

丰子恺全集

14

——艺术理论艺术杂著卷八

海豚出版社

丰子恺全集

14

——艺术理论艺术杂著卷八

分卷主编——刘晨
总主编——陈星

海豚出版社

图书在版编目(CIP)数据

丰子恺全集·艺术理论艺术杂著卷.8 / 丰子恺著

— 北京: 海豚出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5110-2928-7

I. ①丰… II. ①丰… III. ①丰子恺(1898~1975)

— 全集②艺术—文集 IV. ①C52 ②J-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第316948号

书 名: 丰子恺全集·艺术理论艺术杂著卷八

作 者: 丰子恺

责任编辑: 吕 晖 李忠孝 梅 杰 边海玲 曹振中 李宏声

美术编辑: 吴光前

责任印制: 于浩杰 王瑞松

总发行人: 俞晓群

出 版: 海豚出版社

网 址: <http://www.dolphin-books.com.cn>

地 址: 北京市百万庄大街24号

邮 编: 100037

电 话: 010-68997480(销售)

010-68998879(总编室)

传 真: 010-68998879

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

经 销: 全国新华书店及各大网上书店

开 本: 16开

印 张: 14.75

字 数: 236千

印 数: 2500

版 次: 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5110-2928-7

定 价: 75元

版权所有 侵权必究

《丰子恺全集》编辑委员会

顾问：丰一吟 陈子善

总主编：陈 星

编委：叶瑜荪 刘 晨 朱显因 吴浩然 宋雪君
杨子耘 杨朝婴 陈建军 陈 星 俞晓群
瞿 红

（编委名单按姓氏笔画排序）

分卷主编：文学卷 陈建军

艺术理论艺术杂著卷 刘 晨

书信日记卷 杨子耘 杨朝婴

美术卷 吴浩然

附 卷 瞿 红

《丰子恺全集》出版委员会

顾 问：周明伟

主 任：俞晓群

副主任：吕 晖 李忠孝 朱立利

委 员：于立业 于浩杰 王瑞松 边海玲 朱 璐
吴光前 郑在勇 贾寅淮 顾羽佳 曹振中
梅 杰 董 锋

（出版委员名单按姓氏笔画排序）

执行编辑：梅 杰 边海玲

校 对：边海玲 孙时然 朱敬利 张 镛 李宏声
房 蓉 郝 娜 贾寅淮 梅 杰 董 锋
慕君黎

（校对名单按姓氏笔画排序）

特邀美编：展凯凯 钱 辰

丰子恺像（摄于 1957 年）

丰子恺在上海寓所门口抚猫（摄于 1962 年）

丰子恺在扬州二十四桥留影（摄于 1957 年）

音樂知識十八講

豐子愷著

上海萬葉書店印行

音乐知识十八讲

昨夜寒蛩不住鸣。惊回千
里梦。已三更。起来独自遶
阶行。人悄。帘外月胧明。白
省为功名。旧山松竹老。阻
归程。欲将心事付瑶琴。知
音少。弦断有谁听。

岳忠文重山

丙戌之春子恺书

本卷说明

本卷收《音乐知识十八讲》音乐类著作 1 种。

《音乐知识十八讲》，万叶书店 1950 年 7 月 15 日初版，丰子恺著。全书分 18 讲叙述“西洋音乐的表现技法的全般知识”。

目录

音乐知识十八讲	1
序言	3
第一讲 音乐艺术的性状	5
第二讲 音乐的起源与成长	12
第三讲 乐谱的完成	16
第四讲 音阶的构造	39
第五讲 音程的研究	57
第六讲 和声学概要	68
第七讲 作曲法初步	89
第八讲 声乐与唱歌	103
第九讲 乐器与器乐	117
第十讲 管弦乐合奏	135
第十一讲 乐曲的形式	151
第十二讲 乐曲的内容	170
第十三讲 古代及中世的音乐	177
第十四讲 近世的音乐	183
第十五讲 现代的音乐	192
第十六讲 歌剧乐剧与神剧	202
第十七讲 音乐演奏会	214
第十八讲 音乐学习法	224

音乐知识十八讲

※

万叶书店 1950 年 7 月 15 日初版。

序言

“坐在工农方面，一手伸向古代，一手伸向西洋。”这是毛主席论文艺的话。意思是说：新时代的文艺，要站在工农大众的立场上，一方面接受古代的良好传统，一方面采取西洋的有用的物质文明。一切文艺都应该如此，音乐当然不能例外。

中国音乐，在古代曾经非常发达。可惜乐器、乐曲，大都失传，只有各地方的民间音乐中，保存着一部分民族性的传统。我们要根据其中的良好的传统，而重振中国的音乐，非利用西洋音乐的技法不可。因为在现代，西洋音乐的技法最为进步，表现力最为强大，在交通上，我们不满于原有的小车和木船，而采取西洋的汽车和轮船。同理，在音乐上，我们也不满于原有的箫、笛和胡琴，而要采取西洋的钢琴和管弦乐。因为这些可使中国音乐的表现力丰富，宣传力强大。从西洋采取来的汽车和轮船，走的是中国的道路。同样，从西洋采取来的钢琴和管弦乐，奏的也是中国民族的音乐。

这册书中所说的，便是西洋音乐的表现技法的全般知识。西洋音乐在近世纪高度发达。表现技法的复杂、精深，可以惊人！因此，叙述它的全般知识，要费十余万言，形成这样庞大的一册书。然而各讲中所说的，还是很详细，只是各部门的大体轮廓而已。

万叶书店刊行了不少音乐理论的书。但都是专门的理论或乐曲的材料。独缺少一册关于音乐全般知识的提纲挈领的书。他们要我编这册书。我费了足足四个月，方才编成。这在万叶书店的音乐理论丛书中，就好比许多精致的点菜中的一

桌粗糙的和菜，又好比许多专门家中的一个人 amateur。艺术教育者说，amateur 是从专门家到大众之间的桥梁。那么，我这册书，也许对于人民大众可以略尽服务之责了。

一九四九年九月十二日，丰子恺记于上海。

第一讲 音乐艺术的性状

苏联艺术论者卢那卡爾斯基（A. Lunacharsky）论音乐，有这样的话：“音乐或建筑，是甚么思想也不能表现的。倘要将乐音或建筑的言语，翻译为表现着某种概念的我们的言语，就需很大的努力。但是，虽然如此，音乐和建筑的影响是非常伟大的。音乐和建筑的要素，可以说，在任何艺术中无不存在。……雕像的相貌中充满着音乐，绘画的构图近于建筑，色彩配合近于音乐。……”

希腊时代，有“建筑是凝固的音乐，音乐是流动的建筑”的话。这两种艺术，虽然一种是动的，一种是静的；一种是音响的，一种是形状的；却有非常类似的性状。因为两者的共通点，是大家不用普通言语（如文学）或具体物象（如绘画）来表现，而大家用抽象的东西（音响或形状）来表现。用抽象的音响或形状来表现，从一方面看来，是很模糊、很暧昧的；但从另一方面看来，却是很普遍的、很广泛的。例如一首军队进行曲，全然没有语言歌词，而只有 do re mi fa sol la si 七个音的种种配合，表面上看来，这曲并没有告诉人们甚么具体的意思，可说是很模糊的，很暧昧的。但人们听了这军队进行曲，大家会感动起来，兴奋起来，振作起来。这不是很普遍、很广泛的么？又如一所公共会堂的建筑，当然没有对人民表示甚么意思，而只有美满调和的构成与形式。但在这种构成与形式的“亲和力”的笼罩之下，能使全体人民的感情一致融洽，可见建筑有着与音乐相似的普遍性与广泛性。而两种比较起来。音乐的普遍广泛，又在建筑之上。因为动的毕竟比静的力强。故音乐是艺术中最动人的一种，音乐可说是一切艺术的先锋。

音乐因有这样的普遍性，故音乐是“超时代的”，即不受时代限制的。音乐

因有这样的广泛性，故音乐天生成是“大众的”，即不须苦学而人人能解的。这“超时代性”与“大众性”，是音乐艺术特有的性状。

旧时代的艺术，与新时代的艺术，性状判然不同。因为艺术是人的思想感情的表现，人的生活的反映。故人的生活与思想感情革新的时候，艺术必然也革新。然而这革新的迹象，因了各种艺术的性质的不同，而有显著与不显著之别。例如在文学、戏剧，这革新的迹象是最显著的。一切消极的、颓废的、含有毒质的作品，都被排除，而易以积极的、前进的、含有营养的作品。其次是绘画、雕塑。革新的迹象最不显著的，要算是建筑与音乐。这显著与不显著的原因，在于艺术的重内容与重形式的差别上。凡是重内容（思想）的艺术，例如文学、演剧、绘画，革新的迹象一定很显著。反之，凡是重形式（形状或音响）的艺术，例如建筑与音乐，革新的迹象一定不很显著。（但请注意，我这里所谓“音乐”，是指没有歌词的纯粹的音乐，即“器乐”，不是指附有歌词的“唱歌”。唱歌，原是音乐与文学的综合艺术，不是纯粹的音乐。）

因这原故，音乐艺术最富有超时代性。旧时代的音乐，入新时代后并不完全损失其价值。昔人的优良作曲，在现在仍保住其优良；前代的伟大作曲，在现在仍能保住其伟大。卢那卡夫斯基说：“解剖最消极的艺术品，可以获得最有益的结果。例如：倘此作品是一种社会现象时，则可以帮助我们的历史的认识。倘此种作品中含有各种积极的方面，则我们可在其技术中寻出贵重的要素。故前代的暴君所造的巨大建筑物上，有可惊的均衡与伟大……”音乐与建筑全同，即使是暴君指挥之下的作品，但其作品的本身仍是音乐的，仍能永远保住其不朽性，而永远受世人的欣赏。同时，因为这种艺术全是感情的组织，有耳共赏，不需要用理智去辨识，故在一切艺术中，最为普遍的、大众的。悲哀的送葬进行曲，即使是文盲，听了也会感伤；雄壮的军队进行曲，即使是孩童，听了也会振作精神，手舞足蹈起来。所以音乐是天生成的大众艺术。

我国古代有“曲高和寡”之说。这句话的意思就是：优良的音乐，因为很深，故能理解的人极少。从前伯牙弹琴，因为弹的乐曲高深得极，所以世间只有钟子期一个人能够听得懂，后来钟子期死了，伯牙就终身不再弹琴。这可说是“曲高和寡”的一个极端的例。

今人常用这句古典语来安慰不得志的人。我认为这句话，不过是文学的夸大而已，在音乐上道理不通。听赏高深的音乐，自然需要修养，不是全不学习而立刻完全听懂的。但这学习较为自然，凡有感情的人都能学得，决不像大代数、立体几何、微积分那么要费多大的天分和时间方能学会的。故我的意思，在音乐上应该说