

音乐不只是一门艺术，而且是个人心灵修养的必要手段，它充满了高尚的艺术思想和灼见。我们对孩子们的音乐教育没能使他们感到有趣，不是因为音乐太难，而是因为我们不了解孩子。

*Music Talks
with Children*

和孩子们 聊音乐

[美] 托玛斯·塔珀 著 / 肖聿 译

Music Talks with Children
和孩子们聊音乐

[美] 托玛斯·塔珀 著

肖 聿 译

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

和孩子们聊音乐/[美]塔珀著;肖聿译. —北京:中国广播电视出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-5043-5732-8

I. 和… II. ①塔…②肖… III. 音乐学—基本知识
IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 175846 号

和孩子们聊音乐

[美]托玛斯·塔珀 著

肖聿 译

责任编辑 高子如
封面设计 亚里斯
插图 郭运娟
责任校对 谭霞

出版发行 中国广播电视出版社
电 话 010-86093580 010-86093583
社 址 北京市西城区真武庙二条9号
邮 编 100045
网 址 www.crtip.com.cn
电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店
印 刷 涿州市京南印刷厂

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
字 数 205(千)字
印 张 13
版 次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷
印 数 5000 册

书 号 ISBN 978-7-5043-5732-8
定 价 26.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

前言

亲爱的小男孩儿！亲爱的小姑娘！跟我同行，
即使你好像并不具备神圣的心思，
你的天性也不会因此不那么神圣：
“上帝与你在一起，而我们却不知。”

——威廉·华兹华斯^①

给在家的孩子们

教给我生活！莫使我怠惰，
让我侍奉您，以我手和心。

——巴亚德·泰勒^②

这本书虽说是写给孩子们，却一定要靠大人念给他们听。本书的目的是讲述音乐对孩子众多精神影响的几个方面。如果这些章节，或它们推导出的任何思想，能够切实用作和孩子们简单谈话的基础，那对他们来说，音乐就可能变得不仅仅是训练和学习了。孩子们应当把音乐看作一门艺术，其中充满了美和高尚，充满了纯洁思想和无比丰富的欢乐。具备这些特点的音乐是心灵的纯音乐。音乐如果不能带给小孩子们真正的快乐，就该怀疑我们的音乐教育是不是合理得当。

我们对孩子们的音乐教育没能使他们感到有趣，没能吸引他们，这并不是因为音乐太难，使孩子们学不会，而是因为我们很难了解孩子自身。我们不了解孩子，所以常常压抑他们的正常天性。我们绝不能忘记：比较迟钝的成人头脑往往

① 威廉·华兹华斯 (William Wordsworth, 1770 - 1850): 英国浪漫派著名诗人，于1843年获得桂冠诗人称号。——译注

② 巴亚德·泰勒 (Bayard Taylor, 1825 - 1878): 美国诗人，翻译家。——译注

会遇到一大堆困难，而无成见的儿童却根本没有那些困难。我们心怀陈旧的畏惑，不断地制造出种种困难，这样的情形并非不常见。

老师应当始终怀有这样一种思想：音乐必须从个性里引导出来，而不是强行灌输到个性里。

老师的知识不是锤子，而是光明。

我建议把这些章节用作和孩子们谈话的话题，必要的时候可以逐字逐句地念给他们。本书中的脚注和建议都是写给成年人的，他们是母亲或者老师。如果有鉴别地为孩子们提供谈艺术的读物，其中很多都能使孩子们感兴趣。

托玛斯·塔珀

1896年10月30日于波士顿

目 录

contents

上 篇

3	第一章	脸的故事
5	第二章	为什么学习音乐
9	第三章	心里的音乐
13	第四章	我们周围的音调
17	第五章	听
21	第六章	用曲调思考
25	第七章	我们看的和听的
28	第八章	经典作品
32	第九章	我们该演奏什么
35	第十章	音乐课
39	第十一章	路上的光明
41	第十二章	伟大的作曲家
45	第十三章	出色的作曲家
48	第十四章	和声与对位
52	第十五章	音乐和读书
55	第十六章	双手
59	第十七章	罗马皇后的话
63	第十八章	最好的时光
67	第十九章	理想

71	第二十章	我们的才能
75	第二十一章	对美的爱
79	第二十二章	在学校
82	第二十三章	学校里的音乐
85	第二十四章	一通有助于旁通
88	第二十五章	游戏的孩子

下 篇

93	第一章	学习的动机
98	第二章	到何处学习?
104	第三章	我该学习什么?
113	第四章	学习的方法
118	第五章	音乐之外的学习
123	第六章	工作与文化
129	第七章	速写
135	第八章	趣味
140	第九章	表达
146	第十章	音乐的评论
150	第十一章	人格与人格培养
155	第十二章	朋友和友谊
159	第十三章	家和环境
164	第十四章	书籍和读书
170	第十五章	笔记和日记
177	第十六章	写音乐
183	第十七章	音乐史的学习
189	第十八章	听音乐会
194	第十九章	古典音乐和通俗音乐
199	第二十章	余话

上 篇

谈 音 乐

第一章

脸的故事

“光明也与他同居。”——《圣经·旧约》

(《但以理书》第2章第22节)

有一次，一位大师对一个小姑娘说道：

“你若勤奋用功，好好学习，为别人做好事，你的脸便会充满光明。”

于是，小姑娘便用功地学习，忙个不停，还尽量为别人做好事。每过不久，她就跑到镜子前面，看看自己脸上有没有光明。可是，她每一次都失望了。她脸上根本没有光明。她诚心实意地去做，也常常去照镜子，但结果总是一样。

小姑娘是不是怀疑大师的话，我不知道，但是可以肯定一点，那就是她并不明白这到底是怎么回事。她很悲伤，一天天过去了，她的失望也越来越重了。最后，她再也受不了了，便去找大师，说道：

“尊敬的大师啊，我一直都很用功！我好好学习，为别人做好事。您说过，我要这么做了，我的脸上就会有光明，可我每回在自己脸上寻找光明的时候都见不到它，一点儿都没见到。”

小姑娘说话的时候，大师一边仔细听，一边盯着她的脸。他说：

“可怜的小姑娘呀，就在此刻，就在你对我说话的时候，你的脸上充满了光明，连你都不会相信。你知道这是为什么吗？是因为你此刻说出的每一个字都来自你的心。

“你必须从学习的第一天就明白一个道理：思想和行为若是出自你的心，你脸上就会有光明，总是如此；除此之外，你的脸上就没有光明，不可能有光明。你照镜子的时候，心里有什么？在你照镜子的那一刻，你已经放弃了勤奋用功，放弃了学习，也放弃了为别人做好事，你心里只剩下了可怜的好奇心，想见到那种光明；但你若去找它，它就永远不会闪耀。你永远都不会在自己脸上见到那种光明。对你来说，那光明一直就在你心里；你想见到它，可它永远不会让你如愿。你只有相信光明，才能见到光明。”

小姑娘更悲伤了，说道：

“大师，我虽然不懂您这些话，但我还是相信您，可我心里还是希望见到我脸上的光明，哪怕只见到一次也好。您是有智慧的人，请告诉我光明为什么会拒绝我吧！”

大师答道：

“那光明拒绝我们每一个人。谁都不会在自己脸上见到它。所以，你若每天都勤奋努力，别人就会看到你脸上的光明。你若想见到那光明，便在别人的脸上找吧。让那光明出现，这才是最重要的。要使光明出现，你应当诚实地去做每一件事情。你应当尽量表现出你的勤奋，表现出你热爱学习，表现出你渴望为别人做好事，因为你已经学会这些事情了。”

第二章

为什么学习音乐

音乐使人更文雅、更谦逊、更聪明。

——马丁·路德^①

这位热爱音乐的马丁·路德还说：“音乐是上帝最美好的礼物。”这些话已经足以回答“为什么要学习音乐”这个问题了，但我还要多说几句，好说得更清楚。我们聚在这里，为的是聊聊音乐。我们知道，音乐能使人快乐；当然，真正学好音乐课如果是件难事，而我们不得不拼命努力，那对我们大多数人来说，音乐甚至并不只是快乐。学音乐的道路往往显得崎岖不平，路上有不少绊脚石，使我们无法前进。我们伤了心，流下了沮丧的热泪。我

^① 马丁·路德 (Martin Luther, 1483 - 1546): 德国宗教改革运动领袖。此语出自他的《漫谈集》(Table Talk)。——译注

们坐了下来，心灰意冷，心想最好不要再学下去了。但是，即使在我们的眼泪流得最快的时候，我们还是觉得：我们心里的某种东西在使我们听它说话。我们听见的，其实是我们的思想竭力对我们说的话——我们可以肯定，激发那些思想的是我们的心。

那么，音乐让我们的思想说了什么呢？

“我难道不是你们的一种快乐、一种惬意？我难道没让你们一次又一次地唱歌、跳舞？我难道不曾让你们唱出你们最大的快乐？还有，我难道不是总在你们身边——在家里，在学校，在教堂？就是在大街上，我也从来没有抛弃过你们。我总是让你们愉快，一贯如此。不过，这是你们听得见的音乐。你们说，你们想亲自认识我，想让我住在你们心里，这样就能更理解我；为此我也要你们付出劳动，现在你们坐在这里，满眼热泪，心里一点也没有我。听吧！难道我不在你们心里？不错，只有那么一点点，但会越来越多。现在，只因为我让你们做了一点儿工作，你们就情愿放弃我么？”

不错，我们都有过这种经历。我们对自己的灰心丧气总是感到羞愧。但是，连这种感受都不能告诉我们为什么应当学音乐。有些人学音乐是迫不得已。另一些人学音乐是由于热爱音乐。的确，发自内心、情愿学习乐曲和乐曲表达的信息，当然再好不过了。

人们接近音乐的时候，似乎往往情愿停下手里的任何事情，你们注意到过么？就是在城市里最繁忙的大街上，演奏风琴的人也能使我们去听他的乐曲。大街上都是行动匆忙的人，充满了各种嘈杂的噪音，但风琴奏出的乐曲却还是会传遍各处，清晰，饱满，悦耳，使我们情不自禁地聆听它们。我们会用手打起拍子，或者会相应改变步伐，或者会开始跟着乐曲唱。音乐能使我们做出这样或那样的反应——这表明了音乐的力量。在欧洲的许多城镇里，我都见过演奏风琴的人身边围着一群孩子，跟着乐曲载歌载舞，尽可能地享受每一支曲子的欢乐。这种情形告诉我：每一种音乐都有其热爱者；只要吃几分苦，多几分耐心，人人都能爱上音乐，毫无例外；而人们做的其他事情若没使他们把音乐抛在一边，人们就会越来越热爱音乐。

关于音乐，要说的最重要的事情之一，就是音乐能制造快乐。能让我们快乐的事物对我们有益，因为快乐不但能点亮心灵，而且是让那光明映在脸上的最佳方式之一。一旦开始学习音乐，我们就是开始学习一门严格的课程，事实就是如

此：我们若不愿学会我们全部音乐课程的完美规则，无论我们怎样努力去做音乐家，都不会如愿。

在这个方面，音乐是一位格外严厉的女教师。任何懒散、邈遏和混乱都不能使人获得成功。音乐节拍的计算必须绝对准确，不能随着我们幻想的指导任意加快或放慢，而应当均匀有序。双手必须互相协调，良好合作，其中一只绝不该比另一只更拖沓或者更匆忙，每一只手都应当在恰当的时刻让位给另一只手。脚踩踏板时绝不可弄乱和声，而应当在恰当的时刻使琴弦按照作曲家的意愿一道歌唱^①。思想一刻都不能离开演奏，而必须保持集中，想到即将演奏的乐曲，指挥双手，以正确的方法准确地做好该完成的任务。你们看，这向我们表明了音乐的第二种性质，它十分严格。它不允许我们胡乱行事。不仅如此，它还教给我们一种严守秩序的习惯，完成其他各种工作时，这个习惯都对我们有好处。现在我们总结一下学习音乐的理由：

一、我们应当为了音乐带给我们的快乐而学习音乐。

二、我们应当为了音乐教给我们的秩序而学习音乐。

还有第三个理由。如果说音乐能给我们快乐，我们学习音乐，难道不是为了获得一种将快乐给予别人的力量么？这是学习音乐的最大快乐之一。事实证明，音乐知识对我们有益，给我们欢乐；不仅如此，我们还能使音乐知识对他人有益，给他人欢乐。难道这不是在告诉我们：我们应当感激一切过着有益的生活的人？想想所有那些人吧，他们用毕生的时间写出美好的思想，从他们的心底歌唱，日复一日，终生如此，为了他人日后永久的快乐。

在下一讲，我们将会懂得：那种纯洁的思想（它是心灵所写）永远是这个世上的善。由此我们将懂得：正确地学习音乐，就是在我们自己心里培养与作曲家相同的善。这样我们就会发现：学习音乐的第三个理由是音乐能使我们有能力帮助别人，使别人愉悦，情愿用我们掌握的些许知识去帮助他们，演奏用我们学会的那些乐曲写成的美好思想，使他们愉悦。

以上就是学习音乐的三个重要理由，但此外还有很多理由。我们不妨说说其中之一。在我们以后的这些讲话里，我们将认识到一点：真正的音乐来自真正的心灵；伟大的音乐（即古典音乐）是纯洁高尚者的思想，他们学会了作曲，一

^① 这几句讲的是演奏钢琴时的动作。——译注

心渴望写出最好的作品。我们若每天都学习这样的人们的音乐，无疑会对我们大有益处。我们用这种方式去接近那些最伟大的思想。

这种不断的接触和影响会造就我们的思想，使我们的思想更有力，更美好。读一读音乐史，我们会看到：最伟大的作曲家们在学习音乐的第一天，就总是乐于学习当时大师的作品。接触比他们的思想更伟大的思想，使他们加强了自己的思想；而我们若是愿意，也能靠同样的方式使自己受益。我们现在知道：说学习音乐对我们有益，这有很多理由。我们尤其谈到了其中的四个理由。它们是：

一、音乐能带给我们快乐。

二、音乐要求我们养成遵守秩序的习惯。

三、音乐能赋予我们帮助他人、使他人愉悦的力量。

四、音乐能带给我们伟大而纯洁的思想，在我们心中唤起那种思想。

你们会问：所有这些事情都是真的吗？那个孩子若向那位大师提出这个问题，大师便会回答说：

“你会发现这些事情都是真的，因为它们会使你勇敢。为了得到这些知识，痛苦、艰辛劳作和热泪理应更易承受，而作为一种纯洁的信仰，这些知识在你心中应当强大有力。”

第三章

心里的音乐

“拉法埃罗^①的天才直接深入人心。”

——《贝文努托·切利尼^②传》

学习的唯一真正途径就是去做。手的技能和思考的技能，只有通过用手和用脑才会获得。我们若不是每天都全力以赴地用手和用脑，我们的技能就不会纯熟，我们的知识也不会渊博。用手和用脑这个任务往往很难，很令人不快，却能带给我们智慧、成功或者益处。这些东西都不会只凭说说就能得到，其他类似的东西也一样。只说不做，这是最糟糕的学习方式。但是，假如真心地说，仔细地去做，我们就会得到很多。说与做的良好配合常常能产生思想，我们如果刻苦地实践那些思

① 拉法埃罗·桑齐奥（Raffaello Sanzio, 1483 - 1520）：意大利文艺复兴早期画家。——译注

② 贝文努托·切利尼（Benvenuto Cellini, 1500 - 1571）：意大利作家、雕塑家。——译注

想，它们就会使我们朝正确的方向走得很远。

是否有人把音乐比作一个国度，我不知道。但我们却可以把音乐比喻成一个国度，然后，我们就能决定是在这个国度里漫步，观看美丽的事物，对它们产生惊奇，再详细地谈谈我们的赞美和惊奇；还是着手对这个国度做一番真正的、认真的考察，而作为回报，这样的考察能让我们清楚地理解我们见到的一些事物。让我们用后一种方式去旅行吧，这首先是因为它能使我们得到真正的知识，而更有益的是，这种方式能使我们从第一天起就懂得一点：要得到最真实的快乐和最可爱的幸福，我们就必须为了它们去做些什么；它们是我们用劳动和痛苦换来的。

波利森娜（Polissena）是世界上最智慧、却不大著名的哲学家之一。我认为，她之所以逐步有了智慧，完全是因为她的劳作。当我们越来越熟悉真正的音乐，我们就会明白一个道理：真正的音乐诞生在某个人的心里。“一切不朽作家的作品都发自内心。”^①世上再没有比心灵更真实的东西了，伟大的作家发自内心地写作时，你可以肯定他们都想把那些话写进你心里。除了写进你心里，不会是其任何地方。真正的音乐是在某个人的心里写就的，所以我们就必须在自己心里去感受它，就像在演奏它，舍此它就毫无意义。

必须先用心去温暖音乐，音乐的美才会表现出来。有趣的是，我们的情绪会自然而然地流露出来。我们训练自己的眼睛，训练自己的耳朵，训练自己的舌头，训练自己的双手，甚至训练自己的思想，它们都一定会自动地表明我们做这些训练时是否心甘情愿。奇妙的是，真理将会从看似秘密的东西里显示出来，尽管这很奇妙，事实却的确如此。我们必须记住这一点。

我们每一个人都知道：情愿地做事和不情愿地做事，两者大有区别。我们知道，快乐而热情地做出的事情能做得很好，仿佛是直接从心里跳出来的一样。不仅如此，这样的事情还会在我们周围的人们心中激发出真正的欢乐和热情。这就叫做“鼓舞”（Inspire）。你不妨在字典里查查这个词，你会看到它的确切意思是“注入”。这些事情给其他一切事物注入了欢乐，而欢乐就来自我们心里。

欢乐能以很多方式表现出来：欢笑，目光，游戏，波利森娜那样的生活以及

^① 见罗斯金《托斯卡纳美术十讲》（*Val d'Arno: Ten Lectures on The Tuscan Art*）第九讲。（作者原注）约翰·罗斯金（John Ruskin, 1819-1900）是英国著名作家、艺术评论家。——译注