

音樂欣賞與合唱悅讀會

莫扎特：鋼琴協奏曲

(第一次讀書活動)

書名：音樂大師

日期：101 年 10 月 20 日 地點：國企系辦

出席人：陳綉里、劭靄如、葉彩蓮、鄭惠文、陳雅玲、
楊婉玲、許敬雅、蔣念恩、詹雪蘭

【讀書心得 / 討論內容】

古典主義音樂時期：1730—1820 年。古典樂派的音樂有種單純、明朗、優美、均衡的美感，這和巴洛克時期華麗而複雜的樂風，以及浪漫時期著重於作曲家個人情感的抒發，有很大的不同。造成這種曲風的主要成因是古典樂派的作曲家，受到了當時文學上古典主義精神的影響，其所追求的是一種樂曲形式上客觀的美感，因此，古典樂派的音樂大都有著統一而且規律的性格。此樂派中最著名的兩位作曲家是海頓和莫扎特。

莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)是一個天才音樂家。他的音樂才華在極為年幼時已表露無遺。莫札特誕生於西元 1756 年，自 1763 年起便開始於歐洲各地巡迴演奏，莫札特亦由這時開始聲名大噪，受到各地的貴族、皇室人員及主教的歡迎及讚譽。

由於遊歷了歐洲各地，使得莫札特的創作具有宏大廣博的氣勢，他將各國的音樂風格收納在其作品中，更吸納古往今來各大名家的音樂風格，融合成為自己獨特的風格，他的作品具備了形式感與對稱感，其技巧純熟而縝密，他天賦異稟的才華，形成渾然天成的音樂。

在鋼琴作品方面，莫札特的鋼琴奏鳴曲、鋼琴協奏曲皆十分有名，雖然簡單易彈，但要表現出莫札特像水晶般晶瑩的觸鍵，卻也挑戰著每個鋼琴家的技巧與能力。莫札特的鋼琴協奏曲是受許多人喜歡的曲式，他一共創作了 27 首鋼琴協奏曲，每一首都具有相當獨特的風格。一般而言，20 號 (K466) 以後的八首鋼琴協奏曲最受大眾喜愛。這些精緻的作品最令人讚賞的除了它們豐富的旋律性外，還有協奏曲本身難以達成的平衡感。所有的協奏曲作曲家都必須面對主奏協奏孰輕孰重的問題，然而，莫札特卻能輕易的達成樂曲的平衡感。莫札特在音樂平衡感上處理得相當優美，也使得其後的作曲家們忘塵莫及。

莫札特在世雖然只有三十五年，但他留下的作品卻超過六百件，包括約四十多首交響樂、五首小提琴協奏曲、二十七首鋼琴協奏曲、其他樂器的協奏曲(如：長笛、法國號、巴松管等)、十八首彌撒曲、安魂曲(未完成)、著名歌劇、三十多首小夜曲、室樂及鋼琴奏鳴曲等。雖然英年早逝，其音樂才華卻是史上難見的。

音樂欣賞與合唱悅讀會

柴可夫斯基：芭蕾舞組曲

(第二次讀書活動)

書名：音樂大師

日期：101年11月24日 地點：國企系辦

出席人：陳綉里、邵靄如、何祖平、許文宗、鄭惠文、
胡秀華、林昱伶、陳雅玲、楊婉玲、許敬雅、
陳俐靜、詹雪蘭

【讀書心得 / 討論內容】

柴可夫斯基 1840 年出生於俄國沃金斯克。父親是礦場檢查員，母親具有法國血統。他是俄國最有名的作曲家，從小就對音樂很有興趣，喜愛學鋼琴和作曲，但父親為了他日後生活著想，希望他做個律師，將他送到法學院唸書，然而，柴可夫斯基仍然無法忘情對音樂的喜愛，於 1863 年下定決心辭去司法部工作，進入聖彼得堡音樂學院跟隨安東·魯賓斯坦 (Anton Rubinstein) 選修音樂課程。

柴可夫斯基的第一號交響曲《冬之夢》在首演時觀眾反應相當冷淡，而且為了創作這首曲子，柴可夫斯基工作過度而導致精神方面受到一些損傷。他生平唯一一次的戀情也不順遂，1869 年他與女歌手黛西莉·雅爾托相戀，可是個性內向害羞的柴可夫斯基一直不敢開口向黛西莉求婚，以致後來黛西莉另覓戀情。柴可夫斯基早期的音樂生涯並不如意，不論在經濟、社交或感情方面都受到打擊，使柴可夫斯基的精神受到很大的困擾。柴可夫斯基不畏環境艱難卻仍堅持自己的理想與愛好，這樣的精神值得後人效仿。

柴可夫斯基的「天鵝湖」、「胡桃鉗」、「睡美人」三大芭蕾舞曲是最知名也是最受歡迎的作品，曲風充滿了濃厚的俄羅斯氣息，旋律線條流暢而多變，鮮明地刻劃出作品中的角色，以及故事人物濃厚的感情，柴可夫斯基的三大芭蕾舞曲，建構了充滿童趣且純真浪漫的迷人故事，也使他的作品成為家喻戶曉的名作。

柴可夫斯基在經濟、社交或感情方面的種種不順，形塑了憂鬱孤獨的性格，因此，他的音樂時常帶有悲觀的色彩，故有「悲愴音樂家」的稱號。他的作品數量龐大，包括《尤金·奧尼根》(Eugene Onegin) 和《黑桃皇后》(Pique Dame) 等共有八齣歌劇、三齣芭蕾舞劇、七首交響曲、管弦樂幻想曲《羅蜜歐與茱麗葉序曲》、鋼琴協奏曲、小提琴協奏曲以及其他室樂、合唱歌曲等。

音樂欣賞與合唱悅讀會

布拉姆斯：交響樂

(第三次讀書活動)

書名：音樂大師

日期：101 年 12 月 28 日 地點：國企系辦

出席人：陳綉里、邵靄如、何祖平、許文宗、鄭惠文、
胡秀華、林昱伶、陳雅玲、楊婉玲、許敬雅、
陳俐靜、詹雪蘭

【讀書心得 / 討論內容】

布拉姆斯於 1833 年出生於漢堡，父親是當地管弦樂團的低音提琴手，因此，布拉姆斯小時候便接受父親的指導學習音樂，後來又跟隨柯塞爾學習鋼琴。在柯塞爾的指導下，布拉姆斯的音樂技巧突飛猛進，隨而向漢堡首屈一指的音樂家馬克斯森學習古典風格的作品。1855 年，布拉姆斯在漢堡聆聽了舒曼的「曼富禮」序曲之後大受感動，於是立志創作交響曲，然而，經過了二十一年的仔細思索與嘔心瀝血的推敲之後，才終於於 1876 年完成了他的第一首交響曲，當時他已經四十三歲。

布拉姆斯的第二號交響曲則完成於 1877 年，但是第三號交響曲則遲至 1883 年夏天才完成，全曲氣氛明快，情感奔放，具清高脫俗之氛圍。第三號交響曲於 1883 年 12 月 2 日由漢斯·李希特 (Hans Richter) 指揮愛樂管弦樂團於維也納音樂協會大廳首演，這場首演音樂會空前地成功，第三號交響曲被指揮家李希特稱之為布拉姆斯的「英雄交響曲」，因為這首曲子在布拉姆斯的交響曲中是最具男性氣概的作品，甚至被拿來與貝多芬的第三號交響曲「英雄」相比較：貝多芬的英雄彷彿是一位叱吒風雲的沙場老將，而布拉姆斯的英雄則是追求夢想、百折不撓的生命鬥士。而第四號則完成於 1885 年。

舒曼是布拉姆斯最景仰的一位音樂家，而舒曼的妻子克拉拉-舒曼也是一位有天分的鋼琴家，然而舒曼的身心狀況並不好，當 1856 年舒曼病逝後，布拉姆斯深深愛上了克拉拉-舒曼，但是他們還是決定不要一起共度餘生。自此之後，布拉姆斯的作品，都流露著深切的情感吶喊，使得他的音樂張力幾乎無人能及。1896 年克拉拉-舒曼去世，使布拉姆斯深受打擊，也使他的健康狀況日益惡化，並在隔年去世，與其父同樣死於肝癌。