗來。

顧薩克是獨自學習音樂，而自己開發音樂境地的人，靠着拉莫(Rameau, J. P. 1683—1764)的提攜，而活動於法蘭西。在他所作的許多器樂曲中，有二十六首交響樂，為最成功的作品。

唱片 V 梵華林 6332 74164

3. 土耳其進行曲 Turkish March

作曲者莫若爾脫(Mozart, W. A. 1756—1791)

進行曲是一種有運動感覺的音樂，主要的是軍隊的種種行動，如行軍等。通常的進行曲，都有勇壯活潑的曲趣，合於步伐的節奏。這首土耳其進行曲，可說是這一類的代表作品。

實際上，土耳其進行曲，不是一首純粹的進行曲，此曲取自莫若爾脫的A調奏鳴曲第三樂章，是一首土耳其風的旋轉曲(Rondo)。此曲大概可分為二部：前半係輕快的短調，在隱晦的感覺中，有素樸的意味；曲的後半，旋律轉為長調，狂暴的意味增加，而土耳其淫蕩的芬圍氣，則更加濃厚了。

唱片 V 鋼琴 1124 1196

V 交響樂團 B3188

4. 軍隊進行曲 Marche Militaire

作曲者修陪爾德(Schubert, F. P. 1797—1828)

舒伯特

這是具有深大藝術價值的作品，和純粹的軍樂隊式行進曲不同；且有異於普通進行曲的一點，即不適於行進之用。修陪爾德是最有名的歌謠曲作家，被稱為“歌謠曲之五”。除許多歌謠曲外，他還有鋼琴曲、交響樂等許多傑作，流傳於世。這首軍隊進行曲，是其傑作的好例。修陪爾德係奧地利人，他以這首樂曲，來表示他對於奧國强大無比的陸軍的讚美。曲趣壯嚴雄大。曲的最初與終了的時候，都用強力的旋律，依照軍隊進行的步調，宛如嚴整堂皇的行軍。至曲的中途，則旋律流暢，有親切之感。

原曲係鋼琴曲，有種種的編曲，流傳於世。波蘭的著名梵華林家滔截格 (Tausig, Karl 1841—1871)，曾將此曲，改編為梵華林獨奏用曲，這就是現在一般演奏會中所演奏的。

唱 片 V 管絃合奏	6639 38493
V 梵華林	D486
C 鋼琴	J3043

5. 送葬進行曲 Funeral March

作曲者曉邦 (Chopin, F. 1810—1849)

曉邦的音樂，是有名的浪漫派。為什麼他會入於浪漫之途呢？其中的原因之一，由於曉邦是一位非常熱心的愛國者，他對於祖國波蘭的滅亡，看到現在受暴虐的壓制，常常追慕往昔

的隆盛。這種精神和思想，表現於藝術，便形成了浪漫的音樂。送葬進行曲，即其一例。

祖國波蘭的獨立運動失敗後，他作此曲以表現心中的悲思，故曲中充溢着哀悼的氣息。此曲係曉邦作品第三十五號變B短調鋼琴奏鳴曲的第三樂章。全曲的各樂章分別獨立，從全部結構上說來，有欠缺統一力的評論。但因其中含有送葬進行曲之故，依然十分有名。

變B短調的第三樂章，一般人都譯稱送葬進行曲，這就是現在所說的。曲的開始，爲低音的旋律，以嚴肅的節奏，表現送葬行列的進行，有黯然神傷之感；其次，悲歎慟哭的描寫，達於最高潮，始從旋律中，帶來稍稍優美的感覺，這是埋葬者對於往昔幸福的回憶，暗示作者對於祖國波蘭隆盛時代的追慕。最後以強烈旋律，結束全曲。

唱 片 V	吹奏樂團	35800
V	管風琴	35988
P	管絃樂團	40441
Pa	軍樂隊	5071

6. 雙鷹下 Under The Double Eagle

作曲者華格納 (Wagner, J. F.)

雙鷹是奧地利漢斯堡 (Habsburg) 家的徽章。此家和歐洲

的政治舞台，頗有淵源，極為有名。至奧國卡爾一世退位後，漢氏名門，始趨衰微。

雙鷹徽章

“雙鷹下”是奧地利軍拿着雙鷹旗的軍隊進行曲，題名即出於漢氏的雙鷹徽章。曲趣勇壯無比，為進行曲中的代表傑作，至今猶為全世界人士所愛奏。

作曲者華格納，係奧地利的軍樂長，與以後說到的歌劇作家華格納(Wagner, Wilhelm Richard 1813—1883)不同，不可混為一人。

唱 片	V 吹奏樂團	19871
V	手風琴	V 40
C	吹奏樂團	J 102
P	吹奏樂團	10387
Pa	軍樂隊	5013

7. 亞美利加巡邏隊 American Patrol

作曲者米恰(Meucha)

這是一首短調的進行曲，旋律輕快，很像一隊堂皇的巡邏隊，整隊通過，有整然行進之感。接着，轉為長調，用急速而勇壯的旋律進行，有極巧妙的變化。最後，更由原來的短調結束。此曲的節奏，極為嚴肅，聽者都覺得非常的美感。

唱 片 V 軍樂隊

22061

Pa 交響樂團

1273

8. 婚禮進行曲 Wedding March

作曲者孟德爾仲 (Mendelssohn, F. 1809—1847)

這是孟德爾仲所作“仲夏夜的夢”(Midsummer-Night's Dream)曲中的一部分。全曲為“仲夏夜的夢”一劇所作，“婚禮進行曲”，則係在劇的第四幕與第五幕之間演奏的。

全曲並不複雜，還不如說極為單純來得適當。管絃合奏時，先以屈倫排脫(Trumpet)，用最强聲奏出第一主題，這主題是此曲的主要成分。接着出現與此對照的第二主題，分別反覆進行，逐漸演進，表現出無限的歡欣。“仲夏夜的夢”一劇中，有兩對戀人，幸福地結婚，此曲即為含有祝賀意味的進行曲。

從此曲在德國初演以後，遂流行於普通的結婚儀式中，漸次傳播，竟遍及世界各國。現在任何婚禮中，上自王侯貴族，下至一般平民莫不演奏此曲的。

唱 片 V 管風琴

20036

V 鋼琴

D 859

V 管絃合奏

6302

四 藝術歌謠曲

藝術歌謠曲概述

歌謠多含有民謠的風味，從十七世紀起，受着歌劇的影響，開始有獨唱曲的創作，至十九世紀，才產生藝術歌謠曲。這種歌曲，有詩的內容，以音樂表現為目的，十九世紀的修陪爾德(Schubert, F. P.),修茫(Schumann, R.),華爾夫(Wolf, H.),福浪士(Franz, R.)等，是藝術歌謠曲作家的代表。其中尤以修陪爾德最為有名，所作歌謠，達六百曲以上，被尊為歌謠曲之王。歌劇

藝術歌謠曲，和民謠曲很有些相像，同樣是有曲和歌詞的。但民謠曲大都由民間自然產出，或模仿民謠而作，其中含有民族性的因素；藝術歌謠曲，則完全係藝術的產物，是純粹的詩與音樂的結合。

1. 二個兵士 The Two Grenadiers

作曲者修茫(Schumann, R. A. 1810—1856)

在俄國，有二個法國兵士的俘虜，依然燃燒着熱烈的祖國之愛，不能抑制地，唱出對於法蘭西祖國愛戀的歌。這樣好的劇一般的故事，便是這首歌曲的題材。

這曲的旋律，有興奮向上的意味，前面說過的那首法國國

歌“馬賽曲”被採入這首歌曲之中，獲得良好的效果。

這首歌曲，是歌謠中一種譚詩曲(Ballad)的代表。所謂譚詩曲，是富於敍事的分子，或吟唱歷史的歌詞，而不以音樂的旋律爲主的歌謠形式。

唱 片 V 獨唱	6619
P 獨唱	60186

2. 菩提樹 Der Lindenbaum

作曲者修陪爾德(Schubert, F. P. 1797—1828)

舒伯特

修陪爾德有許多歌曲的創作，以“水車場的美少女(Die schone Mullerin)”、“冬之旅(Winterreise)”、辭世(Schwanengesang)”三歌集中所載，爲其最優秀的傑作。“菩提樹”係載於“冬之旅”歌集中的第五首歌，是一首很有名的歌謠曲。

“菩提樹”的歌詞，是詩人繆勒(Muller, Wilhelm)的作品。大意是一個人在菩提樹下，回想年青的往昔，沉醉於甜美的熱戀中，現在竟連安身之所也沒有，不禁興起孤獨的咏嘆。

假使這首歌曲的聲音，一入你的耳中，你便會覺得這歌的旋律與伴奏的諧和，並富有趣味的變化，而且音樂與歌詞的內容；保持着密切的關係。

唱 片 C 裴斯	a7268
P 獨唱	60161

3. 摆籃歌 Wiegenlied

作曲者修陪爾德(Schubert, F. P. 1797—1828)

舒伯特

這是母親在搖籃旁，守護愛子，使其安靜入睡時所唱的歌。這類的歌，差不多全部一律的，都有柔和的旋律、單調的節奏、沉靜的伴奏，充分表現着母性愛的情緒。

藝術歌謠曲，在有名的修陪爾德的作品中，這要算是十分單純，而誰也易於歌唱的歌曲了。但是簡單而易於歌唱，並不就是平凡的東西。現在世界上愛唱的人，正不知有多少呢！

唱 片 P 獨唱

50021

4. 魔王 Erlkonig

作曲者修陪爾德(Schubert, F. P. 1797—1828)

魔王是以前有名的傳說故事。據說這是出現於森林中的魔王，入夜，在昏黑的夜色中，伸長了魔手，襲擊通行的人們。

德國的詩聖哥德(Goethe)，將此傳說，用他的生花妙筆，加以極生動的描寫。修陪爾德則更於哥德的詩上，加上表現力異常豐富的音樂，以增高其劇的緊張度，得得的馬蹄聲、緊緊追逼的魔王、父子的會話、驚呼的聲音、以及種種的恐怖心情，都從音樂中描寫出來。

哥德所描寫的故事，是這樣的：在冷氣深深的森林中，暮

色蒼茫，加以夜霧的迷惘，有父子二人，騎馬橫過那森林，父親緊抱着愛子，努力保護着回家去；但是這種努力，徒成畫餅，可憐幼子的生命，竟被魔王所奪。

這是一八一五年所作的，那時修陪爾德年僅十八歲。修陪爾德的音樂天才，真好像是天生成的，樂想來時，如山泉迸發，不能抑止，提筆寫作，頃刻而就。這首“魔王”曲，即係在一個下午，頃刻間寫成的。他起初朗讀哥德的故事詩“魔王”，反復地讀了數遍，作曲的樂想激發，立刻從紙上寫出來，一氣寫完，這就是現在那首千古不朽的名作。

唱 片 V 獨唱

6704

P 獨唱

60121

阿美拉利亞

5. 亞凡馬利亞 Ave Maria

作曲者顧諾(Gounod, C. F. 1818—1893)

“亞凡馬利亞”，是一種教會的歌謡曲，拉丁語的歌詞，有許多音樂家，都以此詞來作曲，顧諾便是其中的一人。此外還有修陪爾德(Schubert, F. P.)、亨代爾(Handel, G. F.)等。

這首歌詞，是一處女讚美聖母馬利亞，對着唱出心中的祈願。那純潔的處女情調，祈禱的虔敬意念，詩句與旋律，是完全統一調和的。

顧諾是近代法蘭西最有名的作曲家，作有很多的聲樂、器

樂、宗教樂，曲的大小不拘，都顯示着他非凡的才能。在這“亞凡馬利亞”曲中，採用罷哈(Bach, J. S.)的前奏曲，取入他的伴奏中；他自己作成歌的旋律和管風琴的伴奏。

下列各唱片中，V 47、6599、36029、21216，均係顧諾作曲；V 6691、7103 及 36029 的另一面，係修陪爾德作曲；V 6753 則係亨代爾作曲的。

唱 片	V 高音部	V47, 6753, 6599, 6543, 1456
	V 梵華林	6691, 7103
	V 管風琴	21216
	V 管絃樂	36029
	C 高音部	J5160, J3903

6. 悲歌 Elegie

作曲者馬斯奈(Massenet, J. 1842—1912)

“Elegie”爲敍利亞語，是追悼其心中愛人所唱的輓歌。馬斯奈爲法蘭西的歌劇作家，此作有法蘭西風的流利之美。

可愛的春天到了，陽光和煦地照着，微風柔和地吹着，快樂浮上了人們的心頭。但是失去了愛人的，胸懷中似乎空無所有，甚麼希望都沒有了，從這一首悲歌中發洩着無窮的哀怨呢！

唱 片 V 獨唱 6599, 8007

7. 尼娜的死 Riholdo di

作曲者卡樸亞(Capua)

這首歌曲，有西基利亞民謡之稱。歌的題名和歌詞的內容相適合，歌詞的開始，大概是這樣的：“尼娜死於寢床，業已三日，……”在彼女的寢床旁邊，有彼女的戀人，傷心地唱着願彼女再生的歌。所以這首歌曲的旋律，充滿着悲哀的情緒。

這首歌謡的材料，很有劇的意味，形式則係素樸的唱歌曲形式。

唱 片 P 上低音部

50020

8. 聽雲雀的歌聲 Lo, hear The Gentle Lark

作曲者別曉潑(Bishop, H. R. 1786—1855)

單音

雲雀在蒼空翻舞，高高地高高地，翱翔雲間。這時的聲音，這時的美，從旋律中表現出來，構成了這首歌謠曲的不朽。

莎士比亞(Shakespeare, W.)的歌詞，別曉潑的樂曲，詩與音樂的配合，不但非常融和，而且同樣美麗到極點。歌唱的時候，極足以顯示音調的婉妙；因此，歌唱優良的女子，都愛

唱此曲，在一般的演奏會中；也成爲常用的歌謠曲之一。

唱 片 V 獨唱

6924

9. 聽聽那雲雀 Hark! Hark! The Lark!

作曲者修陪爾德(Schubert, F. P. 1797—1828)

這也是一首莎比比亞的詩，雖然和前曲同樣以雲雀爲題材，但是作曲的手法各異，表現的情趣亦不同。

修陪爾德的作曲，非常迅速，而且隨時隨地，想到就寫的。這首“聽聽那雲雀”一曲，是在維也納郊外的一間咖啡室裏作成，歷時共僅十五分鐘，可算是神聖的奇蹟。那天，他和友人，在咖啡室內歡然談笑，偶然看到那首雲雀的詩，忽然樂興湧起，急索紙筆。這時，匆促間那裏有五線譜的紙，一個友人，就在菜單的後面，劃上五條鉛筆線，遞給修陪爾德。修陪爾德就在這菜單紙上，寫成了這一首名曲。

唱 片 V 合唱團

6926

10. 夜曲 Serenade

作曲者顧諾(Gounod, C. F. 1818—1893)

夜曲都爲戀歌，大多具有柔和甜美的情趣。顧諾的這首夜曲，亦很富於甜美的趣味，爲向來許多人士所愛唱的。

宋東

這歌的原詞，係法蘭西浪漫派的文豪許哥(Hugos, Victor)所作的詩。此詩在吟誦之際，能使人的心中，自然地湧上豐富的感情；加之，顧諾作成逗人的夜曲，把原詞嵌入曲中，因此，較之一般普通的夜曲，價值更為提高了。

唱 片 C 獨唱

5225

Pa 管絃樂團

5041

五 鋼琴曲

鋼琴曲概述

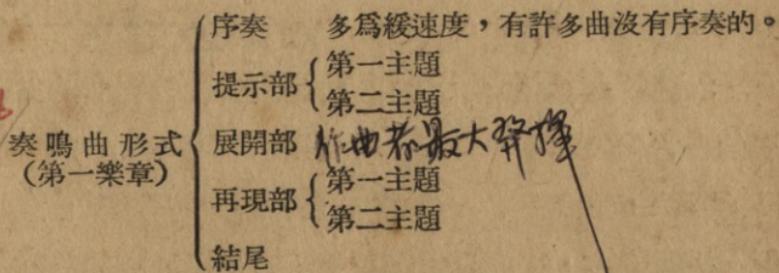
鋼琴這一種樂器的出現，距今還不過二百年光景。鋼琴的前身，爲 Clavichord 和 Harpsichord 二種，形狀相似，構造略異。至十八世紀，始改良而成現今的式樣。十八世紀初葉的大樂家巴哈 (Bach, J. S. 1685—1750) 與亨代爾 (Handel, G. F. 1685—1759)，其所作的鋼琴曲，均係 Clavichord 作品。到了裴德芬 (Beethoven, Ludwig Van. 1770—1827) 的時代，即自十八世紀末，至十九世紀初，始漸漸確立鋼琴音樂。此後，曉邦 (Chopin, Frederic. 1810—1849)、修曼 (Schumann, Robert Alexander 1810—1856)、李斯德 (Liszt, Frang 1811—1886) 等大作曲家，有很多的鋼琴名曲，流傳至今。

鋼琴曲有種種的形式，普通都以樂曲的形式名稱爲標題。茲就各種鋼琴曲的形式名稱，簡單地說明於下：

1. 奏鳴曲 (Sonata) 普通都由四個樂章構成，每一樂章，可獨立成爲一曲；但又互相關聯，以全部樂章來表現某種感情。奏鳴曲的各樂章如下：

奏鳴曲	第一樂章	急速度	<i>Allegro</i>
	第二樂章	緩速度	<i>Andante</i>
	第三樂章	梅奴愛舞曲 (Menuet)	(<i>Rondo</i>)
	第四樂章	急速度	<i>Allegro</i>

奏鳴曲中的梅奴愛樂章，亦有省略的，甚至如月光奏鳴曲等，竟有將開始的急速度樂章省去的。奏鳴曲的第一樂章，通常稱為奏鳴曲形式，其構成如下：

即以序奏開始，接奏第一主題和第二主題，其後入於展開部，將二主題，施以種種的變化，次於再現部，把二主題依大體的原形，重行奏出，然後入於結尾部而終止。

奏鳴曲的第四樂章，有採用奏鳴曲形式的，亦有採用回旋曲(Rondo)形式的。所謂回旋曲，是以一個中心主題，多次的反復，其間參入幾個別的旋律，交互進行的。

奏鳴曲的第二樂章，速度較緩，都為歌謠風的形式。奏鳴曲形式與回旋曲形式，為器樂特有的形式，不以旋律為一貫的形式。若在旋律要素中，加入幾個別的要素，作為音樂的表現的，那就是旋律本位的歌謠風形式了。奏鳴曲的第一與第四樂章，為純器樂風的形式，第三樂章為舞曲，對照起來，則第二樂章是旋律本位的形式了。

2. 依據舞曲形式的樂曲 這種樂曲，在組成的形式上，和普羅耐司(Polonaise)、馬治爾卡(Mazurka)、華爾賚(Waltz)、

梅奴愛 (Menuet) 等種種實際的舞曲相同。但是這種鋼琴獨奏曲的著作，並不以實際的舞蹈為目的，僅採用舞曲的形式，以作藝術的表現。和以實際舞蹈為目的的舞曲，其內容有若干的不同。

lyrics / Rhapody

3. 狂詩曲 (Rhapsody) 這是以古代敍利亞的文學形式為名的。古代敍利亞的文學，有所謂 Rhapsody 的，含着即興詩的意味，形式上沒有拘束。用作樂曲的名稱，意義亦正相似。這種樂曲，富於自由奔放的意味，以民族的旋律，採用民族旋舞曲的形式，能極度發揮鋼琴的技巧。

4. 想曲類 包括幻想曲 (Fantasia)、狂想曲 (Caprice) 等樂曲的總稱，其形式與內容，都是非常自由的。此種樂曲，實際上，技巧都很複雜。

5. 前奏曲 (Prelude) 此種樂曲，亦具有極自由的形式與內容，有詩的意味。

6. 夜曲 (Nocturne) 這是有夜靜之感的冥想曲，依歌謠風的形式而製作的。

7. 練習曲 (Etude) 所謂練習曲，是為了練習鋼琴的演奏技巧而作的，此種樂曲，從前多數是乾燥無味的。至十九世紀中葉，藝術的練習曲出現了。實際上，其作為價值，已超過鋼琴練習的用途，是一種具有技巧的特徵和藝術的內容的樂曲。此種練習曲，有在演奏會中奏出，或在無線電播音中和留聲機片中可以聽到。——照理，真正的技巧練習用曲，是不能公演。

的。

8. 標題樂 (Programme music) 鋼琴曲的題名，依各種樂曲的形式爲名，而沒有其他個別的名稱時，便成爲“前奏曲”、“夜曲”等的題名。假使一位作曲家，有多首同形式的曲，那末就要加上調名或作品號數 (Opus 或其減寫 Op.) 來作區別了。若同時有多首同種的曲，則常添加第幾號，以爲區別，例如曉邦所作的前奏曲變D長調作品二八第十五等樂曲的名稱。但是其中有些樂曲，加上描寫某種事物的標題，適應其內容而不拘於形式，這樣，就成爲標題樂了，例如“舞蹈的勸誘”、“謝肉祭”等。此種樂曲，有舞曲的形式、歌謠的風格，而且都揭出一個表示樂曲內容的標題。

9. 譚詩曲 (Ballad) 此種樂曲，描寫感情的進展，使聽衆有像戲劇一般的內容的想像，沒有特定的標題，而有標題樂的感覺。

10. 協奏曲 (Concerto) ^{tonfesto} 協奏曲是鋼琴與管絃樂或梵華林與管絃樂，采羅與管絃樂所合奏的是以一個獨奏樂器爲主，而以管絃樂伴奏的大樂曲。形式上也像奏鳴曲那樣的有四個樂章，或省略梅奴愛樂章，而由三個樂章構成的。

1. 舞蹈的招待 Invitation to The Waltz

作曲者韋伯 (Weber, C. M. V. 1786—1826)

邀舞

韋白是一位有名的歌劇作家，爲德意志浪漫樂派的始祖。他具有奧大利的血統，性格極爲放浪，因此從音樂上表現出來，遂成爲德國浪漫派音樂的先鋒。

他的音樂極爲優美，到處充滿着感傷的音響，易爲一般人所理解。這一派歌劇作家，除歌劇以外，有許多優美的鋼琴曲、室內樂等作品流傳着。

這首“舞蹈的招待”一曲，可說是這些鋼琴曲的代表作，以音樂來描寫出一種舞蹈會的氛圍氣。曲的開始，以低音導入，然後以高音部接續作答，描寫出一個巨大的跳舞場面，有許多高尚的士女，華麗輝煌的情景。其次有紳士向貴婦人殷勤邀請同舞，互相酬應，終於在華美的燭光下，開始華爾資的舞蹈。末了，在靜寂中表出土女的寒喧對話，舞蹈會終了，全曲始完。

這裏所說的描寫，當然是利用音的，不假借說話，也不假借紙筆，依音樂的進行，把自然和世態的種種，世間所有的情景，一一描寫出來。此種描寫某種情景的樂曲，總稱標題樂，“舞蹈的招待”就是其一例。這種描寫音樂，浪漫派有其獨特優美的旋律，其描寫好似色彩淡淡的水彩畫，調子並不強烈，但有一種感傷的餘情，殘留在聽衆的耳邊。

這是韋白1819年的作品，其後裴遼士(Berlioz, Hector 1803—1869)將此曲改編爲管絃樂曲，所以此曲有鋼琴曲和管絃樂曲二種。現在演奏會中所用的華爾資舞曲，此曲是最優美

的樂曲之一。

唱 片 V 鋼琴	1201
V 管絃樂	6643
C 管絃樂	J7434

2. 月光奏鳴曲 Moon-light Sonata, op. 27

作曲者裴德芬(Beethoven L. V. 1770—1827)

這曲的作者裴德芬，差不多是沒有人不曉得的大音樂家。在歐洲，所有的音樂愛好者，不但對於他的事蹟，連他的生日——1770年12月16日——都很清清楚楚。他生於德國萊因河畔的蓬市(Boun)鎮上，父親為宮庭音樂家。他的父親，從小就發見他的音樂天才，對他施行極嚴格的音樂教育，有時受到鞭撻，有時被強迫地坐在鋼琴前，裴德芬常因此對着鋼琴飲泣。這種嚴格教育，從他四、五歲即開始，他的童年，殆在不知所謂遊戲的寂寞中，悄悄地消逝了。但是他的音樂天才，漸漸地呈現其鋒芒。1787年春，赴音樂之都的維也納，訪問當時的音樂大家莫若爾脫(Mozart, W. A.)，在那裏，完成他的音樂修業，寫成許多傑作。莫若爾脫很賞識他，曾有這樣的感想：“注意他，不久要震動世界呢！”

但是裴德芬的遭遇，十分不幸，一生常在極度的貧困與失戀的痛苦中。他的致命的悲運，開始於1796年夏，聽覺漸生阻

礙，至1800年，三十歲時，他的聽覺，差不多已和音的世界隔絕了。他自悲命運的悲慘，却益堅奮鬥的決意，所奇者，他的偉大作品，大部分成就於這時期以後。他對着他的聽衆熱狂的喝采望望，絕不能一聞自己作的樂曲。

裴德芬的樂曲，優於理智，而又富於感情，有非聾者不能的深刻意味，所以他的樂曲都表現着無上的熱與美。這首月光奏鳴曲，在許多奏鳴曲作品中，是最深刻的樂曲之一。

某晚裴德芬和友人散步於蓬市郊外，從一家的窗中，傳來一陣鋼琴曲的聲音。因為那首鋼琴曲，是他自己的作品，便向那家的屋中走進去。那彈奏鋼琴的人，是一位年青的盲目少女，可憐的同情心，使裴德芬走向鋼琴，代替了少女的彈奏。這時，美麗的月光，自窗外射入，照在鋼琴上，觸動了裴德芬的心靈湧上樂想，立即就成了一首新的奏鳴曲。其實這是後人捏造並不確實的，“月光”的名稱，也是後人隨便加上去的。這首曲的第一樂章，恰如月光一般的，有靜寂美的感覺，因此便名爲月光曲。

這首樂曲，是裴德芬的情感與技巧的結晶，從他的心底深處，灌輸着難以消滅的熱愛。作者將此曲奉獻於伯爵夫人求麗愛德，因為這位伯爵夫人，使他感到無限的失戀痛苦，和不能忍受的懊惱。許多音樂批評家說，這首名曲，是他的痛苦和創傷的愛的結晶。

這曲的第一樂章，有難堪的憂悶和懊惱的音響；第二樂

章，則如暴風雨一般的，描寫出熱情的激盪與騷動；第三樂章，樂勢愈益劇烈，達於最高潮；最後，一切平靜，只賸着一片寥寂的情緒。

唱 片 V 鋼琴獨奏 6591 6592

P 鋼琴獨奏 40181 40182

3. 热情奏鳴曲 Sonata Appassionata In F Minor

作曲者裴德芬 (Beethoven L. V. 1770—1827)

這首名曲，描寫出可怕的熱情的爆發與噴出，緊壓着人們的胸底，感到驚嘆以上的恐怕。此種情炎的火焰，好像將燒毀自然的萬象，其感情的奔湧，有如狂濤怒浪，激昂壯絕，似有冲天之感。

第一樂章，似乎是從不能見底的深淵，出現了不幸的運命之翼，可憐地經受着狂亂的暴風雨。第一樂句最具有空中幻象的意味；第二主題宛如送來一陣涼風，接着又入於混亂與騷擾，最後轉為轟轟憤激的雷鳴。第二樂章，在這混沌噪亂的旋渦中，表現出矗立不拔的堅定強力來。第三樂章，從憂悶的深底，發出野性的叫喚，描寫出雄壯毅然的堅決意志。

這首名曲，是裴德芬的作品五十七號，F 短調。“熱情”的名稱，也和月光曲同樣，是後來出版者所附加的，這名稱和曲的實際更適相切合，可說是一個恰當的名稱。

唱 片 V 鋼琴獨奏 6697—6698

C 鋼琴獨奏 J7089—7091

P 鋼琴獨奏 40186—40188

4. 前奏曲 Prelude in D Flat Op. 28 No.15

作曲者曉邦 (Chopin, F. 1810—1849)

曉邦有鋼琴詩人之稱，在鋼琴曲中，注入以新的生命，是浪漫樂派代表的作曲家。他是波蘭人，身居異地，却常常懷念着祖國，波蘭暴動，華沙陷落等消息，使他燃起熱烈的愛國心。他又患有肺病，身體異常衰弱；因此，使他的無限哀怨，從音樂中表達出來。聽了他的悲愁的曲調，令人心胸如受重壓，連呼吸都很費力似的。他的所以得到哀愁音樂家之名，即以此故。

雨滴前奏曲 (Raindrop Prelude)。此曲與第六號的B短調，為姊妹篇，第六號曲，亦為描寫下雨的情況，但係在某僧院聽到大雨，受有實感而作。至於十五號變D長調前奏曲，則表現哀愁的雨點，叩人心弦，使我們的心，深深地引入哀愁之中。這曲的進行，依着規則的雨點的節奏；至曲的中途，突然從低音的深淵躍起，恐怖異常，似有忍受死的奇襲之感。從曲的全體說，大致有夜曲的風味；以同樣的曲調，繼續進行，令人生無

聊倦怠之感，但曲調的美與純潔，是不能掩蔽的。

唱 片 V 鋼琴 6847

C 鋼琴 J7545—7548

5. 練習曲 Etude in E Major op.10 No.3

作曲者曉邦 (Chopin, F. 1810—1849)

這首樂曲，從演奏者方面說起來，可說是很難的曲，纖細微妙，盡巧緻的極點。這曲的大體輪廓線，大膽地少於變化，然在大輪廓線的蔭處，却有着微妙的末梢細線的顫動。此曲的美，就在這種地方；讚賞的基準，亦多重視這一點。

這曲右手所奏的主旋律，和左手的伴奏，判然各異；曲的中部，是最優美的地方，極易吸引聽衆的注意，而爲我們所傾倒的。

唱 片 V 鋼琴 6628

P 鋼琴 40465

6. 卽興幻想曲 Fantasy Impromptu in C Minor

作曲者曉邦 (Chopin, F. 1810—1849)

樂曲的初開始時，是非常優美的，——這是曉邦的大部分作品，共通的一個特色——這些最初的優美的旋律，從演奏者

方面說，則是非常難奏的樂曲。

樂曲中部的 Trio，——Trio 為三部合奏，係進行曲，梅奴愛舞曲等的中間樂章名。大概Trio部分，都行轉調，速度稍快，有柔和之感的——似嫌稍稍失之冗長，所有的非難，常集中於此點。

曲將終的時候，為非常的低音，其中還有緩慢的旋律出現，再發出富有吸引力的魔力般的音響，而結束全曲。

唱 片 V 鋼琴

6546

7. 普羅耐司 Polonaise Militaire in A Major

作曲者曉邦(Chopin, F. 1810—1849)

普羅耐司，是十六世紀左右，盛行於波蘭宮庭間的一種舞蹈曲，其主要的節奏如下：

曉邦有許多普羅耐司作品，都富於波蘭的情調。這些作品，均係追慕其祖國往昔的隆盛，對於波蘭滅亡後暴虐壓迫的憤怒和悲泣。所以作曲時，他必以嚴肅的態度，來從事寫作。李斯德(Liszt, F. 1811—1886) 批評這些樂曲，有波蘭的曲風，而極盡華麗的技巧。至於這首A長調的樂曲，更具有莊重的內容，燃着白熱的生命，有的人竟至冠以“軍隊的”名稱。

關於此曲，有一個有名的逸話，據說是這樣的：‘曉邦困

於肺病，殆已絕望，在地中海中一小島上靜養。某晚，曉邦在室中正想作曲，突然，好像背後有人關門，他轉身過去的瞬間，只覺得那裏排列着許多盛裝的波蘭貴族士女。他驚恐異常，急忙逃出屋外。說者謂是波蘭貴族們的幽靈，給予作者的幻覺，以助成這首樂曲的。

逸話的真確性，是不甚可靠的；病體衰弱的曉邦，以其精神和熱情，作成這首勇壯的樂曲，則爲事實。

唱 片 V 鋼琴

7391

P 鋼琴

30033

8. 匈牙利狂想曲第二 Hungarian Rapsody No.2

作曲者李斯德 (Liszt, F. 1811—1886)

李斯德是一位古今少見的鋼琴家，並製作許多表現匈牙利風的鋼琴曲；他生於匈牙利，但活躍於德法的樂壇。因爲他極優於鋼琴的演奏技巧，所作的曲，在別的演奏者看來，就感到難於演奏了。

這首匈牙利狂想曲，具有匈牙利人獨特的國民性和精神，在一般的國民音樂中，要算是最優良的典型。匈牙利狂想曲，全部共十五種：其中的“第二”號，最爲知名，是以匈牙利的國民舞蹈爲主體而構成的。

唱 片 V 鋼琴曲

6626

V 管絃樂

6652

C 鋼琴曲 J781819—781821

Violine   *Cello Cetto*

六 梵華林曲及采羅曲

梵華林曲及采羅曲概述

梵華林獨奏曲，現在有許多種類。自古所有的梵華林和鋼琴合奏的奏鳴曲，不是嚴格的梵華林獨奏曲，那是重奏，是梵華林和鋼琴組成的室內樂。雖然在演奏的形式上，看起來好像和由鋼琴伴奏的梵華林獨奏曲相同；但兩種樂曲的性質，截然各異。由管絃樂伴奏的協奏曲，必須在交響樂演奏會中正式演奏時行之；若在獨奏會中，都用鋼琴伴奏，以代管絃樂，這樣，也就和獨奏曲相同了。

梵華林獨奏曲，多為古典舞曲的形式，在十七八世紀時，大抵和合奏樂相似。其後，至奏鳴曲的全盛時代，才出現許多現代的梵華林用小曲。這類小曲，和鋼琴用小曲，同樣具有歌謠風的形式，而且多為通俗化的作品。

梵華林獨奏曲，製作的主點，在於發揮演奏者的技巧。名手的演奏，不拘於樂曲內容的如何，即其美妙的音色，為大眾所喜愛。而梵華林曲的缺憾，也就在此，梵華林曲都為通俗化的，其藝術的內容則較為貧弱。

采羅獨奏曲，是為采羅而作的奏鳴曲與協奏曲，普通多就梵華林曲或鋼琴曲，改編為采羅用的。采羅曲的真價，在於其嚴肅的風格，與冥想的意味，和梵華林曲、鋼琴曲同樣地，很能表現樂曲的深刻意味。

1. 惡魔的顫音 Trillo del diavolo

塔替尼
作曲者太典尼(Tartini, G. 1692—1770)

某夜，太典尼因製作疲乏，而踏入夢境，遭遇夢魔的侵擾。出現了一個形相奇異的惡魔，要拿他心愛的梵華林。那是太典尼平素視同生命一樣的珍物，止之不得，他被恐怖所包圍，手足如縛，不能動彈。終於在無可如何之下，被惡魔取去。惡魔取得梵華林，即奏出一首稀世的樂曲，曲中有神妙的顫音，足以震動任何人的魂魄。旋律終了，同時他的夢也被驚醒。太典尼立刻如飛地躍起，把餘音猶迴繞耳邊的樂曲，急急地在五線紙上寫出來，那就是現在的這首“惡魔的顫音”。

太典尼在十八世紀的中葉，是意大利有名的梵華林演奏家並作曲家。他對於當時的梵華林奏法，有許多的改革，建立偉大的功績。在音樂史上，他被特筆大書，尊為古典派大音樂家。

唱 片 P 梵華林

40377

2. D長調協奏曲 Concerto in D Major op.6

作曲者裴德芬(Beethoven, L. V. 1770—1827)

在交響樂與鋼琴的世界中，建立了偉業的裴德芬，對於梵華林的作品也有幾首奏鳴曲和華想曲；此曲則係裴德芬所遺留

下來的唯一的梵華林協奏曲。1806年裴德芬時年三十六歲，為奉獻於他的竹馬舊友勃洛寧，而作此曲。

此曲由急速調(Allegro)、緩徐調(Larghetto)、旋轉調(Rondo)三樂章構成。其中的主句，極富於自然深永的趣味。全曲充溢着壯麗的精神，裴德芬的獨特的激情，到處閃耀着。

此曲在起初的時候，由許多大家不時演出，但一般的不甚受人歡迎，後由孟德爾仲、修茫指揮，演奏於各處，始為大眾認識。時至今日，不僅是專門家，即稍感音樂興味的人，亦莫不知其為名曲。

唱 片 V 梵華林 M 13

V 管絃樂團 8074—8079

3. G線上的咏嘆調 Air on G String

作曲者巴哈(Buch, J. S. 1685—1750)

巴哈為十八世紀中葉的大音樂家，與生於同時代的亨代爾(Handel, G. F.)齊名，在音樂史上，巴哈是一位大書特書的巨人。幼小的時候，曾有在月光下抄寫樂譜的傳說故事。他具有不屈不撓的勤勉精神，從不知道休息，在他的全生涯中，絕不變換這種勞苦的努力。因為他過於努力於製作，以至遭遇不幸，晚年陷於失明。他作有許多宗教樂、管絃樂和其他的器樂曲，對位法的複音樂，至巴哈而達於登峯造極。後世的人，他

爲近代音樂之父。

這首咏嘆調曲，本來是D長調組曲的第二樂章，旋律非常美麗，凡是知道巴哈的人，都知道這特別著名的樂曲。後經梵華林演奏家韋爾漢姆(Welhelmj, August 1846-1908)將此曲的D長調旋律，移作C長調，專在梵華林的G線上演奏，因此有“G音，一線合於G有線上的咏嘆調”之名。梵華林上，有四根絃線，各有一定的聲音，故稱G線，其他三線，則合於D音、A音、E音。

唱 片 V	梵華林	7103
C	梵華林	J9001, 7916, 7779
P	梵華林	10249, 40068
Pa	梵華林	E17062, E5131

4. 回憶 Souvenir

作曲者特爾特拉(Drdla, F. 1868—)

某日，特爾特拉因為訪問友人，乘着電車，到維也納郊外去，恰巧經過修陪爾德的墓，他見了這墓以後，突然在腦中浮出了樂想，急於記載出來，便寫在電車票上，用作臨時的五線紙。到了友人的家裏，再在鋼琴上仔細地研究一遍，完成全曲，這就是現在的那首“回憶”曲。

Souvenir 為法文，係“追憶”和“回想”的意思，或某種過

去事件的懷念。用作一般樂曲的標題時，大都為“美女深情的回憶”，“懷念幼年的疇昔”或“追憶過去的某事件”，例如莫斯科的回想等。現在的標題，究竟寄着怎樣的感慨，特爾特拉未加說明；或許是含有“幸福的追憶”的意味吧！

全曲由三部組成，旋律的鮮明，恐怕聽到的人，誰也難於遺忘的。尤其是優美柔和含有冥想的音色，也一定使聽者會興起某種懷想的。

唱 片 V 梵華林	1325
C 梵華林	J5062
P 梵華林	30065

5. 諧謔曲 Humoresque op.107, No.7

作曲者特福拉克(Dvorak, A. 1841—1904)

德弗札克

一般所稱的諺謔曲，性質上都有詼諧滑稽的趣味，但這首諺謔曲，並無滑稽感，却含有某種的哀愁，有所謂“泣與笑的人生”的特異情感。

特福拉克為波希米亞人，他的全部作品中，都富於波希米亞特有的律動，近代波希米亞音樂的代表作曲者，實可以彼為第一人。他在十四歲時，即已發揮其很好的天分，無論梵華林、風琴、鋼琴演奏，都很優良。

他的作品很多，這首諺謔曲，雖然祇是簡單的小品，却最

能發揮他的作風的特異性。此曲非常有名，可說是名曲中的名曲，只要我們一說到特福拉克，便會聯想起這首曲來。原曲係鋼琴曲，現今改編為梵華林曲，而為一般人所演奏。梵華林以外，其他可能的樂器，都有改編曲；其後更有伴以歌詞，成為流行歌曲。這都由於此曲的獨特的美，而為人們所愛好的緣故。

唱 片	V	梵華林	6692, 6836
	V	三重奏	20130
	C	梵華林	J9000
	P	梵華林	40400
	Pa	梵華林	E5035

6. 冥想曲 Meditation from Thais

作曲者馬斯奈 (Massenet, J. 1842 —— 1912)

這首冥想曲，是依法國文豪阿那托爾的小說，所作成的歌劇“泰安司 (Thais)”中的間奏曲，在歌劇第二幕的第一場與第二場間演奏，嚴肅之中，表現着優豔的心情。

泰安司是劇中主角的名稱，她是一個賣淫的舞妓，淪落深淵，不知自拔。修道僧那搭拿安遇之，憫其遭遇，竭力勸導，使棄邪歸正。泰安司受其教化，大為感動，因將其身奉獻於神，日夕祈禱清淨的福音。那搭拿安却相反地，為豔麗的泰安

司所惑，攬亂了平靜的心境，天堂的使者，却自己跌到地獄中去。他去訪問泰安司，那時她正呻吟於尼庵的病榻上，那搭拿安向她訴說，自己心中難於壓抑的熱戀。然而泰安司憧憬着天國的清淨，並不接受他的要求，獨自和神昇上天去。這是劇的大概。

唱片 梵華林

6844

 梵華林

J7346

7. 白鳥 Swan 天鵝

作曲者聖賞 (St. Saens, C. 1835——1921)

美麗的湖面上，有一羣上下飛舞的白鳥。鏡一般的水面，晶瑩明徹，和風吹來，興起一些微微的波浪。湖畔一條小溪，流水淙淙地響着。這樣如夢一般的美景，便是這首樂曲的主題。

這是一首用采羅或梵華林演奏的曲，通常都用鋼琴來伴奏的。

聖賞是法蘭西現代樂派的基礎作家，1835年生，死得還沒有多少年。五歲時，即能讀管絃樂的五線譜，十六歲即作有名的第一交響樂。一生中，交響樂、交響詩、歌劇、神劇、室內樂、聲樂等種種方面，留下很多的作品。除這首白鳥外，還有許多優美的梵華林曲。

唱 片 V 鋼琴伴奏	1607
C 鋼琴伴奏	J5032
P 鋼琴伴奏	30077

8. 華想曲 Romance

^{贝多芬}
作曲者裴德芬(Beethoven, L. V. 1770—1827)

裴德芬的作品極多，但所作的梵華林曲，只有“D長調協奏曲”和二首華想曲(作品40及作品50)，寥寥數曲而已。

華想曲為抒情的小曲，形式最自由，變化最多，規模比較的小，容易理解。以前為放浪樂人的長歌，今日則為一種獨立的器樂曲名稱了。

從這一首樂曲，可以證明裴德芬有交響樂形式的傾向，這雖然是一首短短的梵華林曲，却具有古典的價值。

唱 片 V 梵華林	6606
P 梵華林	40428

七 室內樂

室內樂概述

室內樂是小規模的合奏，適於室內的演奏，爲區別於教會音樂、劇場音樂的名稱。組成的種類有多種，絃樂四重奏和鋼琴三重奏，是其代表，最傑出的作品，大多屬於這二種。其種類如下：

1. 絃樂四重奏 由梵華林^二、梵華拉一、采羅一組成。二個梵華林，一稱第一梵華林，一稱第二梵華林，所負的責任各異，並不演奏同一的旋律。
2. 鋼琴三重奏 由梵華林一、采羅一、鋼琴一組成。所謂鋼琴三重奏，是有鋼琴參加的三重奏，並非三個鋼琴合奏的。
3. 鋼琴四重奏 由梵華林一、梵華拉一、采羅一、鋼琴一組成，亦有以第二梵華林代替梵華拉的。
4. 鋼琴五重奏 由梵華林二、梵華拉一、采羅一、鋼琴一組成。
5. 絃樂五重奏 由梵華林二、梵華拉二、采羅一組成，亦有減少一個梵華拉，增加一個采羅的。
6. 其他的合奏 例如弗柳脫、梵華拉、哈潑三種樂器，亦稱管絃合奏。

室內樂團體的組織，亦以絃樂四重奏及鋼琴三重奏爲多數。其他的合奏，則以團體組織爲基本，依照室內樂曲的種

類，酌量增加不足的人數。亦有由交響樂團員和獨奏家集合起來，作室內樂的演奏。至於梵華林、鋼琴的二重奏，及采羅鋼琴的二重奏，則室內樂殆與獨奏相同。普通的室內樂演奏會，大多為三重奏以上的合奏。

室內樂曲，沒有一定的標題，構成的形式，大致和奏鳴曲相同，由四樂章組成，特殊的例外極少。

1. 皇帝四重奏曲 Quartet "Kaiser"

作曲者罕頓(Haydn, F. J. 1732—1809)

絃樂四重奏的巧妙演奏，實在是非常優美的，這裏面含有純音樂的真趣。你假使要欣賞這種趣味，祇要傾聽這皇帝四重奏曲好了。這裏沒有管絃樂交響樂那樣的豪壯雄大，却代以微妙優美之感，旋律纖細柔和，充分表現出四重奏的特色。其他的任何絃樂四重奏，都不如這一曲，可說是室內樂的代表作。

罕頓為十八世紀的大音樂家，集室內樂的大成，被尊為器樂形式之父。現在談到室內樂時，一定首先想起罕頓來。

罕頓的幼年生活很苦，曾加入維也納某教會合唱隊，以優越的歌悞，使人驚異。但後來為了剪斷一個同伴孩子歌手的頭髮，被逐了出來，那時他還只十七歲呢！無家可歸，倘佯於街頭，邂逅一業理髮的友人，從之歸家。在那裏住了多時，雖然貧困艱苦，却能潛心研究，學習作曲的方法。後從名指揮者樸

爾模拉爲弟子，兼擦皮鞋等的工作，但苦心力學，音樂大有進步。一七六一年後，罕頓境遇轉佳，所作樂曲，大受世人歡迎。後來，他的聲望之高，當世無匹，英法各國的青年，都從他請教音樂。繼罕頓而起的大音樂家莫若爾脫，這時，常稱他爲“爸爸罕頓”。

罕頓曾赴倫敦演奏旅行，聞到英國的國歌(God Save The King)，即感到奧國亦需要同樣的國歌，歸國後，即在維也納作“皇帝讚歌”，這就是有名的奧國國歌。他自己也很愛好此歌，在他臨死的五日前，曾集合家人，以其危篤之身，用心愛的Clavichord(這是鋼琴的前身，那時鋼琴尚未完成)，最後彈奏其自作的“皇帝讚歌”。在“皇帝讚歌”之後，附着一首四重奏曲，那就是“皇帝四重奏曲”了。

唱 片 V 絃樂四重奏

6634

2. F長調四重奏曲中的諧謔曲

Quartet op. 18 No. 1 in F Major Scherzo

作曲者裴德芬(Beethoven, L. V. 1770—1827)

裴德芬的音樂，論者都把他劃分爲三期，第一期是受罕頓和莫若爾脫影響的時代，即當第三“英雄”交響樂(1804年作)，完成的時候，這初期時代的最重要作品，有作品十八的六首絃樂四重奏曲等。現在所說的樂曲，即作品十八的第一號。

假使裴德芬沒有其他的作品，單祇這六首絃樂四重奏曲，已經值得我們的敬佩了。這些樂曲，旋律極為美麗，富有輕快流利的感覺。裴德芬後期的偉大，此時已顯示其端兆。對於這首下長調四重奏曲，孟德爾仲曾讚嘆着說；“在裴德芬的諸作中，這是最足顯示他的風味的……”。

F 長調四重奏曲，由下列四樂章組成的：

1. Allegro con brio
2. Adagio affettuoso a appassionato
3. Scherzo
4. Allegro

現在所說的諧謔曲，為這樂曲的第三樂章。Scherzo 係意大利語，該諧滑稽的意思。諧謔曲為快活的三部形式，依主題——經過——主題——的組織而成的一種舞曲調，十八世紀時代的音樂家，所愛用的音樂形式之一。此一曲調，常被用於奏鳴曲、交響樂和四重奏曲中，對於前後的兩樂章，能發揮非常顯明的對照，是其特色。

奏鳴曲、交響樂和四重奏曲中，加入第三樂章的梅奴愛樂章，始於罕頓。裴德芬的初期作品，雖然儘量保持罕頓的典型，但竟大膽以諧謔曲，代替梅奴愛樂章。破除單調平坦，收獲非常良好的對照效果，這是裴德芬對於作曲上，所貢獻的一大功績。

C 絃樂四重奏團 7086

3. C短調四重奏曲中的梅奴愛

Quartet op.18 No.4 C Minor Menuet作曲者裴德芬(Beethoven, L. V. 1770—1827)

這也是前述裴德芬的六首絃樂四重奏曲之一，同載於裴德芬的最初曲集。此曲係C調短音階，寫得非常好。裴德芬的作品，對於此種室內樂的處理手法，要算最為聰明。在這歲首曲中，最顯明的表現着他的個性，裴德芬的面目，好像活躍地出現於音樂之中。罕頓和莫若爾脫，也有同樣作品，但其偉大，終不及裴德芬。

此曲由1. 緩絃調(Allegro) 2. 諧謔調(Scherzo) 3. 梅奴愛(Menuet) 4. 旋轉調(Rondo)四樂章組成的。此曲的特點，在於諧謔調和梅奴愛，並列於一曲中。不禁使人瞠目驚奇。不過為梅奴看來，極似模倣罕頓的先例，在形式上，第三樂章亦此曲粗愛，殊不知其中大有變動了。

唱 片 V 四重奏團 1222—5

C 四重奏團 7083—5

4. 四重奏曲“死與少女”D短調

Meadchen

Der Tod und das Meadchen

作曲者修陪爾德(Schubert, F. P. 1797—1828)

作曲者修陪爾德，前面已經數次約略地介紹他的大概了。他與裴德芬同時，樂曲的作風，也很相像，但其遭遇則相差甚巨。裴德芬所作的曲，極受當時人的歡迎和崇敬；修陪爾德的作品，則不甚爲人注意，出版商出版他的作品，也不肯給以豐富的報酬。但在後人的目光中看起來，修陪爾德並不遜於裴德芬呢！

裴德芬的偉業，成就在他的努力上，處處顯現着努力的痕跡。他孜孜兀兀，終日不息；而且工作時常常汗流滿面，似甚艱苦；寫好的作品，也多一再塗改。所以裴德芬的作品，好像是苦心彫刻的產物。修陪爾德則不然，他的樂想，不息地在腦中迴旋，遇機觸發，急湧如泉，隨手寫出，無需竄改。他會在友朋的談笑間，作成不朽的名作，如有名的“侏儒”。他的作品，常成於俄頃間，樂想來時，在數分鐘內，提筆一揮而就。修陪爾德真是稀有的不世天才。

這首四重奏曲，是取自有名的歌謠“死與少女”的。“死與少女”的歌謠，是在1817年，依照格老弟烏斯的詩而作的，爲富於悲黯陰影的極深刻的小曲。

少女向骸骨人叫着：“去吧去吧，我很年青，請勿惹我，去了吧！”可怕的死人，接着回答道：“我不是要罰你來的，美

麗的少女喲！伸手給我，要使你安睡在我的手裏，安心吧！”這是那首詩的大意。樂曲自始至終，均極單純，但在單純之中，却蘊蓄着十分的恐怖，產生不可言喻的不安效果。尤其是帶有哀音的少女說話，與毫無生氣的死人答語間，有二小節，顯着異常的陰鬱不安。

這首四重奏曲，即採取這種死與少女的主題，入於曲中的。旋律極富於詩意，全曲表現着修陪爾德的獨特的美。

唱 片 V 四重奏團 9241—5

C 四重奏團 7058—1

5. C短調四重奏中的快速調

Quartet op.51 No.1 in C Minor Allegretto

作曲者勃拉母士 布拉姆斯 (Brahms, J. 1833—1897)

我們一說到搖籃歌，便會聯想起勃拉母士；一說到勃拉母士，也就會聯想起搖籃歌；他與搖籃歌，似有親密不可分離的關係。實際上，勃拉母士作任何樂曲，都有採取搖籃歌的主題的傾向，甚至在堂堂的交響樂中，也一再試用。這首C短調四重奏曲，即其一例，在樂曲將近終了的地方，有搖籃歌形式的樂節出現着。

曲的全體，充溢着非常幽邃的情趣，然而含有一種澀味的和聲，始終隨伴着快速的變拍子，使人起迷惘之感。

勃拉母士爲端正的形式大家，他對於全部作品，期望其思想的完成，就是作成單一的主題，也苦思深慮，注其心血。他是交響樂作家最純正的裴德芬的後繼者。從旋律的諧調中，忠實地使自己的信念理想化，樂此不倦。在這一首C短調四重奏樂曲中，可以窺知這意味；而且對於勃拉母士的室樂作風，也可得到一般的瞭解。

唱 片 V 四重奏團 6120. 74685

6. 變E短調四重奏曲中的諧謔調

Quartet op.30 No.3 in E Flat Minor Scherzo

作曲者却伊可夫斯基(Tschaikowsky, P. 1840—1893)

1875年春，却伊可夫斯基陷於極度的神經衰弱，遵從醫生的勸告，斷絕一切作曲的想念，拋棄其他種種的業務，悠然自適地準備作國外旅行。在他將要動身的時候，發生一件事情，那就是當時爲他所尊敬的提琴家魯勃去世了。却氏哀悼之念，難於遏制，爲了追憶與紀念起見，作此變E短調絃樂四重奏曲。

此曲由四樂章組成，特別爲了紀念魯勃的去世，加入第三樂章送葬的緩徐調(Andante Funebre)。不僅是第三樂章，其他處處都充分表現着哀愁悱惻的悲感，能叩動每個人的心絃。這和他晚年的大作“悲愴交響樂”，具有一貫的作風，却氏所特

有的陰暗的運命論思想，又顯著地呈現於此曲中。

這曲的諧謔調，爲全曲的最後樂章，雖然悲觀主義的陰鬱氣氛，遍佈於全曲，但在這一樂章裏，放出燦爛的光輝。這諧謔調，獲得重要的效果。在悲悼中，表現着作者對於故人的追慕和眷戀等心情。

這首四重奏曲，從音樂的見地看起來，在却氏的三首同類曲中，要算是最重要，最富於藝術的特質的作品，聽到的人，都讚美不置。

唱 片 V 四重奏曲 1012. 64889

八 管絃樂

管絃樂概述

演奏管絃樂的團體中，正式的稱爲交響樂團，其編制如下表：

<i>長笛</i>	
木管樂器	弗柳脫(包含披可洛).....三——四
	渥播(包含英吉利杭).....三——四
	克拉里耐脫.....三——四
	薩克索風.....三——四
金管樂器	杭.....四——八
	屈倫排脫.....四——五
	屈隆蓬.....三——四
	邱巴.....一
打 樂 器	丁怕尼.....一一二
	大小鼓、鐵琴等.....二——四
絃 樂 器	第一梵華林.....十二——十八
	第二梵華林.....十一——十六
	梵華拉.....八——十四
	采羅.....六——十二
	道勃爾斐斯.....五——十
	低音大提琴.....一——二
	哈滋.....

人員合計，約自七十人至百十人左右。交響樂的樂曲，每

種樂器，各有一定的樂譜，均由作曲者預先指定。現在演奏的管絃樂曲，大多是從近百五十年間所產生的傑作中選出來的。

巴哈亭代爾時代(即以十八世紀初期為中心的時代)的管絃樂曲，所用的樂器和樂隊的組織，與現代的比較起來，有多少的差異；但和現代的交響樂相近似的編曲與演奏也有。當時的管絃樂曲，以序曲、組曲、協奏曲等為多。

罕頓、莫若爾脫的時代，(十八世紀後期)產生交響樂曲的形式，這時期的管絃樂曲，和現在演奏的管絃樂，其編成上，尚遠較現代為小。

裴德芬的時代，(十八世紀末至十九世紀初)對於管絃樂的作曲，創始新的方法；至十九世紀中葉，由於裴遼士(Berlioz, H.)、李斯德(Liszt, F.)、華格納(Wagner, R.)三人的改革，如樂器的改良、組織的擴大、樂曲形式的革新，較之過去，大有差異。現代的管絃樂，都受着這三人的影響的。

現在的管絃樂曲，主要的形式，有如下的數種：

1. **交響樂** (Symphony) 這是管絃樂用的大曲，為最足代表管絃樂的樂曲。他的形式和奏鳴曲、協奏曲、室內樂曲等同樣地，普通由四樂章組成的：

第一樂章 急速度(奏鳴曲形式)

第二樂章 緩速度(歌謠風形式)

第三樂章 梅奴愛舞曲或諧謔曲

第四樂章 急速度(回旋曲或奏鳴曲形式)

交響樂中，有的冠以標題，說明音樂的內容的，有的則加入獨唱合唱等聲樂曲的。

2.序曲(Overture) 這本來是在歌劇開幕前演奏的，後來與歌劇完全脫離，而成為獨立的器樂曲。莫若爾脫、裴德芬以後的許多作曲家，所作的序曲形式，大多與奏鳴曲、交響樂的第一樂章相同，即奏鳴曲形式，但也有採用其他形式的。一般純器樂的通例，曲中都含有敘述的內容；序曲也是這樣。

3.組曲(Suit) 十八世紀以前所作的組曲，多為連綴的幾個舞曲，但並不用於實際的舞蹈，所以多採用古典的舞曲，少用民族的舞曲。十九世紀以後的組曲，多由幾個小曲，連綴組成，不一定限於舞曲。歌謠風的小曲、敘述的小曲以及舞曲等，均可自由採取。祇有特別以舞蹈組曲為題的，才完全用各種舞曲來組成的。

4.交響詩(Symphonic poem) 交響詩是以交響樂的作曲法，所作成的敘述內容的樂曲，不分樂章，用標題來顯示音樂的內容。創始於李斯德，其後各作曲家，也有此項作品。

1.英雄交響樂 Heroic Symphony No.3 in E Flat Major

作曲者裴德芬(Beethoven, L. V. 1770—1827)

這首交響樂，冠着英雄的題名，其中是有一個原因的。裴

德芬的壯年，正當法蘭西大革命的初期，法國以前受着君主的專制壓迫，人民痛苦異常，於是起而革命，廢國王，頒憲法。但這時非特國內混亂且受鄰國凌迫。在國勢十分危急之際，有拿破倫出，統一國內，擊敗強敵，全歐懾服，聲威極盛。

裴德芬對於民主革命，極表同情，對於這位政治史上少見的大英雄拿破倫，尤深為景仰。於是為了讚美拿破倫的偉業，祝福法蘭西的自由，開始作此大交響樂，以發洩難於遏制的革命熱情。1804年曲成，擬奉獻於欽慕無已的法國大英雄。五月二十四日，特然傳來拿破倫即法國皇帝位的意外消息，使裴德芬憤怒萬分。他在憤激之中說：“結果，拿破倫也不過是一介凡夫，為了滿足自己的野心，無疑地今後將更逞其暴威”。當然，他不願把這神聖的作品，獻給這樣的人，於是以合於作品內容的“英雄”一名，作為這首交響樂的標題。

從此，裴德芬對於拿破倫，由讚美而一變為憎惡，此後十七年間，絕不談及此曲與拿氏的關係。其間，經過種種的政變，至1821年，拿氏被放逐，死於聖赫勒拿島(St. Helena Island)，這報告傳入裴德芬的耳中，對於英雄的末路，他說：“拿破倫的身體，遲早會有這樣的結局，我早就作着描寫其運命的音樂”。他的話，是明指着那大交響樂的第二樂章送葬進行曲而說的，這送葬的意味，無異於暗示拿氏可哀的末路。

這首英雄交響樂，是裴德芬開始脫去前人的束縛，表現自己的個性，曲中活躍着自由奔放的風味，以彼聰穎深刻的人生

體驗，滲入於曲趣之中。

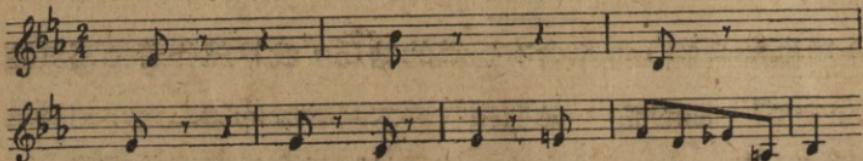
全曲分四樂章。第一樂章爲充滿活潑精神的快速調，描寫拿破倫曲折波亂的生涯，英武奮鬥的情形。其中以下列一樂句，最爲動人：

第二樂章爲送葬進行曲，作於拿氏即帝位的一年前。內容與形式均極雄大，中有不可思議的行進節奏，爲紀念戰死英雄的樂曲。從絃樂器的最低部旋律，開始第一主題，接着是渥播(Oboe)的樂音，這渥播的微妙反復，爲本樂章的最美部分。

第三樂章爲諧謔曲，是裴德芬用於曲中最美麗的東西，而且交響樂中之有諧謔曲，也以裴德芬爲最初採用。普通的第三樂章，都很短小，但此章則特別擴大，收獲良好的效果。曲趣有遊戲意味，而含着嚴肅之感。描寫出真英雄的姿態。

第四樂章爲終曲，極快速，爲英雄的讚美和祝福。其中有如下的主句，極富於變化，進行的節奏，稍稍帶有悲感，這是

描寫英雄的死，有肉體的埋葬，靈魂的昇天等意味。

C 管絃樂團 7119—25

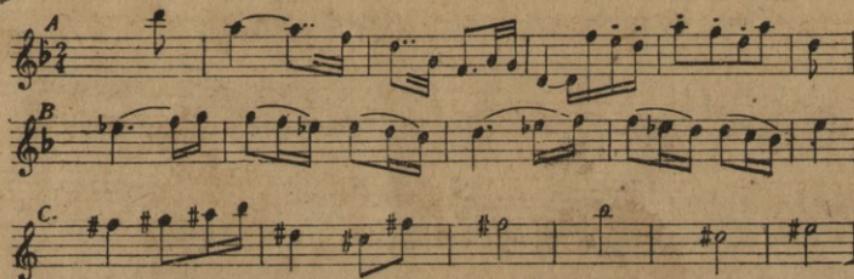
P 管絃樂團 80020—5

2. 第九合唱交響樂 Choral Symphony No.9 in D Minor

作曲者裴德芬(Beethoven, L. V. 1770—1827)

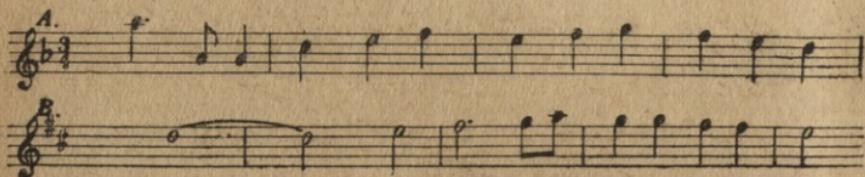
裴德芬共作有九首交響樂，這是他晚年的最後大傑作，為全作品中的絕品。這曲的末一章內，加有聲樂的合唱，故稱合唱交響樂，這是以前所沒有的，華格納譽之為“裴德芬創造藝術中的最大偉業”。

第一樂章描寫深潛於作者心底的艱苦奮鬥精神，規模雄大，音色明朗。在全部音樂中，占着最高的地位，這句話恐怕也不算過言。其中第一主要樂句，如A，有不屈不撓的意味；第二主要樂句，如B和C表出無限的希望與曙光，使人心地舒適。

第二樂章，是裴德芬在月夜，仰望天空的星光時，以所得的暗示而寫成的。所以這一章裏，表現着雄大無限的自然美，

清麗的旋律，接連着送入耳中時，人便好像立在大自然的面前了。不過表雖很平靜，其陰面仍帶有不安的哀愁之感。其中的主句如下，最足表現此種意味：

第三樂章，是從前章的自然美，更進而入於夢幻冥想的世界，達到神祕的高潮，徐徐地向莊嚴雄大的結尾進行。下列的樂句，寄着心中的希望，企求美滿安靜的實現：

第四樂章，從不如意的現實，作精神的解脫，發出快樂的歌聲。採取德國大詩人席勒(Schiller)所作的“歡喜的頌歌”，作成大合唱，其莊嚴偉大的氣象，到達樂曲感情的最高峯。

唱 片 V 交響樂團 9061—8

C 交響樂團 7111—8

P 管絃樂團 60073—9

3. 驚愕交響樂 Surprise Symphony

作曲者罕頓(Haydn, J. 1732—1809)

罕頓的第三號交響樂，以“驚愕”知名，其中含有很有趣的

逸話。據說某日罕頓和安斯台爾哈趣公爵閒談，公爵以爲罕頓音樂，缺乏特殊的色彩，不免於乾燥無味。罕頓聽了，即寫成這首交響樂。演奏於公爵的宮中時，滿座的人都厭倦不堪，有沉沉入睡之感。樂曲漸漸進行至第二樂章第二部的第八小節時，突然全部管絃樂器，轟然雷鳴地，發出巨大的音響，使滿座大喫一驚。因此，這首交響樂，被稱爲“驚愕交響樂”。

全曲，爲缺乏變化的單純旋律，輕快地進行。第一樂章爲 Andante Cantabile Vivace，先從美麗徐緩的第一主題開始，移入第二主題，復歸結於幻想的第一主題。第二樂章爲 Andante，開始時有平和的美，至將近終了時，全部管絃樂器，忽然大聲強擊，發出令人驚愕的咆哮。第三樂章爲 Menuet Allegro Molt，採用古代梅奴愛舞曲，係普通舞蹈曲的形式，而地方性的舞蹈影響，較爲濃厚。第四樂章爲 Allegro Di Molt，終曲爲旋轉曲風的舞曲，以強力的快速調，巧妙地和第一樂章相呼應。

唱 片 V 交響管絃樂團 7058—60

P 管絃樂團 40435—7

4. 未完成交響樂 Unfinished Symphony in B Minor

作曲者修陪爾德(Schubert, F. P. 1797—1828)

這首交響樂，是修陪爾德於1822年開始執筆的，距修氏的

逝世，相差六年，為什麼此曲沒有完成，原因不明。曲的第一樂章和第二樂章已經寫完；至第三樂章諧謔調開始的若干小節，以下則沒有完成。

修陪爾德的一生，極為不幸，優秀的天才，竟不為當時人所認識。死後，由於孟德爾仲和修茫的理解，始成知名的音樂家。這首“未完成交響樂”，在修氏死後，埋沒了多年，至1865年，始由親友在其遺稿中發現，公之於世。這時，距其死後，已經實足有三十七年了。

這首交響樂，充分表現着修氏的特色，誰也認為修氏的代表作，優良的絕品。第一樂章 Allegro Moderato，為奏鳴曲形式最完全的典型，在樂壇上，譽為絕唱。第二樂章 Andante Con Moto，為活潑的緩徐調，三部形式的歌謠形式，微妙的旋律，反映着優美的心情，富有感動聽者的力量。

唱 片 V 交響管絃樂團 6663—5

C 管絃樂團 J7025—7

P 管絃樂團 60086—8

5. 新世界交響樂 New World Symphony in E Minor

作曲者特福拉克 (Dvorak, A. 1841—1904)

特福拉克生於波希米亞，以現代波希米亞音樂界的唯一代表作家，誇稱於世。五十歲時，英劍橋大學贈予音樂博士的名

譽學位，翌年，就任紐約國民音樂院的指揮。在任四年中，深深感到美國風土人情的印象，每年夏季，常至美國中部，訪問同鄉波希米亞人的殖民地，為滯留外國期間的唯一安慰。

任滿歸國，即作此曲，為留美生活的紀念作。新世界的標題，即指亞美利加大陸而言。他對於在渺茫的新大陸草原中的同鄉人士，十分懷念，尤其是那些黑人和印第安人，從那裏聽到許多鄉土意味的旋律，有強烈的誘惑力，而惹起他的興趣的，都收入於此交響樂之中。第二樂章的 Largo 最緩徐調，為本曲的精華，用如詩一般美麗的音樂，描寫出美國大陸上移民的思鄉情緒。

主題以英國風的杭 (Horn) 奏出，接着為梵華林的優美旋律。第二主題，較為強力，出現弗柳脫(Flute)渥播、(Oboe)的樂音，其後再以最初的旋律終曲。全曲充滿着奔放自由的曲趣。在特福拉克的作品中，這是一首最為世人所熟知的名曲。

唱 片 P 管絃樂團 80015—9

6. 序曲“一八一二年”Overture “1812”

作曲者却伊考夫斯基(Tschaikowsky, P. 1840—1893)

這是俄京莫斯科為中央大寺院建堂祝賀紀念所作的名曲，主題為中央大寺院的建立，及其歷史的事實，即一八一二年，拿破倫打攻略莫斯科的戰役。

拿破倫於征服意奧德等強國後，復於1812年，提兵遠征俄羅斯，入莫斯科，但爲俄人堅壁清野所困，狼狽遁歸。這英雄蓋世的拿破倫，亦即從此一蹶不振。此曲就是描寫這次俄法戰爭的情形。

此曲的第一次演奏，是在中央大寺院的廣場中，以古今未有的大管絃樂團舉行的。曲中有用大鼓打奏的部分，用以代替軍隊的發砲。樂隊組織龐大，演奏更爲壯觀，恐怕是音樂史上少見的大演奏吧！

曲的大體，由三主題組成：第一，俄羅斯國歌的頌揚；第二法國國歌馬賽曲；第三，諾薄格洛脫地方民謠的主旋律。曲的開始，描寫俄人對於法軍進攻的恐懼和憂急，次爲法軍來到，及可怕的戰爭狀況。起初法國國歌的聲音很高，漸漸抵弱；而代俄國的國歌，由弱而強。這表示兩軍勢力的消長，前期係法軍強而俄軍弱，入後則法軍消沉而俄軍抬頭。在嘹亮的俄國國歌後，繼以威武堂皇的勝利進行曲而終結。

唱 片 V 管絃樂團

9025

P 管絃樂團

40226—7

7. 組曲“阿爾爾之女”Suit L'Arlesienne

作曲者比才(Bizet, G. 1838—1875)

根據法國文豪亞爾風士獨丹詞章而作樂劇“阿爾爾之女”，

1872年在巴黎初演，確實為成功之作。後來選取其中最優秀的樂曲，改編為管絃樂曲，即現在所說的那首極有名的組曲。

劇的梗概很單純，以青年人為中心，發生了愛的三角關係，由於愛戀、嫉妒和憎惡的衝突，結局於聖安路亞祭的晚上，這青年碎身於庭前階石上而死。

這曲分為四部分。第一係前奏曲，表現劇的全部芬圍氣。主要的為描寫主人公熱情的第一主題，與表現主人公弟弟的純潔真情的第二主題。第二係梅奴愛，增強純愛的美，曲趣有雄大之感。第三部分係極慢的緩徐調。第四部分，則移於華麗的卡列朗(Carillon)上。卡列朗係鋼鐵製的打樂器，也有鍵盤，惟以圓筒形的鐘並列着，代替鋼琴的絃，有極美的音色。即以此器接續至最後，以表示祭的舞蹈。

九 歌劇

歌劇概述

現今上演的歌劇，殆全部爲過去百五十年間的產物。歌劇產生於距今三百三十年前，但很幼稚；現代人視爲滿意的作品，須在莫若爾脫的時代。

歌劇是和普通劇同樣地上演的，有六十人至百人左右的管絃樂伴奏，台詞也全部歌唱。爲了增進音樂效果，在羣集的場面，使用合唱；爲了幫助舞台效果，更加入舞蹈。在歌唱的中間，有插入通常會話的歌劇，但這已算是例外，如草白的“自由射手(Freischutz)、”比才的“卡孟(Carmen)”等的原作，均併用歌與會話，惟多於上演時省略會話。這樣，雖然不免有些不自然，却不失爲極度人工化的藝術作品。

現在上演的最古歌劇，恐怕是格勒克(Gluck, C. W. 1714—1787)的“Orfeo et Eurydice”了，1762年作，是以敍利亞的神話爲題材的古典歌劇。

莫若爾脫的“Don Giovanni”1787年，“Le Nozze di Figaro 裴格洛的結婚”1786年，“Die Zauberflote 魔笛”1791年，是現今上演的知名傑作。裴德芬的“Fidelio”1805年，音樂極莊嚴壯麗。(曲名下所注，係作曲年份。)

歌劇的發生地爲意大利，意大利的歌劇極盛，風靡全歐。十八世紀以前的湮沒無聞；現今上演的有路西尼(Rossini, G.)

威爾第

的“Willian Tell”1829年，“Il Barbiere di Siviglia 塞維拉的理髮師”1816年；陪李尼(Bellini V.)的“Norma”1831年，“La Sonambula 夢遊病者”1831年，“I. Puritani di Scozia 清教徒”1835年；多泥然滴(Donizetti, G.)的“Lucia di Lammermoor”1835年，“La Fille du regiment 聯隊的少女”1840年等，這類意大利歌劇，以聲樂為中心，旋律很美麗。

德意志的歌劇，有韋白的“Freischutz 自由射手”1821年，他是德國國民歌劇的始祖。歌劇的中心，在意大利和法蘭西，所以德國的初期，除韋白外，都為凡庸的作家。其後，有華格納出，創作新型的歌劇，初期的作品如“Der Fliegende Hollander 飛行的荷蘭人”1843年，“Tannhäuser”1845年，“Lohengrin”1850年等。後期有“Die Meistersinger von Nürnberg 紐倫堡的名歌人”1868年，“Der Ring des Nibelungen 霧國的指環”1876年，“Parsifal”1883年等。其中霧國的指環一劇，係由“Das Rheingold 萊因的黃金”、“Die Walkure”、“Siegfried”、“Gotterdammerung 神的黃昏”四個歌劇合成，須演四晚方畢，著作時間，達二十六年，可稱空前的大作。華格納採用新的和聲，擴大管絃樂，應用巧妙的方法，使劇和音樂發生密切的關係。他改革歌劇，同時又為近代音樂的開拓者，他所給與後人的影響極大。

威爾第

與華格納同時代而對立的大天才歌劇家；為意大利的佛迪(Verdi, G.)，他有“Ernani”1844年，“Rigoletto”1851年，“La

茶花女 弄臣
Traviata 1853 年，“Il Trovatore” 1853 年、“La Forza del Destino 運命之力” 1862 年，“Aida” 1871 年，“Otello” 1887 年等作品，保持着意大利歌劇的傳統，為現在所不時上演的。

佛迪以後的意大利歌劇，深受佛迪和華格納的影響，作品很多，如蓬坎里(Ponchielli, A.)的“La Gioconda” 1876 年，馬斯卡尼(Mascagni P.)的“Cavalleria Rusticana” 1890 年，良卡凡路(Leoncavallo R.)的“I Pagliacei 道化師” 1892 年，扑起尼(Puccini, G.)的“La Boheme” 1896 年，“Tosca” 1900 年，“Madama Butterfly 蝴蝶夫人” 1904 年等。

法蘭西歌劇，有梅又陪(Meyerbeer, G.)的“Les Huguenots 新教徒” 1836 年，“L Africaine 阿非利加之女” 1864 年，“Le Prophete 豫言者” 1849 年等，保持法蘭西大歌劇的特色，有壯麗的舞台面，和驚人的絢爛音樂。其後加入意大利歌劇色彩，並多少受到華格納的影響，如湯姆(Thomas, A.)的“Mignon” 1866 年，顧諾的“Faust 浮士德” 1867 年，比才的“Carmen” 1875 年，聖賞的“Samson et Dalila” 1877 年，奧芬巴哈(Offenbach, J.)的“Les Contes d' Hoffmann 霍夫孟的傳說” 1881 年，第力俾(Delibes, L.)的“Lakme” 1883 年等。其中更有加入民族特色的，如馬斯奈的“Manou” 1884 年，“Thar's” 1894 年，却判推(Charpentier, G.)的“Lonise” 1900 年，對步西(Debussy, C. A.)的“Pelleas et Melisande” 1902 年等。

十九世紀中葉，各國的國民歌劇運動崛起，向來未有獨特

歌劇的國家，都競作歌劇。英國罷爾夫(Balfe, M. W.)的“The Bohemian Girl 波希米亞的少女”1843年，波希米亞斯曼搭那的“Prodana Nevesta”1863年，“Dalibor”1868年等，絡續產生。這種運動，最獲藝術的成功的，是俄羅斯，如格林卡(Glinka, M.I.)的“Life for the Tzar 獻給皇帝的生命”1836年，“Russlan and Lindmilla”1842年，莫索斯基(Mussorgsky, M.P.)的“Boris Godounov”1874年，“Khovanshchina”1886年，却伊考夫斯基的“Eugene Oniegin”1879年，“Dame de Pique 斯判特女王”1890年，林斯基考薩考夫(Rimsky-Korsakof, N. A.)的“Le Coqd'Or 金雞”1907年等，都爲有名的作品。

以上所述，係就現今上演的歌劇，擇其主要的作品，加以系統的舉述，通常所演的歌劇，大多數均在上述的範圍之內。

1. 浮士德 Faust

作曲者顧諾(Gounod, C. F. 1818—1893)

顧諾爲法國現代的大音樂家，作品富有抒情的美，“浮士德”歌劇，可說是顧諾的代表作，爲極壯麗的音樂、詩劇的綜合藝術。“浮士德”歌劇，係依據德國大文豪歌德作的“浮士德”劇編譯而成，原著取材於宗教改革時代，分二部，四十八場，爲歌德畢生慘淡經營之作，前後經六十年始成，聞名於全世界。劇的大意如下：

浮士德是以大哲學家大科學家知名的德國老博士，有過人的智慧，而好於研究。威名普遍於國內，榮譽纏集於一身，但博士的心中，還蘊藏着人所不知的煩惱，博士極用功，學問極廣博，但宇宙的神祕，自然的偉大，宏大無邊，勢不能一一體驗，使博士陷入焦躁的深淵。

博士的最後希望，想藉魔力以彌補此缺憾，遂口念呪語，召來一位惡魔梅菲斯脫。這惡魔有超自然的魔法，把年老的博士，忽然間變成年青貌美的貴公子。返老還童的博士，身穿華美的服裝，伴着惡魔，追求奇妙的幻想。

美麗的少女瑪爾格來，吸引了青年博士的心。那純樸的姑娘，起初不接受浮士德的結婚要求；後藉梅菲斯脫的魔力，終於說服了。這時正當戰爭時期，瑪爾格來的哥哥凡蘭青從軍在外。戰事終了，軍隊雄壯地凱旋歸來，全村的羣衆蜂擁出迎，凡蘭青也同時回家。他聽到純潔的愛妹，被人玩弄的事實，憤激異常，向浮士德要求決鬥。但由於梅菲斯脫的魔力，凡蘭青喪於浮士德的劍下。

瑪爾格來對於這種遭遇，因悲傷、煩悶的結果，變成半狂半癡，竟將自己和浮士德的親生子殺死，而身繫牢獄。浮士德和梅菲斯脫偕往獄中想救她出獄逃亡，但她已寄其信念於神，拒絕他們熱心的誘惑，死於獄中。這時惡魔梅菲斯脫的臉上，因彼污辱他人靈魂的目的已達，現出欣喜的笑容。

突然從天上傳來有名的天使合唱：“主來了，寬恕一切悔

過的罪人……”這崇高的歌聲，使惡魔却退，二人都俯伏地上，瑪爾格來獲得神的御使的援手昇天去了。

這齣歌劇1859年，初演於巴黎，組織宏大，有顧諾所特有的優美旋律，自始至終，予觀衆以非常的感動和戰慄。在全世界聽衆的耳中，留着不朽的印象。

兵士的合唱 Choeur des Solidats

第四幕，在寺院前的大廣場上，因戰事終止，有兵士一隊凱旋歸來。村中羣衆，盛大歡迎。兵士們唱着進行曲風的男聲合唱，曲趣勇壯，有不可侵犯的崇高意味，捉住聽衆的心，給予很深的感動。

瑪爾格來的哥哥凡蘭青，亦在這一隊兵士中。接着，和浮士德決鬥，死於非命的悲劇出現，這一部分的音樂節奏和兵士的勇壯合唱，完全異趣，這是歌劇中含有濃厚的悲劇色彩的。

唱 片 V 合唱團 4121

V 吹奏團 35804

C 合唱團 J7488、J5010

寶石歌 Air des Bijoux

第三幕，在幽美的月光下，瑪爾格來手中拿着寶石，倚在窗邊。所唱的，那就是有名的寶石歌。

寶石是惡魔梅菲斯脫所贈與的他。鑒於瑪爾格來的純情，爲使其保持對於浮士德的愛戀，特以美麗的寶石，贈給瑪爾格來。

瑪爾格來因不堪室內的炎暑，在窗邊吟着小曲。忽然從她的心中，浮現出貴公子浮士德的優美姿態，她想到那崇高的容顏，不禁引起莫名的無聊之感。在這思潮起伏中，她的目光，觸及輝煌的寶石小匣。她將寶石戴在腕上，從匣蓋的鏡中，看着自己的姿容，益增端麗，因十分感激之餘，乃唱出這一首寶石歌。

唱 片 V 獨唱

7179

庭園二重唱 Laisser-moi Contempler

這是作者顧諾所有美的真髓的結晶，也是在第三幕的中間，一個異常美麗的場面。

花繁茂地開着，月美滿地照着。浮士德和瑪爾格來，二個年青的情人，正沉醉於熱戀的甘酒之中。從熱烈融和的純情深底，唱出豔麗無比的二重唱。

2. 湯好柔 Tannhauser

作曲者華格納 (Wagner, R. 1813—1883)

湯好柔是十三世紀德國的詩人兼騎士，初惑於妖婦維納斯的美，為她肉慾的俘虜，經過了種種肉慾的歡樂，終於在不堪忍受之餘，開始懊悔過去的不當。他想起他的戀人愛理薩斐的真摯熱愛，決定冒着危險，從肉慾女神維納斯的魔手中，逃了

出來，回到朗脫格老威城，即純情少女愛理薩裴住的地方。這時朗脫格老威家的大廳上，正舉行着盛大的吟咏競技會，有許多詩人集合着，各自作詩，分別批評，共同決定其優劣。湯好柔亦參加競技，唱出“肉慾之戀”的歌，將一度爲妖魔所囑觸的可憐的心，毫不隱諱地表白出來。其他的詩人們，均憤其荒淫，拔刃相向，將置之於死地。可哀的湯好柔，這時正如風前之燭，十分危急；幸而傾心愛他的愛理薩裴挺身而出，極力庇護，得脫此難。湯好柔深悔前非，突聞室外有羅馬聖地巡禮隊經過，立即加入同行，冀稍減其罪戾。

數月以後，一巡禮隊從聖地歸來。這時愛理薩裴已因紀念湯好柔的遠去，身心極度衰弱，精神全無，連身體也支持不住。在道德高士華爾夫來姆的扶持下，她向巡禮隊中找尋湯好柔的姿容，但是沒有，失望的孤寂，包圍着她，無可奈何地回家去。懷着滿腔純情的愛理薩裴，在憂慮與絕望之中，離開了塵世。

湯好柔歸來了，遇見華爾夫來姆，一副落魄的神情，絕望的面容。據說：羅馬法五的聖杖，不生綠葉，那就是不許湯好柔的贖罪。他將再赴羅馬，請求赦免，而於絕望中，又想重往妖魔維納斯處。但他聽到華爾夫來姆的安慰愛理薩裴的死，立刻妄念消失，極度的創傷，陷入悲痛的深淵。他爲彼女服喪，甚至倒於柩側，竟而氣絕。第二巡禮隊來了，攜來生着綠葉的聖杖，樹立於湯好柔的屍前，表示他已獲救，但是已經遲了。

以上是這歌劇的梗概，主旨~~在靈與肉的爭~~，描寫純摯的真愛情，和以肉慾爲目的的戀愛結果，純愛獲得最後的勝利。在其陰面，尚含有基督教與異端者爭鬥的意味，這是作者所寫着的深刻思想。

這歌劇於1845年，初演於德國德勒斯登，作詞和作曲，均出於德國最高的樂劇家華格納一人之手。華格納少時對於文學，極有興味，曾熱心於莎士比亞劇和敍利亞劇的研究，後來聽到裴德芬的交響樂，受其感動，就開始研究音樂。所以他兼長文學和音樂，音樂家中能自作歌詞的很少，華格納便是其中的一人。他把詩、劇、音樂等打成一片，創設所謂“樂劇”，將各種藝術如文學、音樂、舞蹈、繪畫、雕刻、建築等都包括在內，而成爲非常複雜的綜合藝術。

‘湯好柔’是華格納比較初期的作品，音樂相當簡單，易爲一般人所理解。茲擇其中特別著名的四曲，介紹於下：

序曲 Overture

這首序曲，是以巧妙的音樂，描寫肉慾之戀的不純，徐徐失敗；漸次推移於誠摯的真愛，而獲得最後的勝利。

曲的開始，是崇高的巡禮合唱，爲富於變化的梵華林旋律，似有一種異樣的脈搏一般。這種旋律，華格納稱之爲“生的脈搏”，敍述湯好柔的青春之心。接續是輕快的音樂，表示享樂的維納斯，繼以湯好柔被惑的讚美旋律，再出現巡禮的歌

聲，最後則爲湯好柔的赦免罪衍，以歡喜的旋律終結。

唱 片	V 交響管絃樂團	9059—60
	V 管絃樂團	7262—4
	P 管絃樂團	40284
	P 管絃樂團	E15128—9

大進行曲 March and Corins

這是第二幕吟咏競技會來賓入場時所奏的，曲趣豪壯勇美，伴着合唱，爲一般人所最愛聽的音樂。

唱 片	V 交響管絃樂團	7386
	P 管絃樂團	40285, 40395

晚星歌 Lied der Abendstern

第三幕中，從羅馬聖地歸來的湯好柔，其所懷着赦免罪惡的願望，已成畫餅；絕望之餘，頓生再赴妖魔維納斯處的想念。經高士華爾夫來姆的安慰與寬宥，心感萬分。仰望暮夜的天空，對着閃爍的繁星，手奏小琴，唱出這首充溢着感銘之情的名歌。

唱 片	V 獨唱	6563, 6620
	C 獨唱	J3103
	P 獨唱	20047

巡禮的合唱 Pilgercher

第三幕中，湯好柔爲祈求赦免罪惡，加入巡禮隊的強力合

唱。壯大的旋律和強力的節奏，表現着予人信仰的偉大力量。在合唱的背後，活躍着一片輕妙的旋律，那是描寫肉慾女神維納斯的誘惑的。聽者對於強力的巡禮合唱，和背後的輕快旋律，恰似以信仰的巨大和誘惑的媚笑，構成巧妙的對比；而其重心，則顯然寄於強力的合唱上。

唱 片 V 合唱	20127
C 合唱	J7522
P 合唱	40105
Pa 合唱	E15051

3. 卡孟 Carmen

作曲者比才(Bizet, G. 1838—1875)

“卡孟”歌劇，是以法國浪漫派作家愛利曼的小說為骨格，梅拉克和亞來凡合作歌詞，而由比才作曲的。1875年初演於巴黎，極受世人讚譽，為比才歌劇的代表作。

全劇的大意是這樣的：在情熱之國的西班牙，有青年伍長霍賽，離開了故鄉的未婚妻蜜卡拉，駐屯於賽皮利亞鎮一煙草工廠的附近。某日，工廠內有一容顏妖豔的女工卡孟，因爭吵而傷人，霍賽為責任所在，施以拘捕。途中，卡孟恃其美貌，盡力獻媚，以蠱惑年青的霍賽，更以巧妙的方法逃走了。而霍賽則反以疏縱罪犯，被繫於獄。

霍賽出獄後，爲迷戀卡孟的射着情炎之火的雙眸，和豐腴肥滿的肉體，竟置故鄉的老母和未婚妻於不顧。他的魂魄，似爲卡孟所奪，就到她現在的工作地，派斯地亞酒館中去。在那裏，他受到非常的歡迎與款待，但這是卡孟受中途釋放之恩的酬答而已。霍賽的隊長資尼格，這時亦同在酒館中，且已買得了卡孟的獻媚。資尼格雖爲霍賽的長官，但在情場中，不能制服其部下。二男爭一女，不得已而訴之決鬥，資尼格被殺，霍賽則得到勝利。惟霍賽殺人，究有重罪，從此不能歸營；因即投身加入卡孟的祕密輸入團體。

既而妖婦卡孟移其愛於鬥牛士安斯卡米遼，霍賽無限嫉妬，復約之決鬥，安斯卡利遼幾瀕於危，得卡孟的庇護始免。這時，霍賽的未婚妻蜜卡拉適至，告以老母垂危，勉強地把霍賽接了回去。霍賽臨去，聲明日後誓必復讐。

至最後一幕，在熱鬧的鬥牛場前，那時霍賽已因嫉妒而成半癡半狂的人了。時代的寵兒，安斯卡利遼的情婦卡孟，盛裝豔服，悠然自得地，正等待着鬥牛士安斯卡利遼的退場。霍賽突然出現於卡孟之前，可憐地請求彼女的復歸於己，但卡孟置若罔聞，毫不動心。嫉妒與憤怒，使霍賽如瘋狂一般地，抽出短劍，直刺入卡孟的胸中。這時，勇壯的鬥牛士歌，依然繼續着；但霍賽則惘然自失，毫無勇氣了。

期限卡

Date Due

102

盡引
中，

卡孟則極
。從歌咏
热情。

45,8091

續借到期
76.11.21

首借到期
78.9.29

首借到期

78.11.13

Date Due

1961
B 1962

40

牛互
鐘
之夏
着

第三幕，在祕密輸入團體。

合唱。接着，霍賽的未婚妻蜜卡。

是在“卡孟”的全歌劇中，為唯一的女聲。

唱 片 V 獨唱

C

著者
Author

書名
Title

潘彙明

書碼
Call No.

780
724

音樂的欣賞

九歌劇

輕狂的歌 Chanson Bohemer

第二幕，在賽皮利亞的鎮外，派斯地亞酒館中，卡孟和霍賽的戀愛關係，即在此處達到其最高潮。這一場是很熱鬧的酒館佈景，滿目都是熱情的騷動，這裏有輕狂的舞，有輕狂的歌。色調異常強烈，最足以表現西班牙型的熱情。

唱片 V 獨唱

8091

190701

著者 Author 780
書名 Title 724
Call No.

72.4.25. 登錄號碼 Accession No. 090431

月 日 Date	借閱者 Borrower's Name	月 日 Date	借閱者 Borrower's Name
4.25	陳特喜 7146		
12.29	王志成 7165		
2.23	王金鑑 713715		
10.19	施清貞 7159		
12.27	王立		

國立政治大學圖書館

書 碼

780 724 登錄號碼 090431

