

第 5 課 音樂有藝思

音樂是什麼？生活中有哪些聲音？這些聲音中，哪些被稱為音樂？

學習目標

- 透過生活情境的觀察，認識音樂的元素。
- 從曲目的引導，理解音樂元素在樂曲中的呈現。
- 經由記譜法等介紹，了解音樂的表達與呈現。
- 藉由中音直笛的練習，掌握正確的指法、運氣與運舌技巧。
- 應用音樂的元素，演唱校歌或班歌。

【音樂關鍵詞】五線譜／簡譜／中音直笛

【音樂家】拉威爾／桂多－達雷左

生活中的聲音與音樂

我們什麼時候會聽音樂？在什麼場合能聽到音樂？音樂是否在不同的時空、場域，扮演不一樣的角色？舉例來說，舉行禮拜的教堂中有教會音樂；佛教或道教的寺廟裡有道場音樂；各種營業場所也常播放音樂，如咖啡廳、書局等，這都顯示音樂與人類的生活密不可分。

想想看，音樂在生活中扮演哪些角色？或許我們可以先擴大範圍，談談「聲音」。日常生活中，有哪些聲音和我們形影不離？如手機答鈴、鬧鐘聲響、學校鐘聲、社群軟體的訊息提示聲等，還有哪些聲音常出現在生活中？

在圖 5-1 最後兩格空白處，填上其他與聲音相關的應用程式名稱吧！

藝術探索 🎵 聲音與音樂

寫出五種生活中的聲音

這些聲音中，哪些屬於音樂？哪些不屬於音樂（例如：說話的聲音、節拍器的聲音等），甚至是噪音？試著一同討論，並分享討論的結果。

◀ 圖 5-1 手機中的應用程式。

名人這樣說音樂

音樂，英文是 Music，從義大利文 Musica 一字而來，意思是「美音的連續」。

有人認為音樂是美化且不能翻譯的語言，也有人認為音樂就像數學，更多人認為音樂是時間的藝術、聲音的藝術，以及聆聽的藝術。另外，有人從科學的角度說明音樂是連續的音波。

以下是歌德與盧廣仲對音樂的看法，想一想，你最認同誰的說法？

二拍子

建築是凝固的音樂。
(I call architecture frozen music.)

歌德(Johann Wolfgang von Goethe，西元1749~1832年)，德國十八世紀著名的文學家與藝術評論家，其依中世紀傳說人物浮士德，為了追求知識和權力，向魔鬼作出交易，出賣自己的靈魂所創作的同名文學作品《浮士德》為其代表作。他認為建築與音樂一樣，存在著具有美感元素的設計，因此在欣賞建築物時，就像在聆聽一首音樂一樣。

音樂是一種比較浪漫的科學。

盧廣仲(西元1985年~)，臺灣歌手，西元2009年獲得金曲獎最佳新人獎。曾就讀淡江大學電機系，後轉至西班牙語系。有科學背景的他在受《天下雜誌》專訪時表示：「表演跟科學也有關係。」因為從唱歌、動作、言語中，可預測、掌握觀眾的反應，屬於統計科學的應用，所以「音樂是一種比較浪漫的科學。」

藝術探索 音樂元素小挑戰

挑戰一：選擇一個可以發出聲音的物品，嘗試敲打第82頁的〈波蕾洛〉譜例節奏！

1. 試著將一拍打成平均的兩下。

2. 是三連音，表示將一拍平均分為三等分； 則表示將半拍平均分為三等分。試著將一拍及半拍打成平均的三下。

3. 每拍一下 ()、兩下 () 和三下 () 可以有哪些組合？試試看！

挑戰二：試著在第82頁的主題譜例上，以線條畫出〈波蕾洛〉的曲調輪廓，並分享帶來的感受。

二拍子

三、樂曲中的和聲

和聲是建立樂曲獨特風格的重要元素。兩個以上的音符，同時演奏而產生音響，即可稱為和聲。和聲可以在曲調線條下支撐音樂的進行。簡言之，曲調是橫向的聲音進行，和聲則是以垂直為主的聲音表現。

〈波蕾洛〉運用相同的主題曲調，漸次增加樂器與音量，將全曲引至最激昂的情緒。讓我們試著在下列譜例中找出和聲的呈現。

主題譜例

Tempo di Bolero moderato assai 不急不緩的波蕾洛中板 =72

 註 曲調 和聲 節奏

第一小提琴

大提琴

小鼓

第一小提琴

大提琴

小鼓

記譜法、音名與唱名

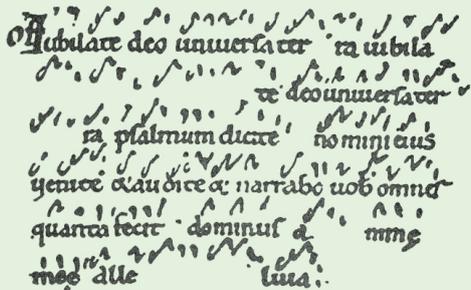
一、五線譜

音樂是以聲音呈現的藝術，若想將音樂傳承下來，必須記錄音樂的內容。記譜法是記錄音樂的方式，五線譜為常見的記譜法之一。

線譜最早在九世紀開始出現，經過不同時期的發展與演變，才形成現在常用的五線譜(圖5-2)。

圖 5-2 記譜法的傳承。

九世紀時的宗教歌曲，將歌詞與音高符號同時呈現，尚無法精確呈現音高。

十一世紀，義大利僧侶桂多·達雷左 (Guido d'Arezzo，西元997~1050年)，採用方形與菱形的紐姆符號在四線譜上記譜，已可精確記錄音高。

十七世紀，歐洲樂壇普遍使用五線譜，沿用至今。

三、音名與唱名

「音名」指以英文字母 C、D、E、F、G、A、B 記錄音高，而將音符用 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 唱出來，即為「唱名」。音名、唱名、五線譜與簡譜的對應關係如下圖：

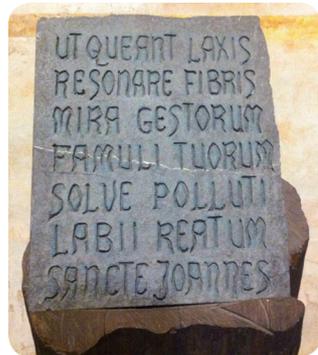
音名	C	D	E	F	G	A	B
固定唱名	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si

The diagram illustrates the relationship between piano keys, musical notes, and simplified notation. A piano keyboard is shown with keys C through B. Below it, a musical staff shows notes for C, D, E, F, G, A, B. Vertical dashed lines connect the piano keys to the notes on the staff. Below the staff, simplified notation numbers 1 through 7 are shown, corresponding to the notes above them.

◎ 聖約翰讚美詩

桂多一達雷左運用〈聖約翰讚美詩〉(Ut Queant Laxis)(圖5-5)，分別將六句歌詞的第一個字或音節設計為 Ut(Do)、Re、Mi、Fa、Sol、La，讓學生更容易習譜與唱譜。Ut 是原讚美詩之歌詞，到了十六世紀，Ut 被更容易發音的 Do 取代。

不同於首調唱名，固定唱名是固定 Do(fixed Do)的概念，每一個固定唱名(如 Do、Re)即代表特定的音。

▲ 圖5-5 存放於彭波薩修道院(Pomposa abbey)院內的〈聖約翰讚美詩〉。

The musical score for the Sanctus is shown in three staves. The first staff contains the lyrics: Ut que-ant la - xis Re-so na-re fi-bris Mi - ra ge-sto - rum. The second staff contains: Fa - mu - li tu - o - rum Sol - ve pol - lu - ti. The third staff contains: La - bi - i re - a - tum san - cte jo - an - nes. The first letter of each line (Ut, Fa, La) is highlighted in pink, corresponding to the fixed solfège syllables Do, Re, Mi, Fa, Sol, La.

音符與休止符

記錄樂譜時，我們稱音的長短為「音值」。不同的音符，音值長短也不同；休止符也一樣，不同的休止符，有各自代表的音值。

跨領域連結

數學

全音符表示一個整體，二分音符表示將全音符分為兩份，音值為全音符的一半；四分音符表示將全音符分為四份，音值為全音符的四分之一。音符與音值的概念，是否運用了數學的分數計算？

註 * 全休止符在不同拍號之小節皆全小節休止。

二拍子

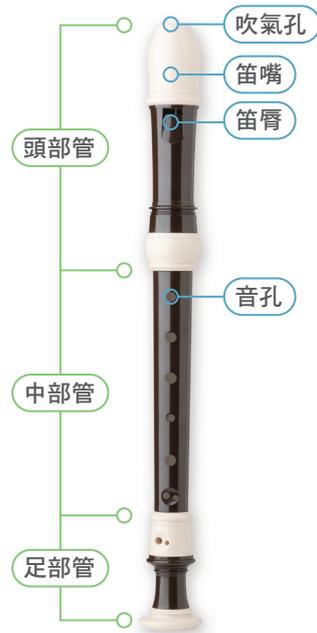
音符		音值		休止符		
類型	五線譜記法	簡譜記法	示意圖	類型	五線譜記法	簡譜記法
全音符		6 — — —		全休止符 *		0 — — —
附點二分音符		6 — —		附點二分休止符		0 — —
二分音符		6 —		二分休止符		0 —
附點四分音符		6 ·		附點四分休止符		0 ·
四分音符		6		四分休止符		0
附點八分音符		6 ·		附點八分休止符		0 ·
八分音符		6		八分休止符		0
十六分音符		6		十六分休止符		0

中音直笛

直笛最初於中世紀以木質材料製成，因此稱為木笛。文藝復興與巴洛克時期，許多作曲家創作木笛曲目，使之在當時蔚為風潮。直笛家族中，直笛的長短不同，音高與音域也不同，常見的有最高音直笛、高音直笛、中音直笛、次中音直笛、低音直笛等(圖5-6)。

高音直笛最低音為 Do(c²)，中音直笛最低音為 Fa(f¹)。中音直笛的音域較高音直笛低，外觀也較高音直笛長，基本構造如圖5-7。

吹奏時，持笛的姿勢是左手在上，右手在下。

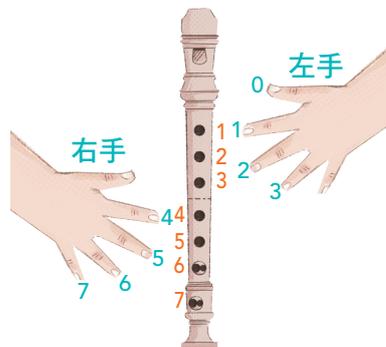
▲ 圖 5-7 直笛構造。

▼ 圖 5-6 直笛家族的外觀與音域。

1	2	3	4	5
最高音直笛 sopranino	高音直笛 soprano	中音直笛 alto	次中音直笛 tenor	低音直笛 bass

中音直笛習奏

吹奏直笛時，將吹嘴輕輕的含在兩脣之間，再把笛子以45度角向外推出，以最輕鬆的持笛姿勢吹奏。除了維持良好的持笛姿勢外，也須保持平穩運氣、輕鬆運指及確實運舌(圖5-8)。

▲ 圖 5-8 左手大拇指(0)按壓直笛背面音孔，其餘手指號碼則按壓對應的音孔。

◎ 中音直笛指法表

<p>Do* c²**</p>	<p>Re d²</p>	<p>Mi e²</p>
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

註 * 固定唱名。
** 絕對音名。

◎ 運舌練習

運舌(以「t」表示)指將舌尖抵在上排牙齒後方，送氣同時將舌頭放平(發出t的氣音)，讓氣順利進入直笛；不送氣時，舌尖回到齒背。以下為四種常用的運舌法：

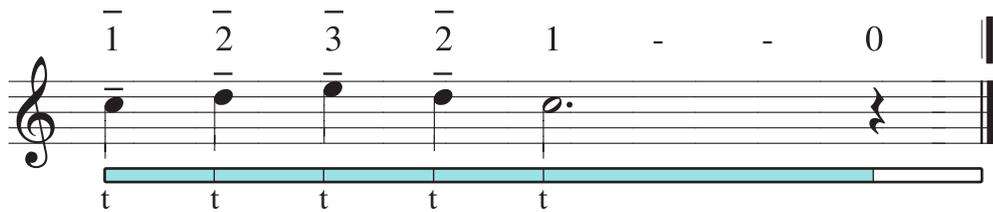
1. 非圓滑奏(Non legato)：每音皆運舌，運舌之間保留短暫的空間。

2. 斷奏(Staccato)：運舌短，大約是音值的一半。

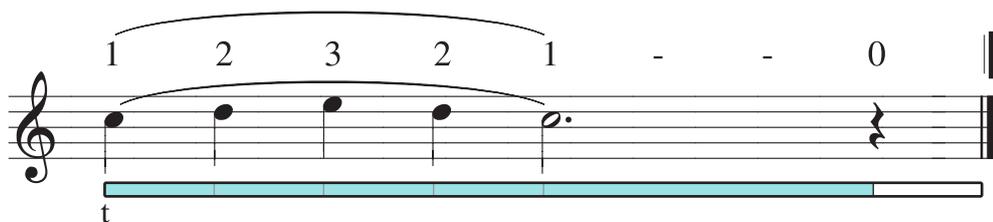
圖例

- t 運舌
- 吐氣
- 不吐氣

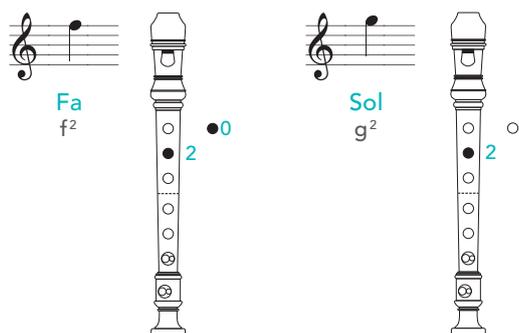
3.斷連奏(Portato)：每音皆運舌，運舌之間以氣流保持音的時值。

4.圓滑奏(Legato)：運舌開始於圓滑線起端，結束於圓滑線末端。

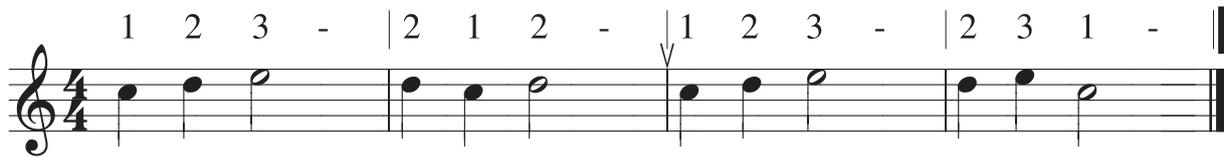
◎中音直笛指法表

◎練習曲

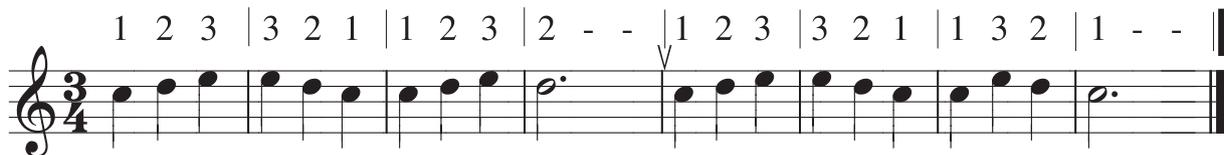
1.音域 c^2-e^2 ：威爾斯搖籃曲

威爾斯民謠

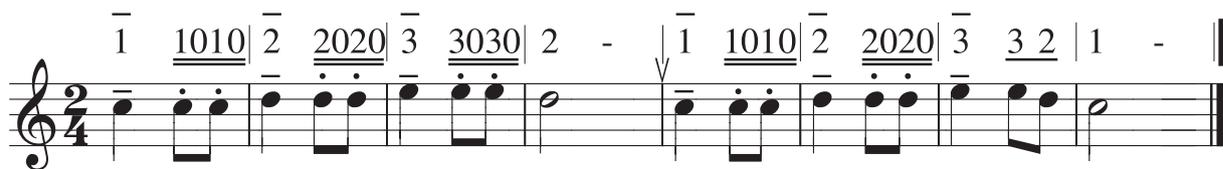
2.音域 c^2-e^2 ：華爾滋

黃淵泉 曲

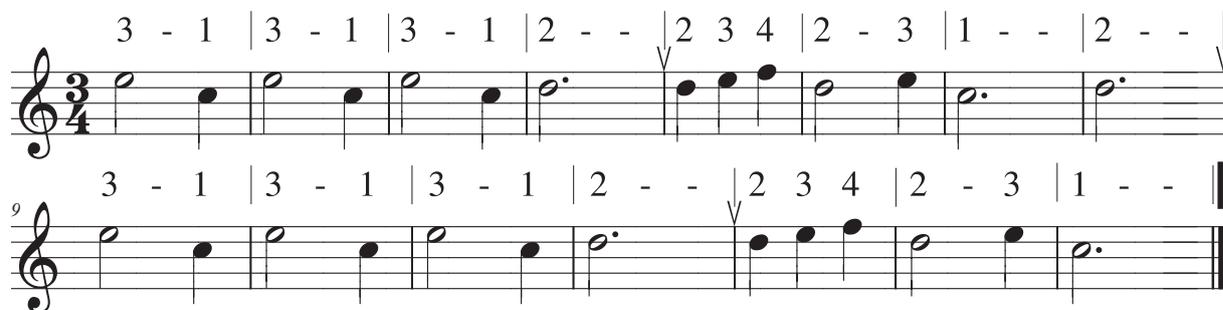

3. 音域 c^2-e^2 : 小曲

黃淵泉 曲

4. 音域 c^2-f^2 : 河水

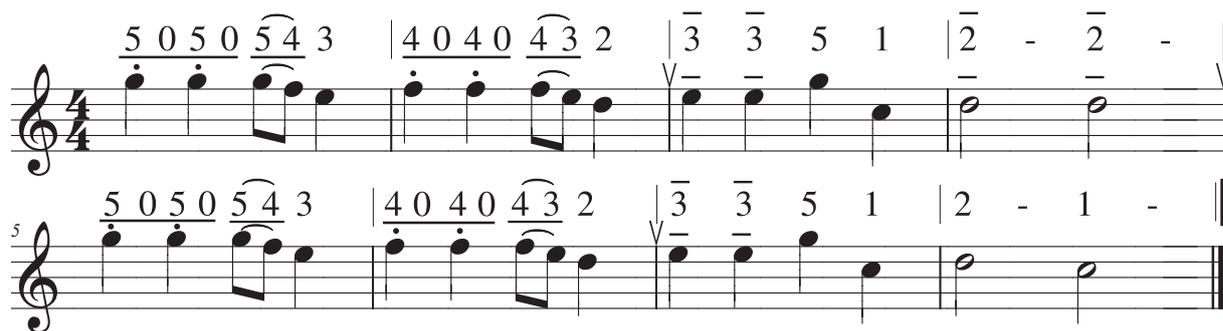
法國民謠

二拍子

5. 音域 c^2-g^2 : 舞曲

東歐舞曲

吹奏曲

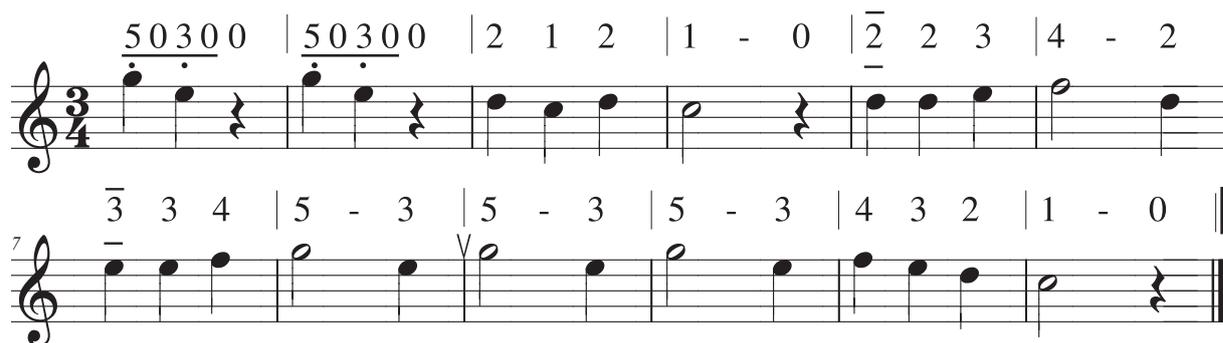
Andante 行板 ♩=80

布穀鳥

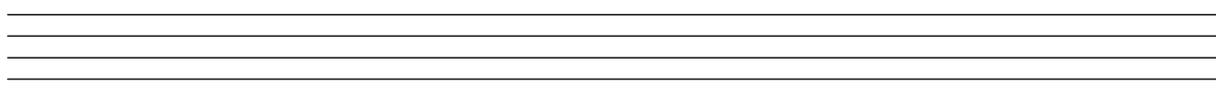
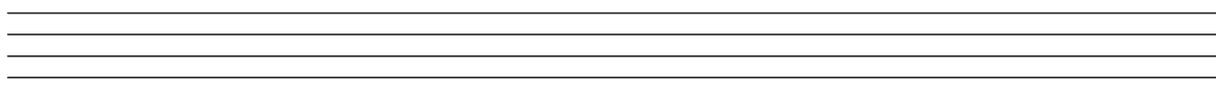
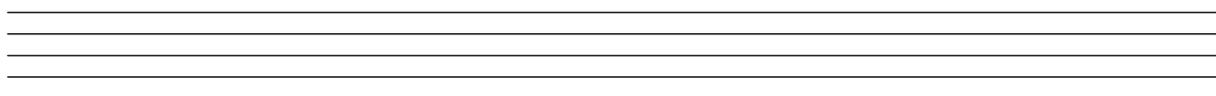
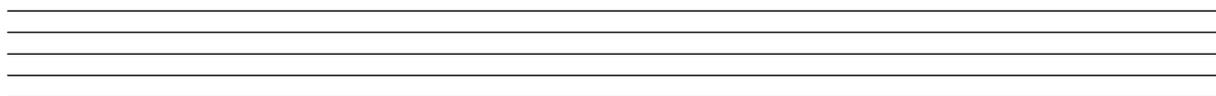
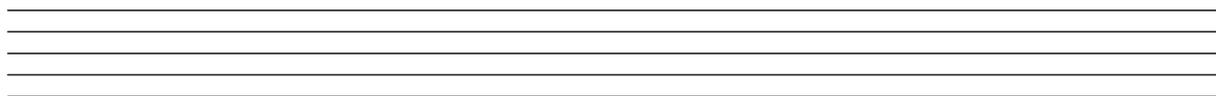
	c^2	d^2	e^2	f^2	g^2
指法	0	0	0	0	
	1	1	1	2	2
	2	2	2		
	3				

德國民謠

歌曲習唱

在下方五線譜貼上學校的校歌(或班歌)，並將校歌(或班歌)歌詞寫在空白處，習唱學校的校歌(或班歌)。

藝術探索 動動腦

1. 能否拍出校歌(或班歌)的節奏？最喜歡哪一段節奏？
2. 能否哼唱校歌(或班歌)的曲調？最喜歡哪一句曲調？
3. 校歌(或班歌)是否有和聲？
4. 校歌(或班歌)歌詞的意涵為何？

