

中央音乐学院图书馆藏书

书号

Z0.1/t CADu

总登
记号

154363

刘智强

编

音乐与人生

——音乐家、艺术家格言

音乐情趣小丛书

人民音乐出版社

音乐情趣小丛书

音乐与人生

——音乐家、艺术家格言

刘智强 编

人民音乐出版社

《音乐情趣》小丛书

音乐与人生

——音乐家、艺术家格言

刘智强编

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京计量印刷厂印刷

787×965毫米 32开 40千字 1.75印张

1992年7月北京第1版 1992年7月北京第1次印刷

印数: 0,001—2,005册

ISBN 7-103-00913-9/J·914 定价: 1.35元

中央音乐学院图书馆藏书

书号

E0.1/t CAD 4

总记
登号

154363

序

在艺术的殿堂里，音乐是艺术王冠上灿烂夺目的一颗明珠。

在响彻音乐之声的宇宙里，音乐诗人用神奇的音乐之笔，画出了银河的涛声，编织出绚烂的、布满音符的星空，透射出永恒的光芒……

音乐，起源于远古人类节奏的敲击。

音乐，形成于音乐诗人对心灵语言执著的追索中……

音乐，犹如铺在人生道路上的鲜花，芳香四溢，点缀着人们美好的生活。

音乐，是一种奇妙的心灵语言，在人类的历史上，真善美的音乐无时不刻不在抚慰着人们的心灵，催人奋发，给人安慰。

音乐，用理想的纽带把全人类联结在一起。正如一位前辈所说：音乐有个极大的方便，什么也不用说，却能把什么都表达出来。

在今天，人人都生活在音乐之中，谁能回避生活中迎面而来的音乐浪潮呢？

《音乐与人生》这本格言集是音乐艺术家灵魂的自白，它的作者就是大师自己。你将看到他们在祖国母亲的怀抱里，吮吸着艺术创作的养分，用赤诚的心为自己的人民服务。他们深知：“因为每人只有一个祖国，正如每人只有一个母亲一样。”

你将看到他们所追求的：“自由与进步是艺术的目标”。

“做一个真正的艺术家，必须先是一个真正的人”。

“视富贵如浮云”，“永不欺妄真理”。

“艺术家必须美化、歌颂、捍卫人的生活，引导人们走向光明的未来！”

通过他们会理解：才能的意义在于勤奋。你将看到这些天才们是靠勤奋的汗水浇灌出了流芳百世的艺术之花，从格言的字里行间，你会寻见到他们辛勤耕耘的闪光足迹……

升华跳动的心灵，撞击出一束束音符的火花，他们热爱祖国、热爱生活、追求真理、向往自由；用短暂的生命，向人类呈现了无限的精神财富，使自身成为永恒的音乐家！

愿这本小册子能给你些激励、感奋、思索，或美的陶冶、哲理的启示……

刘智强

1990年5月1日

目 录

■ 音乐艺术·创作评论篇·····	(1)
■ 天才勤奋·求知汲取篇·····	(14)
■ 自由真理·爱国气节篇·····	(27)
■ 人生理想·友情爱情篇·····	(37)

音乐，有人将它比作花朵，因为它铺满在人生的道路上，
散发出不绝的芬芳，把生活装饰得更美。

贝多芬 引自《中外名人格言精华》第240页

音乐简直是一种升华的力量，正如气球中的气体似的。

歌德 引自《歌德与贝多芬》第148页

我喜爱音乐胜过其它一切艺术。

托尔斯泰 引自《国外音乐资料》第19辑第
37页

音乐具有一种奇妙的东西，我甚至要说，音乐——这就是
奇迹。它处于思想与现象之间；它象一个偶然的中介物而处于
精神与物质之间；它与二者都有密切关系，但又与二者有所区
别：它是精神，但这是一种需要用时间加以衡量的精神；它是
物质，但是这是能够不要空间的物质。

海涅 引自《音乐美学问题概论》
第102页

音乐是精神，是灵魂，它直接为自身发出声音，引起自身
注意，从中感到满足……音乐是灵魂的语言，灵魂借声音抒发
自身深邃的喜悦与悲哀，在抒发中取得慰藉，超越于自然感情

之上；音乐把内心深处感情世界所特有的激动化为自我倾听的、自由自在的，使心灵免于压抑和痛苦……

黑格尔 引自《李斯特论柏辽兹与舒曼》第

26 页

音乐美是一种独特的只为音乐所特有的美。这是一种不依附；不需要外来内容的美，它存在于乐音，以及乐音的艺术组合中。优美悦耳的音响之间的巧妙关系，它们之间的协调和对抗、追逐和遇合，飞跃和消逝，——这些东西以自由的形式呈现在我们直观的心灵面前，并且使我们感到美的愉快。

汉斯立克 引自《论音乐的美》第 38 页

音乐是快乐之母。

格列利安 引自《西方哲学家、文学家、音

乐家论音乐》第 41 页

音乐有个极大的方便，什么也不用说，却能把什么都表达出来。

爱伦堡 引自《苏俄音乐及音乐生活》第 257 页

音乐能把人遮掩，人却捉不到它。它是进入更高的知识世界的唯一的、非物质的方法。

音乐，它能使愤怒的铁拳变温和，使赫赫的野猪驯服。

音乐占有理性接近不了的崇高的一面。音乐能支配所有的东西，放射出不可言喻的感化来。

不爱音乐，不配作人。虽然爱音乐，也只配称半个人。只有对音乐倾倒的人，才可完全称作人。

歌德 引自《西方哲学家、文学家、音乐

家论音乐》第 109 页

凡是不能用言语表达的，你就用音响去启迪心灵。

费 特 引自《作家与音乐》第 86 页

我真的从来没想到过将来做个国际上的钢琴家，我主要的出发点、主要的原因是我爱音乐。我觉得没有音乐的话，我的生命就缺少意义。

傅 聪 引自《与傅聪谈音乐》第 90 页

象其它任何艺术一样，音乐，特别是音乐，可以唤起人们的愿望，使更多的人体验和分享。没有一种艺术比音乐更能表现出艺术的真正涵义。

托尔斯泰 引自《国外音乐资料》第 8 辑第 37 页

音乐最充分地显示出艺术的价值，因为它没有材料须考虑，它完全是形式和意蕴，凡是它所表现的东西它都加以提高和改进。

歌 德 引自《西方美学史》下卷第 430 页

有时，人们相处在一起，虽然互不敌视，但彼此的情绪与感情是格格不入的。突然间，音乐象电花一样把所有的人联结在一起，克服过去的隔阂，甚至敌视，人们感觉到团结和友爱。

托尔斯泰 引自《国外音乐资料》第 8 辑第 37 页

音乐是一种毫不虚伪地反映人和人民的道德品质的语言。

艾涅斯库 引自《乔治·艾涅斯库的创作在罗马尼亚音乐中的作用和地位》载《音乐译文》1958 年第 2 辑第 56 页

音乐是万德胚胎的源泉。不为音乐所动的人，我必定把他比做木石。假使身充教师而不会唱歌，那简直没有为人师的资格。

马丁·路德 引自《西方哲学家、文学家、
音乐家论音乐》第 39 页

音乐和生活比较是更为真实的现实。

只有脱离了语言的音乐，才能向我们真诚地表达人的心灵…。这是一种包罗万象、普及四方的语言，能揭示世界的实质。

罗曼·罗兰 引自《音乐译文》1958 年第 5
辑第 115 页

音乐唤起了我们不曾梦想过它的存在和不曾明白过它的那些潜伏着的情绪。

斯宾塞 引自《艺术的起源》第 317 页

音乐是感情的一种独白。

费尔巴哈 引自《十八世纪末—十九世纪初
德国哲学》第 551 页

音乐能够带来人类生活的信息，例如爱或宽恕。

亨策 引自《二十世纪音乐概论》第 235 页

如果我们一般可以把美的领域中的活动看作一种灵魂的解放而摆脱一切压抑和限制的过程，因为艺术通过供观照的形象可以缓和最酷烈的悲剧命运，使它成为欣赏的对象，那么，把这种自由推向最高峰的就是音乐了。

黑格尔 引自《美学》第三卷第 337 页

(旋律)不仅摹拟，它还说话，而它的语言是非分节语，但

是是活的、热烈的、激情的语言，它包含了比词语本身大一百倍的力量……。旋律不仅作为声音，而且还作为我们的感受和感情的符号影响着我们。

卢梭 引自《音乐美学问题概论》第98页

就音乐的好处应当由它所引起的快乐这一点来说，我也同意多数人的意见。但是，这快乐，并不是随便什么人的快乐。最好的音乐是这种音乐，它能够使最优秀、最有教养的人快乐，特别是那个在品德和修养上最为卓越的一个人快乐。

柏拉图 引自《西方文论选》上卷第21—22页

音乐的最终目的是通过乐音及其节奏，比最好的演说家还好地引起各种激情。

奈特哈特 引自《论音乐的美》第10页

石头和颜料可以适应无数种类事物的形式，并且按照它们的实际存在的状况把它们描绘出来；声音却办不到这一点。所以适宜于音乐表现的只有完全无对象的（无形的）内心生活，即单纯的抽象的主体性。这就是我们的完全空洞的“我”，没有内容的自我。所以音乐的基本任务不在于反映出客观事物，而在于反映出最内在的自我，按照它的最深刻的主体性和观念性的灵魂进行自我运动的性质和方式。

这番道理也适用于音乐的效果。通过音乐来打动的就是最深刻的主体内心生活；音乐是心情的艺术，它直接针对着心情。

黑格尔 引自《美学》第三卷第332页

音乐教育除了非常注重道德和社会目的以外，必须把美的

东西作为自己的目的来探究，把人教育成美和善的。

柏拉图 引自《西方哲学家、文学家、音乐家论音乐》第 10 页

音乐是一种语言，它能确切地反映个人和人民的精神品质。

艾涅斯库 引自图尔多著《艾涅斯库》第 91 页

我的艺术应当是为贫苦的人造福，……一定要真正了解人民的痛苦，才能了解我的音乐。

贝多芬 引自《音乐小世界》

我们需要讲师和音乐宣传家，但最重要的是，我们需要宣讲音乐的神圣意义的先知者，因为音乐是一门最受人珍爱、最接近人的灵魂的艺术，并且也是一门在解决人类重大问题上最有力量的艺术。

阿萨菲耶夫 引自《从一本美国专著看阿萨菲耶夫》载《国外音乐资料》第 5 辑第 11 页

音乐真是感官的生命和心灵的生命和生命的媒介。

贝多芬 引自《歌德与贝多芬》第 11 页

音乐能从无中生有创造出幻想的形象，创造出夜晚充满魔幻的诗意的真实和神话的境界，创造出这些在微风吹拂下人所不知的万籁。

德彪西 引自《音乐译文》1956 年第 6 辑第 73 页

音乐是产生乐音的艺术，乐音是描写、引起和培养感觉和

· 热情的。

安德烈 引自《音乐教材》载《论音乐的美》第
25 页

我不能用诗句或画色来表现我的思想感情，因为我不是诗人，也不是画家，但我能用声音来表现我的思想感情，因为我是音乐家。

莫扎特 引自《中外音乐家纪念文选》第 191
页

* * * *

歌曲对于革命，犹之盐之对于人类，是有同样重要的作用。盐能增加人类的体力，歌曲也能增加革命的力量。

冼星海 引自《为什么研究民歌》载《我学习音乐的经过》第 109 页

我认为一般地说没有为艺术的艺术，艺术家主要的社会职责是去培养、教育和发展人民的美学趣味。我不理解把观众分成什么“精选的”和其他的……。重要的不是为某一个作品去选择接受者，而是有东西要向人民诉说。

勃里顿 引自《苏俄音乐与音乐生活》下册第
578 页

音乐必须使千万人都能听到，这是我很久以来的主张。只是为少数的绅士而保留所谓的“神圣”作品是不行的。

鲁宾什坦 引自《阿·鲁宾什坦答客问》载
《国外音乐资料》第 20 辑第 17 页

照明人类心灵的深处，乃是艺术家的使命。

舒曼 引自《舒曼论音乐和音乐家》第 137 页

没有比无内在含意的音乐更令人作呕的了。

肖 邦 引自《作曲家论音乐》第 208 页

美是正义的反映，艺术是思想光辉的反映。今后我将继续遵循这条道路前进。

李斯特 引自山道尔著《李斯特》第 393 页

真正的艺术是最高自由，也只有最高自由才能自我表现出艺术，艺术决不是什么命令，指示等非艺术性的外来的要求所能使其产生的。

瓦格纳 引自《艺术与革命》载《音乐译丛》
1979 年第 1 辑第 86 页

一件艺术作品，只有当它把作者内心中激荡的感情传达给听众的时候，它才能产生最大的效果，才能由此引起听众内心感情的激荡。事实上，艺术家所努力追求的只有一个最大的目标，就是：表现他自己。

勋伯格 引自《二十世纪音乐概论》第 64 页

不管哪一种音乐都反映一种情感，只要有情感，机械表达的可怕的单调的印象就没有了。

别林斯基 引自《乐话》258 页

我的愿望和我的努力向来都是写可能为广大听众所注意的音乐，与此同时，我的音乐里要尽可能避免那些讨好音乐爱好者的陈腐东西。

奥涅格 引自《二十世纪音乐概论》第 137 页

音乐应该刻意求取使人愉快，因为，在“使人愉快”这一范围之内，完全可以找到伟大的美。极度的复杂与艺术是相违背

的。美必须诉诸感官，必须使我们立时感到乐趣，必须使我们在不费任何力气的情況下，就获得深刻印象，或者说受到潜移默化。

德彪西 引自《二十世纪音乐概论》第 10 页

剥夺了艺术为社会利益服务的权利，就等于不去提高艺术，而去贬低艺术，因为这就等于剥夺了艺术的最主要的生命力，即：剥夺了艺术的思想，使艺术成为某种纵欲逸乐的对象，成为闲散汉的玩具。

别林斯基 引自《乐话》第 274 页

在艺术中有两种精美，恰恰象人的面孔有两种美一样。一种是立刻打动人心、意外的，也可以说是强迫的。另一种美是逐渐地、不显著地深入心灵中并且掌握住心灵。

别林斯基 引自《乐话》258 页

质朴和真实是一切艺术作品的美的伟大原则。

格鲁克 引自《音乐译文》1957 年第 4 辑

艺术中的美，也正如自然中的美一样，往往是不可言喻的。

肖斯塔科维奇 引自《生的光明与欢乐的交响乐》载《音乐译文》

1957 年第 3 辑

作为群众生活的基本特征的美和健，唯有当所有的人都能享受得到的时候，才能给人带来幸福，才能永久保持。

瓦格纳 引自《艺术与革命》载《音乐译丛》
1979 年第 1 辑

什么叫做美，各人的理解可以不同……。但是什么叫做情感的真实性的，是无可争辩的……。所以，对我来说，真实性是

达到美的唯一的途径。

夏里亚宾 引自《夏里亚宾传》155 页

我认为一个音乐家任何企图简化的做法都是错误的。不管什么样的“迎合”观众的企图，其本身不仅包含着对听众的文化修养及根本提高了的欣赏能力估计不足，而且还隐藏着不真诚的成分。而缺乏真诚写出的音乐是没有生命力的。

普罗科菲耶夫 引自《艺术的繁荣》载《音乐译文》1953 年第 2 辑

多数人为一些美好的事物所感动，但他们的思想并不艺术化；艺术家爆发出的是火焰而不是眼泪。

贝多芬 引自《歌德与贝多芬》第 56 页

• • • • •

音乐所描述的“事情”从本质上说是比较抽象的，要像读小说那样把它们在自己的想象中聚集在一起并不那么容易。因此你必须能够辨认出一支曲调。因为在音乐中取代情节地位的一般是旋律。旋律通常是聆听者的向导。如果你一开始就不能辨认一支旋律，后来又不能自始至终追随它的行踪，我觉得你就没有必要再听下去了。

科普兰 引自《怎样欣赏音乐》第 3 页

依我看，在音乐的戏剧中，应该再现具体的环境，生气勃勃的真实人物。总之，再现真实的人的行动，作曲家应该以自己的音乐对这些行动加以注释和发展，一切取决于这些行动，取决于这一环境和这些人物。因为不管作曲家的才能是多么巨大，如果强迫他与臆造的故事、与既没有头脑又没有心肝的玩具似的丑角打交道，他不产生兴趣，他就不能创造出什么真实而伟大的东西……。

左 拉 引自《西方哲学家、文学家、音乐家论音乐》第 40 页

谁如果能完全掩饰小节的拍子，使人感觉不到它在音乐里的暴力统治，那么他就给予这门艺术以自由（至少是表面上的自由），能够使音乐完全随自己的心意，使它具有了体现优美思想的力量；这样，音乐就会成为精美绝伦的艺术了。

恩斯特·瓦格纳 引自《舒曼论音乐和音乐家》第62页

因为和声的基础是自然本身，和声对所有的民族是一样的，如果它有什么区别的话，这种区别是由旋律的区别决定的。只有根据旋律，可以判断民族音乐的典型特点。

卢梭 引自《西方哲学家、文学家、音乐家论音乐》第52页

创作好旋律的艺术，是音乐中最重要的艺术……。纯旋律是世界上最自然和最美的东西……。

马泰松 引自《西方哲学家、文学家、音乐家论音乐》第75页

只有旋律才具有音乐征服人心的力量。和弦的最科学的进行，如果没有旋律，经过一刻钟的功夫就会使人感到厌烦。而没有任何和声的美的曲调，可以经得住长时间的考验，而不使人感到枯燥。如果有感情使最简单的曲调充满生气，这曲调就能成为有趣味的曲调。相反地，什么感情也不表现的旋律就不谐和如歌，然而只有一个和声就不能对人诉说任何东西。

卢梭 引自《西方哲学家、文学家、音乐家论音乐》第52页

不要以为大量的多样会损害统一。多样乃是音乐的灵魂；多样对于这种感情的艺术来说，正如几何比例之对于抽象科学。凡摆脱了雷同都属于多样。凡把乐思清晰明确而又自然连