

—— 音乐便利贴 ——

音乐之语

杜 磊 田敬英 / 编著

海峡出版发行集团 | 福建教育出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

—— 音乐便利贴 ——

音乐之语

杜 磊 田敬英 / 编著

海峡出版发行集团 | 福建教育出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐之语/杜磊, 田敬英编著. —福州: 福建教育出版社, 2011.5
(音乐便利贴)
ISBN 978-7-5334-5548-4

I. ①音… II. ①杜… ②田… III. ①音乐文化—青年读物②音乐文化—少年读物 IV. ①J60-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 069993 号

音乐便利贴·音乐之语

编 著 杜 磊 田敬英

出版发行 海峡出版发行集团

福建教育出版社

(福州梦山路 27 号 邮编: 350001 电话: 0591-83733693 83706771)

传真: 83726980 网址: www.fep.com.cn)

出 版 人 黄 旭

发行热线 0591-83752790 010-62027445

印 刷 福州华彩印务有限公司

(福州新店南平路鼓楼工业小区 邮编: 350012)

开 本 720 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 10.25

字 数 140 千

版 次 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5334-5548-4

定 价 21.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,
请向本社市场营销部 (电话: 0591-83726019) 调换。

前 言

《音乐之语》选编了古今中外近 500 位著名音乐家、名人有关音乐艺术、音乐创作、音乐教育、音乐演奏等方面的名言一千多条，分类编排。

《音乐之语》选编的名言，大多语言精练、文笔生动、意味深长、富于哲理。许多名言，是这些音乐家、名人智慧和经验的精辟总结，对广大音乐工作者、音乐爱好者相信会给以直接的帮助和有益的启示。

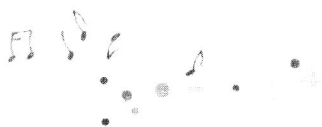
需要说明的是：本书的编排分为四类，并非绝对科学，因为音乐艺术有许多分支，各分支之间并不是孤立的，因而音乐名言是很难绝对分割开来进行阐述和编排的。还有就是，因编者另编有《歌迷指南》一书，声乐艺术等方面的名言不再收入此书。

本书在编撰过程中，得到了省内外一些著名音乐家和音乐教育工作者的大力支持与帮助，同时也参考了有关书籍和报刊提供的资料，力求吸取学术研究的最新成果，以期使全书内容尽可能地详实、规范。

由于编者水平所限，加之该书容量有限，许多音乐名言未及编入书中，且编排上肯定也存在不尽合理之处，恳请读者不吝指正，以期再版时加以修订，使该书进一步完善。

杜 磊 田敬英

2011 年 4 月

目 录

音乐艺术篇

1. 音乐概论	3
2. 音乐与语言	6
3. 音乐与和谐	12
4. 音乐与生活	13
5. 音乐与情感	20
6. 音乐与科学	27
7. 音乐与政治	31
8. 音乐与音乐家	39
9. 音乐与其他	44

音乐创作篇

1. 节奏·旋律	49
2. 歌词·写作	52
3. 民族·民乐	54
4. 继承·借鉴	59
5. 民众·生活	67
6. 情感·心灵	71
7. 个性·创新	76
8. 创作·技术	80
9. 天才·灵感	87

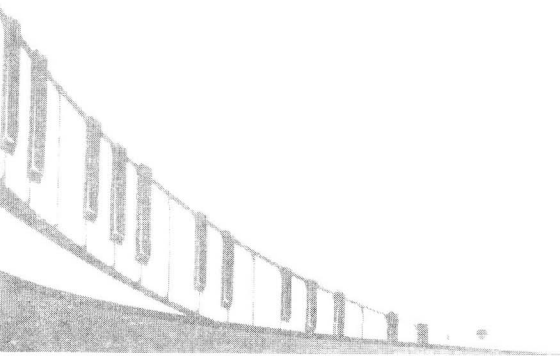
10. 谦虚·勤奋·····	90
11. 艺术·审美·····	96
12. 普及·提高·····	102

音乐教育篇

1. 音乐教育论·····	107
2. 音乐教师论·····	115
3. 音乐教材教法论·····	118

音乐演奏篇

1. 乐器弹奏论·····	131
2. 音乐指挥论·····	147

音乐艺术篇

1. 音乐概论

感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。

——《礼记·乐记》

音乐之所有来者远矣，生于度量，本于太一。

——《吕氏春秋》

把悦耳的乐音组织起来的艺术叫音乐。

——卢梭

音乐就是音响运动的形式。

——汉斯立克

音乐是人生不可缺少的一种抒发情感的活动。

——陈鹤琴

音乐能给人以高尚的指示。

——爱迪生

只有音乐有力量使我们回返我们的本真，而其他的艺术却只能够给我们一些有限的快乐。

——巴尔扎克

音乐……决不能刺耳，它应该怡情悦性；换句话说，音乐应该永不失之为音乐。

——莫扎特

音乐……是自由的艺术，迸发着情感，是生气勃勃的艺术，是自然、大海、天空、树木以及流水的艺术。

——德彪西

我越来越相信：从本质上来说，音乐并非是进入严格的、传统的形式中

流动的事物。音乐是由色彩和拥有时间的节奏形成的。

——德彪西

音乐是理想的艺术，创造性的奇迹。

——柏辽兹

音乐是表情的艺术。

——理查·施特劳斯

音乐——所有艺术中最后成熟的艺术。

——理查·施特劳斯

音乐的伟大、深刻的奥秘正在于此，它只能意会，不能言传。

——威 柏

音乐处于不断的发展、变化之中。

——科普兰

艺术中最勇猛前进的要算音乐。

——丰子恺

音乐是最高、最美的艺术。

——青主（廖尚果）

音乐是世界上最高的艺术。

——托尔斯泰

音乐是由许多在空间、时间、强弱三方面刺激我们听觉能力的声音所组成的整体。

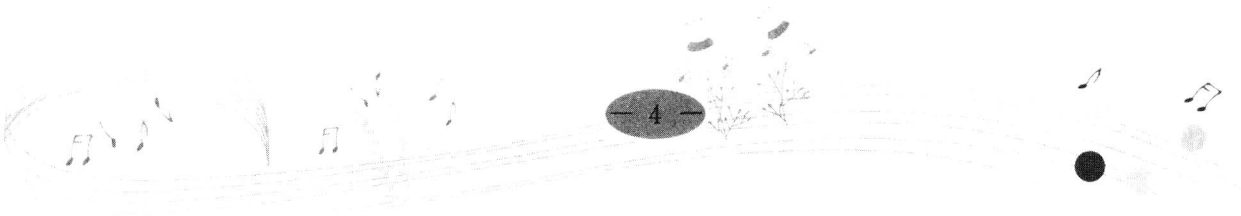
——托尔斯泰

音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示。

——贝多芬

音乐抛弃了雕刻的三度空间和绘画的两度空间，由空间上的并列转化为时间上的运动或往复回旋。

——黑格尔

声音是双重否定的结果：一重是对物体占空间状态的否定，另一重是音波震动中后一浪对前一浪的否定，是否定的否定，是随生随灭，随灭随生，对持久存在的否定。

——黑格尔

对我来说，音乐是灵魂的完美表现。

——舒 曼

学术界对基本原理之求证，以音乐为最难。科学可以根据数理；诗文可以搜集佳句；其他艺术可以依赖造物之形态；唯有音乐——这可怜的孤儿，无人知悉其身世来历。

——舒 曼

音乐是心灵状态最伟大的绘画家。

——安勃罗斯

音乐之目的有二，一是以纯净之和声愉悦人的感官，二是令人感动或激发人的热情。

——罗杰·诺斯

音乐是人类思想、情感与精神生活自由表现的艺术。

——门德尔松

一个单独的音并非音乐，孤立静止的音最多只不过是一种音响现象而已。

——兴德米特

世界在音乐中得到了完整地再现和表达。它是各种艺术当中第一位的、帝王式的艺术，能够成为音乐那样，则是一切艺术的目的。

——叔本华

哦，音乐，你是伟大的艺术！没有什么可与你相比。

——威廉·比林斯

2. 音乐与语言

音乐本来是人们内界生活一种最高的表现，它是灵魂的一种语言。

——青 主

音乐是一种灵魂的语言……如果我们把我们的灵界当作是我们的上界，那么，我们亦可以把音乐当作是上界的语言。

——青 主

音乐和音乐家之可贵，并不在于他们直接创造了多少物质财富，而在于他们在精神世界上把人们提高了多少。音乐家是这样一种“魔术师”，他能够把我们日常生活中所看到、听到、想到的一切、一切，“翻译”成为音乐的语言，这种语言激起人们感情的共鸣，引起人们生活经验的联想，使人们产生行动的力量。

——马 可

音乐是不需要翻译的，所以它是一种分享文化精华的很好途径。

——陈佐煌

音乐是世界的共同语言。

——威尔逊

音乐是人类真正的共同语言。

——韦 伯

音乐是人类共同的语言；诗是人类共同的安慰和喜悦。

——朗费罗

音乐是灵魂的直接语言。

——谢罗夫

音乐是表现情绪与情感的语言。

——泰戈尔

什么是音乐？这是比平常的语言更动人、更有力量的语言。

——拉赛裴德

音乐的语言是活的、热烈的、激情的语言，它包含了比词语本身大一百倍的力量。

——卢梭

“音乐是天使的演讲”这句话形容得妙极了。

——卡莱尔

心灵的器官是乐音，心灵的艺术意识的语言是音乐。

——瓦格纳

音乐的语言一视同仁地属全人类所有，而旋律则是音乐家用来同每一颗心灵对话的独特语言。

——瓦格纳

音乐是说话或甚至语言的一种，借助这种语言表现各种不同的内心感情。

——达兰贝尔

音乐是诗的同胞兄弟。

——瓜里尼

音乐是一种正在寻求语言的爱情。

——薛德奈劳雷

我的文字所不能表达的东西，请用音乐表现出来。

——歌德

凡是不能用言语表达的，你就用音响去启迪心灵。

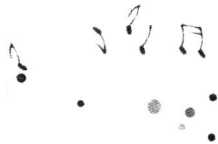
——费特

话语停止的地方，就是音乐的开始。

——海涅

语言的尽头是音乐出现的地方。

——贝多芬

文字被封锁，但是声音却是自由的。

——贝多芬

音乐表达不能言又不能缄默的东西。

——雨 果

音乐是语言，它的旋律是世界。

——叔本华

对于音乐来说，文字始终是一种与己不同的次要附属品，因为音响的作用比文字的作用要大得多，也更令人神往。

——叔本华

音乐即使没有歌词的帮助，它也是一种语言，而且还是一种通用的语言。

——雷 哈

音乐作品宛如一篇真正的演说，使人能领会意欲、意念、意思。

——马泰松

音乐应该用发自内心的语言来说话。

——拉赫玛尼诺夫

音乐能使歌词高雅并能把它提高到超乎平庸之上。音乐如不具备这种本能，许多天才的作品也就不能使人陶醉。

——格里格

格什文的歌曲已经成为我们语言的一部分，成为我们城市生活中的一部分。

——伦纳德·伯恩斯坦

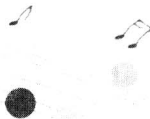
音乐是反映人和人民的心灵的语言。

——乔治·埃乃斯库

音乐是一种语言，它能够确切地反映个人和人民的精神品质。

——乔治·埃乃斯库

音乐是发自内心的，能够给那些由于信仰和习惯不同而相互隔阂的人们带来友爱和兄弟情谊的语言。音乐是一种最真实地反映一个人或各国人民精

神面貌的语言……生活、思想和呼吸，这一切都是在音乐中加以表达的。

——乔治·埃乃斯库

音乐有意义吗？——对这个问题，我的回答是：“有的。”你能用一些文字来说明它的意义吗？——对这个问题，我的回答是：“不能。”

——科普兰

音乐的性质难以用语言来解。

——舒曼

音乐可以称作是人类的万能语言。

——李斯特

通过与诗的内在联系，音乐获得了新生。

——李斯特

像诗是词汇的和声一样，音乐是音符的和声；像诗是散文和演说的升华一样，音乐是诗的升华。

——普赛尔

音乐是情感的语言，它描述心境和情感，表现内在生命历程，它倾诉难以历数的情感状态，这些状态是靠人的直接体验得来的，既深切又细微，以至无法用言辞甚至诗句来表达。

——乔斯·凯塞尔斯

乐之道深矣，故工之善者，必得于心，应于手，而不可述之言也。

——欧阳修

音乐是人类第二语言。

——马克思

音乐是最动听的语言。

——柴可夫斯基

语汇无力表达的地方，音乐能大显神通。

——柴可夫斯基

只有音乐才有无比的威力，语言有时是不够的，而当话语缺乏作为的时候，更雄辩的语言（音乐），就全副武装跑来了。

——柴可夫斯基

音乐具有更加无比强大的手段和细致的语言去表现千百种不同的内心情绪因素。

——柴可夫斯基

音乐本身就是真正的爱情，是感情的最纯洁、最微妙的语言……

——威 柏

我在研究人的口语的时候，我就把宣叙调变成了曲调，我要把它称作名副其实的曲调。

——穆索尔斯基

我的音乐必须是人类语言的微妙变化的完美的艺术再现……这正是我为之奋斗的理想。

——穆索尔斯基

人类的语言严格地受到音乐规律的支配。从这一信念出发，音乐艺术的任务不只是用音乐的音响表现人的情绪，而更主要的是再现人类的语言。

——穆索尔斯基

音乐的内容是文字无能为力的。

——德彪西

音乐用胜过文字的千百种美好事物来充实我们的心灵。

——门德尔松

在真正的音乐中，充满了一千种心灵的感受，比言词更好得多。

——门德尔松

一首我喜爱的乐曲，传达给我的思想和意义是不能用语言表达的。这不是因为音乐不够具体，而是太具体了。

——门德尔松

有人抱怨音乐太含糊，只有歌词才能明白表达人的思想感情。我则认为歌词对人的感情是含糊不清的，只有音乐才能准确地表达我的感情。

——门德尔松

在我看来，语言文字代替不了音乐，也说明不了音乐。如果可能，我们就不需要音乐了。

——门德尔松

语言，在我看来，是含混的，模糊的，容易误解的；而真正的音乐却能将千百种美好的事物灌注心田，胜过语言。那些我所喜爱的音乐向我表述的思想，不是因为太含糊而不能诉诸语言，相反，是因为太明确而不能化为语言。

——门德尔松

语言的生命和高级艺术的发展二者之中有着值得注意的类似现象。

——巴托克