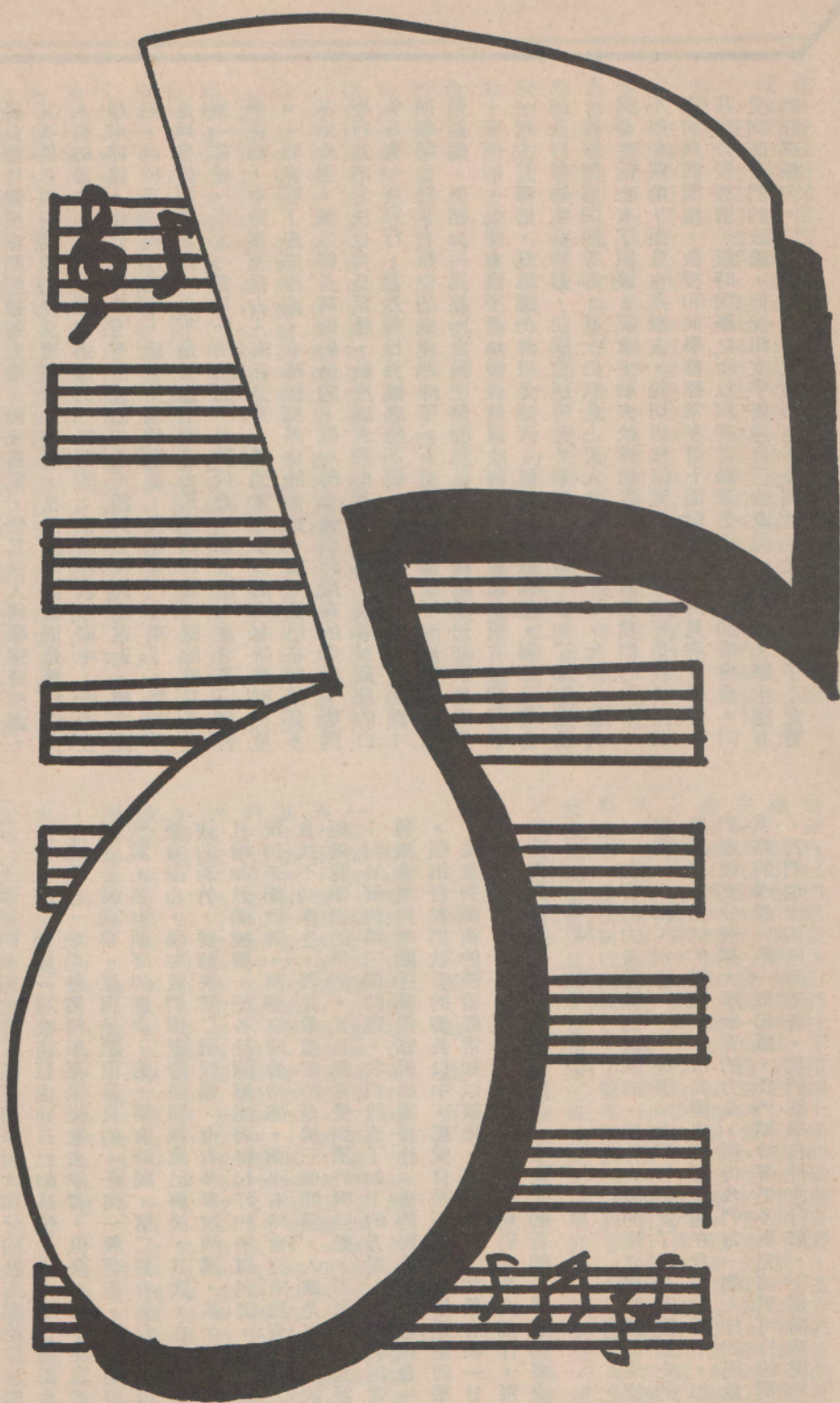

寫在音樂圖書室成立之後

——兼談音樂與音樂欣賞

有心人

音樂可以說是與生俱來的，因為一個初生嬰兒的伊呀哭笑，就是一段值得玩味的音樂。考諸音樂歷史西洋的古代音樂可以遠溯至埃及、亞述、希臘、古羅馬時代，而中國樂器之創造是在唐虞之前，由此可見音樂與人類有着多麼深遠、密切不可分離的關係。

西洋音樂經古代音樂過渡到中世紀宗教音樂，直至十七世紀巴哈的出現，始發展成為獨立藝術，自巴哈開始迄今不過三百年。巴哈被尊稱為「音樂之父」，因為他是把音樂金字塔建造完成的先知。有了他的努力，音樂才有今天的光大發揚。

所謂音樂，一般而言是由節奏、曲調、和聲或音色等要素所構成，而以音的高低、強弱、長短為基礎音樂是不分國籍、膚色、性別的，它是人類的共通語言，是直接訴之於人之感情的藝術，古人所謂：「怒心感者其聲粗以厲，愛心感者其聲柔以和。」就是說個人的情感能表現於音樂。

音樂，它不僅有悅耳娛心之效，且能啓迪我們的智慧，陶冶我們的性情激奮我們的心志，撫慰我們的心靈，轉移我們的風尚，使我們生活調暢、充滿優美情趣，而使人生臻於完美。因此，假如一個人沒有音樂相伴其生活往往很容易失之枯燥、流於偏激而感不安。

因此學校為了配合同學對音樂的喜好，不惜花費龐大經費，力促音樂圖書室的建立，真是一大佳音，望同學能好好加以利用培育起對音樂的認識和興趣。音樂圖書室純粹以欣賞唱片為主，內有立體聲唱機八臺，皆附耳機設備，音響效果甚佳。目前唱片雖僅三百餘張，但數量仍在繼續增加中，相信可為同學提供許多欣賞音樂的機會。唱片內容以古典音樂、輕音樂為主，並附有二套語文唱片：英語九百句型(附課本)及泰勒生活英語會話，圖書館館長表示，將盡力收集在臺灣所能購買的唱片，尤其是古典音樂唱片，並計畫由國外購回原版唱片，及擴充音樂方面圖書。

在此筆者選擇了一些古典音樂的入門曲介紹給大家。因為古典音樂在音樂的範疇裏具有無可取代的地位，從古典樂派、浪漫樂派，到印象樂派、國民樂派、表現樂派等，都出現了傑出的音樂家，他們的作品如一顆顆晶瑩明亮的星星，在時光的長流中閃耀著不滅的光輝。而一個能靜靜欣賞古典音樂的人，往往也是能默默咀嚼人生，體會人生的人。

本校音樂圖書室的設備堪稱不惡，如同學能好好加以保養，則此處將可為同學提供一條欣賞古典名曲的最佳去處，雖說帶耳機的滋味不太好受，但若能深深陶醉於美妙的音樂旋律中，又何須介意區區小事呢！

古典音樂入門曲：

一、交響曲：

1. 貝多芬：命運、田園、合唱交響曲。
2. 舒伯特：未完成交響曲。
3. 德伏乍克：新世界交響曲。
4. 孟德爾頌：義大利交響曲。
5. 柴可夫斯基：悲愴交響曲。
6. 白遼士：幻想交響曲。
7. 馬勒：D大調第一交響曲(巨人)。

二、管弦樂曲：

1. 比才：『阿萊城姑娘』組曲，『卡門』組曲。
2. 羅西尼序曲集。
3. 韓德爾：水上音樂。
4. 四大芭蕾名曲集。

5. 林姆斯基考薩可夫：『天方夜譚』組曲

6. 聖桑：動物狂歡節。

7. 普洛柯非夫：彼得與狼。

8. 柴可夫斯基：『一八一二』序曲。

三、提琴曲：

1. 孟德爾頌：E小調小提琴協奏曲。

2. 薩拉沙泰：流浪者之歌。

3. 帕格尼尼：小提琴協奏曲，變奏曲集。

4. 韋伯：邀舞。

5. 貝多芬：克羅米奏鳴曲。

四、鋼琴曲：

1. 貝多芬：鋼琴奏鳴曲『月光』，『暴風雨』，『華德斯坦』，『悲愴』。

2. 蕭邦：幻想即興曲。降E大調夜曲。

3. 莫札特：鋼琴協奏曲『加冕』三臺鋼琴之協奏曲。

4. 與我同唱(家庭歌曲集)松竹 SAL

• 1091

五、聲樂曲：

1. 迷人的歌劇詠嘆調(松竹 SAL: 1182)。

2. 瑪麗亞安德遜：黃昏之歌。

3. 羅培蒂諾之歌。

4. 與我同唱(家庭歌曲集)松竹 SAL

• 1091

5. 莫札特：歌劇『魔笛』選曲。

6. 威爾第：歌劇『阿依達』。

7. 孟德爾頌：歌劇『仲夏夜之夢』。

六、室內樂：

1. 莫札特：長笛協奏曲，單簧管五重奏。

2. 德伏乍克：弦樂四重奏『美國』。

3. 布拉姆斯：D小調豎笛五重奏。

4. 海頓：弦樂四重奏「雲雀」。

以上所列各曲，在松竹版唱片裏皆可找到，且本校現有唱片中大皆具有，有心人可按自己興趣先選其一如交響曲或弦樂曲欣賞。剛開始的這一段總是較苦的，只要有耐心，相信不久之後，您就能窺古典音樂之堂奧，而深得意領神會之妙趣。

古往今來，不少偉大的作曲家都創作過傑出的交響曲，其中貝多芬的九部交響曲，一直給後人無比的啓示與鼓舞。初學欣賞交響樂，你或許會覺得海頓的作品比較明晰，莫札特的音樂易於接受，可是對貝多芬的傑作，千萬不要因為它們稍爲深奧而猶疑不決。欣賞音樂者唯有了解貝多芬的思想，領悟他無比的技巧與新穎的風格，才算得是獲睹交響樂的廬山真面目。貝多芬的九部傑作，筆者認爲可先從「田園」或「命運」經手。田園交響曲是無可疑義的標題音樂，貝多芬把五個樂章的內容親自註明，欣賞者可循着他的解說而很快的體會出個中函義，並在腦中勾勒出一幅美麗清新的田園景象。「命運」是九部交響曲中最流行，最受人歡迎的一部。它的曲調流利，節奏雄渾，組織更是從頭至尾一氣呵成。第一樂章開始時的篤篤篤篤——是此曲有名的四音「動機」，表示「命運的敲門聲」。

所謂「動機」，是從少至一個多至十二個高低不同長短各異的樂音組合而成。布穀鳥的啼聲，「布——穀，布——穀」。便是一個最簡單的兩音動機。通常旋律便是由多個動機組成，我們可以說：旋律如果是金字塔，動機就是砌成這一座巍峨的金字塔的石塊。因此欣賞音樂，培養記憶動機的習慣是非常必要的。在一首樂曲中，主要的動機常常三番四次的出現，除非你有能力把動機抓住，否則你永遠無法記得住一首旋律。尤其對於首一龐大難於記憶的交響曲，我們更要從動機入手，把它批出來之後，就緊緊抓住不放，如此一來，我們面對着一首交響曲，當它響起了主導動機之後，我們會像讀着一本偵探小說似的，

沿着主導動機給予我們的線索，一直追蹤下去，這不是很美妙嗎？但有時候動機是經過了一番化粧才再出現的，如上例「篤篤篤篤——」有時會化粧成「覽覽覽雪——」或「臘臘臘掃——」出現，我們千萬不要把它當做另一個新動機。一首龐大的樂曲，它的旋律大概總在高音部，中音部與低音部通常是和聲，知道了這個，對於我們批出動機多少有點助益。初學欣賞音樂切忌好高騖遠，對於太長太複雜的樂曲，我們可以暫時放在一邊，先從淺顯易懂的樂曲欣賞，打下基礎後再逐步深入，則可望有成。

樂曲曲式中有一種迴旋曲體，最受初學欣賞音樂的人所歡迎。奏鳴曲與協奏曲的第二三樂章時常採用它，也有獨立演奏的。迴旋曲體到貝多芬已發展到登峯造極之地步，他的「悲愴奏鳴曲」的第二樂章是迴旋曲體最美妙的榜樣。主題至少重複出現了三次，中間的穿插或對比主題，或爲過門，或爲插句。主題多次的出現，即使資格最淺的欣賞者也用不着多費心思，便可輕易的抓住樂曲的內容了。

欣賞音樂的途徑與方法實不是三言兩語所能道盡。因此，筆者特意介紹幾本書做爲有心於此道者的參考。

一、如何欣賞音樂（天同出版社），作者：黃音階。此書可說是一本欣賞音樂者的入門書，作者深入淺出地從最基本的音樂知識：如「音樂的三大要素：節奏、旋律和和聲，」一直到「音樂的組織、結構、曲式」等都做了解說，並提供我們許多應注意的原則與欣賞的方法。

二、音樂欣賞（愛樂書店），作者：史惟亮。著者是個音樂的愛好者，他在自序中說：「這本書算是我幾年來的學習記錄，爲了寫這

本小書，我曾翻閱了百冊以上的參考書。」本書內容大致與前書類似，但更詳盡深入若能先讀過前書再讀本書，則更能輕鬆愉快而獲益良多。

三、交響曲淺釋（全音樂譜出版社），作者：邵義強。此書分上下冊，對交響曲的歷史，及自古典樂派以來所有有名的交響曲部加以詳盡解說，由此書相信可對作曲的背景與交響曲的內容有一更深刻的認識。

四、名曲與唱片（愛樂書店），編著者：施炳健，共三本，主要是對臺灣版唱片的評介，欲購得真正的好唱片，此書可提供很好的線索。

本校圖書館設備，堪稱全國一流，現在增設全校性現場欣賞的音樂圖書室，更屬大專院校首創。對於學校此項措施，我們應致以深深的謝意。但機器之保養有賴全體共同的合作，因此希望大家能善加利用，妥爲愛護，即使無心的損壞，也應力求避免，像目前八架耳機損壞了五架的情形實在叫人懷疑同學是怎麼個使用法最後筆者想舉出幾個小節，提醒同學注意並做爲本文的結束。

一、每次聆聽前後，切記清除唱片和唱針上塵垢。手汗停留在音溝上會黏住灰塵，不易擦去，因此取唱片時切忌手指握在音溝上。

二、洗淨劑因大都用廉價酒精製成，會刺激塑膠，使片面無形中變質，因此還是少用爲妙。

三、聽完後唱片放回原封套歸置原住，請勿誤植。

四、欣賞時盡量避免發出聲音，以免影響讀書同學。