

漫談

古典音樂欣賞

文◎林瑤瑜 圖片提供◎黃厚銘

許多人覺得，
古典音樂似乎是深奧難懂、高不可攀的藝術。
本文將為您介紹聆賞古典音樂的要領，
帶您真正走入音樂的大門，一窺堂奧。

某

天晚上，外子一回到家就興沖沖地對我說：「老婆，寫一篇有關音樂的文章吧！」我心想：「好啊！但是要寫什麼呢？是音樂史風格的變遷，還是各樂器、聲樂曲的欣賞，各時代樂派的比較還是國內、外音樂環境的異同。」一問之下，只得到「隨便妳！」這個回答。這下，可難了。那能否請問我的讀者是誰呢？好不容易才搞清楚，這次邀稿的來龍去脈。只是搞清楚目的後，更令我猶豫不決，不知要寫什麼，才適合「木棉」的需要，具可看性。

◀ 影響現代音樂作曲風格很深。
蘇俄近代重要音樂家史特拉汶斯基，其代表作「春之祭」、「火鳥」等作品風靡一時，

聆賞音樂・先除成見

過了好些天，有次朋友來診所，一進門，聽到正在播放的德布西絃樂小夜曲，好喜歡，讚不絕口，直跟我要CD封面看，她想收集這張CD。另一次經驗是我在休息室整理錄音帶和CD，看到好久未聽的史

特拉汶斯基的「火鳥」，心想好久沒聽，過沒一會兒，外子衝進來，氣急敗壞地對我說：「老婆，求妳換張較soft的音樂，好嗎？」這兩件事，令我深深體會到在牙醫診所中，不論醫生或病人，都非常強烈地感受到耳朵所接受的訊息。尤其是病人，躺在治療椅上，兩眼瞪著天花板，嘴巴張大像隻河馬，腦筋正想著「醫生大人，您千萬要手下留情啊！」全身繃得緊緊地，這時再加上drill叩叩作響，只會令人聯想到磨刀霍霍向豬羊。這時若沒有柔美輕鬆的音樂緩和一下，那病人看牙的經驗就未免太慘痛了！所以我決定向大家介紹我個人覺得適合牙醫診所平時播放的音樂。針對其風格、歷史背景略做介紹。讀者們若有興趣，可以買來聽聽，做為自己音樂的典藏參考。

登門入室·豁然開朗

常有朋友跟我談起，認為古典音樂艱澀難懂，我想最主要是不得其門而入，就好像我有些從小習樂的朋友，他們反而認為流行音樂，俗不可耐。這也是歸因於坊間充斥太多垃圾音樂。流行音樂最主要能反應當今社會現象。我認為現在有些流行音樂也蠻有意思的。尤其細聽其歌詞，更令人會發出會心一笑。在美進修時與非主修音樂的美國同學聊天，有一同學就誠實地說等他以後頭禿了，肚子大，也許事業有成了

，有了閒錢與閒時間，他才有可能去看歌劇，聽臺上那些肥胖的女人，張開血盆大口，嘶吼尖叫，或許那時候他可以發現一些歌劇之美。聽君一席話，令我哭笑不得。所以正好借此篇幅介紹大家一些旋律較動聽悅耳的，第一印象較好的曲子。不可否認地，有些曲子是須要瞭解其時代背景或背後的故事，才會更感人，我相信流行音樂也不都是第一次聽就覺得動人的。但是，我想先聲明的一點是在西洋音樂史這麼長的時間內，我只能非常主觀且粗略地列舉各個時代的幾首佳作。

古典音樂·四個分期

首先，我想先簡述音樂史的沿革，一般我們分為中古、巴羅克、古典、浪漫與現代五個階段，但是真正列為音樂欣賞史的實為後面四個時代。

• 巴羅克音樂 / 安定祥和

巴羅克音樂為十七世紀初葉至十八世紀前半的音樂，當時領導歐洲音樂者為義大利，因為義大利當時既不像英國社會混亂，清教徒革命（1649）王政復古（1660）等大事件都在這時發生，又沒有德國諸侯分立的情況，在安定中自然能順利發展音樂。維瓦第（A. Vivaldi）的「四季」是巴羅克最重要的合奏曲之一——大協奏曲（concerto grosso）的代表作。此曲中包含巴羅克

音樂強弱與音色呈強烈對比的特質，而且喜用小樂器群與全體大合奏做出對比之美。讀者若有空聆聽此曲，即可輕易發現此點。

當時重要的作家還有巴哈（J.S. Bach）韓德爾（G.F. Handel）史卡拉第（D. Scarlatti）等。

• 古典樂派 / 情境俱佳

到了十八世紀專制君主制度已逐漸瓦解，此時法國大革命、美國也獨立了。自由主義社會逐漸成形。此期音樂的特徵是調性的成立，而且追求漸強與漸弱變化之美。因為此時的樂器也比巴羅克時期進步、堅固，能做更多的嘗試，所以要求音色變化之美。一個曲子中大多包含一種情感，而且是有主要旋律進行的主音音樂與巴羅克時期多條旋律進行的複音音樂大不相同。

▣ 巴羅克時期義大利作曲家維瓦第及其作品「四季」。

左為貝多芬永恒的戀人琦莉艾坦·琦却爾蒂。著名的「月光奏鳴曲」即為她而作。

主要作家有海頓(J. Haydn)、莫札特(W.A. Mozart)、克萊曼梯(M. Clementi)、貝多芬(L.V. Beethoven)等。這時期重要作品大家已是耳熟能詳。因筆者本身從事鋼琴教育工作，所以推薦貝多芬的「月光」鋼琴奏鳴曲和五首鋼琴協奏曲。第五號皇帝鋼琴協奏曲，我建議可以從第二樂章開始聽。這段音樂最適合早上剛起床或是診所剛開門時，因為第二樂章速度較緩，尤其它剛開始時，主要旋律之前的管絃樂令人充滿冥想。仔細聽它的樂句，一波接一波，每次以為主題要出現了，但又接著另一副題，真是千呼萬喚始出來。個中趣味須讀者親身聆聽後才能體會。第四與第二首協奏曲也是我非常喜歡的。其他還有貝多芬的小提琴奏鳴曲「春」與「克羅采」，九首交響

貝多芬「皇帝協奏曲」。

曲。莫札特的第二十號D小調鋼琴協奏曲與G大調小夜曲(作品號碼分別是K466與SK525)和五首小提琴協奏曲都是非常悅耳的曲子。

• 浪漫樂派 / 主觀熱情

浪漫樂派極盛於十九世紀，這時無論歐、亞的社會狀況都不及十八世紀平和。個人主義與民族主義抬頭，大多數人思想趨於主觀，尊重內在生活的熱情，但所作所為與自己的理

想有很大的差距，人們追求的是如夢似幻的世界。這時的音樂也是一樣，浪漫樂派的音樂家一方面追求新音樂的語法，另一方面則仍然懷著對遙遠過去的憧憬。如舒伯特「春之夢」中所描述的：理想與現實相違逆，只好追求夢幻世界中的永恒理想。

◎ [國民樂派]

再看看當時國民樂派的作品，他們積極地採用民族旋律和節奏，同時也頗重視古典樂派以來的傳統性語法，所以巴哈的音樂也在這時代復活了。如何取得傳統與現代的調和是當時一個重要的問題。

此期傑出音樂家輩出，而且活動範圍也很廣泛。例如德國的修曼(R. Schumann)擅長音樂評論。華格納(Wagner)也著書立說，創作劇本。所以這時期的標題音樂、交響詩等的形式，就是將文學、人生哲學等音樂以外的各種事物用音樂來表現的器樂作品。後期浪漫的作家如馬勒(G. Mahler)史特勞斯(R. Strauss)等人即將此種手法表現在管絃樂方面，追求更多的表現力。此期著名的作家不勝枚舉。從初期的韋伯、舒伯特，接著孟德爾頌，致力於音樂教育的徹爾尼(C. Czerny)李斯特(F. Liszt)、鋼琴詩人蕭邦(F. Chopin)、白遼士(H. Berlioz)、布拉姆斯(J. Brahms)馬勒、威爾第(Verdi)的歌劇「遊唱詩人」、「茶花女」亦膾炙人口。十九世紀後半

，國民樂派的史麥塔納（B. Smetana）、德弗札克（A. Dvorak）柴可夫斯基。

讀者可以參考蕭邦的夜曲、柴可夫斯基的華爾滋、葛利格（Grieg）的皮爾金組曲，另外要推薦由柴可夫斯基室內樂團所演出從古典至現代的一些好聽的管絃小曲，也是一張適合抒放心人的製作。

◎[印象樂派]

接著我們進入十九世紀末期，一八九四年是德布西「牧神之午后前奏曲」首次公演，此

首為「印象派」音樂第一次表徵。印象派的風格與美術史上的印象派有極密切的關係。若是對繪畫略有涉及，即可了解印象派的畫風是一種對光與影的捕捉，把握剎那間光線的變化，同一景可以做多種描繪詮釋。細聽印象派的音樂就如同一幅印象派的畫一般，風格獨特，尤其當時東西文化交流頻繁，受到東方音樂之影響，特別具有異國風味。

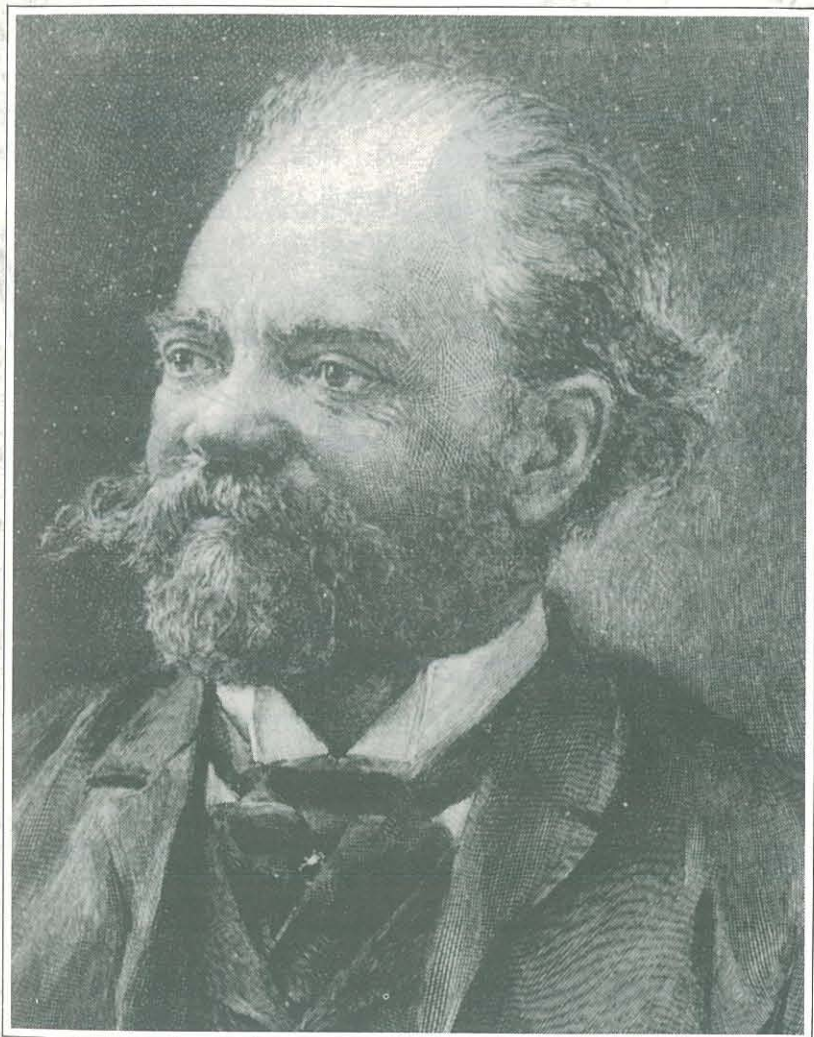
德布西是印象派大師，讀者可以嘗試他的鋼琴三重奏，雖

屬於早期作品，但趣味橫生。為鋼琴而做的兩册前奏曲，其中的「棕髮少女」，相信大家耳熟能詳，還有為絃樂的小組曲，真是可愛而且活潑生動。特別推薦Paul Tortelier指揮英國室內管絃樂團的法國印象派「French Impression」，其中收錄的曲子，曲曲動人，包君滿意。

●現代樂派 / 無調世界

現代音樂，各種型式的音樂活躍並陳，最大的改革在調性的發展。活躍於巴黎的史特拉汶斯基和米堯使用複調性手法作曲。維也納的苟白克使用十二音體制進入無調世界。對於這些屬於追求新音響的音樂，我並不推薦為平時自娛或休閒的音樂，所以留待以後有機會再介紹給讀者。

最後我想推薦一張安德魯韋伯一創作「貓」與「幽靈歌劇」這位音樂奇才的百老匯歌劇選曲。在這張選曲中，保證每個曲子都令讀者大飽耳福。

▣ 捷克作曲家德弗札克，其重要作品有「新世界」、「B小調大提琴協奏曲」等。

〔作者簡介〕林瑤瑜

- 臺北市國維牙醫診所負責人曾育弘醫師夫人
- 東海大學音樂系畢業
- 美國維斯康辛大學鋼琴演奏碩士
- 現任教臺南家專