

2100.340
中央音乐学院图书馆藏书

书号 H2.1 / ZC1A 49

总登记号 20005

音樂十課

豐子愷著

(修訂本)

上海萬樂書店印行

課 十 樂 音

著 愷 子 豐

行 印 店 書 業 萬 海 上

吳事康信

批
留
信
譯
系
事

有著作權・不許翻印

一九四七年八月廿日初版・一九五一年十月廿日七版

音 樂 十 課

著 作 者 鹽 子 愷 發 行 人 錢 君 匋

發 行 所 萬 葉 書 店

上海南昌路四三弄鄰馬路七六號

電話八四九七九 電報掛號三〇〇五〇

目 次

第一課	序言	1
第二課	譜表	4
第三課	音符	7
第四課	拍子	10
第五課	音階	13
第六課	長音階十二調	16
第七課	短音階	22
第八課	音程	26
第九課	記號及標語	32
第十課	音樂學習指導	38

音樂十課

第一課 序言

你開始學音樂了。我先把音樂這種東西的性狀講給聽你。

藝術是發表感情的東西。而音樂的發表感情最爲痛快。世間藝術共有十二種。用眼睛看的有七種，即圖畫、雕塑、建築、工藝、書法、金石、照相。用耳朵聽的有兩種，即音樂、文學。用眼睛看同時又用耳朵聽的有三種，即演劇、舞蹈、電影。這一打藝術，都能發表感情，但沒有一種比音樂發表感情更痛快的。何以見得？祇要拿圖畫（眼睛藝術的代表）和音樂（耳朵藝術的代表）來比較便知道。例如抗美援朝打勝仗，大家感情興奮，想要發表。有的用畫圖來發表。有的用唱歌來發表。你看，那一個發表得痛快？一定是唱歌發表得痛快！因爲圖畫是靜止的，音樂是活動的。圖畫祇能用某一種狀態來表現勝利的狂歡的感情，音樂卻能把這感情從頭至尾委婉曲折地表出。

其他各種藝術，你可一一檢點。凡是看的藝術，總不及聽的藝術的痛快。因爲靜的東西總不及動的東西的靈敏。故音樂可說是世間最靈敏的藝術。演劇，舞蹈和電影，其發表感情比圖畫雕塑等痛快。就是因爲演劇，舞蹈和電影中含有音樂的分子的原故。但須知道：靜的藝術，也有他的特長，爲音樂所不及的。這特長便是持久。例如一幅圖畫，一座雕像，常常擺在你眼前，隨時可以欣賞，不像音樂的容易唱完。所以動的藝術與靜的藝術，各有長處，動的藝術不及靜的藝術的持久，靜的藝術不及動的藝術的靈敏。

爲欲充分說明音樂的性狀，我可直截痛快地告訴你一句話：音樂就是笑和哭的藝術化！我們感情興奮之極的時候，歡樂的感情變成笑聲，悲哀的感情變成哭聲。笑和哭能痛快地發洩感情。然而“哈哈哈哈哈”和“嗚嗚嗚嗚”沒有規則，沒有理法。所以笑和哭不成爲藝術。把這感情發洩的聲音，加以規則，使他理性化，就變成音樂。怎麼叫做“理性化”？就是有一定的高低，一定的長短，一定的強弱，並且有一定的起承轉合。這些一定的規則，就是你今後所要學習的。所以學習音樂，祇要開始的時光你肯下一點工夫，仔細地正確地學習音樂的各種規則與理法，以後就有無窮的興味引導你進步，使你不肯不學。因爲我們大家從小時候會哭會笑，所以學習哭和笑的藝術化的音樂，是很自然而毫不費力的。

音樂，除了痛快地自然地發表感情之外，還有很多的效用。音樂可以幫助勞作，所以勞動者往往一邊唱歌，一邊工作。音樂可以治病，所以醫院往往利用音樂。但這些還是小用。其最大的用處，是合羣與教和。“合羣”就是使大家團結起來，“教和”是使大家和愛起來。

許多人住在一個地方，你想你的，我想我的，或喜，或怒，或哀，或樂，感情不相一致。如果你教他們齊唱國歌，每個人的感情都同化於國歌的莊嚴，大家就感情一致了。運動會先唱運動會歌，使大家振作。追悼會先唱追悼歌，使大家哀悼。政治，軍事上，音樂的用處更大。因爲音樂最能使人團結，而團結就是力量！

音樂的性狀與效用，這樣地神祕而偉大。所以學習音樂，不是玩耍可比，必須嚴肅，認真。常見許多孩子，把唱歌當作一件無關緊要的遊戲，張開嘴巴亂唱，音程不準，拍子不正，隨隨便便唱下去。這是音樂學習法上的大忌。學音樂要同學數學一樣精確，學國語一樣認真，纔能學得真的音樂。如果不信，你拿一支名曲，隨隨便便唱一遍，再認真認真唱一遍，然後比較他們的趣味與效果，便可知道

隨隨便便唱的，祇是名曲的軀殼，認認真真唱的，方有名曲的靈魂。怎樣纔可稱為認真？開始初學，第一音的高低要正確，第二拍子的快慢要正確，第三口的發音要正確。“正確是美之母”，這是音樂初學者的最重要的格言。

要“正確”，先要徹底明白音樂譜表的讀法。音的高低，拍子的長短強弱，譜表中非常正確地記載著。你必須能認真地閱讀譜表，方能正確地唱歌。

第二課 譜表

譜表有“簡譜”和“正譜”兩種。簡譜就是用 1 2 3 4 5 6 7 七個阿拉伯字當作“獨來米法掃拉西”唱的。正譜就是五線譜。口琴曲常用簡譜。幼稚的唱歌也有用簡譜的。但這是一種簡單的記錄法，口琴還可以用，唱歌不能常用。因為這簡譜祇能記錄淺近簡單的樂曲，高深複雜的他就不能記。即簡譜祇能用於單音唱歌；不能用於複音的合唱及彈琴。複音的合唱及彈琴，非用正譜不可。因為簡譜的音符（即阿拉伯字）沒有在形式上表出音的高低，不便記錄複音。而正譜則能在形式上表出音的高低，高的音寫得高些，低的音寫得低些，兩音之間距離的遠近，一看便知道。這對於複音合唱及彈琴，有很大的幫助。所以我勸你切不可多看簡譜，必須常看正譜。因為看慣了簡譜，看正譜覺得吃力，頭暈眼花。因而從此不能養成看正譜的習慣，你的音樂就不能進步。最好的辦法，初學音樂就看正譜。簡譜不妨知道，但不可常看。這樣，你從小看慣正譜，非但不覺得吃力，反而覺得便利。

正譜，前面說過，就是五線譜。五線的構造其實很簡單。讀完這一課你就了了了。

五線譜由五條平行橫線成立。線上及兩線之間，都可記錄一音。自下向上，定名為第一線，第二線，……，第一間，第二間，……等。五個線，四個間，一共可記九個音，自左向右，逐漸高起來。倘要記錄比這九音更低及更高的音，可在譜的下方及上方臨時添描短線，叫做“加線”。下面的稱為下第一線，下第二線，……下第一間，下第二間，……等。上面的稱為上第一線，上第二線，……上第一間，上第二間，……等。看第一圖。

兩隻五線譜重疊起來，用縱線及括弧結合其左端，叫做“大譜表”。看第二圖。大譜表，其實是由十一根並行橫線成立的。因為十一根線，看不清楚，所以把中央一根線略去，分作上下兩個五線譜。上面的叫做“高音部譜表”，下面的叫做“低音部譜表”。各有一個記號寫在左端，叫做“高音部記號”及“低音部記號”。前者像個葫蘆，寫時必須從第二線上開始；後者像個盤香，寫時必須從第四線開始，而且盤香旁邊的兩點必須夾住第四線。看第二圖。大譜表的寫法，總是把上下兩個五線譜分得開些。其實兩個五線譜的中間，祇容一個加線和兩個間。看第二圖。

譜表上的黑點，叫做音符。每個音符，猶之風琴上的每塊鍵板。音樂上所用高低不同的音很多，最多有四五十個。但基礎的祇有七音，即：

C D E F G A B

這樣七個音，叫做一“組”。風琴上有許多鍵板，大譜表上有許多音符，就是許多“組”的連續。各組各有名稱。風琴的鍵盤的正中一塊板，相當於大譜表的兩五線譜中間加線上的一個音，這音叫做

“中央C”。從這音起向右的一組，用小寫字母，上加一點，叫做“一點七音”（或曰“基礎七音”）。再右面的一組，上加兩點，叫做“兩點七音”。反之，基礎七音左面的一組，也用小寫字母而不加點，叫做“小字七音”。再左面的一組，用大寫字母，叫做“大字七音”。看第二圖。

這七音叫做“音名”。音名是作調子的名稱用的。唱歌時，不用音名，而用“階名”。階名即“獨來米法掃拉西”。最基本的調子，叫做“C 調”，就是拿 C 音當作“獨”字唱。其關係如下：

C D E F G A B

獨 來 米 法 掃 拉 西

現在讀者可把 C 當作“獨”，而在第二圖上認識一遍：從中央 C 開始，向上順數“獨來米法掃拉西”，繼續再數“獨來米法”。再從中央 C 開始，向下倒數“西拉掃法米來獨”。繼續再數，“西拉掃”。這樣，你就可記到：C 調在大譜表上有三個“獨”，即中央加線上，高音部譜表的第三間中，和低音部譜表的第二間中。“獨”字認定，其他的字就容易找了。

第二圖是上下方不用加線的。若用加線，還可有許多更低及更高的音，讀者當可推知，不必細說。初學唱歌，唱單音歌曲，則不必用大譜表，可單用上面一隻五線譜，即高音部譜表。現在把高音部譜表單獨畫出，並且寫出 C 調一組的音符，如第三圖。

第三課 音符

上面各圖中的圓圈，不過表示音的位置而已，還不是正式的音的記錄。正式記錄音的，叫做“音符”。音符有三部，一曰符頭，是一個黑圈或白圈（如上面各圖所示）。二曰符幹，是附在符頭旁邊的小垂直線。三是符尾，是符幹另一端的小撇。音符有兩種作用，第一是表出音的高低，第二是表出音的歷時長短。高低由符頭所在的位置來表出，前面已經說明了。長短則由符頭的黑白，符幹的有無，符尾的多少來表出。

音符有三種，即單純音符，附點音符與休止符。分述如下。

（第一）單純音符——共有六種，其歷時長短，順次減半。所謂二分音符，就是全音符的二分之一的意思；四分音符，就是全音符的四分之一的意思。餘例推，今假定全音符歷時四拍，則各音符的時價如第四圖：

- (4) (一) 全音符……………四拍
(二) 二分音符……………二拍
(三) 四分音符……………一拍
(四) 八分音符……………半拍
(五) 十六分音符…………… $\frac{1}{4}$ 拍
(六) 三十二分音符…………… $\frac{1}{8}$ 拍

（第二）附點音符——有單附點與複附點兩種。但後者不多用。單附點音符，即在單純音符符頭右旁加一點，其歷時為單純音符加其一半。複附點音符，即在單純音符符頭右旁加兩點，其歷時為單純音符加其四分之三。通用的單附點音符五種，難得用的複附點音符三種，列表如第五圖：

單附點音符

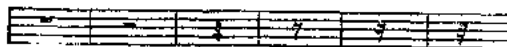
- (5) (一) $\circ$ 附點全音符 = $\circ + \text{符}$ = 六拍
 (二) J 附點二分音符 = $\text{符} + \text{符}$ = 三拍
 (三) J 附點四分音符 = $\text{符} + \text{符}$ = 一拍半
 (四) J 附點八分音符 = $\text{符} + \text{符}$ = $\frac{3}{4}$ 拍
 (五) J 附點十六分音符 = $\text{符} + \text{符}$ = $\frac{3}{8}$ 拍

複附點音符

- (一) J 複點二分音符 = $\text{符} + \text{符} + \text{符}$ = 三拍半
 (二) J 複點四分音符 = $\text{符} + \text{符} + \text{符}$ = $1\frac{1}{2}$ 拍
 (三) J 複點八分音符 = $\text{符} + \text{符} + \text{符}$ = $\frac{7}{8}$ 拍

(第三) 休止符——是表示不發音而靜止的記號，也有單純休止符與附點休止符之別。其名稱及歷時長短均與音符相同。但因休止符的連續沒有痕跡，故通常不用附點，但把兩個休止符連寫即可。例如休止六拍，祇要連寫一個全休止符和一個二分休止符即可。餘例推。通用休止符六種，如第六圖：

- (6) 全休 二分休 四分休 八分休 十六分 三十二分
 止符 止符 止符 止符 休止符 休止符

時 4 : 2 : 1 : $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{8}$
 值

關於音符的寫法，還有二事須知。第一，符幹的向上或向下，與時價無關，全爲了好看。即符頭在第三線以上的，符幹宜向下，而且附著在符頭的左邊。符頭在第三線以下的，符幹宜向上，而且附著在符頭的右邊。符頭正好在第三線上的，向上向下均可，視環境情形而定。如第七圖。第二，連寫數個有符尾的音符時，可將各符尾連絡爲直線，以求簡便，如第七圖：

還有一種不守上述的規則的音符，叫做“三連音符”。這是要把三個音符在一拍內平均唱奏。其記號是在這三個音符頭上寫一 *s* 字，再加一括弧。遇此記號，須把一拍平分爲三。英國國歌最後一行內，即有三連音符。如第八圖：

英國國歌最後一行

第四課 拍子

每樂曲必分若干行。每行必分若干“小節”。每小節之間，劃一單縱線。結束處畫一複縱線。每小節內，必含有若干拍。普通小曲，大都每行四小節，每節兩拍，三拍，四拍或六拍。每小節內，前面的必是強拍，後面的必是弱拍，如第九圖所示：

樂曲每小節含有幾拍；在樂曲第一行頭上用數學的分數形式標明著。這分數形式名曰“拍子記號”。普通所用拍子記號，有下列八種：

(一)	$\frac{2}{2}$ 或 ♩	每小節含有 2 拍，以 2 分音符爲一拍	} 二拍子
(二)	$\frac{2}{4}$	每小節含有 2 拍，以 4 分音符爲一拍	
(三)	$\frac{4}{4}$ 或 C	每小節含有 4 拍，以 4 分音符爲一拍	} 四拍子
(四)	$\frac{4}{8}$	每小節含有 4 拍，以 8 分音符爲一拍	
(五)	$\frac{3}{4}$	每小節含有 3 拍，以 4 分音符爲一拍	} 三拍子
(六)	$\frac{3}{8}$	每小節含有 3 拍，以 8 分音符爲一拍	
(七)	$\frac{6}{4}$	每小節含有 6 拍，以 4 分音符爲一拍	} 六拍子
(八)	$\frac{6}{8}$	每小節含有 6 拍，以 8 分音符爲一拍	

看了上面的表，讀者可以記到兩句口訣：“每小節含有(分子)拍，以(分母)分音符爲一拍”。這樣，一切拍子記號都懂得了。

以每小節含有的拍數爲標準，把拍子分爲四類，如上表後面所示，即二拍子，四拍子，三拍子與六拍子。這四種拍子的樂曲，每小節內各音的強弱有一定規則，今舉實例表明如第十圖。圖中黑圈表示強音，白圈表示弱音，半黑半白的圈表示次強音。

二拍子

(10)

四拍子

三拍子

六拍子

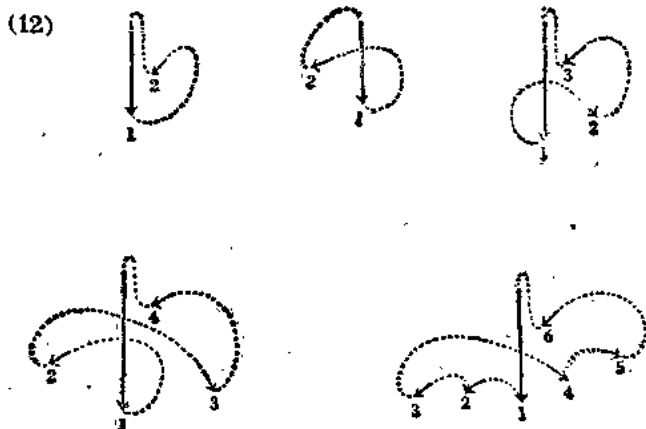

凡小節，內部始強終弱的，叫做“正格小節”，如第十圖所示的皆是。從正格小節的後部弱音開始的，叫做“變格小節”。凡有變格小節的樂曲，每行開頭一小節與終了一小節合起來，必成爲一完全小節。西洋名曲“The Last Rose of Summer”，及“Home, Sweet

Home”，都是以變格小節開始的，今揭示每曲的第一行如第十一圖：

音樂上拍子的數法，有“踏節法”，“呼節法”與“拍節法”三種。練習唱歌時，用足尖點地，分別各拍的輕重，即踏節法。練習彈琴時，嘴巴空著，就喊“一，二”，或“一，二，三”或“一，二，三，四”等，並且表出強弱，以助彈琴的合拍，即呼節法。團體唱歌時，由“指揮者”用“指揮棒”在空中舞動，表示拍及強弱，即拍節法。拍節時指揮棒舞動的路徑，普通如第十二圖：

第五課 音階

前面說過，音樂上自最低至最高的音，共有四五十個之多。故大風琴或鋼琴的鍵盤有五組的，七組的。五組就是五七三十五個音，七組就是七七四十九個音。但其中性質不同的，其實祇有七個。這七個，在琴上稱爲一組，在譜表上稱爲一個“音階”。最基礎的音階，就是前面第二課所舉的 C, D, E, F, G, A, B 七個音。唱起來，唱作“獨，來，米，法，掃，拉，西”。這樣的音階，五個連續起來，成爲五組琴鍵；七個連續起來，成爲七組琴鍵。不過各組的音，自左向右，逐漸高起來。第二組比第一

(13)

(甲) 全音階 (乙) 半音階

組高一倍，第三組又比第二組高一倍，餘例推。各組高低雖然不同，但各組內部七音的關係皆相同，都是一個基礎音階。

基礎音階“獨，來，米，法，掃，拉，西”七個字之間的相互關係，不是平等的。他有一個天生成的定規，即第三四音（米，法）之間，與第七八音（西，及次一組獨）之間，距離較其他各相鄰兩音之間的距離短一半。故其他各相鄰兩音間的距離稱爲“全音”，而這兩對相鄰音之間的距離稱爲“半音”。因此一個音階，從一組的“獨”到下一組的“獨”，含有五個“全音”和兩個“半音”。現

獨	C		C
西	D		D
拉	A		A
掃	G		G
法	F		F
米	E		E
來	D		D
獨	C		C

獨	C		C
西	D		D
拉	A		A
掃	G		G
法	F		F
米	E		E
來	D		D
獨	C		C