動的

♪♫能聽懂音樂，就等於多長了一隻耳朵

不像許多科學上的問題一樣，藝術這門學問不容許我們對它採取完全客觀的態度，從有史以來，當做一種聲學藝術的音樂，就一直控制着人類最強烈的感情反應。古希臘人堅決相信，音樂不僅支配人類的情感，同時也支配人類的社會、民族，肯定整個世界全然的幸福與安寧。我們——現代的人們——一定不會把音樂看得如此重要。不管怎樣，近代的一些發現似乎向我們顯露了，那被古人所保存的音樂的民族精神並不完全是非科學的。大量的學習和嘗試，其所產生的影響，就好像美國新近流行的搖滾樂，其喧鬧聲在人類精神上所造成的感受一樣，或者說，各種不同風格的音樂在植物成長上所造成的影響（聽起來似乎難以置信），正暗示着音樂對所有生物的心理和生理上的影響，比我們一般所瞭解的還要大。我們這一群莊嚴的音樂研習者，對某些風格的音樂，應該仍然誠實地保有主觀的愛憎態度。但是，同時我們也要以一種十分虛心坦懷的態度，來面對數十年前就已存在的種種變化多端的音樂特性。畢竟，我們是生活在這時代裡的人，假使我們拒絕接納——屬於今日這個時代裡的任何創作，那麼我們將會被剝奪相當多的特權和許多生存的樂趣。

在今日這個以不斷擴張知識來影響整個人類藝術的時代裡，音樂教育中最基本而見的問題是：「何謂音樂？」這個難以詮譯的課程。譬如說，我們把古典音樂的定義，簡潔地劃分成旋律、節奏、和聲三個部分，如此則不能幫助我們了解當代的音樂和過去一直被忽視的種族間之音樂。因此，對於音樂，我們提出一個新的定義：所謂音樂就是靠著節奏（持久性的）、音調、音域和音色（響亮）的關係，組合而成的聲學藝術。用這個新下的定義，我們不僅能更適當地接近新的音樂，而且能用更深遠的目光和更高的鑑賞力來瞭解古代的音樂。

在音樂教育上，當代趨勢的另一方向是，對於淵博的音樂家的概念。這個意義，在企圖保持傳統而產生「除演奏外，什麼都不知道」這種風格的藝術家的驚覺下，無疑是一種誘發產生淵博音樂家的指引。音樂家不只是一個藝術家，同時也是歷史家和理論學家。根據一個眞正藝術家演奏的概念而言，一個藝術家，在與音樂有關方面，必須有眞正的歷史和理論的知識。例如：我們不唱布拉姆斯的短歌，但我們却唱巴哈的獨唱曲，我們也不演奏 Rameau 的鋼琴小品曲，但我們却彈著巴托克（Bartok）的鋼琴曲。因此，音樂教育必須強調音樂文學、歷史、理論和演奏的綜合。而只有把這些知識眞正的組合，才能使一個藝術家有洞察音樂作品的能力，也才能表達出他對特殊藝術作品的眞正感受，唯有如此，他才能眞正而深刻地對音樂藝術的深奧處作最公正而明確的闡述。這個改進，我相信將會消除因個人對音樂見解的主觀看法不同，所引起的許多不必要的衝突，也才能使音樂成爲一種世界性的語言。我希望此點有助於我們傾聽和了解我們這時代的音樂，知道它的眞正意義和眞正價值而不爲先入爲主的觀念所閉塞。

文章資料摘錄自音樂評論

藝　術

■藍夢竹■

家的輔助講解，以適合閱讀

名曲簡介

韓德爾與水上音樂

前期古典派偉大的作曲家韓德爾，一六八五年二月二十三日生於德國哈勒，音樂天賦很高，但早年因遵從父親的意思而習法律，父親逝世後，改學音樂，一七〇三年遷居漢堡，任歌劇院樂團小提琴手，開始寫作歌劇並即上演。曾赴意大利研究並演出其歌劇，不很成功。一七一〇年赴英國，演出歌劇失敗。一七三二年後，致力於「神劇」的創作，「彌賽亞」演出後，大爲成功，成爲英國音樂家之領導人物。一七五九年四月十四日逝世於倫敦，葬於西敏寺大教室。

「水上音樂」是他的管絃樂組曲，一七一七年完成並首次演奏。原曲是二十首樂曲的連合，後經選出六首而編爲組曲。這六首是①快板歌調，②波蕾若舞曲，③管角舞曲，④行板，⑤快板。

前期古典派時代，交響曲尚未有正規形式，管絃樂大都是組曲的形式。「水上音樂」的演奏，據說是韓德爾爲慶祝英王喬治一世即位，在泰晤士河的遊艇中演出，而得喬治的稱賞，遂有「水上音樂」之名。

貝多芬的——田園交響曲

標明「田園」的第六交響曲，是貝多芬1808年所作，同年十二月二十二日在維也納首演，貝多芬親自指揮。

貝多芬從大自然裡獲取靈感而表現其印象，並不是描寫或模仿自然；原稿上寫着「紀念鄉居生活的田園交響曲，注重情操的表現，而非繪畫式的描寫。」

這首交響曲，貝多芬親自指揮。

這首交響曲的樂譜及首次演出的節目單上，在每一樂章的首端，都註着：第一樂章「初覩田野時的愉快情緒」Allegromanon Troppo第二樂章「溪畔景色」Andant emolto mosso第三樂章「鄉人快樂宴會」Allegro第四樂章「雷電、暴風雨」Allegro第五樂章「牧歌，雷雨後的快慰與感激」Allegretto。

各樂章所表現的情形，大致是：

第一樂章小提琴奏出主題，輕快而純樸。似見黎明田野，牧人悠然吹著牧笛。主題發展冗長，寧靜的節奏、平穩的轉調，以示田園風光優美令人悠然神往。

第二樂章首先是弦樂表現潺潺溪流，第一小提琴奏出主題，是溪水主流，林間傳出夜鶯（長笛）、鵪鶉（管）、杜鵑（豎笛）的叫聲。

第三樂章歌謠曲形式，先是三先拍子華爾茲舞曲，繼以二拍子的強烈粗野的波蕾若舞曲（Bolero）農人舞蹈、飲酒、歌唱、歡樂的聲音散滿原野。突然雷聲傳來，人們奔散。

第四樂章閃電（弦樂上的斷音），暴雨，雨停雲散。

第五樂章本樂章實際應爲第四章的後段。青天隨着C大調的上行音階出現（第四樂章結束），一切重趨平靜，草原發出清香，牧人出現，歌聲重起（第一小提琴）純粹的旋律、和平喜悅，人們讚美上帝的寵愛。