

聶心 —— 著

DOOR TO CLASSICAL MUSIC

古典 音樂

之

門

青森
文化

欣賞古典音樂

可以是不過時，不深奧，亦不離地
歡迎來到這個廣闊無邊的音樂世界
您，只要敲這道門就成了！

目錄

INTRODUCTION 引言	4	25 Claude Debussy 德布西	161
1 Wolfgang Amadeus Mozart 莫札特	13	26 Camille Saint-Saëns 聖桑	165
2 Antonio Vivaldi 韋華第	29	27 Johann Pachelbel 帕赫貝爾	170
3 Ludwig van Beethoven 貝多芬	36	28 Carl Maria von Weber 韋伯	173
4 Johann Sebastian Bach 巴哈	45	29 Charles Gounod 古諾	178
5 Franz Joseph Haydn 海頓	54	30 Jacques Offenbach 奧芬巴哈	183
6 George Frideric Händel 韓德爾	59	31 Jules Massenet 馬斯奈	188
7 Georg Philipp Telemann 泰雷曼	66	32 Pyotr Ilyich Tchaikovsky 柴可夫斯基	191
8 Johann Strauss Jr. 小約翰·史特勞斯	70	33 Modest Mussorgsky 穆索斯基	198
9 Gioachino Rossini 羅西尼	76	34 Nikolai Rimsky-Korsakov 林姆斯基－高沙可夫	202
10 Niccolò Paganini 帕格尼尼	81	35 Sergei Rachmaninoff 拉赫曼尼諾夫	206
11 Pablo de Sarasate 薩拉沙泰	89	36 Igor Stravinsky 史特拉汶斯基	210
12 Frédéric Chopin 蕭邦	94	37 Edward Elgar 艾爾加	214
13 Franz Liszt 李斯特	101	38 Maurice Ravel 拉威爾	218
14 Franz Schubert 舒伯特	106	39 Pietro Mascagni 馬斯卡尼	223
15 Robert Schumann 舒曼	111	40 George Gershwin 哥舒詠	226
16 Johannes Brahms 布拉姆斯	115	41 Gustav Holst 霍爾斯特	229
17 Felix Mendelssohn 孟德爾遜	120	42 Fritz Kreisler 克萊斯勒	232
18 Richard Wagner 華格納	125	43 Carl Orff 奧爾夫	236
19 Giuseppe Verdi 威爾第	129	44 Ennio Morricone 莫利克奈	239
20 Georges Bizet 比才	136	45 Karl Jenkins 詹金斯	244
21 Giacomo Puccini 普契尼	141	46 Andrew Lloyd Webber 萊特·韋伯	248
22 Richard Georg Strauss 理查·史特勞斯	147	47 Alma Deutscher 阿爾瑪·多伊徹	252
23 Antonín Dvořák 德伏扎克	151	EPILOGUE 後記	256
24 Edvard Grieg 葛利格	156	REFERENCE 參考資料	258

引言

INTRODUCTION

🎵 何謂古典音樂 (Classical Music) ?

根據字典和網絡的解釋，大致是指一些傳統、嚴肅的音樂而又有恆久流傳的特質。簡單來說，是植根於西方（其實主要源於歐洲）的藝術音樂，很難在此詳細解釋，有興趣請上 Wikipedia 閱覽（建議看看，更可轉換於中文和英文，讓你對古典音樂有個簡單概念）。

古典音樂 - Wikipedia

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E9%9F%B3%E4%B9%90>

容許我大膽的加上一項特質：就是能跨代傳承的音樂已經稱得上是 Classical Music 了。我個人認為，不應該以時間或表面上的種類作界定，由十九世紀、二十世紀至現在都有音樂家創作傳統音樂，而有些較舊的流行樂曲亦成為不斷有人重新演繹的經典，更是有許多音樂在性質上徘徊於古典與流行之間。總括來說，不應「一刀切」界定 Classic 或者 Non-classic。經得起時間的考驗就是 Classic。

由於中文叫「古典」，很多時給人印象是古老、過時或「離地」的感覺。其實如果從巴洛克時代（那時 Classical Music 開始成熟地發展）計算，大部分西方古典音樂都是誕生在十八世紀至今的三百年之內，相對於起碼有幾千年的人類歷史，一點也算不上是太「古老」吧！

🎵 點解我要推薦古典音樂給大家？

老生常談，音樂可陶冶性情，使人輕鬆及舒緩壓力。而古典音樂比起流行音樂更豐富，更多姿多彩；無論以樂器的種類和配合（instrumental combination），各種人聲的安排（vocal arrangement），以至樂章演繹出的動態範圍（dynamic range of presentation），古典音樂都極為廣闊多變。總之，「音樂」有「樂」就是我的目的——也希望是你的目的！

很多人會覺得古典音樂是深奧難明、沉悶乏味。無可否認，我個人都覺得有部分音樂真的不容易理解，聽落只是一大堆的音符，沒有一個動人的旋律，可能是我不懂演奏樂器，對樂理和當時樂曲背景亦不大認識吧。而且很多樂章時間比較長，又分為多個段落，尤其是現代城市人，忙得沒有時間。如果你一開始就去聽整首貝多芬《第九交響曲》（大約 70 分鐘）或動輒兩三小時的歌劇，必有上述的感覺而怕了再聽。所以開始時可先揀選樂曲中精彩的片段，逐步逐步訓練出耐力（聽古典音樂的必要條件），再深入了解樂曲的背景、特色、編排等等，才去聽完整的樂曲。我們以前的生活是沒有玩手機時間的，點解現在每日可用上幾個鐘呢？只要培養興趣，自然可擠出聽音樂的時間。

現時聽古典音樂的環境已經比二三十年前好得多了。記得以前想聽是很難找到想要的資料。一是聽香港電台（第四台）偶爾有樂曲的介紹，一是到唱片舖逐一看看唱片封套的敘述，而極難於書店或圖書館找到有關的書籍。還有的是以前古典音樂的唱片或 CD 都比流行曲貴，因大部分由外國入口，而且很多時是以作曲家原本的語言（即德文、法文或意大利

文等）作封面，甚少有英文翻譯，更遑論有中文介紹，這些都成為探討古典音樂的一大絆腳石。

近年由於互聯網發展迅速，加上有 YouTube、Wikipedia 等，令大量古典音樂及相關資料變得唾手可得，除了可聽到大部分知名作曲家的作品外，有些更是現場演奏的錄影。現代人可謂非常幸福，足不出戶、無須分毫，就可欣賞到各地著名管弦樂團或演奏家的演出，而且有「唔少」是高清製作，比起 CD 和 DVD 有更好享受。所以既然咁方便，唔好浪費現有的機會探討這個古典音樂的世界。（由於互聯網傳輸的音頻經過壓縮，以音質而論，始終沒有 CD/ DVD 那麼高質素——即是有咁 Hi-Fi，但若有畫面配合起來，感覺上又會比較好些。）

我們會覺得古典音樂和日常生活沒有多大關係，但其實它已在不知不覺中成為生活中的一小部分。雖然是小，但並非沒意義，就如上佳的食物也需要少量的調味劑，不可或缺。只要細心就不難發覺古典音樂偶爾在廣告中出現。例如八十年代風行一時的英航廣告（取自 The Flower Duet），還有幾年前的鐵達時廣告（取自 Holst: The Planets 中 Jupiter 選段），還有很多用了巴哈的《大提琴獨奏組曲》、莫札特的《弦樂小夜曲》、帕格尼尼的《第 24 首隨想曲》的一小節等等。

Re: 1989 British Airways Commercial

<https://www.youtube.com/watch?v=Yxgmn9Bmkzw>

Delibes: Lakmé – Duo des fleurs (Flower Duet), Sabine Devieille & Marianne Crebassa

https://www.youtube.com/watch?v=C1ZL5AxmK_A

Gustav Holst – Jupiter from Planets

<https://www.youtube.com/watch?v=GCxINpEAqfQ>

鐵達時 2013 TIME IS LOVE 廣告 2'30 足版 [HD]

這個咁有心思製作嘅電視廣告「而家」已經極為罕有了，而且還帶點「TG」（催淚）味道——值得重溫一下。

<https://www.youtube.com/watch?v=LFOFbH4Qsjs>

在電影界中，我們更常找到古典音樂的影子。由粵語片時代開始已經很多時候拿古典樂來做配樂，最經典的要算是馬思耐（Massenet）的《沈思》（Meditation），凡碰上有傷心悲痛、晴天霹靂、慘絕人寰的情節都會用這首樂曲做背景。另外，我還記得有套類似偵探／警匪片拿了整首貝多芬《第五號交響曲》做配樂，可惜忘了劇名（有緣可於某電視機頂盒看到）。

其他例子還有《2001 太空漫遊》，用了小約翰史特勞斯的《藍色多瑙河》以及李察史特勞斯的 Also Sprach Zarathustra 來營造做極有氣勢的開場白。多年前的麥兜電影亦用上舒伯特、舒曼及莫札特的作品來做主題曲和插曲，最為人熟悉的「豬腩肉」就是莫札特的《土耳其進行曲》。若

碰上英雄凱旋的劇情，很多時就會聽到艾爾加的《威風凜凜進行曲》；當有警匪追逐場面，又常用《劍舞》音樂做襯托。

除了廣告和電影外，有些古典音樂直接改編成為（時代）流行曲。五六十年代有國語版卡門，關正傑亦唱過《愛的音訊》，改自貝多芬《第九號交響曲「歡樂頌」》，另外他還有一首《夕陽下》，取自德伏扎克《第九號交響曲》。林子祥也曾將巴哈的《小步舞曲》改成《數字人生》：「3 0624700，3 0624770」。

還有什麼場合會用到古典音樂呢？有呀，在婚禮儀式就會聽到華格納的《婚禮合唱》（Bridal Chorus）和孟德爾遜的《結婚進行曲》（Wedding March）。當電台／電視播放羅西尼的《威廉泰爾序曲》就知道是跑馬時間了。在每年普天同慶的聖誕節，我們唱的「Hallelujah」、「Joy to the world」亦是韓德爾的作品啊！

講左咁耐，係時候正式開始這個古典音樂的入門了。我會以作曲家為本逐一為大家推薦他們比較出名、易聽的樂曲選段，等大家容易接受。每首樂曲都會附上一個（或多個）連結，只需鍵入網址（在電子版一按或以手機掃描 QR Code）就可即時欣賞。我已儘量篩選出在錄音和錄影做得比較好的演出，但互聯網資訊一日千里，隨時會有更新穎、更出色的演繹，敬請留意。為避免沉悶、公式化，我不會以時序或英文名字次序來介紹作曲家，反而想用一個門外漢的角度，以隨緣而又慢慢深入的方式來作介紹。

🎵 從哪裡開始欣賞古典音樂呢？

首先，可以先聽以下兩首入門的樂曲：

i) Prokofiev: Peter and the Wolf

https://www.youtube.com/watch?v=akPDqje_eyE&t=358s

ii) Benjamin Britten: Young Person's Guide to the Orchestra

<https://www.youtube.com/watch?v=IMGqdUqPnmo>

聽過這兩首樂曲就會對古典音樂有了基本的概念，如覺得還未足夠，可再聽聽葉詠詩的《就是古典音樂》CD 系列。

如果你想深入了解更詳細的古典音樂作曲家的生平、西方樂器和不同時代樂曲風格的發展歷史，可以參考以下兩本書：

- i) The Complete Classical Music Guide (DK)
- ii) The Encyclopedia of Music – Instruments of the Orchestra and The Great Composers (Hermes House)

當然，大家可以上 Google 和 Wikipedia 網站尋找想要的資料，始終這些屬於小眾的書本很難購買，有緣的或可於大型書展裏碰到！

以下「落嚟」我會以比較出名的作曲家逐個為大家介紹他們精彩的作品，作為一個指引。為方便大家，有連結可按下去往 YouTube 直接欣賞。

先此聲明：

音樂欣賞或多或少帶有主觀成分，我介紹的你未必一定喜歡；有介紹的可能你更加欣賞，希望各位聽過我的介紹後更深入找尋、發掘自己的愛好。還有，YouTube 的片段可能因版權、時限或其他問題隨時會被刪掉，不保證一定看得到，到時只好選擇其他同一曲目的片段了，或許能發現更新更精彩的演出。

好坦白，本人不懂彈奏任何樂器，也不熟樂理，無法為大家仔細分析樂曲之結構和彈奏時的要點，僅此致歉。這也說明欣賞音樂不必要精於音樂；就如觀賞足球，無須有美斯或 C 朗般的球技。

本書之資料大部分均由互聯網、參考書及傳播媒體所得，雖經核對，仍可能有錯漏，歡迎指正；至於對樂曲的描述或是觀點與角度不符合你之所想，請多多包涵！

溫馨提示：

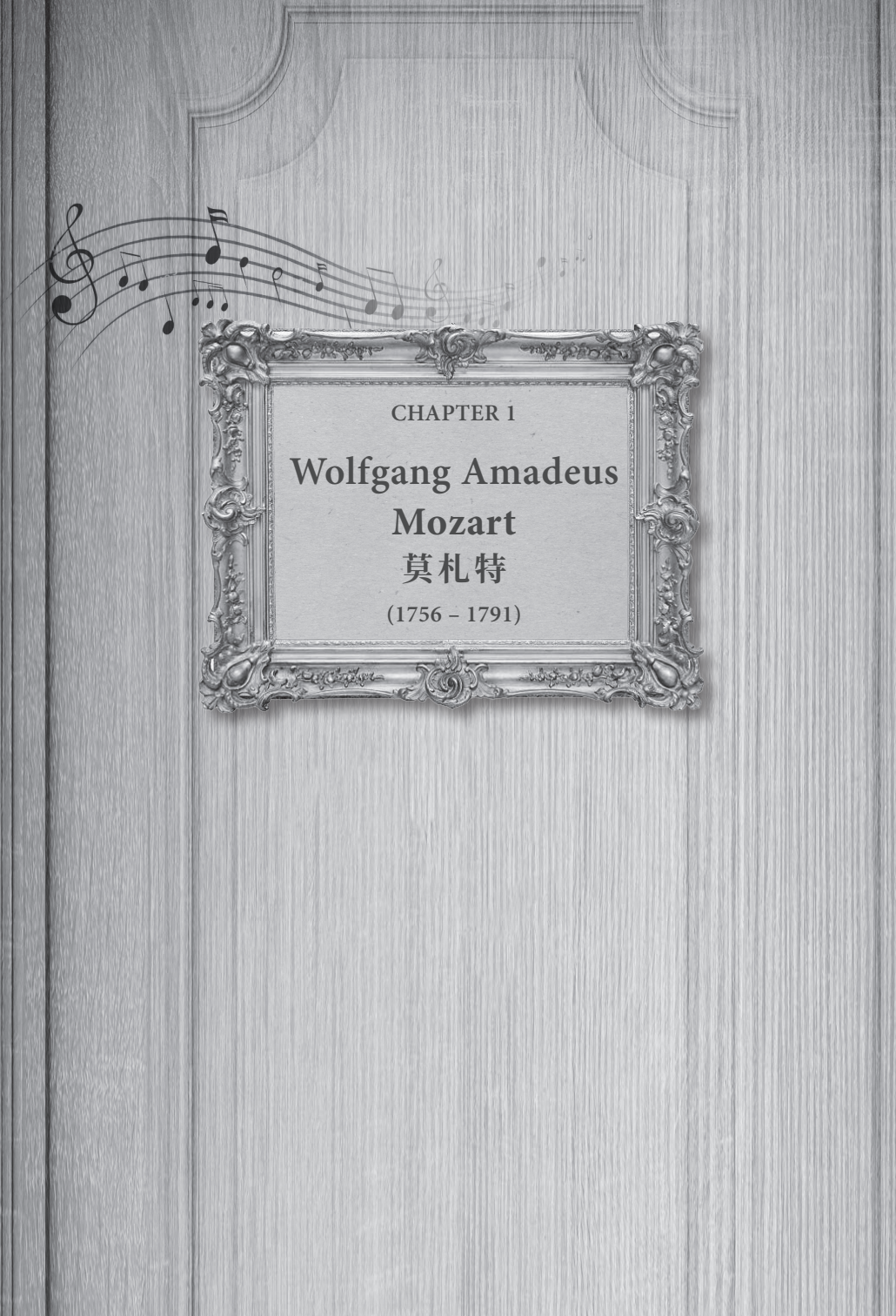
此書不是古典速成，也不是「MUST 聽」，要依從你的性格與喜好。千祈、千祈、千祈、唔好、唔好、唔好一次過不斷的聽下去。聽音樂（無論哪一類型）是一個興趣，是要

慢慢的「浸」出來，不可著急，聽一會就要休息消化一下。你亦無須依我所列的次序，又或者先揀選你很喜歡的作曲家來聽。至於歌劇，我也不是一開始就有興趣，所以你可以首先跳過歌劇部分。我只是入門的中介人，勿以為「聽晒」我所推薦的音樂就算好有認識，很多時我只是介紹某作曲家整組（類）樂曲其中一個範例而已。很多時候，不會第一次聽就對某首樂曲產生共鳴（縱使我講到天花龍鳳），不打緊，轉下別的作曲家或音樂種類，隔一段時間再聽可有不同感受。

如果環境許可，又不妨礙他人，建議欣賞時將視訊從電腦輸出至大電視來觀看，而音頻就接駁到音響系統（Hi-Fi）。其次可以在電腦螢幕和喇叭欣賞，儘量不好以手機和耳筒聽音樂，特別是在街上行走或乘車途中。由於古典音樂有很大的動態範圍，要注意音量以免聽覺受損，因很多時候樂曲開始是很細聲的，而能夠找到一個寧靜的地方就最好不過了。其實在 YouTube 上欣賞古典音樂只是一個起始的方便渠道，在音效上始終不及 CD / DVD / Blu-Ray 般寧靜（少雜音）和清晰。所以喜歡的話就應購買實體光碟或在網上付費下載合法的音樂檔案，這樣才可回饋表演者及製作人努力的付出。而我的終極目標是希望大家步入音樂廳，在最佳的環境下，直接面對面觀賞古典音樂！

利益申報：

本人從來沒有接受或付出任可利益（直接或間接）予所有提及過的 YouTube（持有人）、CD、書本、媒體或網址。

大部分莫札特嘅作品都是 easy listening，不複雜，旋律優美，極其自然流暢，細膩雋永，而且種類繁多，除了為鋼琴和小提琴作獨奏、協奏曲外，還有為長笛、單簧管、豎琴、圓號等作曲，仲有歌劇都好出名，所以成為古典音樂的入門，我想不到其他作曲家。

很多人都稱莫札特為音樂神童，老實說，大部分知名作曲家都是神童，例如：聖桑、孟德爾遜和比才等。如果不是自小就浸淫於音樂，哪可能有大成就呢？中途出家學音樂而可以成名可謂鳳毛麟角。莫札特可能只是表現比較出色，加上以佢這麼短暫的生命（35 歲）而創作到那麼多（數量及種類）的樂曲。如果莫札特有 60 至 80 歲壽命，作品真多得不可估計！

🎵 12 Variations on “Ah! vous dirai-je, Maman” K.265 (Twinkle Twinkle, Little Star) 《一閃一閃小星星》

這首音樂應該無人不曉，原曲來自法國，英譯為「Oh! Shall I tell you, Mummy」。主旋律看似簡單，若果你聽完所有的變奏，必會覺得彈起來是殊不容易的。真佩服演奏家可以把這麼多類似相同、很易混淆的一段段演繹出來。值得一提的就是，大部分古典音樂其中一個特質就是以一個主旋律加上不同的變奏（variation）而成，或者用同一旋律配上不同的樂器組合。

Mozart, Ah! vous dirai je maman Twinkle Twinkle, Little Star KV 265

<https://www.youtube.com/watch?v=Ezvj-De6bxY>

🎵 Serenade No.13 for Strings in G Major, K.525 Eine Kleine Nachtmusik: “A Little Night Music” 《弦樂小夜曲》

相信冇乜人未聽過，只是唔知正名，通常熟第一樂章，其實全首（四個樂章）都很流暢，不太長，只是廿多分鐘，「畀啲」耐性聽晒全首。順帶一提：古典音樂通常是沒有一個簡單獨有的名字（如流行曲一般），絕大部分是以作品種類（例如：鋼琴／小提琴—奏鳴曲／協奏曲）加上作品編號而成，每個知名作曲家都有「第一小提琴協奏曲」，因此令很多人難以記得、很易混淆致望而卻步！

Wolfgang Amadeus Mozart: “Eine kleine Nachtmusik”
Serenade in G Major, K.525

注意：一首樂曲如果包含三、四或更多樂章的話，通常在 YouTube 畫面下面都會列出其章節及時間（藍色字），大家可以點按「時間」跳去想聽的部分。有時會隱藏於「SHOW MORE」（顯示完整資訊）下面或者看看讀者留言，有時會有好心人為樂曲列出各章節，甚或詳細分析音樂之結構和背景。

<https://www.youtube.com/watch?v=z7ORMhYSRKE>

休息時間

《在銀色的月光下》

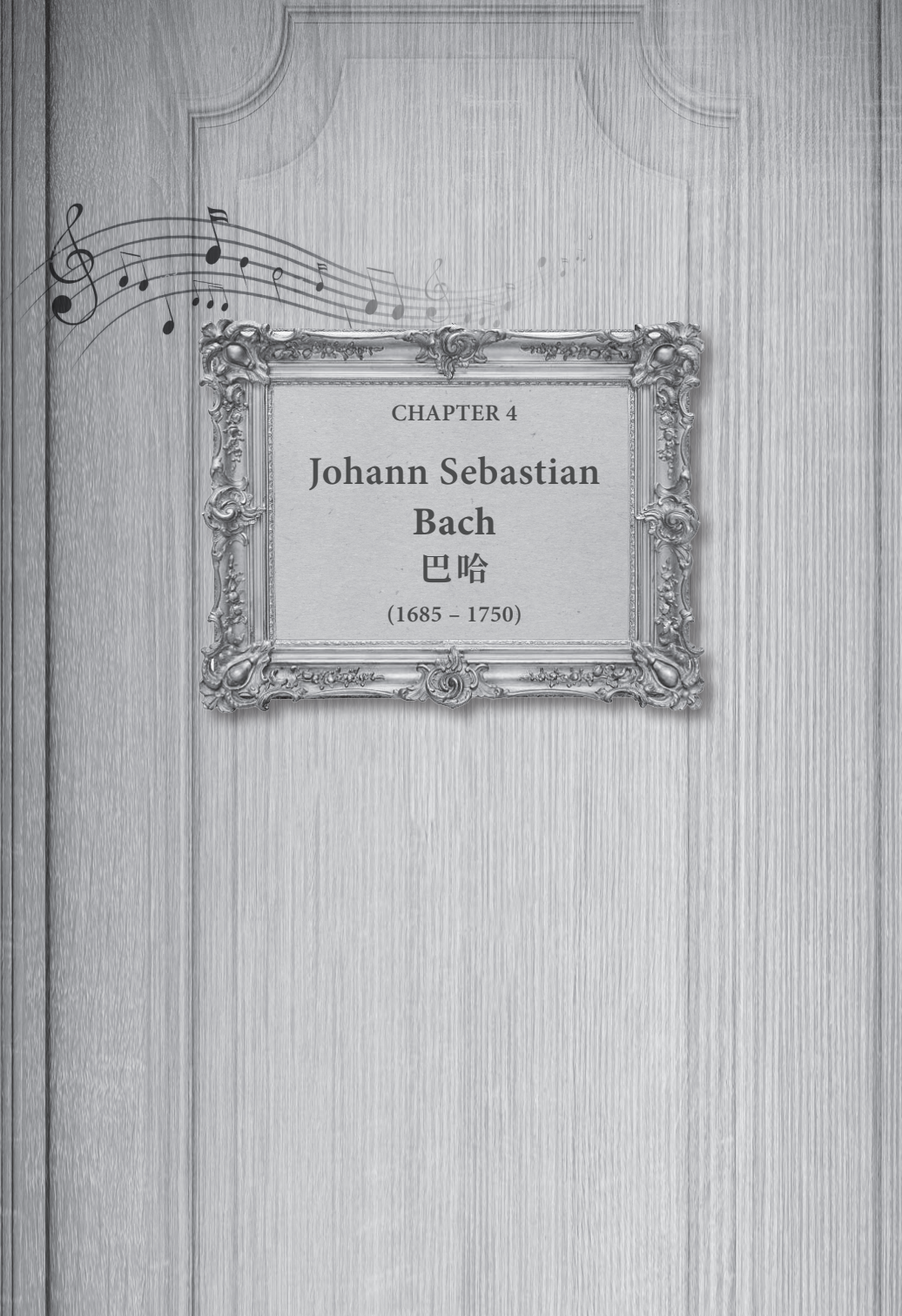
以月亮為題材的音樂，古今中外都為數極多。《在銀色的月光下》改編自塔塔爾族民歌，源於 19 世紀中後期的俄羅斯，旋律極其優美，西崎崇子（在 CD 中）演繹得非常動聽，但找了很久都沒有她的現場演出，無奈地選了以下片段。

在銀色月光下一音樂

<https://www.youtube.com/watch?v=MsJYG1v97A4>

此曲的歌詞由著名的王洛賓所作，有如詩一般的美麗。說到王洛賓，他是不可多得的中國作曲家和民族音樂學家，家喻戶曉的作品還有《在那遙遠的地方》、《掀起你的蓋頭來》、《青春舞曲》和《可愛的一朵玫瑰花》等等。

巴哈，又譯作巴赫，如果用「Bach」在網上搜尋，會發現有多個巴哈，因這只是一個普通姓氏（現任國際奧林匹克委員會主席也是 Bach），所以我們會用 J.S. Bach 來區分。他的兩個兒子同是音樂家：J.C. Bach 及 C.P.E. Bach。而 Johann 的「J」要讀「Y」音，其實就是約翰（John）的由來。講起巴哈的音樂，他是極多產的作家，從他的作品編號（BWV）去到四位數字就可得見，聽說他有段時間要為教會每週作一首曲！他的作品範圍包括多種樂器，其中又以管風琴尤為出色。除了歌劇，音樂種類還有宗教音樂、非宗教音樂、神劇、清唱劇、室內樂、協奏曲等等，幾乎包含了當時所有曲種，無怪有「音樂之父」的美譽。至於音樂風格，個人覺得他常用簡單的音調不斷地做變奏，聽落似是重複但又像變化無窮，更給人有些似現代電子音樂的感覺。

🎵 The Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565 《托卡塔與賦格》

Toccata 可以話是管風琴音樂的代表作，你極有可能在電影或電視劇中聽過，尤其是在一些驚愕、詭祕或突發的情節。平時的音樂會很少有專為管風琴（獨奏）而設，我都只是在演藝學院成立之初時欣賞過一次（那次沒有演奏這首曲）。平時聽 CD、電台不容易領略演奏之實況，現在有了 YouTube，可以很近距離看到演奏者用盡兩手兩腳來駕馭四排琴鍵，一排腳掣，還有很多很多在左右兩旁改變音色的按鈕，必給你大開眼界！

XAVER VARNUS PLAYS BACH'S TOCCATA & FUGUE IN
THE BERLINER DOM

<https://www.youtube.com/watch?v=FHNldHe8uxY>

🎵 Orchestral Suite No.3 in D Major, BWV 1068 “Air on the G String” 《G 弦上的詠嘆調》

以下為大家揀選了韓國著名小提琴家鄭京和伙拍其弟鄭明勳的演出，好欣賞其簡潔但極有韻味，比起一些管弦樂合奏更為出色。這首《G 弦上的詠嘆調》顧名思義，只會用小提琴上（最低音）的第一條弦線去拉奏，有一定的難度，片段顯示鄭京和能忠於原曲，以她的年紀來說，可以話功力相當深厚，表達得很有感情。如果你仔細留意的話，有不少版本並沒有只用 G 弦奏出這首曲，至於音色是否更優秀就留待聽眾判斷了。還有，別忘記這曲是詠嘆調，大家可搜尋有人聲的片段。

Kyung-Wha Chung _ J.S.Bach – Air on the G String with
Myung-whun Chung

<https://www.youtube.com/watch?v=0HZxHTuDz38>

休息時間

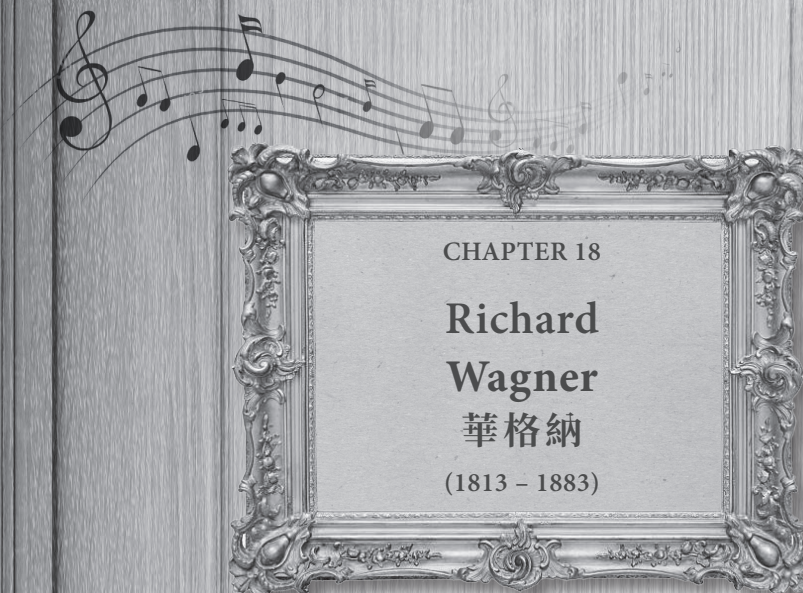
Un banc un arbre une rue (Paul Mauriat arranged)

大家看見以上歌名必然會大惑不解，其實它正是大家非常熟悉的——「香港小姐」主題音樂，多年來已成為一個標誌。原曲法文名為：「Un banc un arbre une rue」，解作「A Bench, a Tree, a Street」，是 1971 年全歐歌唱大賽的冠軍。後來由知名的法國樂團指揮 Paul Mauriat 改編為這首音樂，繼而被「香港小姐」採用。以下片段還有 Paul Mauriat 的生平介紹，他亦有另一首知名的抒情樂曲 Love Is Blue。

香港小姐 音樂改編 Paul Mauriat

<https://www.youtube.com/watch?v=5peblhtVDDc>

華格納以其歌劇聞名，但不同於其他的歌劇作者，他不單作曲，還自己編寫歌劇劇本，是德國歌劇史上一位舉足輕重的人物。同時，因為他在政治、宗教方面思想的複雜性，成為歐洲音樂史上最具有爭議的人物。值得一提的是，以色列一直因為華格納的反猶太主義思想以及納粹的原因（希特拉非常喜歡華格納的作品），一直有非正式的禁令，以色列國內從不上演華格納的作品，不過這些年來稍有鬆動。說起他的作品，首先當然要數最為人熟悉的《婚禮合唱》（Bridal Chorus），取自其歌劇《羅恩格林》（Lohengrin）的第三幕，還有《漂泊的荷蘭人》（Der fliegende Holländer）和《唐懷瑟》（Tannhäuser），都是他最知名的歌劇。

🎵 “Lohengrin”, WWV 75: Act III,
“Prelude and Bridal March”
《羅恩格林：婚禮合唱》

這首音樂應該無須多作介紹，不單是整個西方世界的正式婚禮中，新娘步入教堂時會播放此進行曲，世界各地亦多採用。就讓我們回顧一下這個英國皇室的世紀婚禮吧。

Bridal March – Richard Wagner – Performed by Kevin Kay-Bradley
<https://www.youtube.com/watch?v=KddhSYezYQU>

給大家多一個片段，在《婚禮合唱》之前的前奏曲亦是很有氣勢和經常被演奏的曲目，且有合唱團在坐，是名副其實的《婚禮合唱》。（畫質稍遜，但音效不錯。）

Richard Wagner: Lohengrin – Vorspiel 3. Akt und “Wedding March”
https://www.youtube.com/watch?v=_7Su2qPT_P0

🎵 “Der fliegende Holländer” (The Flying Dutchman),
WWV 63, I: Overture
《漂泊的荷蘭人》序曲

此劇描述一個因觸怒天神而受到詛咒，在海上漂流多年的幽靈船長尋得真愛而獲得救贖的經歷。事緣於 1839 年，華格納和妻子一同前往巴黎另尋發展，在旅途中因暴風雨而繞航至挪威，與及各種複雜的遭遇，成為寫作《漂泊的荷蘭人》的靈感來源。他在巴黎懷才不遇，返國後卻獲認同，是他的歌劇寫作生涯中重要的轉捩點。這首序曲正帶出船在風暴中顛簸的情景。

Wagner: Der fliegende Holländer – Ouverture · hr-Sinfonieorchester · Marek Janowski
<https://www.youtube.com/watch?v=Ezqen5-UxIQ>

休息時間

Russell Watson

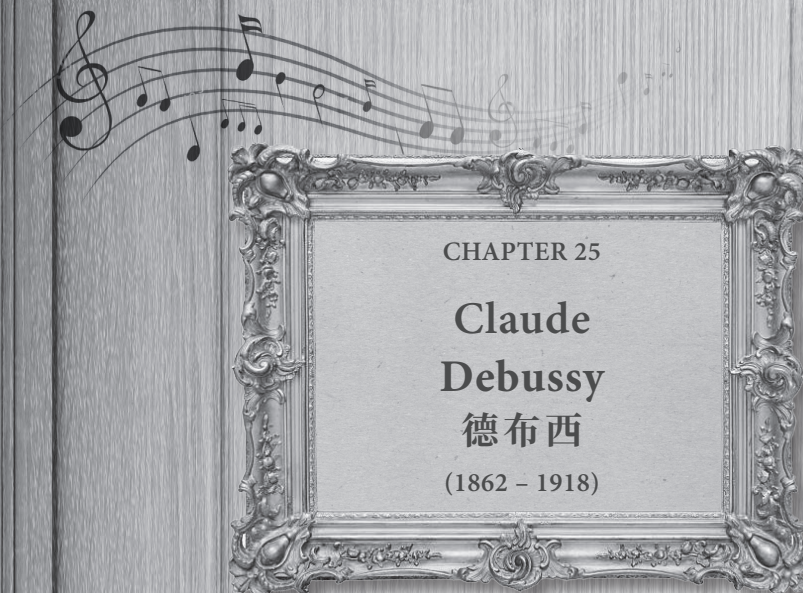
剛才介紹了 Sissel 這位跨界女歌手，是時候介紹番一位男歌手，未知是否「三大男高音」的光芒實在太耀眼，能接觸到的著名男歌手大大少於女性，Russell Watson 是很難得的發現。他的聲線雖然不像一般的男高音，但亦是其獨特之處，較易給初聽古典音樂的朋友接受。值得一提的是他曾經歷兩次腦腫瘤手術，之後亦有一段時間的放射治療，但期間仍頑強地繼續其錄音出碟工作，的確令人敬佩。

以下片段是 Russell Watson 和 Sissel 合唱的殿堂級流行曲 Bridge Over Troubled Water，相信若干年後這類經典之作會被界定為古典音樂。

Sissel & Russell Watson – Bridge Over Troubled Water – 2002

<https://www.youtube.com/watch?v=YysjzeaDB-A>

談到德布西，很多人都立刻聯想到他最負盛名的《月光》（Clair de lune）。誠然，他的作品主要是鋼琴曲，但其管弦樂和歌劇亦甚具代表性，是十九世紀末二十世紀初最有影響力的作曲家之一。

🎵 “Suite bergamasque”, L.75: III. “Clair de lune”
《貝加馬斯克組曲「月光」》

德布西的《月光》出自他的《貝加馬斯克組曲》（Suite bergamasque）的第三樂章（全套有四個樂章）。但因為太為人所喜愛而作獨立演奏，一般都只會用「Clair de lune」作標題。為方便讀者搜尋或了解某段著名樂章的出處，我通常都會加注詳細的原曲名和作品編號。雖然貝多芬的《月光曲》已經是膾炙人口之作，但是德布西這首在描畫意境方面與之亦不相上下，充分表現出柔和、浪漫與寧靜。再次請來郎朗於浪漫之都巴黎塞納河上以輕柔的風格為大家彈奏這首《月光》。

Lang Lang – Debussy: Suite bergamasque, L.75: III. Clair de lune

<https://www.youtube.com/watch?v=fZrm9h3JRGs>

🎵 “Children’s Corner”, L.113
《兒童天地》

這首《兒童天地》是一首有六個樂章的組曲，是德布西在天真活潑的女兒三歲時為她所寫下的鋼琴曲，及後再由他的朋友改成管弦樂，而這組曲以第六樂章 Golliwogg’s Cakewalk 最為著名。

Debussy: Children’s Corner (Alain Planès, piano)

<https://www.youtube.com/watch?v=7m97UZs5sIU>

《一樣的月光》（蘇芮）
& We Shall Overcome (Joan Baez)

第一次聽蘇芮的聲線已經覺得很特別，我會以「很高的穿透力」（High penetrating power）來形容。由她唱出的歌詞，會很深刻地打入你的腦海。從她成名的《酒干倘賣無》到後期的《憑著愛》都如是。當然，出色的填詞和編曲都功不可沒。以下這首《一樣的月光》是首頗搖滾（Rock）的歌，以前這類的中文歌不多。喜歡這首歌的原因可能是它有快有慢，動靜得宜，歌詞更是精髓所在。（由於所有我看過的現場錄影的質素都不甚理想，只好選擇這個 CD 版本給大家，始終她的歌聲及歌詞才是最值得留意。）

CHAPTER 33

Modest
Mussorgsky
穆索斯基
(1839 – 1881)

穆索斯基是典型的俄羅斯本土作曲家，作品取材多來自俄國歷史或民間傳說。他以歌劇《鮑里斯·戈東諾夫》（Boris Godunov）、管弦樂《荒山之夜》（Night on Bald Mountain）和鋼琴組曲《圖畫展覽會》（Pictures at an Exhibition）最為著名。

 Pictures at an Exhibition
《圖畫展覽會》

創作《圖畫展覽會》的靈感來自於一次畫作展覽會，會上的作品是由穆索斯基一位突然猝逝的朋友維克托·哈特曼（Viktor Hartmann）所畫。本曲中分為「漫步」、「侏儒」、「古堡」、「杜樂利花園」、「牛車」、「雛雞之舞」、「窮富猶太人」、「市集」、「墓窟」、「女巫的小屋」、「基輔城門」十段（各段或有不同譯法）。其中的「漫步」穿插於全曲，加強了作品的整體性。首先介紹拉威爾將其由鋼琴曲改編成管弦樂的版本，因為管弦化令樂曲色彩大增，尤其是第十段「基輔城門」，更顯宏偉雄壯之氣勢，是最多被演奏及灌錄的古典樂曲之一。

Mussorgsky/ Ravel – Pictures at an Exhibition conducted by
Maciej Tomaszewicz Teatr Wielki Opera

<https://www.youtube.com/watch?v=AH1PBV-bjx8&t=339s>

聽完管弦樂版的《圖畫展覽會》當然要「聽番」已甚少被演奏的原作鋼琴曲，平心而論，只用一部鋼琴就可有整個管弦樂團「幾成」的功力，實屬非常不錯。或者我不應這樣比較，但縱觀現時很多演出都用了鋼琴代替管弦樂來配合其他樂器的獨奏。很高興以下所選的鋼琴版中，還找來當時穆索斯基已故朋友的畫作，然而大部分已失存，不可以對照全數十個樂章，只能領略出丁點作曲時的靈感。

Mussorgsky – Pictures at an Exhibition (original piano version)

https://www.youtube.com/watch?v=s8z1_A-ZIbw

🎵 Night on Bald Mountain 《荒山之夜》

《荒山之夜》才是穆索斯基最著名的管弦樂作品，受俄羅斯文學作品和傳說的啟發而寫成。樂曲開始宏大的音量以及急促的節奏營造出甚是緊張的氣氛，真有迷失於山野的感覺，到末段轉歸寧靜才使人覺得已平安脫險。

Mussorgsky's "Night on Bald Mountain" – Ludwig Symphony Orchestra

<https://www.youtube.com/watch?v=XyR-poMsSWI>

休息
時間

Danny Boy

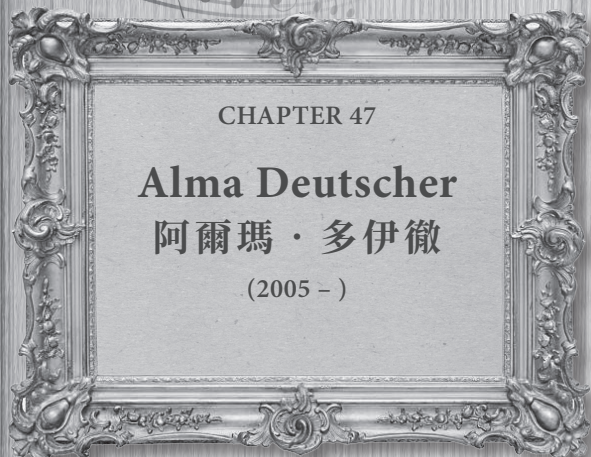
我不知何時第一次聽到這首 Danny Boy 的純音樂，但就誤認為是先前介紹過的 You Raise Me Up，以為只是樂師即興玩一下變奏。

不過這兩首歌的旋律結構或形式上真有點相似。多年以來 Danny Boy 成了愛爾蘭的非官方國歌，更常被用於喪禮或紀念儀式，下列片段用了愛爾蘭的鄉郊背景襯托著這首愛爾蘭民歌。

"Danny Boy" | GENTRI Covers

<https://www.youtube.com/watch?v=KZ3E7k1YtR0>

什麼！？ 2005 年？你沒看錯，亦無印錯，她的確是千禧年後出生的作曲家！

目前為止，我從網上得知不少才華橫溢的天才小童／少年。有彈得很出色的，有拉得很優秀的，有唱得很動聽的，但從未有人能集成鋼琴、小提琴和歌劇技巧於一身，簡直是百年罕見！不單如此，她還能作曲，出版多種類型的音樂，小小年紀已經有她的鋼琴協奏曲和小提琴協奏曲，更難得的是她在十歲之齡完成自己的第一套歌劇 Cinderella！！以現今電子資訊爆炸的時代，竟然仲有新生代仍醉心於傳統音樂的創作，真希望有機會能請她來香港親自演出她自己的作品。

有網上片段介紹稱她為「Little Miss Mozart」（小小的莫札特小姐），當然任何天資聰穎的音樂家都會令人立刻聯想到莫札特。但試想想，如果她出生於莫札特的時代，她的天才好大可能會被埋沒於當時以男性為主導的社會。

我看過很多關於她的演出和訪問，覺得她不單只有天才，還有無比的用功、專注和對音樂的熱誠。再者，她常常表現輕鬆，給人充滿正能量的感覺。她絕對值得受到支持、鼓勵和讚賞，並被記載於古典音樂的歷史之中。

作為本書完結篇的作曲家，今次我不會再為大家介紹任何她的 Video 了。只要鍵入「Alma Deutscher」，你想聽什麼就有什麼，是時候開始新的一頁，去尋找專屬於你的風格音樂了！

休息時間

Amigos para Siempre & 《友愛長存》

在這本書完結之前，再為大家介紹這對歌曲「無雙譜」，Amigo para Siempre (Friends for Life) 是 1992 年巴塞羅那奧運會主題曲，而《友愛長存》是林子祥的廣東話版本，理論上是兩首歌，但旋律和意義上完全一樣。這首歌曲的作者是著名的萊特·韋伯。英文歌詞是 Don Black 所作，意念上充分顯示出四海一家的奧運精神，但我更欣賞中文版的歌詞，覺得比原著更（罕有的）優勝。原因是廣東話有九個聲韻調，比起普通話的「平、上、去、入」，廣東話分得更仔細，填詞要很配合樂曲之旋律和字本身的聲調，難度高於其他語言很多，例如：「長、唱、搶、窗」的廣東話英文拼音都是「Cheong」，但每個字只可限於某一音調，否則聽起來就變了另一個字。又例如：「歸、鬼、跪、貴」（拼音為「Kwai」），「唔啱音」唱出來會很怪異。另外潘偉源寫《友愛長存》真是神來之筆，用上大量重複字及疊詞而絕無累贅之感，反而更添氣勢和震撼力。還有他的詞句句工整、押韻，旋律與廣東話完全匹配，不得不將最精彩絕倫的幾段列出來：

一分一刻一天一生消失似煙
一悲一歡一一與你日夕懷念
一絲一些一一銘記日月圓缺
但舊夢永不改變

雙惜雙知雙思雙憶將心永牽
雙關雙依雙雙與你共歷磨練
雙牽雙親雙雙以愛覓夢和暖
友愛永遠都不變
不枯不衰不休不息千心永牽
不驚不憂風風雨雨共渡磨練
不分不捨深深切切用熱和愛
共與你以心相見
情永存無限遠

Amigos Para Siempre - Sarah Brightman & José Carreras @
Barcelona 92 Opening Ceremony | Music Monday
<https://www.youtube.com/watch?v=OmUS9vu-O1s>

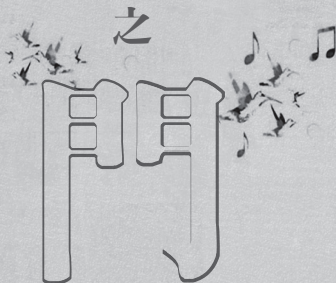
子祥 George Lam - 《友愛長存》 Official Audio | 祈望全
碟聽 1/12
<https://www.youtube.com/watch?v=mlwQIRwb1Fg>

雖然我們素未謀面，亦希望大家對音樂的熱誠永遠長存！

DOOR TO CLASSICAL MUSIC

古典 音樂

之

- 作者： 聶心
編輯： Margaret Miao
封面設計： 4res
內文設計： 4res
出版： 紅出版（青森文化）
地址：香港灣仔道133號卓凌中心11樓
出版計劃查詢電話：(852) 2540 7517
電郵：editor@red-publish.com
網址：http://www.red-publish.com
- 香港總經銷： 聯合新零售（香港）有限公司
台灣總經銷： 貿騰發賣股份有限公司
地址：新北市中和區立德街136號6樓
(886) 2-8227-5988
http://www.namode.com
- 出版日期： 2022年3月
圖書分類： 藝術及音樂
ISBN： 978-988-8743-72-8
定價： 港幣80元正/ 新台幣320圓正

很多人一碰到古典音樂都立刻退避三舍，覺得很難理解，需要有很深厚的音樂根基，或者是要擁有高級音響器材才可以欣賞。

其實只要用耳朵認真去聽就可以了！現今世代，從互聯網中可取得無限量的古典音樂資料。

筆者想以一個嶄新的方法，為有興趣的朋友提供一扇通往古典音樂之門。站在門外漢的角度，筆者簡單介紹著名的作曲家及其廣為流傳的作品，精選一些篇幅較短的樂曲或只是一個樂章，避免初聽者覺得冗長或沉悶。筆者亦有心地找出在家喻戶曉的廣告或電影中出現過的古典音樂，增添大家閱讀與聆聽的樂趣。

希望能藉著「古典音樂 DJ」的模式，令讀者在繁忙的生活中能有片刻放慢腳步，輕鬆一下。

本書貼心地於每首音樂之後都附上網絡影片鏈接的 QR CODE，使讀者在閱讀的同時能立刻上網觀賞及聆聽樂曲！

ISBN 978-988-8743-72-8

9 789888 743728 >

專業出版 國際銷售

紅出版文化平台

加入我們：www.red-publish.com

Mod. E.

上架建議：藝術及音樂

定價：港幣 80 元正 / 新台幣 320 圓正