

68

音樂的基本知識

華西那-格羅斯曼著

豐子愷 豐一吟譯

音樂出版社

·一九五四·

音樂的基本知識

華西那一格羅斯曼著

豐子愷 豐一吟 譯

音樂出版社

• 一九五四 •

В. Васина-Гроссман
Первая книжка о музыке
本書根據 Музгиз · 1953 г. 版譯出

音樂的基本知識

原 著 者 (蘇)華西那·格羅斯曼
翻 譯 者 豐 子 愷 豐 一 吟

*

有 著 作 權

書號: 025 開本: 781×1092 1/25

頁數: 70 印張: 5 3/5 字數: 94,000

一九五四年十二月二版第一次印刷

印數 1—17,100 冊

定價六千八百圓

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇六三號

音樂出版社出版

北京東單溝沿頭三三號

新華書店總經售

*

內 容 提 要

本書簡要地說明音樂的起源、樂譜的構成、樂器的種類、歌曲、器樂曲、交響樂、歌劇、舞曲和芭蕾舞劇等的聽賞法。避免枯燥的理論，用參觀音樂學校、街上散步、看戲等記敘文形式來灌輸音樂的基本知識。現在本書根據蘇聯一九五三年新版本修改、增訂並重排。

告 讀 者

關於音樂，已經出版了許多書，有大的，有小的。有的書敘述大音樂家的生活，有的書講解音樂作品。還有許多為學習演奏和唱歌而作的教科書。

這些書籍大多數是以略具音樂知識、受過若干音樂教育的讀者為對象而著作的。這些書裏有許多音樂術語，往往為沒有學過音樂的讀者所不熟悉；書中所附的樂譜實例，只有會讀樂譜的人才能懂得。

為未曾受過任何音樂教育的音樂愛好者而著作的書，就要少得多。而且其中只有極少部分是為學齡時期的讀者而著作的。

這本書主要是為了沒有在音樂學校裏讀書而愛聽音樂、希望更多獲得一些音樂知識的青年讀者而著作的。學生們聽了音樂廣播，寫信給電臺，請求電臺替他們解釋他們所未能完全理解的東西——這本書便是為他們而著作的。著者希望幫助青年的音樂愛好者，使他們能够更充分地理解音樂作品，更充分地懂得作曲家在音樂中所表現的思想和感情。

這本書也是為了參加合唱團和業餘管弦樂團的人們而著作的。它會幫助他們，使他們更深刻地傾聽和思考自己所表演的音樂作品。唱歌者和演奏者對於他們所唱奏的作品理解愈深，這作品在聽衆聽來也就愈加明瞭，愈加確實。

你能在這冊書裏找到最必需的音樂知識，例如關於甚麼叫做音樂的，關於音樂作品的基本種類（即體裁）的，關於各種聲部的，關於

樂器的，關於管弦樂的。著者在講述這些知識的時候，有時也說到音樂藝術的歷史，藉以使讀者知道音樂藝術是怎樣組成、怎樣發展的，雖然所說到的是很概要的。書末又附錄一部小小的音樂辭典；你可在這裏面找到你所不知道的用語的解釋，例如樂器的名稱或音樂作品的種類的名稱。

這書裏有若干樂譜的實例。這些實例在這裏是補充的“音樂插圖”，是爲了能讀樂譜的讀者而設的。但是沒有這些實例，讀者也能理解這書的文詞。本書的第三章是說明樂譜記錄法的概要的，其中有幾個實例很淺易，隨便那位讀者都能瞭解，甚至沒有樂譜知識的人也能瞭解。

這冊書裏所寫的，對於音樂愛好者——音樂研究者和聽者——並不全部具有同樣的實用意義。

例如：完全不知道我們的樂譜記錄法是何人在何時發明的，也可以很好地按着樂譜而演奏；完全不知道鋼琴和小提琴這兩種樂器的歷史，也可以學會彈鋼琴或奏小提琴。但是，假使我們知道了：我們日常所用的看來很普通的樂器，是曾經費了多少人的心血，多少年代——有時數百年——的創造性的勞動而完成的，那麼我們就會另眼看待它們，更重視它們，更愛護它們了。

現在本書再版，較初版已略有補充。著者儘量地顧到本書讀者所提出的意見。

這裏所搜集的音樂知識，當然是很不完全的。這不是音樂百科全書，不是教科書，也不是自學的參考書。這是普通的讀物。所以著者很希望讀者不要僅乎讀這一冊書，而必須對其他的許多音樂書也發生興趣。當你初次認識了音樂世界，開始讀關於一位大作曲家的生活的書，或者關於音樂作品的指導書的時候，你對於這些作品就會比從前

更明白地瞭解。這冊書是達到別的更高深的書的一個階段，所以把它稱為音樂的“第一本書”。^①

① 本書原名音樂的第一本書，因這名稱直譯時，容易使人誤解為“第一冊”，而後面還有第二第三等冊，因而意譯為音樂的基本知識。——譯者註。

目次

告讀者	I
第一章	1
我們在哪裏聽到音樂——劇院裏、音樂演奏會裏、電影院裏、學校裏和街道上的音樂——誰製作音樂——我們祖國生活中的音樂、音樂中我們祖國的生活。	
第二章	8
音樂和別的藝術有何相似——在音樂學校的巡禮中可以學得些甚麼——甚麼叫做旋律、調式、節奏、形式。	
第三章	26
人們怎樣學會記錄音樂——怎樣把旋律畫在空中和畫在紙上——怎樣從圖畫達到正確的記錄——怎樣記錄歌曲。	
第四章	36
歌曲是人民之聲——歌曲如何生存在民間——聲部和合唱——民歌是靈感的源泉——歌曲和浪漫曲——詩人和作曲家——我們現代的歌曲。	
第五章	56
蘆的葦和弓的弦怎麼會發音——“梯形琴”是甚麼——樂器有哪幾種，爲甚麼這樣多——管弦樂是甚麼——樂器的“家族”——鋼琴是甚麼。	
第六章	73
歌劇是甚麼——歌劇伊凡·蘇薩寧的演出——開幕以前——開幕以後——關於俄羅斯人民和俄羅斯人的歌劇——關於詠歎調、宣敘調、重唱和合唱的話。	

第七章 88

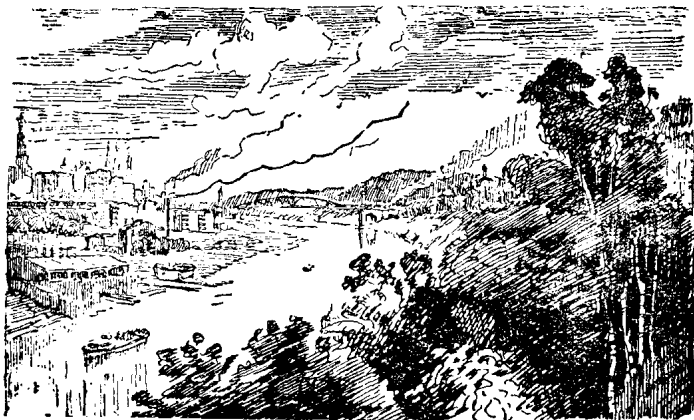
音樂和舞蹈——人民如何創造他們舞蹈中的動作和音樂——
俄羅斯舞蹈和輪舞——果戈理關於民間舞蹈所說的話——馬
祖卡、波爾卡、華爾茲是從哪裏來的——巴雷舞是甚麼——演
奏會音樂中的舞曲。

第八章 102

交響樂可以表現些甚麼——交響樂中的歌曲——祖國自然界
的情景——交響曲是甚麼。

音樂小辭典 116

華俄專名對照表 124

第一章

我們在哪裏聽到音樂——劇院裏、音樂演奏會裏、電影院裏、學校裏和街道上的音樂——誰製作音樂——我們祖國生活中的音樂、音樂中我們祖國的生活。

音樂是甚麼？音樂在我們的生活中佔有甚麼的地位？音樂能不能像別的藝術——例如文學、詩和戲劇一樣地表現人的思想感情？

在這本書裏，我們企圖解答這一切問題。但在開頭，我們先來傾聽一下我們周圍所發生的聲音，想一想，我們在生活中是否常常和音樂相接觸的？讓我們到莫斯科的街道上去作一會小小的散步，並用心注意與音樂有關的一切事物。

我們的散步從馬雅科夫斯基廣場開始，那裏有一所音樂演奏廳，是首都最大的音樂演奏廳之一，名叫柴科夫斯基——這是一位偉大的俄羅斯作曲家的姓氏。

門口掛着很大的廣告牌子，我們走過去看一看，今天和最近幾天所演出的是甚麼音樂會？

今天在演奏廳裏登臺的，是國立比亞特尼茨基合唱團。這合唱團所演唱的是俄羅斯民歌：有老的民歌，是當作遙遠的過去時代的紀念而被保存在民間的；有新的民歌，是蘇維埃集體農莊農村裏所創作的。在這節目單中佔有很大的地位的，是我國人民所周知的、合唱團的音樂領導者查哈羅夫的歌曲。

還有一張廣告哩——是國立交響樂團的演奏會的。節目單中有柴科夫斯基的作品：第五交響曲和序曲羅密歐與朱麗葉。

在這廣告中，有許多名詞是需要解釋的：交響曲、序曲、交響樂團——關於這些名詞，可以講出許多有趣味的話來。但是現在不可躐等，須延至本書以後幾章裏再說。現在我們的任務只是要指出我們在哪裏和音樂相接觸以及如何和音樂相接觸。因此，讓我們再走向前去。

讓我們順着高爾基街步行下去，聽聽看，街上有沒有音樂聲？我們很幸運，沒有走得幾步，就碰到蘇軍戰士的縱隊。在縱隊的前面有管樂隊奏着行軍進行曲，它的節奏那麼明瞭而有彈性，使得每一個過路人都不知不覺地合着它的拍子跨步。

軍隊中需要音樂，不僅是使戰士的步伐整齊明瞭而已。它不僅是進軍及閱兵式中所需要的，又是戰爭中所需要的。關於這一點，偉大的俄羅斯將軍蘇沃羅夫就曾經寫道：

“音樂在戰爭中是需要的而且有用的，它必須是最大聲的。……音樂能使軍隊增大為兩倍或三倍。我就是在飄揚的旗幟和嘹亮的音樂之下取得依茲邁意爾的。……”

在偉大的衛國戰爭的日子裏，音樂怎樣使軍隊的力量增加為兩倍或三倍，關於這一點，可以引證許多故事。例如，有一次，在解放塔爾諾波爾時的艱苦的巷戰中，在城裏，戰士們突然聽到了蘇聯國歌的

莊嚴的聲音。這是軍樂隊所奏出的，他們從後方潛行到前線，爲了要用音樂來鼓勵艱苦作戰的戰士。這樂隊在敵人的迫擊砲的砲火之下演奏國歌，演奏戰鬥的行軍進行曲和戰士們愛聽的歌曲。伴着這些音樂聲，戰士們更大膽地、更有信心地向前進行。

在普希金廣場的電影院裏，放映着影片易北河兩岸。你記得這影片中蕭斯塔科維奇所作的以“和平克服戰爭”的文句結束的歌曲麼？在這裏，我們又碰到了音樂。——在每一個影片裏都有音樂的。

影片中的主角所唱的歌曲，常常成爲我們人民所愛好的歌曲。杜那耶夫斯基的歌曲（馬戲團、格朗特船長的孩子、庫班哥薩克^①等影片裏的歌曲）、赫連尼科夫的歌曲（牧豚女和牧人）、索洛維約夫-謝多伊的歌曲（第一隻手套），以及其他蘇維埃作曲家的歌曲，是爲大衆所周知的。

音樂在電影中，有時沒有歌詞，而由樂隊奏出，這大都是在最重要、最緊張的場面中。這種音樂表現出主角的精神狀態，加強對於各種情節的印象：莊嚴的或者悲哀的，可怕的或者可笑的。例如影片攻克柏林，便是盛用管弦樂的（作曲者是蕭斯塔科維奇）。

我們走到首都的中心了。讓我們向左轉，走到斯維爾德洛夫廣場，來到了大劇院，在那裏每天有優良的歌劇和巴蕾舞劇上演，例假日每天上演兩次。在劇院門口，懸掛着一星期內的上演節目，例如：格林卡的伊凡·蘇薩寧、柴科夫斯基的黑桃皇后、比才的卡爾門、里姆斯基-科薩科夫的薩特科和雪娘、穆索爾斯基的鮑里斯·戈杜諾夫、阿薩菲耶夫的巴蕾舞劇巴黎的火燄。

首都裏的音樂真多！但我們還沒有到赫爾岑街的音樂學院裏去過呢。在這音樂學院裏，差不多每天都有唱歌者、鋼琴彈奏者和交響

① 即幸福的生活。——譯者註。

樂團演出於大演奏廳或小演奏廳裏。假使我們向音樂學院的教室裏望望，便可看見許多青年音樂學生，他們是從蘇聯的各個角落裏來到這裏，來學習唱歌、演奏樂器和作曲藝術的。須知這音樂學院是我國最大的音樂學校之一。

每天在歌劇院、戲劇院、演奏廳、電影院、學校和街頭所演奏的一切音樂，究竟是誰製作的呢？

這種音樂是以各種方式創作的。優秀的歌曲，有的是民間歌人創作的。這些歌人也許從來沒有在音樂學校中學習過，他們的旋律從一個歌人傳到另一個歌人，漸次地改變，漸次地加以琢磨，結果變成不是某一個人的作品，而是全體人民的作品了。在我們的蘇維埃時代，已經替民間的天才開闢了一切道路。他們之中有許多人，起初創作旋律的時候自己連記錄都不會，現在都受了教育，變成了作曲家，學會了創作交響曲和歌劇。

要做作曲家，必須具有許多知識和許多技能。最主要的，是必須學會在聲音中表現全體人民的思想感情；否則，音樂作品就不能喚起聽衆的共鳴，而會變成死的、無人需要的東西。

在我國，從事於音樂的不僅是音樂專家。有極大數量的業餘管弦樂團、合唱團、甚至歌劇團，而且一天一天地在那裏增多起來。在俱樂部裏，在音樂大學裏，在無線電裏，常常有關於音樂的演講和談話。在所有的中小學裏，都規定必不可缺的音樂課鐘點。

這便是說，在我們祖國的生活中，音樂不但佔有很大的地位，而且佔有很重要的地位。對音樂這樣注重，就因為它同所有別的藝術一樣，能夠表現人們所藉以生活的、所企願的、所想望的東西。音樂同科學一樣，同別的藝術一樣，是我們人民爲共產主義、爲全世界和平而鬥爭的一種武器。

我國擁有偉大的古典作曲家的遺產，真是值得驕傲的。在俄羅斯民族所引為驕傲的人物的姓氏中，斯大林同志（他常是藝術的偉大的朋友）提出格林卡和柴科夫斯基的姓氏。這是一九四一年十一月六日的事，是我們祖國生活中艱難的時期。

列寧曾經帶着熱愛、尊敬和驕傲而談論音樂和音樂家。有一次，列寧聽了貝多芬的一首奏鳴曲，說道：“這是可驚的、超人力的音樂。我常常帶了驕傲，也許是天真的驕傲而想道：看吧，人類竟能造出這樣的奇蹟！”①

“歌和詩，是炸彈和旗幟……”我們時代的最偉大的詩人符拉其米爾·馬雅科夫斯基這樣說。事實上，歌詞中敘述着我國與他國的主要區別的蘇聯國歌，豈不就是我國的勝利旗幟麼。這國歌創作於偉大的衛國戰爭年代，它鼓勵蘇軍戰士，好像一面大旗，引導他們前進，前進。

在戰爭的年代，曾經創作出許多優秀歌曲；這些歌曲鼓舞戰士的精神，使他們和那不但威脅我國而又威脅全人類的法西斯主義奮力鬥爭。在戰爭的最初幾天就出現了亞歷山大羅夫所作的嚴肅而勇敢的歌曲神聖的戰爭。

號召保衛祖國和全世界，使擺脫法西斯奴役的，不但是歌曲而已，還有不用歌詞而表出當時全體人民所共有的感情的交響樂作品。例如蕭斯塔科維奇的第七交響曲，便是在被包圍的列寧格勒寫成的，——這是在那些日子裏創作的最優秀的反法西斯的作品之一。

在我們為和平的偉大鬥爭中，音樂是強有力的武器。所有國家的前進青年，都熱烈地接唱世界民主青年進行曲，這是諾維科夫作曲，奧沙寧作詞的：

① 見列寧論文化與藝術第 304 頁，國立美術書籍出版局，一九三八年版。

忠實的朋友，
快團結起來，
消滅那侵略戰爭！

居里科夫、別勒伊、穆拉傑里所作的關於和平的歌曲和蘇維埃作曲家所作的其他許多歌曲，普遍流行到國外各地，號召各民族團結起來，參加爲和平與民主的鬥爭。

黑人唱歌家保爾·羅伯遜唱這些歌，他在美國所舉行的每一個演唱會，都變成了反對金圓政權的集會，變成了純樸、正直的人們的一致團結的集會。羅伯遜的事業得到了高度的獎勵：一九五二年他獲得了“加強國際和平”斯大林國際獎金。蘇維埃歌曲是羅伯遜和我們國外其他朋友在其勇敢獻身的鬥爭中的武器。

在所有的國家中，現在都在創作關於逐年發展的爲和平的鬥爭的歌曲。在建設新生活的人民民主國家中，人們唱着這些歌曲，不顧一切禁止和迫害；在資本主義國家中也唱這些歌曲。在民主青年聯歡節上，全世界的青年男女手牽着手，唱着這些歌曲，把對未來的信心注入在純樸而正直的人們的心中。

在許多音樂作品中，又反映着我們人民的和平的、建設性的勞動。

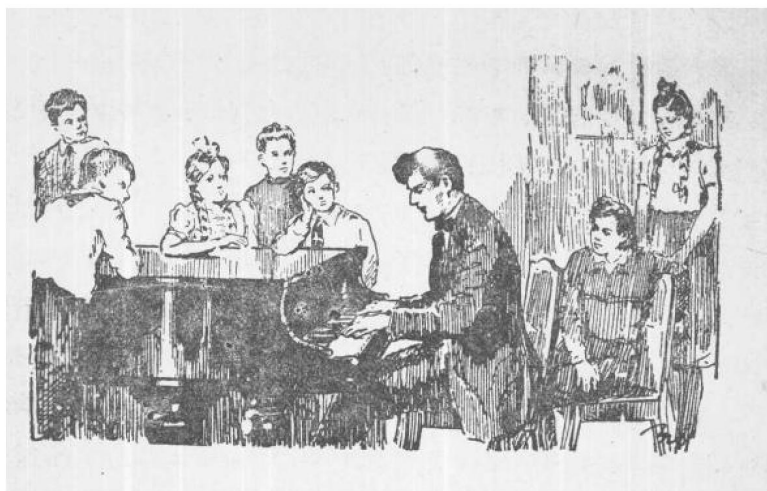
斯大林的改造自然的計劃，領袖對於人民福利的偉大的關懷——都在蕭斯塔科維奇的清唱劇森林之歌中歌頌着。作曲家創作關於集體農莊莊員——高度豐收的能手——的歌，關於大學生和工藝學校學生的歌。

在所有這些作品中，各式各樣地反映着蘇維埃藝術的最偉大的形象——即建設雄偉的共產主義大廈的蘇維埃人的形象。

音樂就是這樣地參加我國和全人類的生活；音樂家們就是這樣

地執行着他們的愛國者的任務。

那麼，怎樣在音樂中表現這些偉大的思想感情，音樂和別的藝術有甚麼相似和甚麼相異呢？關於這問題的解答，我們的讀者可在下面的幾章中找到。

第二章

音樂和別的藝術有何相似——在音樂學校的巡禮中可以學得些甚麼——甚麼叫做旋律、調式、節奏、形式。

我們已經知道，音樂是經常參加我們的生活的。同時它又反映這生活，反映全體人民生活中的大事件和個別的人的感情——他們的歡樂和悲哀。在這方面，音樂的表現方法並不少於文學、戲劇、繪畫、雕塑。

我們想起了柴科夫斯基的一個很有名的鋼琴曲——在三套車上。俄羅斯的詩人、作家和藝術家們常常在自己的作品中描寫冬日的道路的形象，描寫三套車的形象，——這三套車在車夫的忽而豪放、忽而淒涼的歌聲中，在無邊際的積雪的平原上向遠方奔馳。你們大家都記得普希金的詩篇冬日的道路以及果戈理的死魂靈中對“飛鳥般的三套車”的談話。熱愛俄羅斯祖國的大自然及其純樸的美的柴科夫斯基，就把這種每一個俄羅斯人所熟悉的情景描寫在他的這個音樂作品中。