

康軒

第 5 課 琴聲悠揚

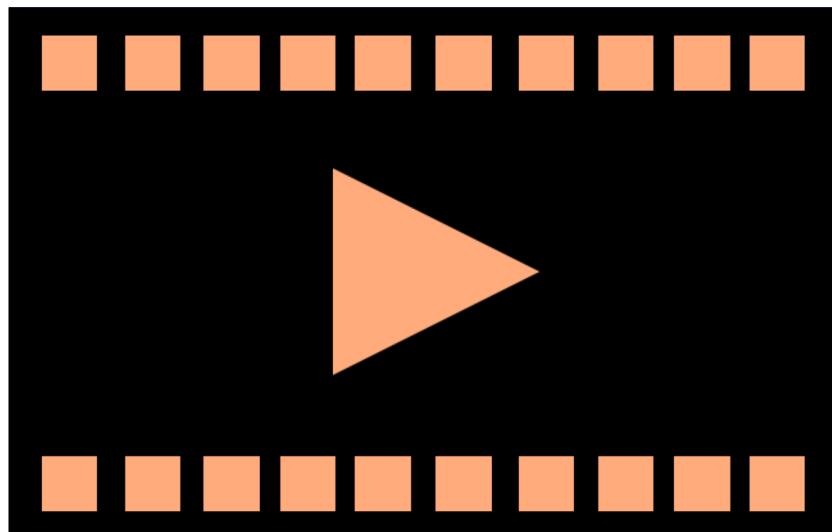
影音連結

康軒藝術 2上自學專區

https://youtube.com/playlist?list=PLqcpPGQk7_f4LM6N4gWXk7Oa3fW1FHJRv

康軒藝術2上第五課 【琴聲悠揚】

https://youtube.com/playlist?list=PLqcpPGQk7_f6G8bryICzxSS7wO1uLKilK

西元1750~1820年西洋音樂史的

古典樂派(classicism)興盛，

短短七十年間，

作曲家們致力於器樂曲創作，

並運用各種樂曲形式和風格，

為世人留下雋永悠揚、

歷久不衰的經典樂章。

學習目標

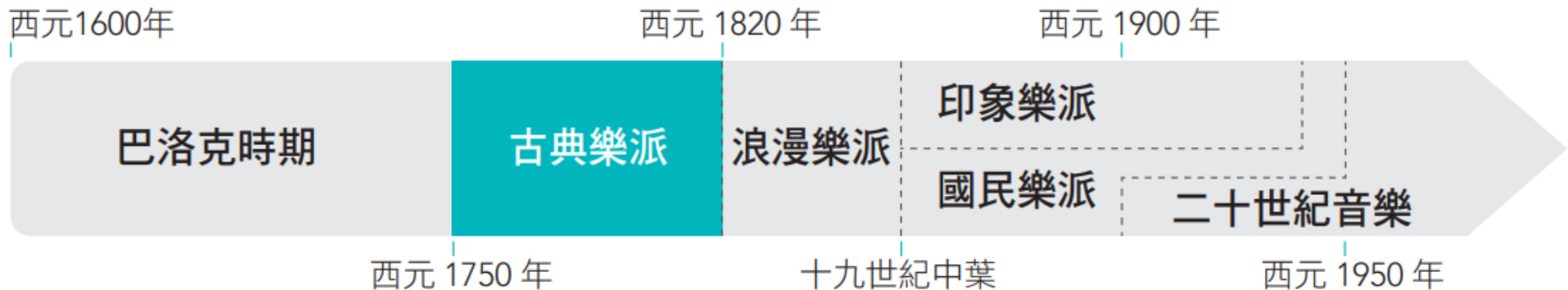
- 藉由**漫畫與曲目**介紹，認識**古典樂派音樂家及其重要作品**。
- 透過樂曲**欣賞**，認識古典樂派重要**樂曲形式及風格**。
- 透過**聆賞**古典樂派樂曲，豐富**美感**經驗。
- 藉由中音直笛**演奏古典樂派**的作品，感受其風格。
- 透過習唱歌曲，發現**流行樂曲中運用古典樂派音樂的創意**。

【音樂關鍵詞】交響曲 / 小步舞曲 / 詼諧曲 / 變奏曲
/ 輪旋曲 / 奏鳴曲

【音樂家】海頓 / 莫札特 / 貝多芬

西洋音樂史分期

古典樂派的風格

時間：十八世紀，約西元1750年。

地點：以奧地利維也納，為發展中心。

音樂受社會之影響：

1. 隨著西元1789年法國大革命爆發，社會掀起追求自然與理性思維的啟蒙運動，在音樂上也受其影響。
2. 相較於前一個時期華麗繁複的巴洛克音樂，古典樂派的人們開始轉而追求簡單、自然、理性的音樂風格 (music genres and styles)。

延伸 WPN 世界民報：#法國大革命的歷史背景 03:03

延伸 Ubisoft 官方中文頻道：《UBItopia》刺客教條：法國大革命 08:21

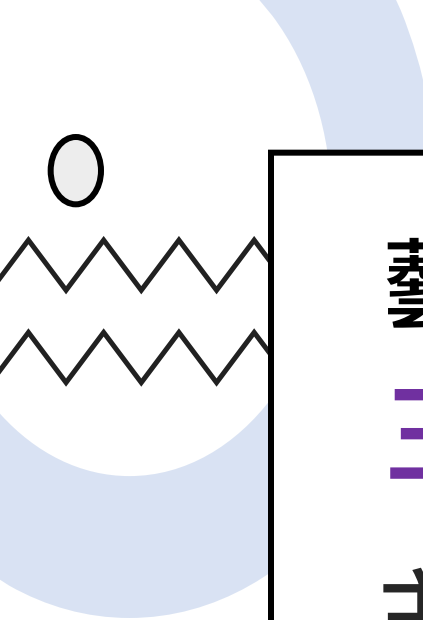

古典樂派的風格

作曲特色：主音音樂

使用單純的音樂線條和工整對稱的樂句來進行譜曲，使音樂主題聽起來更明確清晰，至今仍是音樂創作的主流。

藝術小百科

主音音樂

主音音樂(Homophony) 由一個聲部擔任主要曲調，而其他聲部以和聲進行或節奏伴奏。

**DID YOU
KNOW?**

現今許多編曲家運用不同方式，
巧妙的將古典樂派樂曲融入流行歌中，
您能說出您在哪首流行歌中，
聽到哪首古典音樂的片段嗎？

古典融入流行

歌曲前奏

弦子

〈沿海地帶〉

延伸

Yuna Jiang :
弦子-沿海地帶
03:24

VS.

貝多芬

《鋼琴奏鳴曲・悲愴・
第二樂章》

延伸

Vadim Chaimovich :
貝多芬：鋼琴奏鳴曲
「悲愴」- 第二樂章
05:50

古典融入流行

歌曲前奏

陳奕迅
〈給愛麗絲〉

VS.

貝多芬
〈給愛麗絲〉

延伸

英皇娛樂：陳奕迅
〈給愛麗斯〉 03:31

延伸

LouisLiao Synthesia
教學影片：貝多芬
給愛麗絲 鋼琴教學
琴譜 02:51

古典融入流行

歌曲副歌、間奏、改編

五月天〈快樂很偉大〉
五月天〈純真〉
林俊傑〈明天〉

VS.

貝多芬
《第九號交響曲・第四
樂章》

延伸

五月天-主題：快
樂很偉大 03:05

延伸

滾石唱片：五月
天【純真】 04:12

延伸

太合音樂：林俊
傑【明天】 04:03

延伸

LouisLiao Synthesia
教學影片：貝多芬
歡樂頌 快樂頌 鋼琴
教學 琴譜 02:15

古典融入流行

歌曲副歌

S.H.E

〈不想長大〉

VS.

莫札特

《第四十號交響曲・第一樂章》

延伸

華研國際：S.H.E
不想長大 04:29

延伸

音樂無界：莫札特-
第40號交響曲：第1
樂章 06:55

古典融入流行

歌曲改編

吳克群
〈為你寫詩〉

VS.

莫札特
〈小星星變奏曲〉

延伸

吳克群：吳克羣
《為你寫詩》
06:01

延伸

abc811222：莫札特
-小星星變奏曲 07:21

古典融入流行

歌曲改編

周杰倫
〈琴傷〉

VS.

莫札特
〈土耳其進行曲〉

延伸

周杰倫：周杰倫
【琴傷】03:19

延伸

Power Wu：莫札特
-土耳其進行曲 03:16

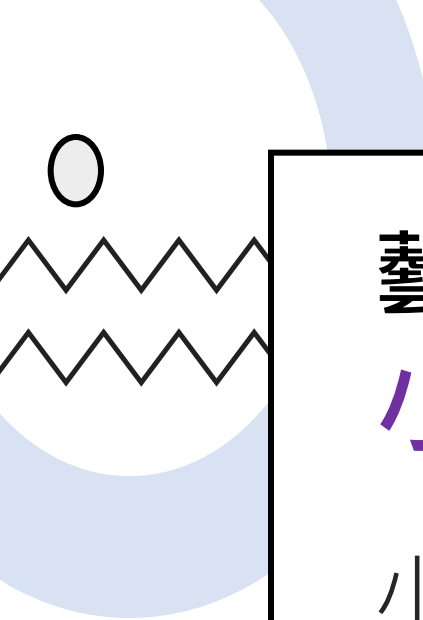

交響曲 (Symphony)

- 樂器製造技術進步，演奏(perform)技巧提升，樂器音色逐漸增加，古典樂派的作曲家為此開始創作許多不同的器樂曲目。
- 交響曲一般是為了交響樂團而創作。
- 由三或四個樂章組成。
- 十八世紀的古典樂派，作曲家海頓才將交響曲的形式架構確立。

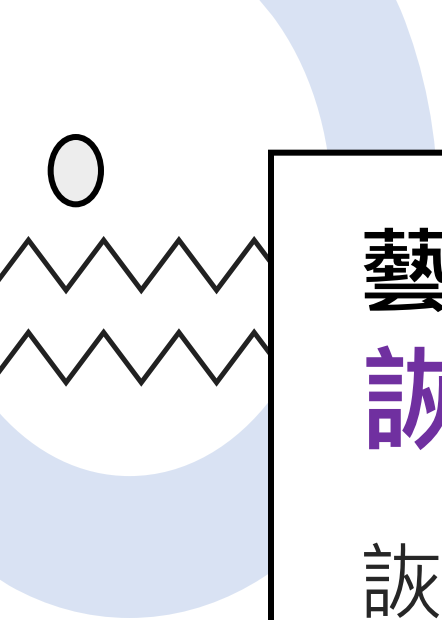

藝術小百科

小步舞曲

小步舞曲(Minuet)是一種源自法國的三拍子(beat)雙人舞曲，速度中庸、風格優雅，盛行於十七、十八世紀歐洲宮廷舞會，展現各種禮儀。

藝術小百科

詼諧曲

詼諧曲(Scherzo)一般是指活潑生動、幽默的三拍子曲子。貝多芬首次將詼諧曲用在《第二號交響曲・第三樂章》中，來取代小步舞曲。

交響曲的形式結構

第一樂章

快板

第二樂章

慢板

第三樂章

小步舞曲、詼諧曲

第四樂章

快板

小知識

聆聽音樂會時，
「拍手」是給予演出者掌聲鼓勵與回饋，
拍手的時機也是一門很大的學問！

**DID YOU
KNOW?**

一般來說，在交響曲的**每個樂章演奏完畢時會停頓片刻**，
目的是讓樂手準備下個樂章的演奏。
為了不打擾演出者的情緒氣氛及樂曲的完整性，
樂章與樂章之間不需拍手。

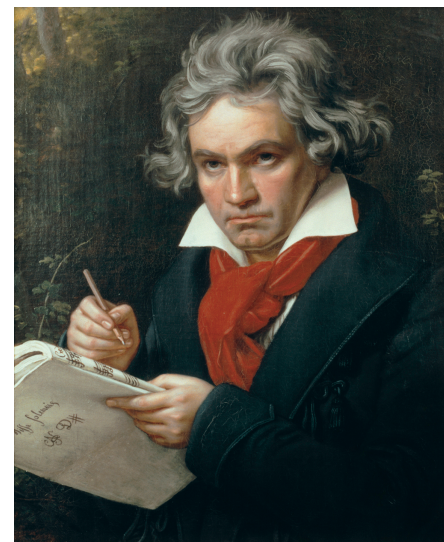
古典樂派音樂家

海頓
(Franz Joseph Haydn)

莫札特
(Wolfgang Amadeus Mozart)

貝多芬
(Ludwig van Beethoven)

自製

藝術2上P86音樂家小傳：海頓2:56

海頓 (Franz Joseph Haydn)

時 間：西元1732～1809年

出生地：奧地利

特 色：

1. 創作了共**104首交響曲**。
2. 確立完整的**四樂章交響曲結構**。
3. 又被稱為「**交響曲之父**」。

著名作品：

1. 告別交響曲
2. 驚愕交響曲

延伸

鳳凰衛視：《名言啟示錄》海頓
03:51

海頓《告別交響曲》故事

埃斯特哈齊公爵(Esterházy，西元1698～1780年)聘請海頓當宮廷樂長，每天演奏交響曲給公爵聽。

我來想辦法！

西元1772年夏天公爵出遊，隨行的樂手們無法和家人見面。海頓便寫了一首交響曲，巧妙的向公爵表達樂手們想回家的迫切心情。

演奏到最後樂章時，團員們一一結束演奏，最後只留下兩把小提琴孤獨的演奏，也表達團員們的心情。

公爵一聽便知道了團員的心聲，立刻讓他們休假。

延伸

友量娛樂科技：音樂家也罷工？【告別交響曲】01:01

中音直笛習奏

驚愕交響曲 (Surprise Symphony)

共有四個樂章，
第二樂章曲調柔和平緩，
幽默調皮的海頓，在樂曲演奏到最安靜時，
設計一個突然出現的強音，
觀眾果然從睡夢中驚醒。

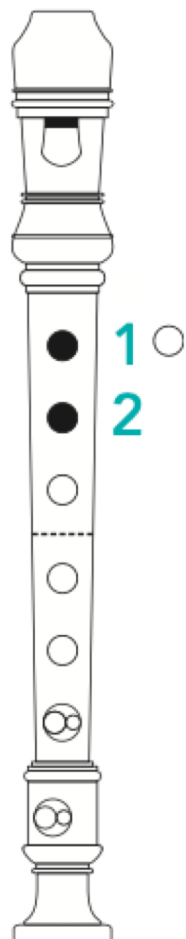
延伸 音樂無界：海頓-第94號『驚愕』交響曲 06:00

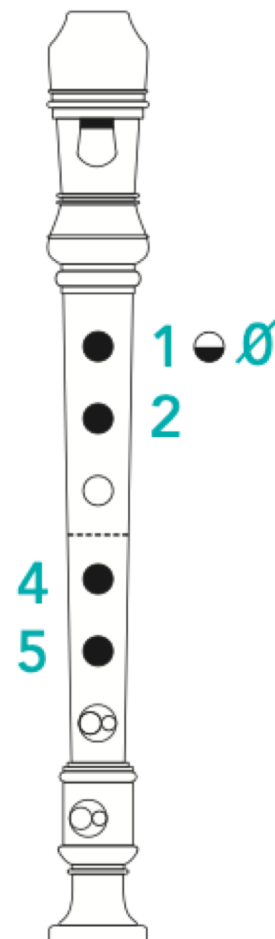
中音直笛習奏

Fa[#]
f² #

Mi
e³

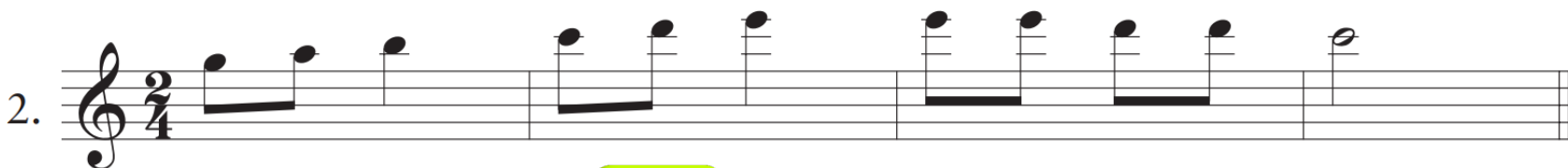
中音直笛習奏

練習曲

《驚愕交響曲》第二樂章主題

自製 藝術2上P87第五課練習曲一0:09

自製 藝術2上P87第五課練習曲二0:09

自製 藝術2上P87第五課練習曲三0:12

《驚愕交響曲》 第二樂章主題

《驚愕交響曲》 第二樂章主題

《驚愕交響曲》 第二樂章主題

伴奏 習奏

伴奏 習奏

(二部合奏)

第一音域

第二音域

Andante 行板 ♩ = 76

中音直笛 2

中音直笛 1

中音直笛 2

中音直笛 1

中音直笛 2

中音直笛 1

中音直笛 2

The musical score for 'The Rose Tree' is written in 2/4 time. It consists of three systems of staves. The first system (measures 1-4) features a piano (*p*) melody in the upper staff and a piano accompaniment in the lower staff. The second system (measures 5-8) includes a piano (*pp*) melody in the upper staff and a piano accompaniment in the lower staff, with a forte (*ff*) dynamic marking in the final measure. The third system (measures 9-12) features a piano (*p*) melody in the upper staff and a piano accompaniment in the lower staff, with a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking in the final measure.

[illegible]

	g^1	a^1	b^1	c^2	d^2	e^2	f^2	g^2	c^2
0	0	1	0	0	0	0		0	
1	0	1	1					2	
2	2	2	2	2		1	2		
3	3	3	3	3					1
4	4	5	5						2
5	5		6						3
6									

海頓 曲
編輯小組 編曲

自製

藝術2上P89天才神童莫札特 4:43

莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart)

時間：西元1756～1791年

出生地：奧地利

特色：

1. 從小展現過人的音樂天賦。
2. 在**35年**短暫的生命裡，為世人留下許多優秀作品。
3. 又被稱為「**音樂神童**」。

著名作品：

延伸

1. 小星星變奏曲
2. 小夜曲

延伸

音樂家的無聊人生：莫札特的音樂為什麼聽起來很「順」？13:25

MUZIK閱聽
古典樂：【
古典樂の豆
知識】莫札
特 06:28

莫札特音樂天賦

小星星變奏曲

12 Variations on “Ah, vous dirai-je Mamam”

此曲將單純的主題，做了**十二段變奏**。

變奏曲(**variation**)是莫札特展現絕佳**即興技巧**的一種創作方法。將樂曲**最初簡單的主題不斷反覆**，每一次的反覆過程中，**在和聲、曲調、對位或節奏上加以變化**，像神奇的魔法棒，經過莫札特巧手一揮，將音樂的各種想像捏塑成形，讓豐富多采的**變奏技法**融入於歌謠之中。

延伸

VIDEO LIVE：莫扎特：小星星變奏曲 07:37

小星星變奏曲

12 Variations on “Ah, vous dirai-je Mamam”

主題曲調

Allegro 快板 ♩ = 120

The image shows the first variation of the 'Twinkle, Twinkle, Little Star' theme. It is written for piano in 2/4 time. The tempo is marked 'Allegro 快板' with a quarter note equal to 120 beats. The dynamics are marked 'mf' (mezzo-forte). The right hand (右手) plays a melody of eighth notes, while the left hand (左手) plays a bass line of eighth notes. The melody is highlighted with a pink background. The score is set against a light blue background with a white star and clouds.

右手

左手

mf

小星星變奏曲

12 Variations on “Ah, vous dirai-je Mamam”

變奏一

Allegro 快板 ♩ = 120

註 〔小星星〕曲調。

5

1.

右手以十六分音符表現出華麗的效果，讓〈小星星〉的曲調印象縈繞心頭。

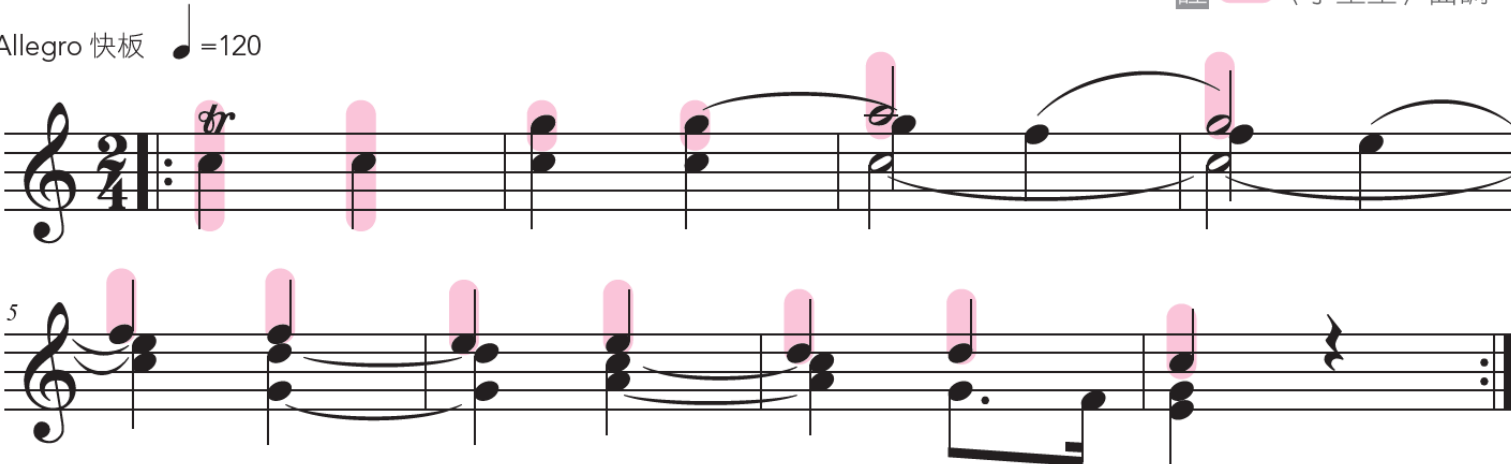
小星星變奏曲

12 Variations on “Ah, vous dirai-je Mamam”

變奏二

Allegro 快板 ♩ = 120

註 〈小星星〉曲調。

右手主題使用連結線將前方的音符掛留到後一小節，製造了不同的和聲效果。

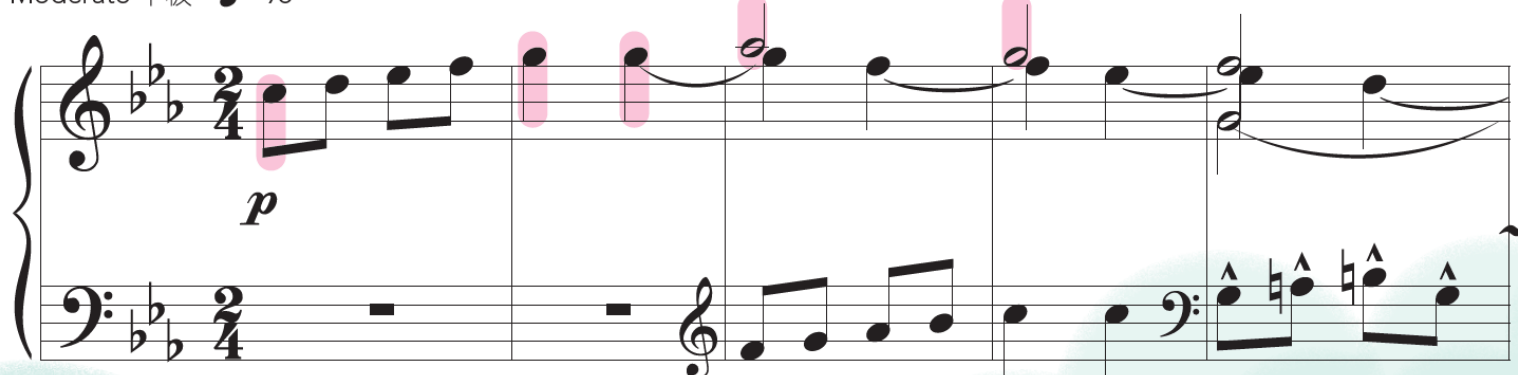
小星星變奏曲

12 Variations on “Ah, vous dirai-je Mamam”

變奏八

Moderato 中板 ♩ = 96

註 〈小星星〉曲調。

此變奏從C大調轉變為c小調，流露出一種莊嚴的小調氣氛，調性的改變也是莫札特變奏曲中常使用的手法。

g小調第四十號交響曲 第一樂章

(Mozart Symphony No.40 in G minor, K.550)

莫札特一共有四十一首交響曲，只有兩首以小調來創作，其中以此曲正是他最廣為人知的作品之一。

此曲是優美又帶著陰鬱氣氛的g小調，曲調中搖曳了熱情又彷彿帶著靈魂深處的吶喊，聽起來蕩氣迴腸，令人難忘不已。

延伸

音樂無界：莫扎特- 第40號交響曲：第1樂章 06:55

g小調第四十號交響曲

第一樂章

(Mozart Symphony No.40 in G minor, K.550)

第一主題

Allegro molto 很快的快板 ♩=112

開頭由小提琴不斷奏出小二度下降的音型，就像是不停的嘆息聲迴蕩在耳邊，緊扣人們心弦，帶出了美麗而哀愁第一主題。

g小調第四十號交響曲

第一樂章

(Mozart Symphony No.40 in G minor, K.550)

第二主題

接著弦樂與木管的對話奏出第二主題，此主題轉為大調，讓人可以稍喘口氣，但半音下降的音型仍然持續，而後第一主題的動機又再度出現。

Allegro molto 很快的快板 ♩ = 112 *p*

低音管

第一小提琴

5 低音管

第一小提琴

歌曲習唱

不想長大

臺灣女子音樂團體S.H.E的專輯中，
把莫札特〈第四十號交響曲〉第一樂章的第一主題，
改編為歌曲〈不想長大〉，
輕快的曲調中充滿濃濃古典味。
同學們，請找出〈不想長大〉中，
哪一個段落與莫札特〈第四十號交響曲〉
旋律雷同吧！

歌曲習唱

〈不想長大〉

伴奏 不想長大

習唱 不想長大

音域

Andante 行板 ♩=96

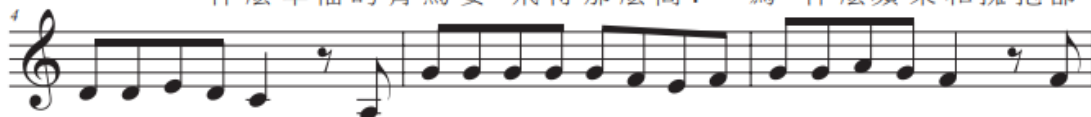

不想長大

施人誠 填詞
莫札特 曲
左安安 編曲

為什麼就是找不到不謝的玫瑰花？為什麼遇見的王子都不夠王子啊？
什麼幸福的青鳥要飛得那麼高？為什麼蘋果和擁抱都可能是毒藥？

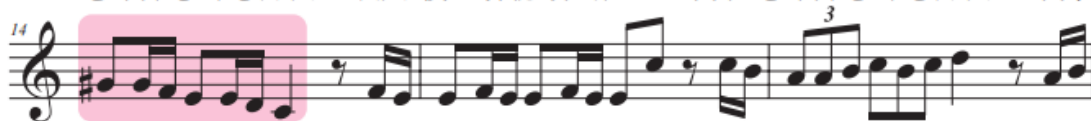
我並不期盼他會有玻璃鞋和白馬，我從沒想過有了他還孤單得可怕，我

驚訝的是情話竟然會變成謊話。為突然想起從前陪我那個洋娃娃，我不

想我不想不想長大，長大後世界就沒童話，我不想我不想不想長大，我寧
想我不想不想長大，長大後世界就沒童話，我不想我不想不想長大，我寧

願永遠都笨又傻。我不想我不想不想長大，長大後我就會失去他，我深
願永遠都笨又傻。我不想我不想不想長大，長大後我就會失去他，我深

愛的他深愛我的他，已經變得不像他，我不會愛上別個他。
愛的他深愛我的他，怎麼

第十三號G大調 《弦樂小夜曲》 第一樂章

(Serenade No.13 for Strings in G Major, K.525)

共有**四個樂章**，為莫札特創作於西元1787年。
德語的曲題Eine Kleine Nachtmusik，意思為
「一首小小的晚間音樂」，是為了提供當時王
公**貴族們於夜晚中舉辦宴會時所伴奏**的樂曲。
其中第一樂章讓人感到輕鬆歡快、愉悅優雅。

延伸

音樂無界：莫札特 - G大調第13號小夜曲 05:52

第十三號G大調 《弦樂小夜曲》 第一樂章

(Serenade No.13 for Strings in G Major, K.525)

Allegro 快板 $\text{♩} = 126$

第一小提琴

第二小提琴

中提琴

大提琴 低音提琴

(f)

(f)

(f)

(f)

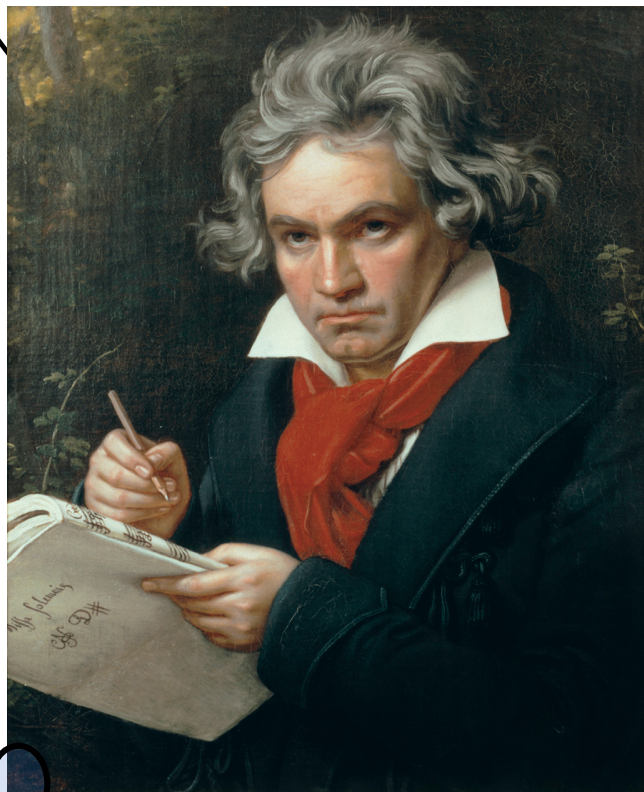

自製

藝術2上P95音樂家小傳：貝多芬6:04

貝多芬 (Ludwig van Beethoven)

時間：西元1770～1827年

出生地：德國

特色：

1. 不但是作曲家、指揮家，也是鋼琴演奏家。
2. 失去**聽力**後仍堅持創作。
3. 又被稱為「**樂聖**」。

著名作品：

延伸

公視新聞網：貝多芬250歲冥誕 02:01

1. 給愛麗絲
2. 命運交響曲

延伸

MUZIK 閱聽古典樂：【古典樂の豆知識】貝多芬 02:12

貝多芬失聰故事

貝多芬以鋼琴演奏家的身分聞名歐洲，即使聽力逐漸衰退仍樂觀面對命運。

1

貝多芬失去聽力後仍堅持創作，據說在彈琴時會咬住一塊和鋼琴連接的木頭，藉由木頭的震動感知音樂。

2

《第九號交響曲》的初演獲得極大的成功，但貝多芬聽不見觀眾的歡呼聲，直到有人轉動他的肩膀才發現。

3

貝多芬一直希望自己的耳朵能復聰，在生命的最後一刻，斷斷續續說：「到了天堂，我就能聽見了。」

4

延伸

Fung p.y. : 貝多芬 給愛麗絲 03:48

鋼琴輪旋曲 《給愛麗絲》 (Für Elise)

在貝多芬的理想世界裡，音樂和愛情有著很重要的位置，雖然他的愛情始終沒有開花結果，但他心中仍充滿愛的憧憬，將這樣的想望寫成最炙熱的樂章。

〈給愛麗絲〉(Für Elise)是一首**創作於西元1810年的a小調鋼琴輪旋曲(piano rondo)**，在貝多芬**生前從未公開發表過**。

延伸

白飯Cadai：台灣垃圾車之歌，為什麼是《給愛麗絲》和《少女的祈禱》？ | 垃圾車音樂 05:26

藝術小百科

輪旋曲

輪旋曲(Rondo)一種多段組合的樂曲形式，由一個主要曲調(A)重複出現多次，其他次要曲調(B、C、D等)間隔其中，最後結束一定回到主要曲調。最基本的輪旋曲組成為A、B、A、C、A。

延伸

CANACANA family : 月光第1樂章06:11

第十四號鋼琴奏鳴曲 《月光》 第一樂章

(Moonlight Sonata, Op27, Mov.1)

《月光》共有三個樂章，創作於西元1801年，是貝多芬寫給欣賞的學生茱麗葉塔，後來有人形容「猶如置身月光閃耀湖面的搖盪小船上一般。」
《月光》之名不脛而走，從而享譽世界。

延伸

Yu Billin : 名偵探柯南：鋼琴奏鳴曲月光殺人事件 05:00

第十四號鋼琴奏鳴曲 《月光》

第一樂章

(Moonlight Sonata, Op27, Mov.1)

第一主題

Adagio sostenuto 持續的慢板 ♩ = 65

The musical score is for the first theme of the first movement of the Moonlight Sonata. It is written for piano in F# major (three sharps) and common time (C). The tempo is Adagio sostenuto, with a metronome marking of ♩ = 65. The key signature is F# major. The first staff is the treble clef, and the second staff is the bass clef. The first staff contains a series of triplet eighth notes, with the first four groups of triplets marked with a '3' above them. The first two groups of triplets are marked with a 'pp' (pianissimo) dynamic. The third group of triplets is marked with a 'simile' dynamic. The first staff ends with a fermata. The second staff contains a series of half notes, with the first two half notes marked with a 'pp' dynamic. The second staff ends with a fermata. The third staff contains a series of half notes, with the first two half notes marked with a 'pp' dynamic. The third staff ends with a fermata.

藝術小百科

奏鳴曲

奏鳴曲(Sonata)此字彙源自拉丁文的Sonare，即發出聲響。

從古典樂派時期逐步發展完善，通常為三或四個樂章，是給各類樂器演奏的寫作方式。

延伸

NiceChord+ (好和弦+)：一次搞懂「奏鳴曲式」！12:02

貝多芬 九首交響曲

貝多芬作有**九首交響曲**，早期的作品傳承自前人的風格，而後逐漸脫離傳統的框架，每一首都蘊含著他豐沛的情感，以樂曲展現一生的理想，堪稱是不朽的經典之作。

貝多芬的交響曲

第三號交響曲 《英雄》 (Eroica Symphony)

第五號交響曲 《命運》 (Fate Symphony)

第六號交響曲 《田園》 (Pastoral Symphony)

第九號交響曲 《合唱》 (Choral Symphony)

貝多芬 - 第三號交響曲

- 又名為《英雄》(Eroica Symphony)。
- 表達對革命英雄的讚嘆。

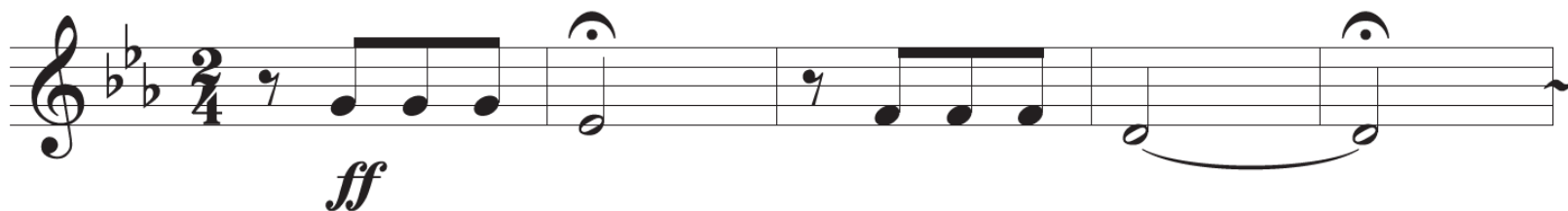
延伸 tfg116：貝多芬的《英雄交響曲》介紹 07:27

貝多芬 - 第五號交響曲

- 又名為《命運》(Fate Symphony)。
- 透過強而有力的四個音符動機，如同命運叩訪的聲音貫穿全曲，訴說著貝多芬不願向命運低頭的堅毅。

Vivacissimo 最急板 $\text{♩} = 108$

延伸

DoodleChaos：貝多芬《命運交響曲》04:25

貝多芬 - 第六號交響曲

- 又名為《田園》(Pastoral Symphony)。
- 貝多芬親自將每個樂章寫上標題，充分描述人與大自然間的感悟

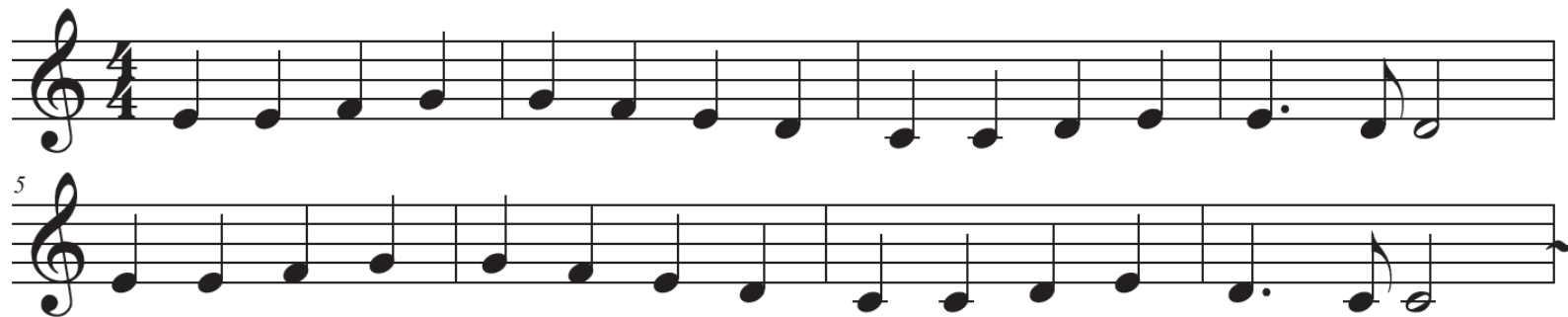
延伸 音樂無界：貝多芬 - 第6號『田園』交響曲09:51

貝多芬 - 第九號交響曲

- 又名為《合唱》(Choral Symphony)。
- 首次加入人聲合唱更是成為創舉。
- 〈快樂頌〉(An die Freude) 的歌詞則道出了面對苦難後心靈獲致和解的勝利與喜悅。

Allegro 快板 ♩=80

延伸

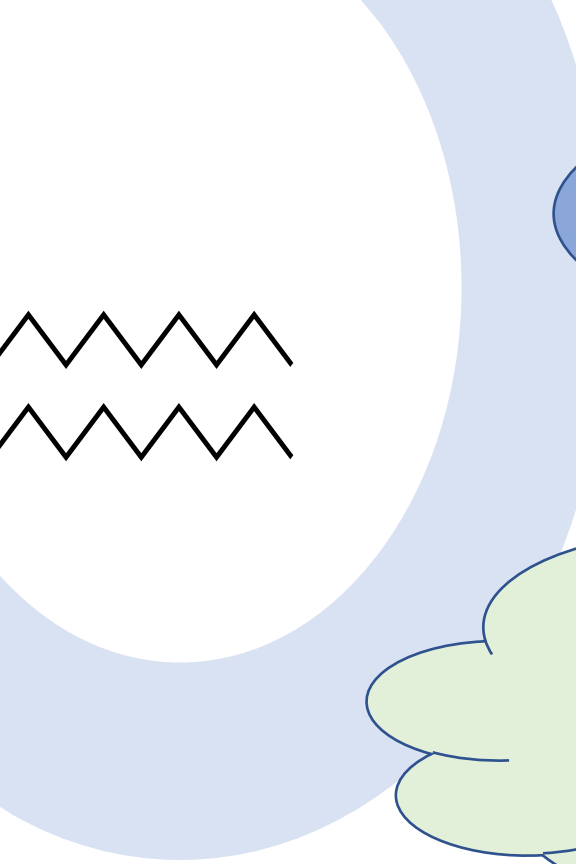
LouisLiao Synthesia 教學影片：貝多芬 歡樂頌 鋼琴教學
琴譜 02:15

非常有藝思 – 時光隧道

結束了古典樂派的時光旅行，
我們得經過一些考驗
才能回到現代，
讓我們再次穿越吧！

Q1：交響曲中作品最多的
音樂家(共104首)。

(A)海頓 (B)莫札特

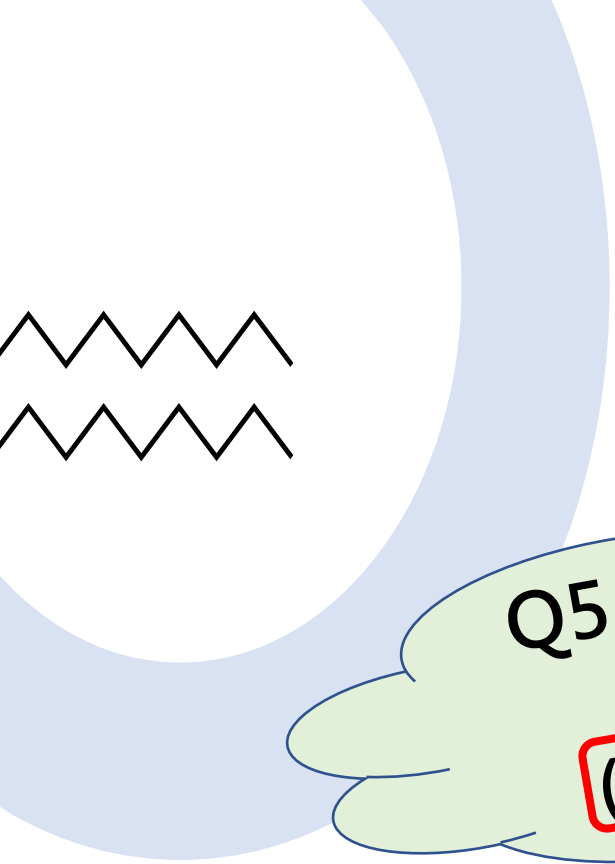
Q2：數一數，〈小星星
變奏曲〉有幾段變奏？

(A)4段 (B)12段

Q3：〈給愛麗絲〉是一首

(A)輪旋曲 (B)交響曲

Q4：聽一聽《月光》奏鳴曲，是由哪個樂器演奏？

(A)低音提琴 (B)鋼琴

Q5：交響曲第二樂章速度聽起來感覺是什麼？

(A)緩慢的 (B)極快的

聽一聽貝多芬的交響曲，哪一首有加入人聲？

(A) No.5 《命運》

(B) No.9 《合唱》

自評表

1

我能認識古典樂派的音樂家。

2

透過欣賞，我能認識古典樂派重要的樂曲形式及風格。

3

我能以中音直笛吹奏《驚愕交響曲》第二樂章主題。

自評表

4

我能流暢演唱〈不想長大〉，並找出當中運用古典音樂的樂段。

5

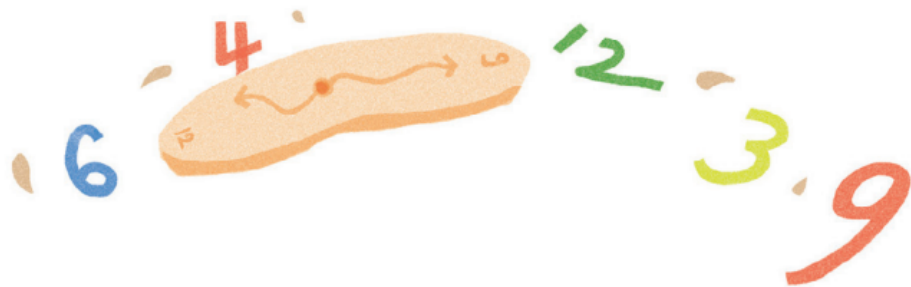
我能主動搜尋、聆聽或觀看與古典樂派相關的流行曲或影視動畫。

本單元的學習
帶給你哪些感
受或心得？

延伸學習_創作曲

歌曲	伴奏	習唱
時間怎麼不見了 (配合課本第222頁)		

延伸學習_補充直笛曲

歌曲	伴奏	習奏
皇帝頌 (配合課本第224頁)		
土耳其進行曲 (配合課本第225頁)		
小夜曲 (配合課本第226頁)		

延伸學習_補充歌曲

歌曲	伴奏	習唱
沿海地帶 (配合課本第236、237頁)		
貝多芬的5個祕密 (配合課本第238、239頁)		
為你寫詩 (配合課本第240頁)		

雙語詞彙

中文	英文
古典樂派	classicism
交響曲	symphony
變奏曲	variation
音樂風格	music genres and styles
唱奏、演奏	play; perform
鋼琴輪旋曲	piano rondo
鋼琴奏鳴曲	piano sonata
聆聽	listen
第一樂章	first movement
(音樂)拍子	beat

