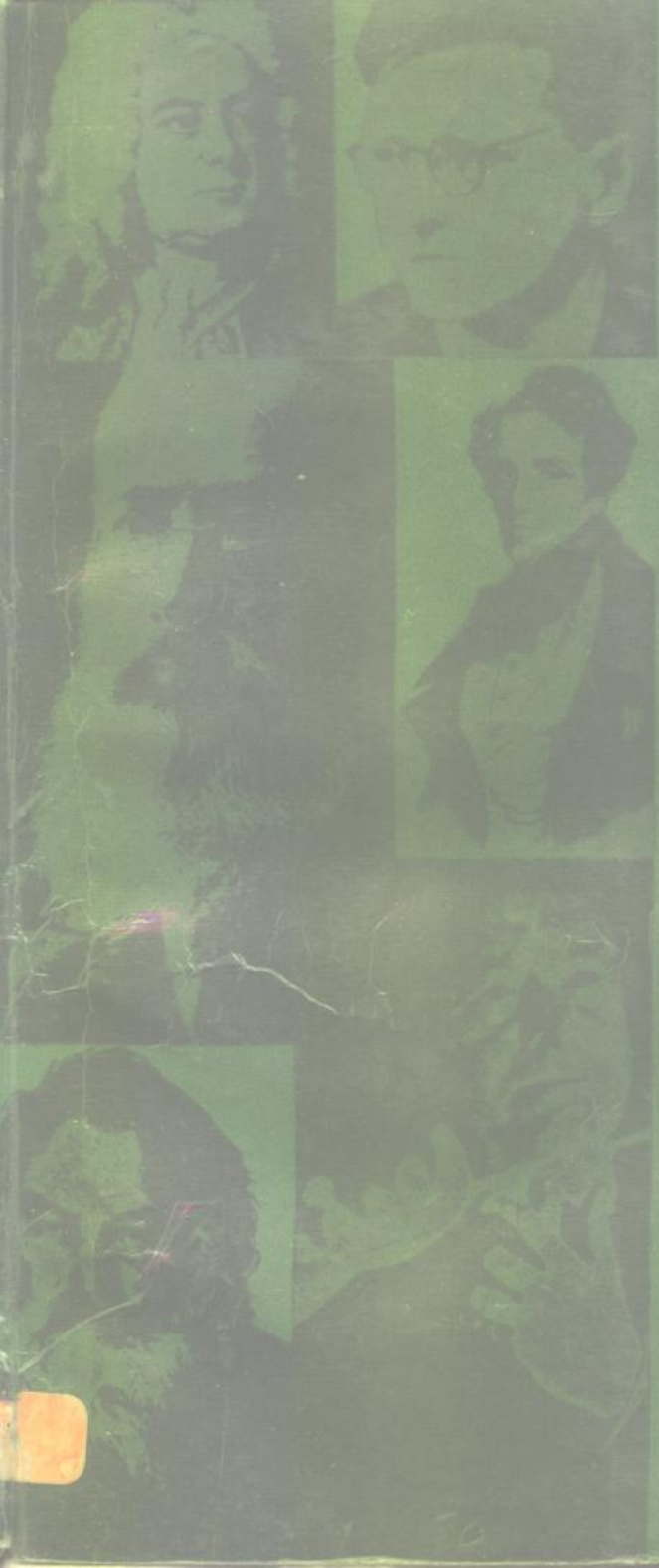

世界音乐家名言录

● 刘智强 韩梅 编

中国华侨出版公司

世界音乐家名言录

刘智强 韩 梅编

中国华侨出版公司

03.1.1

世界音乐家名言录

刘智强 韩 梅 编

*

中国华侨出版公司出版

(北京北新桥三条四号)

新华书店首都发行所发行

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

*

787×960毫米 32开本 15.25印张

1989年5月第1版 1989年5月第1次印刷

*

ISBN 7-80074-042-0/I·35

定价：5.00元

编 者 的 话

音乐具有一种道德的特性。

优美的音乐，远远超过人类一切美丽语言的价值。

神奇的音乐是表现人类情感的最高形式。

伟大的音乐，可成为人类精神升华的力量。

音乐，就象是铺在人生道路上的鲜花，芳香四溢，点缀着人们美好的生活。

朋友：你热爱音乐吗？你生活中能没有音乐吗？你想去探索那些天才的音乐大师灵魂的奥秘吗？你想去寻觅那流芳百世的乐汇之源吗？那么，请翻开这本书吧！

本书的意义在于：它可成为专业音乐工作者的工具书，音乐爱好者的指南，初学音乐者的启蒙老师。

这本书不是传说，但它揭开了音乐大师艺术创造的奥秘；这本书不是神话，它的真正作者就是音乐家自己。

相信，当伟大的天才说到他本人，言及自我的时候，他说的也是大家——是全人类。因为在他的天性中蕴藏着人类所要关心的一切，它向我们描绘

了有血、有肉、有快乐、有苦恼、有爱情、有民族自豪感的几代艺术家。

他们的经历、代表着音乐历史发展的四个世纪、三个时期。这本音乐名言录是一部壮丽的交响史诗。是人类艺术宝库中永远闪烁的一串明珠。在他们火热的生活和创作思想里，有奥林匹亚的宏大庄严，有林中小溪般的幽静清恬。有永恒不渝地挚爱，更有着魅力无穷的强烈个性。从这书上的字里行间向我们注视——使人激动、使人振奋、使人颓丧、使人窒息……这种个性是有着不可抗拒的魅力。你会看到，他们找到了最恰当的表现方式，用以表达他们思想的世界，以及在升华中所感受的艰辛过程。他们用有限的生命，向人类呈献了无限的精神财富，使他们成为永恒的音乐家。

他们话语中那热烈奔放的旋律在激励着你，应该怎样去热爱哺育你的祖国，去熟悉你的民族和人民，怎样追求真理、自强不息，让我们追随大师们的足迹，在坎坷的人生道路上象他们那样不畏艰险，向着崇高的目标，奋力攀登！

这本书得以出版，得到了薛良先生和周新绿同志的热诚指导。在编纂过程中，承蒙秦昶、马月玲、胜海、先惠、沈麓、李泽生等朋友的大力协助，在此表示衷心地谢意。

编 者

1988年4月

目 录

编者的话

音乐·艺术篇·····	(1)
创作·构思篇·····	(21)
素材·主题篇·····	(56)
曲名·标题篇·····	(68)
形式·内容篇·····	(79)
传统·创新篇·····	(88)
模仿·剽窃篇·····	(114)
民族·民歌篇·····	(121)
剧作·歌词篇·····	(140)
技巧·表现篇·····	(150)
乐思·灵感篇·····	(162)
歌剧·交响乐篇·····	(176)
旋律·复调·和声·赋格·对位篇·····	(208)
歌曲·轻音乐·爵士乐·电影音乐篇·····	(227)

指挥·配器篇·····	(238)
声乐·器乐篇·····	(274)
钢琴·小提琴篇·····	(313)
中国音乐·古典戏曲声乐篇·····	(339)
教师·学生篇·····	(356)
青年·告诫篇·····	(374)
欣赏·审美篇·····	(392)
作品评论篇·····	(423)
名人谈音乐篇·····	(457)
主要参考书目·····	(475)

音乐·艺术篇

音乐用理想的纽带把人类结合在一起。

——瓦格纳

音乐应当使人类的精神爆出火花。

——贝多芬

好的音乐拨动心弦。

——蒙特威尔弟

真正的音乐——那是心灵的语言。

——拉 莫

假如我的音乐只能使人愉快，我很遗憾，我的

目的是使人们高尚起来。

——亨德尔

音乐是心灵的镜子，而且是铁面无情的镜子。

——罗曼·罗兰

一首我喜爱的乐曲，所传达给我的思想和意义是不能用语言表达的。

——门德尔松

音乐是一种自由的、生气勃勃的艺术，一种充满新鲜空气的艺术。

——德彪西

音乐能使人们沟通思想、联系感情、改进德行；它能把人们带到更高更美的境界！

——伍德

在纯音乐中感情的体现，并不通过思想，并不象在大多数其他艺术——尤其是文字艺术中一样，必须通过思想。如果说音乐表现感情比用其他方法优越，通过音乐人可以传达自己心灵所体验的印象，那么，音乐的这种优越性主要是因为它有一种最高的性能——它能够不求助于任何推理的形式，而复制出任何内心运动来。

——李斯特

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、呼吸，这一切我都总是在音乐中加以表达。

——艾涅斯库

音乐能够使人清醒，令人烦恼，催人困倦，令人兴奋。

——格什温

音乐，在伟大作曲家的笔下，用纯属他个人的表现方法最完美地表达了人类的普遍情感。

——柯克

音乐使人从内心感到透彻，音乐也是人的最后的希望和最终的避难所。

——肖斯塔科维奇

在我看来，音乐只是一种崇高的心灵语言。

——舒曼

我认为音乐是艺术里头最高的。因为什么呢？

因为它是最抽象的，它是最精神的东西。

——傅 聪

音乐是培养人民高尚道德品质、思想感情的重要手段。

——贺绿汀

音乐居于最高的主宰地位，叫人把别的东西都忘了。

——莫扎特

我愿意将音乐看作是一门情感的科学。

——格什温

音乐是直达那较高的认识世界的唯一法门，人们受它包围着却抓不住它。

——贝多芬

在无词的音乐中，音乐语言抛开了自己的同盟者——语言的诗，但它仍然是诗的语言，亦即是诗的内容的一种表现。

——谢洛夫

我看来音乐象是一个鬼魅，一个用魔术抬高地位的怪物。

——瓦格纳

音乐不是象普通的手艺一样，可以被任何人学会。音乐是一个由献身于音乐的人们开放，供优秀的人物遨游的奇妙国土——它是一所诗人的学校，也是一所按其希腊原文的深刻含意来说的音乐学校。

——舒曼

如果说文学是讲人的学问，音乐也是一样。伟大的音乐都是讲人的学问，讲人的丰富的、千变万化的各种心理。

——傅聪

音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……谁能渗透我音乐的意义，便能超脱寻常人无以振拔的苦难。

——贝多芬

今天，圣坛已经动摇不稳，讲经和宗教仪式已经成为人们怀疑和挖苦的对象。在这种时候，艺术应该离开教堂的内壁，到外面去寻找广阔的天地。为了做到这一点，必不可免地要创造一种崭新的音乐。这种音乐也可以称之为社会艺术，它将紧密而广泛地把戏剧和教堂结合起来，这种音乐应该是严

肃的、神圣的、丰富多采的、热烈的、不受限制的、狂风暴雨似的、平静的、纯洁的和发自内心的。《马赛曲》比任何印度、中国和希腊传说都更有力地证明了音乐的力量。因此在创造新的宗教音乐时，必须以它和其它歌颂自由的美妙歌曲为我们的样本。是的，工人、农民、手工业者、人民的儿子和女儿、男人和女人将都会唱这些歌。让这个伟大的时代早日来临吧！那时候艺术将会得到充分发展，变得完美无缺，并用兄弟联盟的铁链把全人类团结起来，共同创造新的奇迹！

——李斯特

音乐语言一视同仁的属于全人类所有，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

当语言不能表达某种情感时，更雄辩的语言——音乐就“全副武装”地登台了。

——柴科夫斯基

一般的说音乐补充着诗，它表达那些用语言不能或者几乎不能表达出来的意思。音乐的这种属性就是它主要的美妙之处和主要的魅力。音乐语言是一种最细致的，有时是心灵的几乎不能觉察到的激动和感奋的语言。

——谢洛夫

音乐是语言艺术。音乐语言与生活语言是孪生姐妹，共同完成沟通人与人之间的思想感情的任务。音乐语言是传达感情的手段，也是表现感情的结果。

——安波

音乐是心理状态的纯粹表现。诚然，在戏剧作品或歌曲中，当它作为一种辅助手段赋予词句以启示力量时，情况又当别论……。

——艾涅斯库

假如音乐能够转化成人类的语言的话，它就没有必要再存在下去了。

——内德·罗雷姆

音乐纯粹是音响的结合，它并不表现什么，如情趣、观念、心理、自然界以及其它事物等等。

——斯特拉文斯基

音乐的任务永远是这三项任务之一：使我们的感情产生愉快，或是以对自然现象的描画或摹仿为中介向我们的想象力说些什么，或是以感情的表达来激动心灵。这就是音乐所力求达到的结果，不论

它是单独一项或是几项任务同时执行。同时任何人都注意到音乐的对象与绘画和其它各种优美艺术的对象之间的相似。

—— 骚 隆

歌曲对于革命，犹如盐对于人类，有同样重要的作用。盐能增加人类的体力，歌曲能增加革命的力量。

—— 先星海

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。

—— 阿瑟·鲁宾什坦

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艺术。

—— 阿萨菲耶夫

没有思想就不会有音乐……我们，作为革命者，对音乐有不同的理解。列宁本人说：“音乐是团结广大人民群众的一种手段。”音乐或许不是群众的领导者，然而，它肯定是一种组织的力量！因

为音乐具有一种激起特殊的情感的力量……即使是交响乐形式，它似乎比任何其它形式更加脱离文学成份的，可以说它对政治也是有关系的……音乐的目的不再是它自己，而是斗争中有生命力的武器。

——萧斯塔科维奇

在所有的艺术中，音乐是发展最晚的。它起源于两种最简单的情绪——快乐和悲哀（大调和小调）。而直到现在头脑不发达的人，还只晓得这两种情绪，而想不到会存在其他各种不同的情绪。

——舒曼

如果说音乐有个起源，那就起源于节奏的敲击。纯粹的节奏对我们所产生的效果是如此直接，使我们直接地感到它是音乐的最初的起源。

——科普兰

到底音乐是什么呢？根据它的历史，看到它在各个时期所采用的各种不同的形式，我们认为要回答这个问题不能脱离它的三个基本因素，即：节奏、旋律与和声。每当上列三要素中任何一种处于重要发展阶段，并以新的、独创的或特别的面貌出现在我们的面前时，我们就预备承认它是真正的音乐，姑不论这种音乐是如何表现出来的。

——李斯特

音乐艺术与其它艺术一样，是脱离不了人类物质生活的观念形态之一。是一定的社会生活在人类头脑中的反映和加工的结果。

——安 波

音乐是什么呢？音乐不仅指的是作品本身——被实现、被记载在谱子上的作曲家的创作构思，而且也包含着演奏，也就是说音乐的真实的音响以及其给听众的感觉。

——萨莫苏德

音乐是依靠伴随它的特征(运动及运动的特性)来表达形象的。

——里姆斯基·科萨科夫

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

音乐并非是一种娱乐，而是音乐诗人、音乐思想家所表达的音乐思想。这些思想必须符合于人类逻辑的规律，它们是人所感觉、理解、表现的东西的一部分。

——勋伯格