古典音樂之旅

研究者：蔡子濬、吳懷兟、陳若婕、陳熙婷

指導教師：胡麗華老師

一、研究動機

為什麼要研究古典音樂呢？那是因為我們這一組相信，如果將古典音樂的資料整理一下，可能可以做出一篇很讚的研究報告，所以，就讓我們一起進入古典音樂的世界吧！

二、研究大綱

(一)什麼是古典音樂？

(二)古典音樂的發展

(三)古典音樂常用樂器

(四)古典音樂常用曲式

(五)出名的古典音樂家

(六)古典音樂的影響

三、研究內容

(一)什麼是古典音樂？

「古典音樂」一詞在英文中有「古典的」、「正統派的」之一。一般所說的古典音樂，即是指西洋古典音樂，它是一種音樂類別的名稱。對於其時代範圍的界定一直有著不同的說法，最狹義的解釋是把18世紀下半葉至19世紀20年代，以海頓、莫札特、貝多芬為代表的「維也納古典樂派」作品指為「Classical Music」。最廣義的解釋則是從羅馬帝國的逐漸崩潰到所謂的「文藝復興」(Renaissance)以及其中的「中古世紀時期」(Middle Ages)，直到後來的巴洛克時期、維也納古典樂派、浪漫主義時期、民族樂派、印象主義至19世紀末20世紀初出現的樂派，統稱為「古典音樂」。

古典主義所代表的審美觀、藝術形式，延續了古希臘羅馬的嚴謹、完美性，是有規範而理性的，講求形式上種種「美感」的限制：對稱、均勻、平衡、和諧、嚴謹、完整、典雅、高貴。目前古典這個字除了代表著風格形式，也代表著一個歷史時代、藝術的審美觀，以及文學或音樂藝術所追求的理念。

「古典樂派時期」的音樂，與之前的巴洛克時期，以及之後的浪漫樂派時期相比較，的確給人相當明顯的差異。古典樂派的音樂通常都給聆聽者一種單純、明朗、優美、均衡的印象，這和巴洛克時期極度單純的音色與不少的裝飾音，以及浪漫時期強調作曲家個人情感的宣洩與華麗繁多的音色，是很不一樣的。採用奏鳴曲式則是古典樂派音樂最典型的象徵。

古典音樂是一種富於表現力的風格，極難與極易之間的愉快媒介，都是非常輝煌悅耳的，而且十分的自然流暢。通俗易懂的旋律，使鑑賞家和平民都能從中得到滿足，也正是古典音樂的魅力所在。

(二)古典音樂的發展

1.古代：音樂的源起～基督音樂的興起

根據歷史學家研究，文明古國如：中國、波斯、埃及、希伯萊、印度，都有自己的音樂傳說。雖然無法考證音樂是在何時由何人創始，但可以肯定的是至少在數千年前，人類已有了音樂，在世界上不同地域、不同民族間，同時朝多元化發展。數千年前的古典音樂由於年代過於久遠，今天討論西洋音樂史，大多是從希臘時期(約西元前一千年)談起。古希臘非常熱愛音樂，當時已有了音高的概念，依據不同的音高定了許多不同特性的調式。希臘被羅馬帝國征服後，因羅馬人不珍惜希臘的音樂遺產，使音樂逐漸失去了在社會與生活上的重要性，直到基督教興起，誕生新的基督教音樂後，才再度受到重視，在此之前的音樂統稱為「古代音樂」。

2.中世紀：基督教音樂興起～文藝復興，約西元500年～1450年

中世紀時期在音樂有以下幾方面的發展：

(1)以羅馬為中心的基督教音樂，隨著基督教的普及，流傳到歐洲各地。西元六世紀末葉，在教皇葛麗果一世的主持下，教會人士將各地的教會音樂加以整理彙編及改良，產生了葛麗果聖歌。揉合了猶太、敘利亞、希臘、羅馬(只有單音的旋律，沒有和聲、對位、伴奏)，於西元十一、十二世紀達到最鼎盛的境界。

(2)一般的世俗音樂在中世紀時期日漸發達，這種音樂興起於騎士之間。

(3)記譜法尚未發明以前，音樂的流傳必須依賴口耳相傳，在傳遞的準確性上比較無法控制，時日一久，變化更大，人們日益覺得有必要用樂譜把曲調正確的記錄下來。西元九世紀時，天主教會的音樂家發明了「紐姆樂譜」。最早的「紐姆樂譜」還不能完全記下旋律，只能表示歌詞音節大略的長度和抑揚而已。十世紀左右，四線譜發明以後，便可記錄音的高低。十二世紀又發明了表示音長短的符號，逐漸成了今天五線譜的基礎。

3.文藝復興時期：西元1450年～1600年

文藝復興時期是歐洲近代文明奠基的一個時期，人們開始根據科學的觀點去觀察人類和大自然有關的事物。音樂的發展:

(1)複音音樂的盛行：人們漸漸覺得單音音樂太單調，就試著在原來的旋律之外，加上其他的旋律一起唱，形成了「複音音樂」。複音音樂從西元九世紀開始發展，在文藝復興時期達到了全盛的狀態，所以也有人將文藝復興時期稱為「複音音樂時代」。

(2)樂譜印刷的發明：樂譜在印刷術發明之前，樂譜必須靠人工來抄寫，樂譜在當時是珍貴而稀有的，對於音樂的普及非常的不利。自從樂譜印刷術在文藝復興時期被發明後，一般社會百姓也都能擁有樂譜。世俗音樂在此時期，可與宗教分庭抗體。印刷樂譜的出現，對於音樂經驗的累積與傳承，產生重大且深遠的影響。

****(3)器樂曲的興起：獨立的器樂曲在中世紀甚至可能是更早之前便已存在，但因為在中世紀時期對音樂進展貢獻最大的作曲家多是教會方面的人士，把大部分的精神放在宗教音樂上面，在他們的觀念裡，音樂是為神服務、用來讚美神的，所以他們大多寫不附樂器的純聲曲。在文藝復興時期，宗教音樂和世俗音樂成為兩股同時並行的主流，再加上樂器日漸完善，所以在文藝復興時期，已清楚地顯示出器樂。

4.巴洛克時期：西元1600年～1750年(巴哈逝世)

「巴洛克(Baroque)」源於葡萄牙文，意指「不規則的珍珠」，在這個時期包含了藝術及音樂，在音樂方面，發展出不同種類的音樂形式。它新舊合併，在樂曲的形式與構造上出現了很大的不同，變化這麼大的原因，在於文藝復興以人為中心的創作不夠，音樂家們希望有更多的變化、更多的形式，加以發揮創作，是音樂發展史中的轉捩點。

巴洛克時期有三大要點：

(1)使用「數字低音」。

(2)「調性系統」的產生。

(3)樂器的蓬勃發展。

5.古典樂派：西元1750年～1820年

「古典」代表的是高尚、典雅。在古典樂派中，可以從作曲家們的作品中，看到的風格總是比較嚴謹，比例規律且對稱，講求唯美及理性，這些表現多少受到當代的古典文學主義的影響，古典音樂較不易表現出人的情緒及衝動慾望，但是，在這個時代的過渡期出現了一位音樂家，改變了古典音樂的風格，那就是貝多芬。

與巴洛克時期不同的有三點：

(1)捨棄數字低音。

(2)確立奏鳴曲式。

(3)樂曲所呈現的強弱更加顯著。

6.浪漫樂派：西元1820年～1900年

浪漫樂派與古典樂派相互對立，雖然作曲的形式與技巧一樣源於古典樂派，但風格卻與古典樂派截然不同，它講求的是作曲家本身的個人風格，主觀的感覺，加入豐富的個人情感，自由又不受約束，貝多芬介於這兩個時期的過渡期，率先標新立異創作了浪漫樂派風格的作品，可說是浪漫樂派的創始人。

7.國民樂派：西元1860年～1890年

國民樂派就是有民族性的特質在裡頭，國民樂派也算是在浪漫樂派中的分歧，風格多屬於民族性、地方性，講求寫實、富含戲劇性，有時會加入耳熟能詳的地方性民謠。

國民樂派主要受到法國大革命影響，人民主權意識強大，貴族沒落，音樂家藉此紓發愛國情操，例如東歐、北歐、俄、德、義、法、美等，都因為當時的民族精神，創作出很多國民樂派的作品。

8.印象樂派：西元1885年～1910年

印象派不論畫作或音樂，給人完全不一樣的體驗。「印象樂派」要給人一個驚訝的感覺，直接的感受，不拘泥於形式上的安排，強調犀利、色彩、嶄新，打鋪以往和聲的作曲方式，使用全音方式進行創作，印象樂派的感受很強烈，比浪漫樂派更激進，內容前衛，更戲劇化。德布西可說是印象樂派的鼻祖，率先以調性旋法，東方五音音階，開創了全新的印象主義音樂。

9.現代樂派：西元1900年～迄今

在這個時期，人們經歷了第一次世界大戰後，對於音樂的需求又有不一樣的見解，不一定需要優美柔和的樂音，而是追求富含實驗性的作品，不再使用傳統調性的大調或小調音階體系，新生出新的無調主義。

(三)古典音樂常用樂器

古典音樂分為弦樂器、木管樂器、銅管樂器、打擊樂器和鍵盤樂器。

1.弦樂器：分成弓弦樂器和撥弦樂器。弓弦樂器用琴弓上的弓毛摩擦琴弦而發聲；撥弦樂器則是利用手指或琴撥來撥動琴弦而發聲。

2.木管樂器：分為無簧木管樂器、單簧木管樂器和雙簧木管樂器。演奏者將氣吹過一塊彎彎的薄板，是無簧木管樂器的吹法；單簧木管樂器的吹嘴上固定了一個薄簧片，演奏者口含吹嘴吹氣，使簧片震動，進而使氣流振動管中空氣柱而發聲；雙簧管和單簧管很類似，不過雙簧管的吹嘴有兩片薄簧片。

3.銅管樂器：分為有鍵銅管和無鍵銅管。有鍵銅管是利用活塞來改變銅管中空氣柱的長度，而調整音律高低；無鍵銅管則利用雙套管的伸縮，來決定音高變化。

4.敲擊樂器：主要分為有調的和無調的敲擊樂器。有調的敲擊樂器可以奏出特定音高和音階變化；無法奏出特定音高和音階的敲擊樂器都屬於無調的。

5.鍵盤樂器：沒有分其他的類別，但有三個特別的成員，鋼琴、大鍵琴、管風琴。鋼琴原理是屬於擊弦樂器；大鍵琴則像撥弦樂器；管風琴的發聲原理則跟管樂器一樣。

樂器是演奏樂曲的關鍵，不同的發聲原理構成各式各樣的樂器，不同的樂器構成各式各樣的樂曲，如果想多了解這些樂器的話，不妨看看你的音樂課本吧！

(四)古典音樂常用曲式

古典音樂常用曲式有多樂章、單樂章、室內樂曲、獨奏曲、聲樂曲和其他樂

曲之分。

由管弦樂團演奏的多樂章形式的樂曲有：

1.交響曲(Symphony)

這個名詞在不同時期有著不同的意義。在文藝復興時期，交響曲成為器樂曲的代名詞，僅僅代表這首曲子不是聲樂曲。到了巴洛克時期，交響曲仍然未有特定樣式，但在同時，開始有作曲家創作由快板、慢板、快板三個樂章分開演奏的音樂，將這種音樂稱為「交響曲」。到了1740年左右，有一位作曲家在他的三樂章交響曲插入了一個小步舞曲作為第三樂章，成為一般人熟悉的四樂章交響曲形態。古典時期典型的四樂章想曲大致是這樣：第一樂章是奏鳴曲式的快板，第二樂章以歌謠曲式、輪旋曲式、變奏曲或奏鳴曲寫成的慢板，第三樂章通常是小步舞曲，第四樂章則大多是輪旋曲式或奏鳴曲式寫成的快板。

2.大協奏曲(Concerto grosso)

大協奏曲是巴洛克時期相當盛行的一個曲式，它是一種由一個獨奏樂器小組和一個小型管弦樂團。獨奏小組通常是兩把小提琴和數字低音（由大鍵琴和大提琴擔任）。

3.協奏曲(Concerto)

若沒有特別強調，「協奏曲」就是指獨奏協奏，也就是一件獨奏樂器和管弦樂團一起合奏。

4.組曲(Suite or Partita)

「組曲」是由多首曲子共同組合而成的一種曲式。不是所有的組曲都由管弦樂團演奏，也有不少作曲家為獨奏樂器譜寫過組曲。

由管弦樂團演奏的單樂章形式的樂曲有：

1.交響詩(Symphonic Poem)

「交響詩」的「交響」兩字是因為其樂曲規模和演奏時所需的樂隊編制都有達到「交響曲」的水平；稱為「詩」，是因為常以文學性題材作為創作依據。

2.序曲(Overture)

歌劇或神劇於正式開演前，習慣上都會由管弦樂團先演奏一首器樂曲，這首曲子就叫做序曲。不過，並不是每首歌劇都有序曲。在十九世紀以後，另外也出現一種名為序曲，但卻和戲劇沒有關係，它獨立地被當成音樂會的曲目來演奏。

3.前奏曲(Prelude)

在某些情況下，前奏曲和序曲在功能上是相同的。

到了浪漫樂派時期，除了前述的用途外，前奏曲的意思還有一種獨立性的器樂小曲(大部分是為鋼琴而作)。

4.間奏曲(Intermezzo)

「間奏曲」的意義，最通俗的解釋，是指在歌劇或戲劇每一幕或者不同場景之間，由管弦樂團演奏的器樂短曲。

室內樂曲是各種「重奏曲」的總稱。所謂「重奏曲」是指每一聲部僅有一人演奏的表演方式，但如果一首樂曲中一個聲部有二人以上共同演奏，這種表演形式叫做「合奏」。一般人談室內樂曲多半是指二重奏～九重奏，

獨奏曲通常是指只用一件樂器演奏的器樂曲，但像管樂器和提琴族的成員，因為不易同時演奏旋律與和聲，所以作曲家在為這些樂器寫曲時，通常會安排一件擅於演奏和聲的樂器(最常被採用的是鋼琴)來為它伴奏。

聲樂曲有以下幾類：

1.歌劇(Opera)

歌劇的音樂部分分為:

(1)序曲：歌劇開場前演奏的音樂。

(2)間奏曲：歌劇幕和幕之間或不同場景之間演奏的音樂。

(3)獨唱：又稱「詠嘆調」，作曲家通常會把最優美的旋律放在這裡。

(4)宣敘調：像對白一樣，用吟誦的方式來推動劇情。

(5)重唱：不同角色相互之間的對唱，以二～六重唱居多。

(6)合唱：藉由合唱的聲勢來壯大歌劇的場面。

2.藝術歌曲(Lieder)

類似民謠，但大多由有專業素養的作曲家來精心創作，通常以詩人的詩歌當歌詞。

3.神劇(Oratorio)

神劇和歌劇相似，但神劇通常沒有舞臺布景和道具，歌者也無戲服和舞臺動作，而且神劇多是以宗教題材為主題。

4.清唱劇(Cantata)

清唱劇沒有舞臺布景和舞臺動作，而且管弦樂團規模一般比歌劇和神劇小很多。清唱劇通常可以沒有劇情，題材多以世俗居多。

5.彌撒曲(Missa)

彌撒曲是天主教教會為了禮拜及典禮所創作的音樂，固定的音樂部分有慈悲經、榮耀經、信經、聖哉經、降福經以及羔羊經。

古典音樂多樣化的曲式，使得古典音樂多采多姿，下次聽音樂時，不妨分辨一下吧!

** (五)出名的古典音樂家**

古典音樂是從「中世紀時期」開始，經歷「文藝復興」、「巴洛克時期」、「古典樂派時期」、「浪漫樂派時期」、「國民樂派時期」、「印象樂派時期」和20世紀的「現代樂派時期」至今，所有西洋古典音樂都被統稱為「Classical Music」。其中的每一個時期，都經由數位著名音樂家發揚光大，使音樂歷史的長流，能夠散發充滿魅力的神祕色彩。

1.巴哈

巴哈家族200年間人才輩出，尤其以世稱大巴哈的約翰‧薩巴斯坦最為出類拔萃，他是巴洛克時期最具代表性的作曲家，同時也是西洋音樂的開山始祖，故也有「音樂之父」之稱。

巴哈出生於德國的埃森納赫堡，一個歷代家族都是音樂家的家庭。他從小就展露了非比尋常的音樂天賦，早年就於穆爾豪森的聖布拉修士教堂擔任管風琴演奏者，1708年至1714年任為宮廷樂長。1717年至1723年間在柯登擔任雷奧博公爵的樂長之職，此時是巴哈創作的巔峰，如：《布蘭登堡協奏曲》、《聖馬太受難曲》、《聖母讚主曲》等著作，都是巴哈在這個時期所創作的樂曲，一直到1750年7月28日不幸因腦溢血而溘然長逝於萊比錫，享年六十五歲。

2.柴可夫斯基

悲愴大師～柴可夫斯基是一位俄國作曲家，於1840年3月7日生於俄國佛根斯克。他初攻法律，後習音樂。在其司法部任職期間，同時進入聖彼得堡音樂院，在察倫巴安東盧賓斯坦門下學習音樂。卒業後，執教於新辦的莫斯科音樂院；在此期間，發表了他的第一首交響曲。

他於1869年發表幻想序曲「羅密歐與茱麗葉」，反應普通。1868年，追求女歌星阿爾托不幸失敗，1877年與米林高瓦結婚，而不幸的婚姻使他神經錯亂，幸得富孀梅克(N. F. von Meck)的鼓勵，而逐漸恢復健康。在此期間，柴可夫斯基完成了第四首交響曲、小提琴協奏曲、歌劇「艾島基尼奧乃金」等傑作，從此名滿天下。1891年訪問美國，受到非常盛大的歡迎。1893年11月6日，不幸罹患霍亂症，逝於聖彼得堡，享年五十三歲。

3.貝多芬

貝多芬於1770年12月16日出生於德國萊茵河畔波昂市的一個清寒家庭中。他的父親是一位才華平庸又愛酗酒的男高音，脾氣暴躁，貪圖名利，使才華洋溢的貝多芬受盡虐待。貝多芬四歲開始學習音樂，十一歲便以鋼琴即興曲之才能在音樂界展露頭角。1792年，也就是他22歲時，遷居至維也納，在此終身定居。

貝多芬早年時，曾經向海頓和阿布雷治白克二世學習音樂，但為時甚短。33歲時，他完成了獻給拿破崙的「第三號英雄交響曲」，更是表現出貝多芬樂曲的獨特性。1800年，他的作曲生涯進入了第二階段，同時也獲悉自己即將失聰的消息。在這期間，他的樂曲形式逐漸偏向表達內在感情，也發表了第三至第八號交響曲、歌劇「費黛里奧」、劇樂「艾格蒙」、D大調小提琴協奏曲、降E大調鋼琴協奏曲、C大調鋼琴奏鳴曲「華爾斯坦」、F小調鋼琴奏鳴曲「熱情」等許多傑作。45歲以後，他不再顧忌樂器或演奏者的限制，逐漸步入了第三時期，同時兩耳全聾，並發表了他至今仍人人耳熟能詳的創作～第九號交響曲「合唱」。貝多芬的一生中，實在失意到了極點，無數的愛情打擊，使他譜出許多曠世的傑作，如：「月光奏鳴曲」、「春之戀曲」等。1827年3月26日，在暴風雨中，他孤獨一人的病逝於維也納，結束了他悲慘的一生。

 每個古典音樂家都經歷過許多風雨，以自己的才華將各種樂曲形式發展得淋漓盡致，使古典音樂能夠深植於每個人的心裡，永遠留存。

(六)古典音樂的影響

音樂和我們的生活息息相關，尤其是古典音樂，它能改善我們的身體狀況、情緒和智力等。

音樂會影響和改變人們的激動和反感程度，甚至能夠影響人們集中精力的程度。古典音樂也是治療身體與精神創痛的良藥，可以提升心智。

有研究顯示，音樂對於兒童的情緒與社交能力也有好處，使他們與同學保持更好的關係，較少找老師的麻煩。還可以幫助有語言障礙或患有自閉症的孩子。許多人利用有秩序又和諧的古典音樂，讓乳牛和雞的產量增多，或讓植物長得更好，還有餐飲業者在餐廳裡播出古典音樂，讓顧客願意慷慨解囊。

古典音樂對人類真的有很大的影響，若我們多把古典音樂用在正確的地方，就能讓許多行業有更好的成績了。

四、研究心得

我們這次的研究非常辛苦，要蒐集不同的資料，還要一直寫字和打字，但這些辛苦不是沒有代價的，它讓我更加了解古典音樂，有了更廣泛的知識。(蔡子濬)

之前，我常分辨不出每個樂器的差異，現在我覺得發明各種樂器的人真厲害，古典音樂真是不容小覷呢！經過這次研究，我也了解到古典音樂對我們的好處，以後，我可要多聽古典音樂來改善脾氣！(陳若婕)

經過這次的研究，我更加了解古典音樂，現在，我可以區分出各種曲子的不同，說出先人如何寫出美妙的旋律。我覺得收穫太多了。(吳懷兟)

 這次研究的主題是我從過去到現在都非常感興趣的題材，因此整個研究過程都顯得很有趣。透過各種方面的探討，讓我更加深入的了解古典音樂的歷史及定義，也更加欽佩每位音樂家豐富的才華。(陳熙婷)

五、參考書目

作者：維也納劇院管弦樂團

書名：The Vienna Festival

出版社：金革有聲出版事業有限公司

參考頁數：p.15、p.27、p.59

六、參考網址

http://share.hmps.tn.edu.tw/sites/94/littlecristy/DocLib3/音樂發展.

http://translate.google.com.tw/

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!n80GFg6WEQFEEfV8WZ99gTQ-/article?mid=162

http://win2k.klash.kl.edu.tw/ftproot/s94114/1-1-1.htm

http://www.epochtimes.com/b5/7/9/6/n1825056.htm

http://www.shs.edu.tw/works/essay/2008/10/2008/03117251283.pdf

http://www2.ouk.edu.tw/wester/composer/Beethoven.htm

http://www2.ouk.edu.tw/wester/composer/Sebastien.htm

http://www3.tn.edu.tw/contest/music/contest/ext/classical/

