西音史筆記 × 歷屆題解

從一個考點，
走到一題答案。

這份5頁試閱，精選第23章「海頓與莫札特」的比較表、名詞詳解、申論破題與歷屆題解，讓你用幾頁先確認閱讀方式。

先看哪一頁？

1. 第2頁｜比較矩陣：海頓與莫札特
2. 第3頁｜名詞詳解：音樂話題、達・彭特
3. 第4頁｜申論破題：莫札特歌劇的戲劇美學
4. 第5頁｜歷屆名詞題：《魔笛》參考解析

> **閱讀方式：**先選一題，自己列出定義、論點與例作，再讀解析；不是先把參考答案背下來。

本檔為精選節錄，不含完整章節或全部古典時期。參考解析並非校方官方答案。所有連結均留在本檔內，不需要其他資料夾。

節錄版本0.3.0–rc.1｜2026–11–05

比較矩陣｜海頓與莫札特

比較維度	約瑟夫・海頓（Joseph Haydn, 1732–1809）	沃夫岡・阿瑪迪斯・莫札特（W. A. Mozart, 1756–1791）
作品目錄編號系統	**霍博肯編號（Hoboken / Hob.）**（按曲種分類編排）	**克歇爾編號（Köchel / K.，1862）**（按創作年代先後編排）
職涯模式與贊助來源	**宮廷長聘制轉向跨國出版**：服務匈牙利**艾斯特哈齊親王（Esterházy）**近 30 年；1779 新合約後跨國賣譜，1790s 兩度赴倫敦大獲成功，高壽 77 歲富足辭世	**神童巡演轉向自由音樂家（Freelancer）**：幼年由父利奧波德帶領巡演全歐；1781 脫離薩爾茲堡總主教，定居維也納靠教學、自辦音樂會、出版與歌劇維生，35 歲早逝
主題塑造與曲式發展特色	**動機經濟性（Economy of material）**：偏好以簡短、甚至不規則的民間風動機為核心，透過**單一動機拆解重組（常為單主題呈示部）**、樂句擴充與假再現製造結構幽默	**歌唱性長線條與「話題（Topics）」並列**：受義大利歌劇與 J. C. 巴哈影響，主題優美對稱如歌，擅長在呈示部內**快速切換多種異質音樂風格話題**（如 K. 332）
最核心代表曲種與數量	**交響曲（約 106 首，傳統 104 首）**、**弦樂四重奏（68 首）**、巴里頓琴三重奏（126 首）、晚期六大彌撒與兩大德/英語神劇（《創世紀》、《四季》）	**歌劇（20 部，含三大達・彭特喜歌劇與兩大德語歌唱劇）**、**鋼琴協奏曲（23 首，維也納 17 首）**、交響曲（55 首，傳統 41 首）、弦樂四重奏（26 首）與弦樂五重奏
對巴洛克遺產的吸收（經由 van Swieten）	1791 於倫敦受韓德爾《彌賽亞》震撼，將宏偉合唱賦格融入晚期六大彌撒與神劇《創世紀》（體現伯克的「崇高 Sublime」美學）	1782 起參加范・斯維滕男爵週日沙龍研讀 **J. S. 巴哈與韓德爾**，為《彌賽亞》重配器，並將嚴格賦格與奏鳴曲式完美結合於《朱彼特交響曲》終樂章與《魔笛》

回到試閱索引

名詞詳解｜定義、例作與得分關鍵字

3. 音樂話題（Musical Topics / Topic Theory）

①【年代與定位】：當代音樂學家分析 18 世紀古典時期（特別是莫札特與海頓）作品時所使用的核心概念，指當時作曲家與聽眾共享、具有特定社會文化聯想的各類音樂風格與體裁語彙。

②【核心特徵】：18 世紀聽眾能立即辨識不同風格「話題」所攜帶的社會意義——例如代表貴族宮廷的**小步舞曲（Minuet）**、代表鄉村平民的**田園風笛（Pastoral / Musette）或對舞（Contredanse）**、代表戶外貴族活動的**狩獵號角風格（Hunting style）**、代表教會莊嚴傳統的**博學對位風格（Learned style）**、代表激動悲劇的**狂飆風格（*Sturm und Drang*）**，以及代表異國情調的**土耳其軍樂風格（Turkish style）**。作曲家在同一樂章內快速切換並置這些話題，藉以勾勒曲式結構並豐富戲劇表情。

③【歷史影響與代表作】：最典型的實例為**莫札特《F 大調鋼琴奏鳴曲》K. 332 第一樂章（NAWM 124）**呈示部（連續切換歌唱快板、博學對位、狩獵號角與狂飆風格），以及歌劇《唐・喬凡尼》（NAWM 127）第一幕終曲三樂團同台演奏三種階級舞曲。

🔑 **得分關鍵字**：`社會文化聯想之風格語彙`、`狩獵 / 田園 / 土耳其 / 博學對位 / 狂飆風格`、`勾勒曲式與描繪角色階級`、`莫札特 K. 332（NAWM 124）`、`《唐・喬凡尼》（NAWM 127）`。

4. 洛倫佐・達・彭特（Lorenzo Da Ponte, 1749 – 1838）與中間性格角色（*Mezzo Carattere*）

①【年代與定位】：18 世紀晚期義大利詩人與劇作家，自 1780 年代任維也納帝國宮廷劇院詩人，因與**莫札特合作三部不朽的義大利喜歌劇**而名垂青史（晚年移居美國並任哥倫比亞學院首位義大利文學教授）。

②【核心特徵】：達・彭特為莫札特撰寫了**《費加洛婚禮》（1786）**、**《唐・喬凡尼》（1787，NAWM 127）**與**《女人皆如此》（1790）**。他在傳統喜歌劇（Opera buffa）框架中注入深刻的社會階級張力、道德哲思與立體人性，並大量運用介於正歌劇（Opera seria）高貴英雄與喜歌劇滑稽丑角之間的**「中間性格角色（Mezzo carattere，如潔琳娜、唐・喬凡尼、艾爾維拉女士等）」**，讓嚴肅與詼諧、悲劇與喜劇在同一場景與重唱終曲中激烈碰撞。

③【歷史影響與代表作】：他與莫札特的合作將義大利喜歌劇提升至前所未有的心理學與戲劇藝術高度，成為歌劇史上最偉大的詞曲搭檔之一。

🔑 **得分關鍵字**：`維也納宮廷劇院詩人`、`《費加洛婚禮》 / 《唐・喬凡尼》 / 《女人皆如此》`、`中間性格角色（Mezzo carattere）`、`正歌劇與喜歌劇混血`、`社會階級張力與重唱終曲`。

回到試閱索引

申論破題｜莫札特的歌劇戲劇美學

題目二：莫札特在歌劇領域如何突破 18 世紀「正歌劇（Opera seria）」與「喜歌劇（Opera buffa / Singspiel）」的既有框架？請結合他 1781 年致父親的信件美學觀，並以《後宮誘逃》、《唐・喬凡尼》（NAWM 127）與《魔笛》為例詳述之。

- **【出題意圖】**：本題測驗考生對莫札特歌劇藝術核心秘密——「戲劇心理學刻畫」、「曲種與風格混血」以及「古典形式美學底線」的深入理解。
- **【破題大綱】**：
  1. **前言**：指出在莫札特之前，18 世紀歌劇嚴格壁壘分明（正歌劇描繪古希臘羅馬貴族英雄、喜歌劇與歌唱劇描繪當代平民笑鬧）；莫札特卻打破藩籬，將嚴肅與詼諧、崇高與通俗熔鑄一爐，創造出真實立體的舞台人性。
  2. **論點一：莫札特的歌劇心理學與古典美學底線（1781 年致父書信與《後宮誘逃》）**：
     - 在德語歌唱劇《後宮誘逃》（1782）中，莫札特以土耳其禁衛軍樂（短笛、大鼓、鈸）描繪異國情境，並以小提琴八度齊奏與加弱音器弦樂/長笛精準捕捉男主角貝爾蒙特的心跳與嘆息。
     - 引述 **1781 年 9 月 26 日書信**：在描繪守衛奧斯敏失控的狂怒時，莫札特在詠嘆調結尾突然變換速度與調性（讓「音樂也不再認得自己」），但堅持從 F 大調轉往仍具親和力的 **a 小調**而非刺耳遠調，因為**「情感絕不能表達至令人作嘔，音樂即使在最恐怖的情境下也絕不能冒犯耳朵，必須永遠維持其為『音樂』」**——完美道出古典主義「戲劇真實服從於音樂形式美」的最高準則。
  3. **論點二：達・彭特喜歌劇的跨階級混血與心理深度（以《唐・喬凡尼》NAWM 127 為例）**：
     - 與詩人**達・彭特（Da Ponte）**合作的三部義大利喜歌劇，引入介於正喜歌劇之間的**「中間性格角色（Mezzo carattere）」**。
     - 在《唐・喬凡尼》（1787）第一幕開場（NAWM 127）中，同時並置僕人雷波雷洛的**喜歌劇（Opera buffa）**抱怨、安娜女士與騎士長的**正歌劇（Opera seria）**悲劇衝突、以及騎士長遇刺垂死時的深沉男聲三重唱；
     - 主角唐・喬凡尼更能自由穿梭各風格（如在〈讓我們攜手同行〉中以中間性格旋律漸進引誘農村新娘潔琳娜）；第一幕終曲更同時讓舞台上三個樂團演奏**小步舞曲（貴族）、對舞（中間階層）與鄉村圓舞曲（農民/僕人）**；對艾爾維拉女士則故意配以過時五十年的巴洛克韓德爾式薩拉邦德旋律，以「風格錯置」諷刺其歇斯底里。
  4. **論點三：德語歌唱劇的哲學昇華與萬流歸宗（《魔笛》，1791）**：
     - 在生命最後一年的《魔笛》中，莫札特將原本通俗的維也納德語歌唱劇（Singspiel，含口白對話），注入崇高的**共濟會（Freemasonry）啟蒙博愛與試煉象徵**；
     - 音樂上更實現跨時代大綜合：從夜后的義大利正歌劇炫技花腔、帕帕基諾的德國民謠喜劇、德語附伴奏宣敘調，一直到武士場景中復興**巴洛克聖詠前奏曲與嚴格對位**，成就史上第一部偉大的德語歌劇。
  5. **結語**：總結莫札特透過對音樂風格話題的敏銳操控與無可比擬的重唱作曲技術，使歌劇從單純的宮廷娛樂或市井笑鬧，昇華為洞察人類靈魂的永恆藝術。
- 🔑 **得分關鍵字**：`1781 致父書信「永遠維持其為音樂」`、`土耳其風格（Turkish style）`、`達・彭特（Da Ponte）與中間性格角色（Mezzo carattere）`、`《唐・喬凡尼》三階級舞曲同台`、`《魔笛》共濟會象徵與巴洛克聖詠對位`。
- ❌ **常見失分點**：漏引 1781 年莫札特關於奧斯敏狂怒詠嘆調（F 大調轉 a 小調）的關鍵書信名言，或未能指出《唐・喬凡尼》中艾爾維拉女士詠嘆調「巴洛克復古風格反諷」的分析細節。

歷屆題解｜《魔笛》

《魔笛》 (Die Zauberflöte，1791)

題幹整理： 解釋、辨識或依原題要求說明「《魔笛》(Die Zauberflöte，1791)」；若同卷為配對、排序或曲目辨識題，須併讀該卷題目轉錄與下方綜合題。

> **參考答案：** 《魔笛》(Die Zauberflöte，1791) 是莫札特的德語歌唱劇，結合口說、民間喜劇、莊嚴儀式及多種音樂風格，與啟蒙及共濟會象徵相關。

解析與作答提醒： 它是 Singspiel，而非達・彭特義大利喜歌劇三部曲之一。

對照本檔： 第4頁｜莫札特歌劇的戲劇美學

出處：

P006｜私立輔仁大學 / 107學年度 / 西洋音樂史與理論
P073｜國立中山大學 / 102學年度 / 音樂史

完整版包含什麼？

39章筆記與673張整合答案卡，保留1,096筆出題位置對應。完整PDF支援書籤、搜尋與檔內跳轉。

> **完整包規劃測試價：NT$590**
> 可回到取得本檔的品牌頁，查看目前版本、收錄範圍及購買資訊。

內容節錄自本專案同版本全書第23章；原教材對照Burkholder、Grout與Palisca，*A History of Western Music*，第10版，第23章。本檔未包含原書頁面；全書目前仍為內容校核候選版。

回到試閱索引