

目次/Contents

P2

葛雷果一世
540 ~ 604 年

P3

蒙特威爾第
1567 ~ 1643 年

P4

韋瓦第
1678 ~ 1741 年

P6

韓德爾
1685 ~ 1759 年

P5

巴赫
1685 ~ 1750 年

中世紀時期
公元 476 ~ 1492 年

文藝復興時期
14 世紀末 ~ 1600 年

巴洛克時期
1600 ~ 1750 年

史前時代

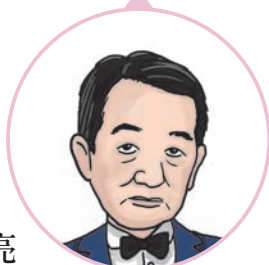
荷西時期
1624 ~ 1662 年

鄧雨賢
1906 ~ 1944 年

P13

許常惠
1929 ~ 2001 年

P15

史惟亮
1926 ~ 1976 年

P14

蕭泰然
1938 ~ 2015 年

P16

冉天豪
1973 年 ~

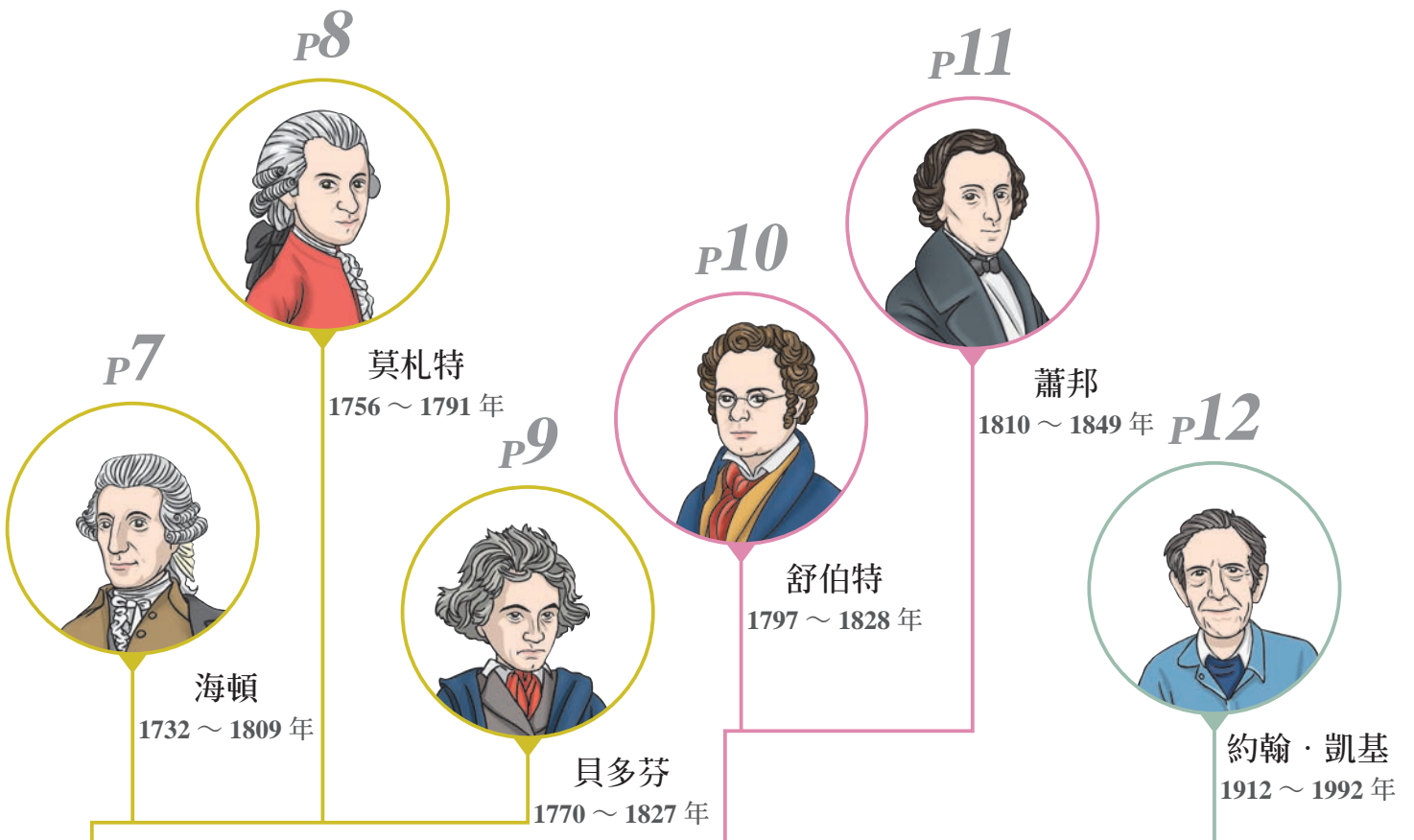

P18

馬水龍
1939 ~ 2015 年

P17

古典時期
1750 ~ 1820 年

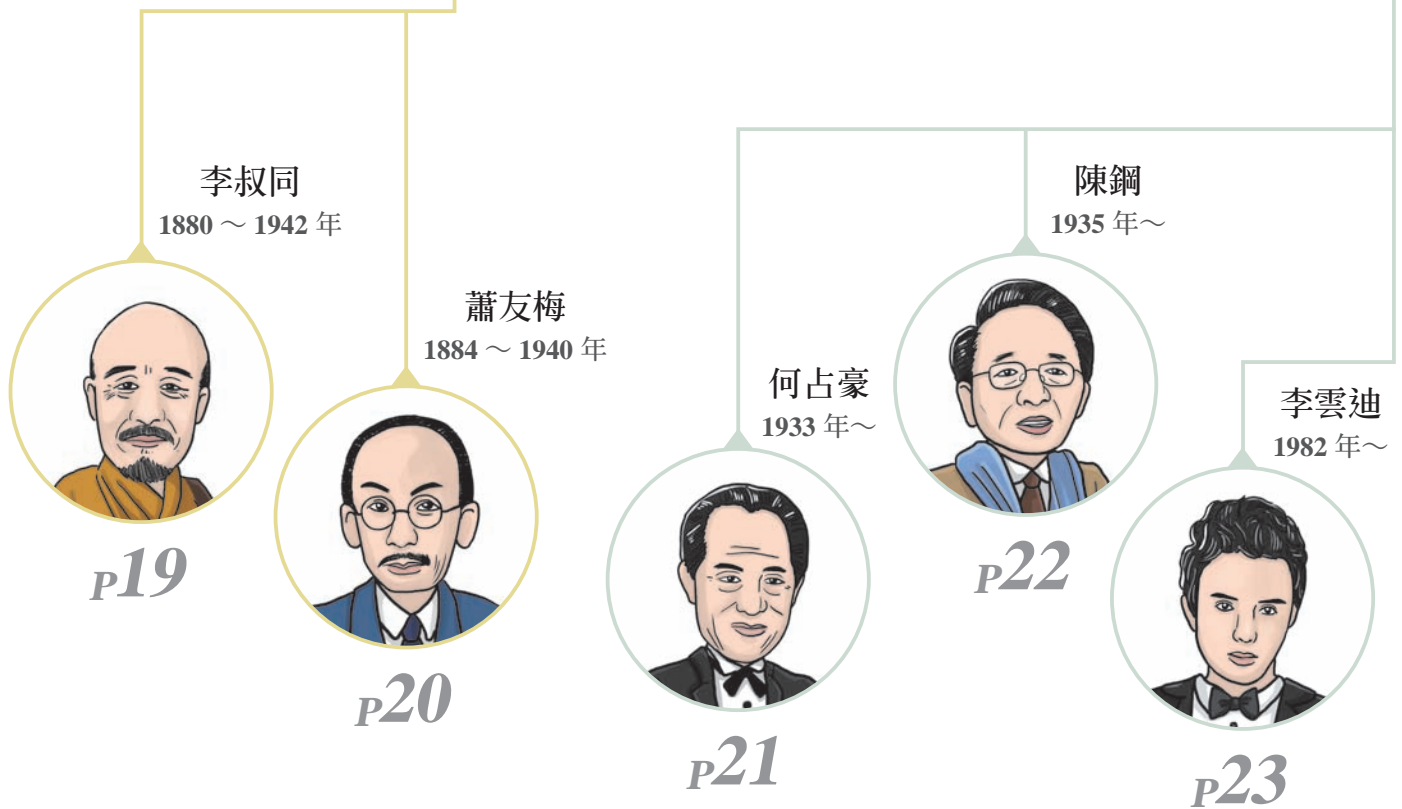
浪漫時期
1820 ~ 1900 年

近代
19 世紀末 ~ 現今

明鄭與清領時期
1662 ~ 1895 年

日治時期
1895 ~ 1945 年

二戰後
1945 ~ 1987 年

讀下去，包準你音樂史 100 分

西方音樂家大小事

葛雷果一世 St. Gregory the Great

葛雷果一世出生於羅馬，西元 590 年被選為教宗，建立起教皇國，並且積極的以傳播福音、照顧窮人聞名。

他廣派傳教士進行傳道，奠定了中世紀宗教制度的雛型。正因為影響後世非常深遠，葛雷果一世在西元 8 世紀時，就被尊為「教會聖師」，並且給他「偉大」的稱號，即今天的「聖大葛雷果教宗」。

葛雷果一世在他的一生中曾寫下許多神學、倫理學著作，同時，他也是一位音樂學家呢！

在印刷術尚未發達的年代，各地教會為了快速記下天主教經文，發展出將經文拿來歌唱的「素歌」。但是為了講求方便口耳相傳，所以這些素歌的曲調多半起伏不大，並且通常以無伴奏、單音音樂的方式寫作而成。

在歐洲各地的許多教會，都有自己專屬的素歌，葛雷果一世組織團隊，將素歌修編完成，後人將其命名為「葛雷果聖歌」，以紀念葛雷果一世對聖歌編彙的貢獻。

《葛雷果聖歌》以紐碼譜的樂譜形式記載，是目前最早有譜記載的曲目，因此也有人稱《葛雷果聖歌》為西方樂譜的起源。

《葛雷果聖歌》

聽見最早的音樂《葛雷果聖歌》

蒙特威爾第 Claudio Monteverdi

蒙特威爾第在 1567 年出生於克雷蒙納，一座以製造小提琴著名的小城，在充滿了音樂氣息的環境中長大，使蒙特威爾第擁有優良的音樂基礎。

1582 年，蒙特威爾第出版了第一部作品集《四聲部聲樂曲》，在作品中可看見蒙特威爾第的音樂天賦，在 16 世紀末，他與宮廷歌手合作，出版了牧歌《殘酷的阿瑪麗莉》等歌曲。

雖然歌劇在蒙特威爾第之前就已經成形，但蒙特威爾第確立了歌劇中應有的結構以及三部曲式的歌劇詠嘆調。蒙特威爾第這一生所創作的歌劇中共有 17 首，但僅存下來的歌劇卻只有 3 首，其中又以《奧菲歐》最為出名，這部歌劇不僅是至今最古老以及最完整的歌劇，同時也是近代歌劇的起點。

《奧菲歐》歌劇樂譜封面

《奧菲歐》歌劇

《四季》

韋瓦第 Antonio Vivaldi

韋瓦第是家中 9 個兄弟姊妹當中唯一走上音樂之路的人。25 歲時他成為神父，因為他們的家族都是紅頭髮，因此有人暱稱他為「紅髮神父」；但韋瓦第對神職工作並不感興趣，最終他辭去神父的工作，開始在皮耶塔學校教學音樂。

韋瓦第一生中共寫出 450 首協奏曲，據說他寫譜的速度比抄寫員抄譜的速度還快。由於韋瓦第本身就是一位小提琴家，因此協奏曲幾乎一半都是寫給小提琴，特別的是，韋瓦第並不依循柯雷里協奏曲的編制去做寫譜，而是將大協奏曲中的小樂器組，以「三重奏奏鳴曲」的格式去編寫。雖然以小提琴協奏曲的作品最多，但韋瓦第認為，小樂器組也可以成為主角，像是長笛、雙簧管等木管樂器，還有像時常擔任伴奏的大提琴、中古提琴，甚至吉他、曼陀鈴也能在小樂器組合中擔任重要角色。

韋瓦第最讓人最印象深刻的，莫過於《四季》這首曲子，《四季》堪稱史上最流行的古典音樂作品，後來除了被改寫成教會可用的音樂，也被改編為眾多樂器可演奏的曲目。

《四季》小提琴協奏曲

巴赫 Johann Sebastian Bach

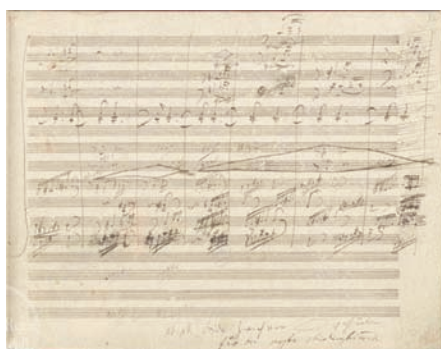
巴赫出生於音樂世家，因此他特殊的音樂天分有一半原因是來自於家族裡的音樂基因。

巴赫的音樂教育最初來自於他的父親，父親去世後則由兄長指導其音樂作品。

巴赫9歲時父母相繼去世，他暫時住在兄長家，在這段期間巴赫學會了演奏大鍵琴，他常常在夜深人靜時躲進書房裡抄譜研究，累積豐富的音樂知識，也因此導致視力差點損壞，由此可看出巴赫對於音樂的追求是永無止盡的。

巴赫音樂作品中密度扎實的和聲效果及新穎繁複的音效，與同時代高雅細膩的風格大不相同。巴赫的個人色彩濃烈，能在不失個人色彩的情況下為工作而寫，全心的維繫他對信仰的感情。在巴赫的作品裡經常可以看到他在上面說明：「為耶穌而寫」、以「耶穌之名」等。

在巴赫去世以後，以鍵盤作品最引人注目，然而，巴赫的《十二平均律曲集》完美的將十二個半音的大、小調，巧妙的編寫在四十八組樂曲中，這部作品被譽為鍵盤音樂作品的「舊約聖經」，成為後代音樂家在學習鋼琴中必彈的曲目。

《第九號交響曲》巴赫手稿

《十二平均律》C大調前奏曲

韓德爾 Georg Friedrich Händel

韓德爾與巴赫同年生，在世時就已經是名聞遐邇的人物了，不過在他小時候父親認為音樂家的職業是很低下的，因此禁止韓德爾學習音樂，一心想把韓德爾栽培成律師。幼小的韓德爾在一個偶然的機會發現閣樓有架古鋼琴後，每天深夜偷偷溜到閣樓去練習。在 1699 年，他創作出最早的作品，是為兩隻雙簧管和數字低音所寫的六首奏鳴曲。

韓德爾手稿《彌賽亞》

韓德爾早期以譜寫歌劇為主，但到了 1738 年以後，他開始創作神劇作品，當時韓德爾所譜寫的義大利歌劇是被打入冷宮的，不過神劇卻帶給韓德爾輝煌的成就。

1742 年，韓德爾的神劇《彌賽亞》十分受大眾歡迎，變成口碑相傳的傑作，讓他躍入偉大音樂家的行列。韓德爾在創作神劇時，早已記取義大利歌劇失敗的教訓，因此在譜寫神劇時，緊緊抓著「本土化」的創作理念，他卓越的表現，吸引了貴族的注意，所以只要有加冕、凱旋、節慶、葬禮等，都少不了韓德爾的蹤影。

韓德爾的一生大起大落，因此擁有同代音樂家所沒有的音樂經歷，後世尊稱其為當代最偉大的音樂家。

神劇《彌賽亞》

海頓 Franz Joseph Haydn

海頓出生在車匠的家庭中，家族雖然不是音樂世家，但他的父親熱愛演唱民歌，海頓就在這樣的環境當中，和家人一起度過充滿音樂的時光。

8 歲時，海頓得到維也納聖史蒂芬教堂的獎學金，進入唱詩班學習，他在這裡一直待到 17 歲變聲為止。之後在老師尼科洛·波爾波拉身旁擔任助手，這段期間老師指導他作曲，同時海頓也試著創作一些作品，最終得到貴族的讚賞，進入宮廷服務。

1781 年海頓在維也納結識了莫札特，他們兩人互相推崇彼此的音樂，兩人成為莫逆之交。

之後海頓前往英國倫敦指揮演出，並且在倫敦完成他最傑出的交響曲，一共有十二首交響曲，被統稱為《倫敦交響曲》。

海頓是第一位全力支持交響曲和奏鳴曲曲式的作曲家，因此撰寫了許多關於交響曲及奏鳴曲的曲目，被同時代的人尊為「現代器樂之父」。

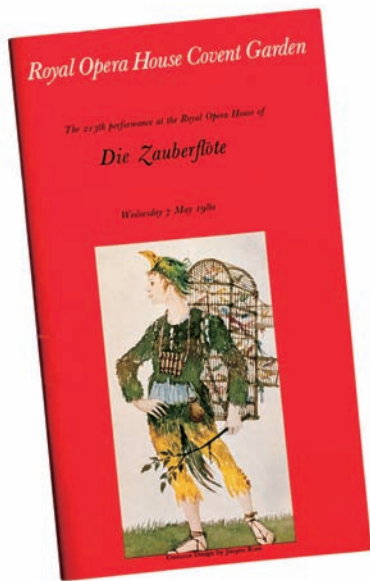

海頓手稿

第 94 號《驚愕交響曲》

《魔笛》樂譜封面

莫札特 Wolfgang Amadeus Mozart

莫札特出生於音樂家庭中，父親是一位傑出的音樂從業人員，從小培養莫札特以及他的姐姐瑪麗亞·安娜，家人時常一起演奏曲子，並且周遊列國去演出，一直到莫札特十五歲以後才結束。

小莫札特在貴族宮廷中的演出，除了準備好的曲目以外，還有立即視譜、即興，這樣的訓練使他在 6 歲時即寫下第一首作品，九歲時寫下交響曲、11 歲時寫下神劇、12 歲時完成一部歌劇，使莫札特在當時成為眾人相傳的音樂神童。

莫札特的作品反映了 18 世紀古典樂派的音樂風尚，不過在他的作品當中，並沒有創新、革命的念頭，原因在於 18 世紀的音樂環境，是不允許音樂家有革命的機會和可能的。

和同時代的音樂家比起來，莫札特的音樂是優雅且具有歌唱性的，他的曲調和聲單純，但卻能合適的在每一小節透露出細緻的動機，只可惜英年早逝。莫札特 36 歲便離開了人世，在莫札特死後至今的 228 年，他的音樂、歌劇、協奏曲仍被後人演奏著。

《費加洛婚禮》

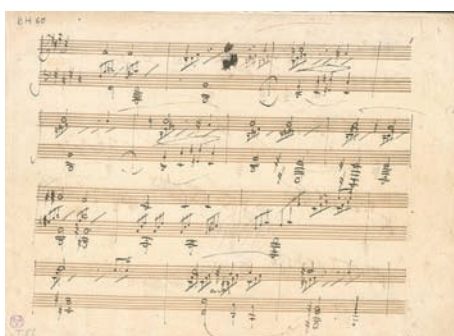
貝多芬 Ludwig van Beethoven

貝多芬生於德國波昂的音樂世家，祖父是波昂宮廷樂長，父親是宮廷樂團的男高音歌手。因此，貝多芬年幼時就由父親教他彈鋼琴，7歲就能登臺演奏了。貝多芬天資聰穎，真正啟蒙的老師，是宮廷樂長倪富，除了教導鋼琴和管風琴，還教貝多芬作曲，使貝多芬奠定了良好的音樂基礎。

好景不常，貝多芬 30 歲時，他的聽覺開始發生問題，但貝多芬不服輸，反而更積極的創作樂曲，後人尊稱他為「樂聖」。

貝多芬的音樂有強烈的革命精神，他大膽的作風令人敬畏，扭轉了貴族對於音樂家的想法，貝多芬將古典樂的內向含蓄，用音樂的爆發力以及原創性直接表現出來。

貝多芬晚期的音樂直接影響了 19 世紀浪漫樂派，無論是保守派或是新音樂派的作曲家，都深受貝多芬影響。

《月光奏鳴曲》手稿

《月光奏鳴曲》

舒伯特墓碑

舒伯特 Franz Seraphicus Peter Schubert

舒伯特 10 歲時候已經熟悉鋼琴、管風琴、中提琴、小提琴等樂器，11 歲時，他考進了皇家教堂童聲合唱團，從小便奠定他的音樂基礎。

1814 ~ 1815 年期間，舒伯特創作了大量的作品，除了交響樂、彌撒曲及為其他樂器寫作品外，舒伯特也喜愛採用一些詩人的作品作為歌詞，寫成藝術歌曲。年僅 18 歲的舒伯特就已經寫了一百四十多首歌曲，這些歌曲很多成為了不朽的經典名曲，例如：《魔王》、《鱒魚》、《野玫瑰》。

舒伯特的藝術歌曲在 19 世紀後半期已備受肯定，在他的藝術歌曲之中，伴奏與曲調同等重要，李斯特還將舒伯特的藝術歌曲改編為鋼琴曲。曲調不但表現歌詞的意義，也傳達了歌詞暗示的情感，例如：激動、黑暗的情緒、心碎的憂傷等。這種音樂的特質，使舒伯特的藝術歌曲不同於一般的歌曲，也因為他特殊的創作風格，後人尊稱他為「歌曲之王」。

《冬之旅》

蕭邦 Frdric Franois Chopin

蕭邦從小就對鋼琴很有興趣，因此他的父母便開始指導他一些基礎音樂知識。而蕭邦在 7 歲時就創作了波蘭舞曲，8 歲登臺演出協奏曲，到了 20 歲就已經是一位十分出名的音樂家。

可惜的是，蕭邦的身體狀況並不好，39 歲時就英年早逝。蕭邦在法國待了 20 幾年，所以在蕭邦的音樂中，除了可以聽到波蘭民族的鋼琴曲外，也能聽到具有法國風情的音樂。

蕭邦一生的創作總數將近 200 首，其中鋼琴作品就有 169 首，因為寫下的曲子大多是鋼琴曲，被譽為「鋼琴詩人」，雖然蕭邦的一生中，沒有寫下任何的交響曲、歌劇作品，更不用說合唱曲，但就他的鋼琴作品來說，就足以讓他在音樂史上名留千古了。

蕭邦的音樂作品，優雅的樂音讓聽者彷彿穿越了時空、地域等限制，成功的塑造了鋼琴音樂的新風貌，他獨創的鋼琴演奏技法十分複雜，進一步促使職業鋼琴家的出現，使鋼琴家在舞臺上必須像一個驍勇擅戰的武士，征服樂譜的同時，也征服觀眾。

華沙聖十字教堂安放蕭邦的心臟
(在底部花束上方)的柱子

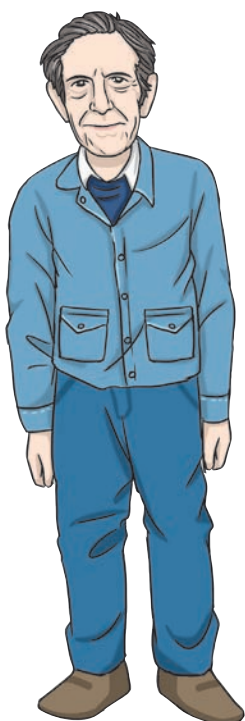

《小狗圓舞曲》

預置鋼琴是將螺絲起子釘在琴弦上，透過彈奏發出特別的聲響。

約翰·凱基 John Milton Cage Jr

約翰·凱基 1912 年誕生於美國洛杉磯，從小跟著親戚學習鋼琴，1931 年追隨理查德·布利格學習作曲，他給予凱基很多寶貴的建議。後來凱基對十二音列有興趣，就跟隨著荀貝格學習。因此在凱基的早期作品中，以十二音列的創作手法為主。

1946 年，凱基遇到了印度音樂家吉塔，他教導凱基許多音樂哲學思想，使他對亞洲美學與思想產生愛好，並且將這些概念運用在他的作曲當中。

《4 分 33 秒》這首作品推翻了傳統對有聲與無聲的認知，凱基認為沒有真正的無聲，我們所認知的寂靜無聲，事實上是由許多微小聲音所組成的，並且這些微小的聲音，是在沒有計畫的情況所產生，即使有人認為凱基這樣的行為是在嘩眾取寵，但凱基認為：「我向來不做引起震驚的事，可是我已經完成必須做的事情，這種行為已經超出了藝術的界線。」

凱基的作品十分優秀，除了《4 分 33 秒》以外，他還發明了「預置鋼琴」，意思是在鋼琴上添加東西，像是在鋼琴鑲上螺絲起子、橡皮、金屬片等等，完全改變鋼琴的聲音，尤如一位演奏者所控制的打擊樂合奏。

約翰·凱基的預置鋼琴

看著他們如何為音樂癡狂，將他們的一生奉獻給音樂。

臺灣音樂家大小事

鄧雨賢

鄧雨賢出生於桃園縣龍潭鄉，大學期間，鄧雨賢沉醉於音樂演奏之中，他會彈奏鋼琴、小提琴、大提琴等樂器，並且利用教課的所得去購買音樂理論的書籍，之後到日本留學，更打開了鄧雨賢創作的細胞，創作許多膾炙人口的作品。

二戰期間，日本政府推行了日本政府在臺灣實施皇民化運動，他原本創作的《望春風》、《月夜愁》、《雨夜花》和《跳舞時代》全被迫改為日本軍歌，但臺灣人卻不受影響的持續支持鄧雨賢的歌謠。

之後鄧雨賢大量創作，一首一首的好歌都在這幾年誕生。因此贏得當時最受歡迎流行歌曲作家的美譽；甚至有人將他與蘇桐、王雲峰、邱再福並列為當時流行歌壇作曲界的「四大金剛」。

鄧雨賢過世時只有 38 歲，他的生命雖然短暫，不過卻為福佬語歌曲譜下了許多世代傳唱的作品，成為不折不扣屬於臺灣人的心靈歌謠。

鄧雨賢拉奏小提琴情景

鄧雨賢《四月望雨》組曲

史惟亮

史惟亮出生於遼寧營口，在抗日的環境中成長，史惟亮自述這一段抗日的日子，始終鼓勵他在往後人生的戰場上作一位真正的戰士，而抗日時光孕育了史惟亮發揚民族音樂的精神。

1955年，史惟亮赴西班牙、德國修習作曲理論。學成返國後，於臺灣師範大學等校任教，並與音樂學家許常惠等人合作進行採集民歌、推廣音樂教育等活動，同時也是臺灣第一個推動音樂圖書館的創始人。

從維也納回國的史惟亮，體認臺灣缺乏完備的音樂學習環境下，促成「中國青年音樂圖書館」成立，成為臺灣第一個音樂學術圖書館，提供中西音樂圖書、樂譜及唱片，並舉辦學術推廣及研習活動。

1966年，史惟亮與李哲洋一行人到花蓮縣開始進行一系列的民歌採集運動，採集包含阿美、賽夏及少數客家與泰雅族歌曲，希望保存臺灣的民族音樂，也無意間發現許多民族音樂珍寶，如：恆春民間說唱藝人陳達。

《琵琶行》手稿

《琵琶行》

許常惠

許常惠出生於彰化和美，12 歲赴日本留學，並開始學習小提琴。

民國 43 年時，許常惠考取公費赴法國深造，在法國期間，夏野勉勵他研究中國音樂史，岳禮維則鼓勵他以西洋音樂技術為基礎，來發揚中國傳統精神，並教導他「民族性的音樂也是最世界性的音樂」之觀念。因此許常惠帶著西方現代的音樂風格及對民族豐沛的情感回到臺灣，開始致力於現代音樂的創作以及民族音樂的研究。

許常有「臺灣音樂教父」之稱，1967 年與史惟亮共同倡導「民歌採集運動」，開始對臺灣的田野民族音樂（包括原住民族音樂及漢民族傳統音樂）作全面性的調查、採集、整理和研究工作，蒐集近三千首臺灣山地與平地原住民族歌謠，是臺灣民族音樂學研究之開路先鋒。此活動發掘了多位民間藝人，如：陳達（民歌）、廖瓊枝（歌仔戲）、李天祿（布袋戲）等，並發起頒發薪傳獎獎項，使政府重視民間藝人、民族音樂與技藝的傳承。

許常惠訪問民間樂人陳達

許常惠故事

《點心擔》手稿

蕭泰然

蕭泰然出生於高雄鳳山，祖父是長老教會的傳道師，父親是牙醫師，母親則是留日的鋼琴家，幼年沉浸於教會音樂及西洋古典音樂。

1976年，蕭泰然因家庭經濟因素獨自離鄉移民美國，生活上經濟起起伏伏，但同時蕭泰然開始整理臺灣歌謠，改編一些耳熟能詳的民謠、流行歌，他也創作臺語歌曲和懷鄉歌曲，如：〈出外人〉、〈嚙通嫌臺灣〉、〈遊子回鄉〉等。

「我的音樂有一定的風格，很難點出是曲調，是和弦還是節奏，我想，也許是我巧妙地運用了臺灣音樂的特徵吧！」蕭泰然在一次的訪談中這樣說道。

蕭泰然一向能顧及音樂創作、演奏專業、結合新舊音樂與文化潮流，一邊心繫普羅大眾接受度，一邊又能體現創作巧思與藝術文化深度，他竭盡畢生精力寫出故鄉的歌、土地的故事，其輝煌的音樂成就，使蕭泰然獲得良好的國際聲望，獲獎無數。

《點心擔》

馬水龍

馬水龍出生於基隆，高二時，遇到了李哲祥，啟發他的音樂潛能，19歲考上國立藝專，開始學習作曲，受教於蕭而化、許常惠等人。

1967年，馬水龍與陳懋良、游昌發、賴德和、沈錦堂、溫隆信等青年作曲家組織了「向日葵樂會」，一起發表新作，探索音樂的各種可能。

馬水龍一生公正無私，嫉惡如仇，豪氣與俠義表現在作品中，例如：《廖添丁》、《竇娥冤》、《霸王虞姬》等舞劇音樂，這些作品為世間的不公不義、歷史扭曲發出不平之鳴。他也突破了西樂界與國樂界老死不相往來的藩籬，以西樂為背景，創作以傳統樂器為主的樂曲，如：《盼》就是以十種傳統樂器的室內樂，《清明》以梆笛、風鑼與混聲合唱而成，作品中除了展現個人風格，也嘗試與繪畫作結合，創作出如《意與象》、《水墨畫之冥想》等作品。

馬水龍（左）與林懷民（右）

《雨港素描》

冉天豪

冉天豪

冉天豪出生於臺北，雖然未受過正規的音樂學院訓練，不過在小的時候有學習過電子琴，小時候只要聽到廣告樂曲，就可以立刻用鋼琴彈奏出來，不過他不以為意，只覺得是可以拿來炫耀的一個本事罷了，直到高中進入學校的合唱團，認識了同樣喜愛音樂的同儕，一頭栽進古典音樂和歌劇的世界。

現今冉天豪是一位出色的作曲家，主要創作音樂劇與合唱藝術歌曲，迄今已經有 13 部的原創和改編，包括《世紀回眸·宋美齡》、《四月望雨》、《上海台北一雙城戀曲》。

冉天豪也為音樂劇編曲，但是冉天豪認為：「在臺灣做音樂劇最困難的地方就是觀眾跟市場。」因為一般觀眾都會覺得藝文是讓人難以接近的東西，不過音樂劇是可以讓觀眾宛如像看電影及卡拉 ok 一般輕鬆的欣賞，因此冉天豪在編曲方面，也會特別針對國、臺語歌曲，希望能讓坐在臺下的觀眾產生共鳴。

臺北愛樂合唱團演唱《愛情樹》

再不看，我真的怕你走在音樂界的末端。

中國音樂家大小事

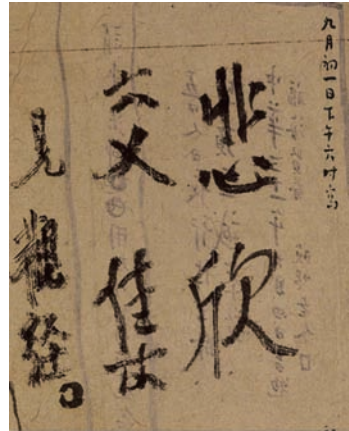
李叔同

李叔同出生於天津，精通繪畫、音樂、戲劇、書法、篆刻和詩詞，為現代中國著名藝術家、藝術教育家，同時也是中國話劇的開拓者。

他從日本留學歸國後，曾擔任教師、編輯，後來剃度為僧，後人尊稱他為弘一大師。

二十世紀初，腐敗的晚清每況愈下，很多有識之士放眼海外探求救亡圖存的道路，李叔同選擇到了日本東京。在東京結識陳寅恪與魯迅，三人成了同窗好友。魯迅後來成為中國文學界旗幟性代表人物，陳寅恪全力支持李叔同編輯《音樂小雜誌》，並為雜誌撰稿，兩人還經常一起探討書畫和音樂。李叔同擔任《音樂小雜誌》的編輯，雖然只發行了一期，但卻是中國近代音樂史上第一本音樂雜誌。

後來李叔同與曾延年組織「春柳社」，成立中國第一個話劇團體，演出話劇《茶花女》、《新蝶夢》等。

弘一大師墨寶

上海彩虹室內合唱團演唱《送別》

蕭友梅博士青銅像

蕭友梅

蕭友梅出生於廣東香山縣，從小隨父親學古文，後來進入灌根草堂學習英文、日文。由於受到嚴格的舊式教育，使蕭友梅從小就積累了豐富的文史知識。

1901年蕭友梅自費赴日本留學，在東京帝國音樂學校選修鋼琴和聲樂，實現他童年學習音樂的願望。

回國後，蕭友梅擔任多所學校的音樂主任、導師。1927年到上海，協助蔡元培創建了中國第一所音樂學院—國立上海音樂院。

蕭友梅既是一位著名的音樂理論家，同時又是一位對中國近代新音樂創作作出開拓性貢獻的著名作曲家。但他最主要的還是作為一個音樂教育家，為中國現代專業音樂教育事業的建立和發展，貢獻了自己畢生的精力。蕭友梅的音樂理論活動、音樂創作活動，乃至他的一切音樂活動，都是圍繞著他的音樂教育活動所展開的。除了音樂教育活動外，蕭友梅也是一位著名作曲家，他著作有鋼琴曲、大提琴曲、弦樂四重奏、管弦樂、銅管樂合奏及合唱曲、歌曲等 100 餘首。

《國慶》

何占豪

何占豪出生在浙江，唱紹興劇維生的父親不希望兒子跟自己一樣過著辛苦的生活，因此在他 12 歲時把他送到杭州念初中，希望他做一個有文化的人。沒想到酷愛戲曲的何占豪學上了越劇，無意中考上了上海音樂學院，在校同時，創作了中國第一部小提琴協奏曲，是將中國傳統音樂與西方音樂完美結合的典範。

何占豪在音樂創作上有一個座右銘，那就是「外來形式民族化，民族音樂現代化」，因為他覺得身為一個中華民族的人，應該對中華民族的音樂有所研究，因此他寫了很多中國傳統樂器的協奏曲，希望能夠將這些民族音樂協奏曲推廣到世界，他常常告誡自己，音樂事業要像接力棒一樣，一棒接一棒的傳下去。他的作曲生涯長達 40 餘年，桃李滿天下，他鼓勵後輩們超越自己的音樂成就，這樣才可以帶給世界更好的作品。

何占豪

二胡獨奏家段皚皚演奏《英雄淚—蝶戀花》

從左到右：俞麗拿、陳鋼、何占豪，正在排練《梁祝》情景

陳鋼

陳鋼出生於上海，父親陳歌辛是舊上海流行曲作家，作過「玫瑰玫瑰我愛你」、「薔薇處處開」，以及最早的賀年歌「恭喜恭喜恭喜你」。父親對於陳鋼的音樂教育相當重視，為他聘請了歐洲名師學習鋼琴和作曲，對兒子的期望就是複製自己的音樂人生道路。

陳鋼於 1955 年進入上海音樂院學習，1969 年與何占豪共同創作《梁祝小提琴協奏曲》。

陳鋼 1959 年與何占豪合作的《梁祝》叱吒一時的樂壇，之後陳鋼所創作的作品獲得了小提琴家皮揚科夫斯基的肯定，他在寫給陳鋼的書信中提到：「我曾經聽過許多中國作曲家的作品，但沒有任何一位的作品能帶給我如同您的音樂一般輝煌的感覺。您這樣的人創造著歷史，而我的心是那樣貼近您音樂中的靈魂。」

陳鋼創作的協奏曲，可以發揮各個樂器的特點，主題曲調優美，具有強烈的戲劇感染力。

呂思清演奏《陽光照耀著塔什庫爾幹》

李雲迪

李雲迪出生於深圳，從小喜歡唱歌。4 歲生日那天，父母親送給他一架手風琴，後來母親看到李雲迪幼小的身軀被龐大的手風琴折磨的臉紅脖子粗，於是決定讓李雲迪改學鋼琴。

1991 年拜但昭義教授為師，對於李雲迪彈奏的每首曲目，他都會蒐集各種版本的演奏版，不厭其煩地找出精髓指導李雲迪，使李雲迪走出深圳，走出中國。

2000 年，文化部決定讓李雲迪代表中國參加蕭邦國際鋼琴比賽，共進行了 4 輪比賽，260 人報名，獲得參賽資格的只有 98 人，第一輪下來只剩下 38 人，到最後一輪時只有 6 人進入決賽。當評委會宣布李雲迪獲得第一名時，全場沸騰，這是中國音樂史上一個歷史性時刻。

李雲迪的音樂貼近蕭邦音樂詩人的核心，但他不因此而感到自滿，他說：「我要不斷的學習，保持並且提高鋼琴演奏的水準，提高文化藝術的嘗試及素養，努力成為真正一流的鋼琴藝術家。」

李雲迪彈奏鋼琴

李雲迪演奏蕭邦降 B 小調第 2 號
詠諧曲，作品 31 號

學習單

一、閱讀完西方音樂家的故事後，請試著回答下列問題。

- ( ) 1. 《葛雷果聖歌》是以哪一種樂譜形式進行記譜？
(A) 五線譜 (B) 紐碼譜 (C) 簡譜 (D) 工尺譜。
- ( ) 2. 請問誰是歌劇的奠基者？
(A) 帕勒斯特利那 (B) 杜飛 (C) 馬舒 (D) 蒙特威爾第。
- ( ) 3. 請問哪一首曲目是協奏曲之王韋瓦第的著名曲目？
(A) 《四季》 (B) 《聖誕大協奏曲》 (C) 《奧菲歐》 (D) 《聖母悼歌》。
- ( ) 4. 哪一首作品被稱為鋼琴的舊約聖經？
(A) 《第 2 號降 E 大調夜曲》 (B) 《夢幻曲》
(C) 《十二平均律》 (D) 《亞麻色頭髮的女孩》。
- ( ) 5. 神劇《彌賽亞》是哪一位音樂家的作品？
(A) 韓德爾 (B) 柯雷里 (C) 泰勒曼 (D) 韋瓦第。
- ( ) 6. 有音樂「神童之稱」的是哪一位音樂家？
(A) 巴赫 (B) 白遼士 (C) 莫札特 (D) 貝多芬。
- ( ) 7. 19 世紀後半期藝術歌曲逐漸備受到重視，這位音樂家創作了許多經典不朽的藝術歌曲，下列哪一項的組合是屬於這位音樂家的作品呢？
(A) 韋伯 / 《冬之旅》 (B) 白遼士 / 《李爾王》
(C) 海頓 / 《美麗的磨坊少女》 (D) 舒伯特 / 《野玫瑰》。
- ( ) 8. 《4 分 33 秒》這首作品推翻了傳統對於有聲與無聲的認知，請問：創作《4 分 33 秒》的音樂家是？
(A) 約翰·魯特 (B) 約翰·凱基 (C) 浦朗克 (D) 蓋西文。

二、請任選一個時期音樂家的作品，掃描音樂家旁邊的 QR Code 欣賞其作品。

(一) 我所選擇的西方音樂家是：

(二) 所選的音樂家是哪一個時期的：_____

(三) 聆聽完用手機掃描其 QR Code 所播放的音樂之後，這段音樂帶給你甚麼樣的感覺，可以使用文字及插畫留下你的想法，做一個小小的總結吧！

學習單

一、閱讀完臺灣、中國音樂家的故事後，請試著回答下列問題。

- ( ) 1. 這位音樂家創作了《四季春》、《月夜愁》、《望春風》、《雨夜花》等著名歌曲，被臺灣人尊稱為「臺灣歌謠之父」，請問：這位音樂家叫什麼名字？
(A) 江文也 (B) 鄧雨賢 (C) 郭芝苑 (D) 盧炎。
- ( ) 2. 請問哪一位音樂家是臺灣第一個推動音樂圖書館的創始人？
(A) 林竹岸 (B) 許常惠 (C) 史惟亮 (D) 張龍雲。
- ( ) 3. 1967 年，哪一位音樂家與史惟亮共同提倡民歌採集運動？
(A) 陳必先 (B) 蘇通達 (C) 馬水龍 (D) 許常惠。
- ( ) 4. 蕭泰然的音樂充滿了浪漫風格，因此在臺灣有甚麼樣的稱號？
(A) 民族音樂領航者 (B) 愛鄉土的音樂菩薩
(C) 臺灣拉赫曼尼諾夫 (D) 臺灣音樂教育之父。
- ( ) 5. 哪一首是馬水龍著名的器樂獨奏作品？
(A) 《點心擔》 (B) 《百家春》 (C) 《雙溪戀歌》 (D) 《雨港素描》。
- ( ) 6. 請問《送別》是哪一位音樂家的作品？
(A) 冉天豪 (B) 李叔同 (C) 賀綠汀 (D) 馬思聰。
- ( ) 7. 請問哪兩位音樂家共同創作了《梁祝小提琴協奏曲》？
(A) 李德倫、何占豪 (B) 王光祈、黎錦輝
(C) 黃自、陳鋼 (D) 陳鋼、何占豪。
- ( ) 8. 請問李雲迪在 2000 年獲得了什麼樣的鋼琴大賽獎項？
(A) 蕭邦國際鋼琴比賽金獎 (B) 德國回聲音樂古典獎
(C) 柴可夫斯基國際音樂比賽首獎 (D) 伊莉莎白國際音樂比賽金獎。

二、請任選一個時期音樂家的作品，掃描音樂家旁邊的 QR Code 欣賞其作品。

(一) 我所選擇的音樂家是：

(二) 所選的音樂家是哪一個時期的：_____

(三) 聆聽完用手機掃描其 QR Code 所播放的音樂之後，這段音樂帶給你甚麼樣的感覺，可以使用文字及插畫留下你的想法，做一個小小的總結吧！