

打開古典音樂的窗
謝斐紋
台南藝術學院音樂系 專任助理教授
E-mail : chsu12@ms2.hinet.net

任何事物的認知與了解，可從兩個不同的角度切入，一種是因為有興趣想要知道更多，一種是原本一無所知，在因緣際會之下，透過介紹、講解或導覽，漸漸的了解、深入，進而體會其內蘊的美感。

記得在美國求學時，通識科目有一門很特別的課，叫『演說課』(Speech)。上課時每位同學必須準備一項主題做介紹，其中一位同學的開場白令我印象深刻：他認為高爾夫球是一種十分無聊的運動，只見一大群人跟著一顆小白球走動，完全無法和籃球、橄欖球的緊張刺激相比。但是，在偶然的機緣下，經過友人的解說，從排斥、接受、進而愛上小白球，這些微妙的改變全部始於友人的引導，而為他開啟了一扇窗。生活中的許多事物，其內蘊的美並非顯而易見，而讓人覺得距離遙遠，但若有認識的媒介，學習之窗便可能因而開啟。對一般大眾而言，西洋古典音樂如同小白球一般，它的美或許不若流行樂曲那般平易近人，但是只要一點適度的引導，為您開啟這扇窗，那麼，您也會將聆賞音樂會當作看一場電影般的輕鬆、自在了。

音樂是『聽覺』藝術的最自然表現，也是上帝賦予我們的本能，即使您對音樂本身一無所知但是直覺會告訴您『好聽』、『不好聽』、『喜歡』或『不喜歡』，這就是欣賞音樂的入門。但若更進一步問問自己：何以對這音樂有這樣的感受，您可能覺得找不到適當的語言為您表情達意。此時您便會發現：更深廣的音樂知識，可以為您揭開聽覺與音樂間的薄紗，讓您更清晰的感覺聲響，更細膩的享受音樂。在這裡，我將陸續與您分享音樂的點滴，包含人物、作品、電影配樂、音樂要素、音樂派別和傳聞軼事等，您將會發現，透過古典音樂這扇窗所看到的世界是如何的不同了。

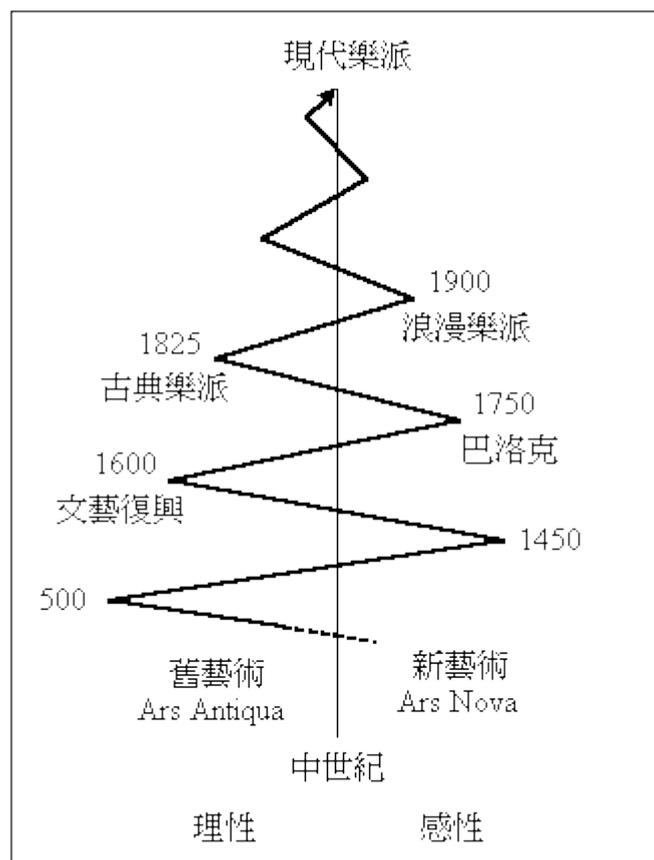
身為古典音樂的愛樂族，在音樂選擇上有著十分寬廣的空間。依其歷史演進的風格，我們可約略將較有系統紀錄和整理的 1500 年依序分成中世紀 (Middle Ages 500-1450)、文藝復興 (Renaissance 1450-1600)、巴洛克 (Baroque 1600-1750)、古典樂派 (Classic 1750-1825)、浪漫樂派 (Romantic 1825-1900) 和現代樂派 (Contemporary Music 1900~) 這六大樂派；以下分別列舉一些具代表性的人物：

- 中世紀
馬舒 (Machaut, 1300-1377) 、藍第尼 (Landini, 1325-1397)
- 文藝復興
加布里埃利 (Gabrieli, 1510-1586) 、帕勒斯替那 (Palestrina, 1525-1594)
- 巴洛克
韋瓦第 (Vivaldi, 1678-1741) 、巴哈 (J. S. Bach, 1685-1750) 、韓德爾 (Handel, 1685-1759)
- 古典樂派
海頓 (Haydn, 1732-1809) 、莫札特 (Mozart, 1756-1791) 、貝多芬 (Beethoven, 1770-1827)

- 浪漫樂派
蕭邦 (Chopin, 1810-1849)、李斯特 (Liszt, 1811-1886)、華格納 (Wagner, 1813-1883)
- 現代樂派
德布西 (Debussy, 1862-1918)、柯普蘭 (Copland, 1900-1990)、荀白克 (Schoenberg, 1874-1951)

讀到這裡，在您心中浮現的可能是『??』、『!!』或如釋重負，在這漫長的歲月中，曾經出現過許多不同風格的樂章，而我們只有精簡的將之分成六大類，比起武俠小說的八大門派還來得少呢！

關於各派別時間的界定，坊間出版品論及甚多，但仔細瞧瞧，您會質疑每一個專家所提出的時間點為何不盡相同？其實音樂的成就並非一朝一夕可以達成，從醞釀到成熟是經過眾多音樂家的創作逐漸凝聚而成，無法明確的定義這一分鐘是醞釀期，下一分鐘即為成熟期。以「擺錘原理」來分類樂派，一直頗為樂界學者所接受，其理論乃是：當擺錘由左擺動至極致時，必定會向右擺動，其擺幅則隨著擺動次數的增加而減少。而此一現象與音樂派別的演進是一致的(如圖)。當某一特定的樂風發展至極致，必開始往另一樂風發展，而這些派別正好代表了二大特性：感性與理性。

明白派別區分的依據之後，讓我們回頭看看『??』與『!!』吧！您可能因為常聽到的『國民樂派』、『印象樂派』和『表現樂派』不在六大樂派名單中，而浮現『??』，事實上，隨著六大樂派的演進，一直伴隨著出現許多的「副派」，只不過其風格流行度與時間性等因素，而未能成為主流，尤其二十世紀末更是如此。至於『!!』的部分，您可能是驚訝於其分類與建築、美

術在時期劃分上的高度雷同性。的確，所有的藝術活動在時間的洪流中似乎是各據空間，事實上卻是相輔相成的，而音樂在發生年代上又往往比其他藝術晚些，乃因音樂直接受其影響之故而這個同名系列中，又屬現代音樂和現代畫派有著極高度的平行發展其同名支流派至少有十種以上。

派別的時間點雖然劃分上有著難以統一的困難，但在音樂賞析上卻扮演很重要的角色，因為某時代發生的歷史事件、思想改革或重要發明，都直接衝擊著音樂創作的風格。再進一步討論各個樂派的特色以前，您盡量把熟知的中西人物、事件套入音樂的樂派中，音樂的風格就隱然浮現了。