

——音乐与人生——

丰子恺

丰子恺 著 刘晨 编

◎ 丰子恺艺术文集

海豚出版社
DOLPHIN BOOKS
中国出版集团

丰子恺

丰子恺 著 刘晨 编

海豚出版社
DOLPHIN BOOKS
中国国际出版集团

图书在版编目 (C I P) 数据

音乐与人生 / 丰子恺著. -- 北京: 海豚出版社, 2015.1
(丰子恺谈艺录)
ISBN 978-7-5110-2379-7

I. ①音… II. ①丰… III. ①音乐评论-文集
IV. ①J605-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第284646号

书 名: 音乐与人生
作 者: 丰子恺
编 者: 刘 晨

责任编辑: 梅 杰 边海玲
美术编辑: 吴光前
责任印制: 张 羽

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: 北京博图彩色印刷有限公司
经 销: 全国新华书店及各大网上书店
开 本: 32 开
印 张: 9.625
字 数: 250千字
印 数: 4000
版 次: 2015 年3月第 1 版, 2015 年3月第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-5110-2379-7
定 价: 32元

版权所有 侵权必究

丰子恺

与贺天健、林风眠、张充仁、颜文梁、张乐平在一起

前言

刘晨

丰子恺（1898—1975），文学家、画家、艺术教育家、翻译家、书法家、文艺理论家。他几乎涉猎了文学艺术的全部领域，留下了近二百种的各类著作，影响广泛而又深远。

作为一位全方位的创作者，丰子恺在艺术领域的著述（含译述）仅从体量上看远远超过了文学领域的，其中一个至关重要的原因是他始终以艺术启蒙教育为已任。丰子恺自1919年秋与吴梦非、刘质平一起创办上海专科师范学校后，曾在上海东亚体育学校、春晖中学、立达学园、上海美术专门学校、江苏松江女子中学、桂林师范、浙江大学、国立艺术专科学校等校担任图画、音乐或艺术科教师。他除直接从事艺术教育实践外，还撰写、编述、翻译了大量的艺术及艺术教育著作和文章，在艺术和艺术启蒙教育方面，实可谓积极推动、传播不辍。

海豚出版社因《丰子恺全集》的缘起，近年来已出版了《丰子恺儿童漫画选》、《丰子恺儿童文学全集》、《缘缘堂书丛》、《影印版丰子恺漫画集》、《丰子恺散文精品集》等系列丛书，此套《丰子恺谈艺录》丛书主要包括《绘画与文学》、《音乐与人生》、《我的漫画》以及近二十

种艺术类单行本专著。

《绘画与文学》、《音乐与人生》主要收录《丰子恺文集》（丰陈宝、丰一吟、丰元草合编，浙江文艺出版社、浙江教育出版社版）未收的有关艺术的散佚文献。如迄今发现的丰子恺最早的艺术理论文章《图画教授谈》，最早的译作《素描》；刊载于春晖中学校刊《春晖》的《白马读书录》，立达学园校刊《立达》的《图画月画》，上海艺术师范大学校友会编辑的《心之窗》的《都会艺术》和《近世音乐大家》等。这些集外散佚文章与前期出版《缘缘堂书丛》中的《子恺书话》《子恺谈艺》等不相重复。

《我的漫画》则集中收录丰子恺漫画集的序跋和有关漫画的自述文字。

丰子恺艺术类的单行本著作除部分如《音乐入门》《西洋美术史》《西洋画派十二讲》等，其余近年来大陆重版再版并不多见，《丰子恺谈艺录》丛书将基本涵盖其艺术领域的著作（译著除外）。

本丛书基本依照原刊本及初版本或早期版本。竖排改为横排，繁体改为简体，异体改为正体；“底”、“沈”等改为通用；外文人名、词汇等，首次出现时择要译为中文，或改旧译为通译，附原文后并加〔〕号；明显的误植和笔误酌予订正。每册书前加“小引”。

此外，我国首次编纂的《丰子恺全集》工程进展顺利，将最全面地展示丰子恺著述及艺术创作的客观全貌。作为有幸的参与者之一，共同期待中……

目 录

I	音乐会与音乐
45	美的世界与女性——宁波女子师范讲 演稿
51	艺术科学习法
66	唱歌的音域测验
75	裴德文与其月光曲——中秋夜会席上 话稿
85	白马读书录（一）
90	白马读书录（二）
94	白马读书录（三）
102	白马读书录（四）
106	音乐知识
116	各国音乐的特征
133	近世音乐大家
147	无学校的教育
172	答询问口琴吹奏法诸君并TY君

176	修陪尔德百年祭漫感
183	音乐在近世欧洲的地位的变迁
187	兔子和龟的竞走——近世音乐之话
205	关于“调子”
214	爵士音乐
217	怎样唱歌（代序）
221	日本的国歌
226	告音乐初学者
239	艺术教育的本意
245	生活艺术漫谈之一
253	中等学校训导与艺术科教学
275	音乐启程序
280	苏联的音乐家——阿雷桑得罗夫
292	布洛西罗夫斯基（《苏联的音乐家》之三）

音乐会与音乐^①

秋一老去，四野的虫声彻夜侵耳，这时在外国地方，乐器店的玻璃窗和新闻纸的杂报，就已报告音乐会开幕的消息了。

其中像那吊在样子窗里色彩鲜明的广告，不知牵惹了多少有音乐癖的人的心目呢！——十月，十一月，十二月，一月，二月，这五个月是听音乐的绝好时期。这几天——我写的时候——音乐家的批评和关于乐曲的话，在各处学校的廊下，或咖啡店里的桌上都可以听到了。

于是我想对于音乐会和诸君谈论一下，消遣这寂寥的秋夜。

诸君赴音乐会时，走进会场门，先接了一张今日演奏的目录。这目录假定如下：

① 本篇原载1922年12月1日《妇女杂志》第8卷第12号。

PROGRAMME

1. *Orchestra:* ?
Overture (1812) Tchaikowsky
2. *Violin solo:* Mr. ?
Concerto op. 64 Mendelssohn
3. *Soprano solo:* Miss or Mrs. ?
a. *Tannhäuser* Wagner
b. *Violetta*
From opera "Traviata" Verdi
4. *Piano solo:* Mr. ?
Sonata Beethoven
5. *String Quartett:* ?
Quartett op. 41 Schumann
6. *Alto solo:* Mr. ?
a. *Elgie* Massenet
b. *Erkötung* Schubert
7. *Orchestra:* ?
Symphony "Harold in Italien" Berlioz
8. *Chorus:* ?
Deutsch Requiem Brahms

译为中国文如下:

演奏目录

- 一、管弦合奏 某会员
《序乐 (一八一二年)》..... Tchaikowsky [柴可夫斯基]
- 二、环娥璘独奏 某君
《Concerto [协奏曲]》作品第六十四...
Mendelssohn [门德尔松]
- 三、最高音独唱 某女士
甲、歌剧Tannhäuser [《汤豪舍》]

- Wagner〔瓦格纳〕
- 乙、歌剧《椿姬》〔《茶花女》〕中的《Violetta歌》
- Verdi〔威尔第〕
- 四、洋琴独奏 某君
- 《奏鸣乐》..... Beethoven〔贝多芬〕
- 五、弦乐四重奏 某团体
- 《Quartett〔四重奏〕》作品第四十一.....
- Schumann〔舒曼〕
- 六、男声独唱 某君
- 甲、《悲歌》..... Massenet〔马斯内〕
- 乙、《魔王》..... Schubert〔舒伯特〕
- 七、管弦合奏 某会员
- 交响乐《在意大利的Harold》..... Berlioz〔柏辽兹〕
- 八、合唱 某合唱团
- 《德意志镇魂乐》..... Brahms〔勃拉姆斯〕

一看这曲目 (program or programme), 似乎觉得很容易排成的, 实在制这曲目的人费却许多苦心: 同种的曲不可使他重复, 曲目的开始和了结须用合奏, 程度过于差远的曲不可并列, 还有像演奏者的配置等, 均须顾到。

除右例外, 又有以交响乐 (symphony) 为中心而

编曲目的；以一个人的独奏，独唱，或一个作曲者的研究为根基而编曲目的，凡此种种，都非用一番苦心不可，胡乱排列，决不会有好结果的。——这恰好比菜馆里的点菜，只图满腹，杂乱无章的点菜，不消说是下等的一席了。

还有recital〔演奏会〕一语，是以洋琴〔钢琴〕(piano)演奏为主；演奏者一人独奏全部曲目时所用的。在这时候，演奏者的苦心全在这曲目上表现；有时看了曲目，竟可窥见演奏者的音乐修养的。

recital一语，是一八四〇年有名的洋琴手Frantz Liszt〔弗朗茨·李斯特〕开始用的。到了现在，洋琴以外的独奏会都用这名目了。

假定诸君是初次到音乐会；又想像诸君看了曲目，最苦于了解的是“奏鸣乐”(sonata)，“交响乐”(symphony)，“quartett”(不论声乐器乐的四重奏)等名词。这种乐语，在不了解的人们实在比读阿拉比亚古代文字更为困难且无意义。现在我想把关于音乐会的西洋音乐的梗概，分为四章：(一)音和乐曲，(二)器乐，(三)声乐，(四)管弦乐，讨论如下。

一、音和乐曲

要鉴赏西洋音乐，必须先有音和乐曲的观念。音

的态度怎样，乐曲的形式怎样，这两端了解了，然后可论西洋音乐。今分为两节讨论：（甲）音的态度，（乙）乐曲的形式。

（甲）音的态度

音有“旋律”，“和声”，“节奏”三种现象，可用譬喻说明：这里有一条河，不舍昼夜的流去，这流水就是“旋律”（melody）。流水的声音，有时汤汤的，有时琴琴的，这时候可以听到水自己有一种拍子，仿佛是脚步声，这便是“节奏”（rhythm）。河的两岸有不绝变更的景色：有时经过广的原野，有时绕过绿的林木。或者通过一带白杨，或者一路吻两岸的笑夸的花一路流去：这种在水旁边移动的物象，就是“和声”（harmony）。

这河水歌着，踏着脚步，带着岸影流去的时候，完全是音乐的现象。

一个的音，依了心象的波，或高或低的移去，便生旋律。这是旋律最原始的形状。在今日进步的音乐的意义上说来，旋律不能离去音阶和拍子（节奏），这三者有不可分离的关系。

音的高低观念稍稍进步之后，要研究音和音的距离了，于是造出某一定的音的一联来，就是“音阶”（scale）。所以音阶可以有好几种同时存在；古代希腊有

七种音阶，其后因种种关系，以现在为主，于是西洋音乐上所用的音阶变为二种，即“长音阶”和“短音阶”。

长音阶 (major scale) 的形式如下：

在这图里，音和音的距离有“全音” (whole tone) 和“半音” (half tone) 两种。长音阶上行下行时，半音都在三音四音之间和七音八音之间，其他的距离便都是全音。(图中用括弧的是半音。) 用长音阶的乐曲，大概表示勇壮，活泼，严正，庄严的曲趣。

“短音阶” (minor scale) 的形式如下：

短音阶所异于长音阶的，是半音的位置的不同。短音阶上行时，半行在二音三音之间及七音八音之间，下行时（从下数上）在二音三音之间和五音六音之间。

用短音阶的乐曲，大概表示悲哀的，感伤的曲趣。

旋律上行的进行，表示希望，思慕，威力等感情；下行的进行，表示失望，放弃，内省等感情。

二种以上的旋律同时进行，其间保持调

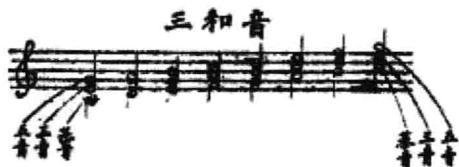
和，现出音乐的效果的作曲方法，名为“对位法”（contrapunkt）。punkt是“点”（即音符）的意义，contra是“对”的意义，即音符与音符相对进行，在其间生出音乐的效果。依此方法作曲的音乐，统称为“复音乐〔复调音乐〕”；即由二种以上的旋律组成的意思。复音乐的初步，自十一世纪起，已按organum〔奥尔加农〕方法运用了，但具体形式，是从十五世纪中叶起的。到了罢哈〔巴赫〕（Bach）而大成。十八世纪末叶，罢哈死了，复音乐也次第衰微，到底被今日所行的单音乐〔主调音乐〕夺位了。（单音式的音乐当在后面和声里说明。）

二个以上调和的音同时发音时，就生出和声来。音乐上的和声，是和organum方法同时发生的。今日和声的始祖，便是腊谟〔拉莫〕（Jean Philippe Rameau）。他所著的*Traité de L'harmonie*〔《和声基本原理》〕一书，是可纪念的和声学上的名著。

和声法用于单音乐，犹之对位法用于复音乐。单音乐所异于复音乐的点，是单音乐主要的旋律只有一个，其他一切音都是辅助这主要旋律而动的。自罢哈以后的作家，皆依和声的方法作曲了，这方法次第进步，成为今日的音乐。

按了和声法重复用一群的音，名为“和弦”

(chord)。在音阶的各音上（这音名为基音）重复用第三度和第五度的时候，各基音上可得一个三重音，这是普通最多用的和弦，就是“三和弦”（triad）。音阶各度上的三和弦如下图：

“和声法”是排列这种三和音及其他的和弦为种种形式，且表现音乐的效果的方法。

保住一定的关系，继续弹奏各音的时候，自然现出一种强弱来，在这里面，可以发见一种周期的有规则的反复。这便是音的强弱的“节奏”（rhythm）。

节奏又因了交互起来的音的长短而表现。这时候也是周期的反复的，这就是关于音的长短的节奏，如下表所示：

由强弱而生的节奏，生出“拍子”来；由长短而起的节