

音樂家的新生活

蕭友梅

LS

270

新 生 活 叢 書

音 樂 家 的 新 生 活

蕭 友 梅 著

南 京 正 中 書 局 刊

版權所有

(3)

中華民國二十三年五月印刷
中華民國二十三年五月初版

音樂家的新生活

一冊定價二角五分

(外埠酌加運費匯費)

主編者	葉楚傖
著作人	蕭友梅
發行人	吳秉常
發行所	正中書局
總店	南京太平路
分店	南京鼓樓
印刷者	正中書局

新生活叢書發刊旨趣

革命以後，中國社會在表面上已有顯著的進步，但實際上沉滯在社會底層的一切惡風舊習，仍沒有絲毫的動搖。

我們企圖推行新政，復興民族，最根本最迫切的要點，不可不使中國人的生活態度，澈底的改善。像大多數中國人生活的散漫，頹唐，頑固，決不能接受近代科學的文化的。決不能使三民主義的政治原則具體地實現的。

現在蔣先生在南昌行營以身作則，積極提倡新生活運動，的確是救中國救民族的良劑——起死回生的良劑。中國民族不能從根救起，就在此一舉了。

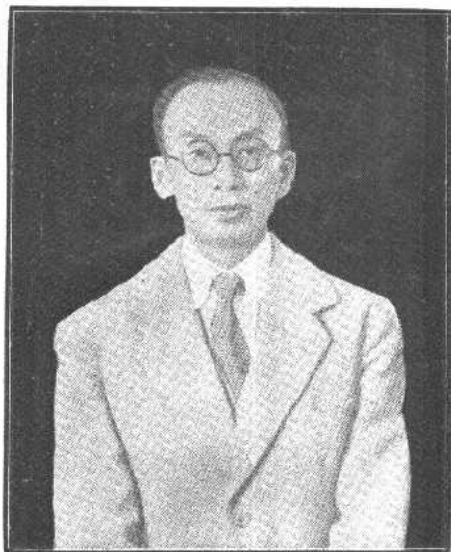
中國是世界上最富於歷史性的國家，在不與列強接觸的時候，中國即憑恃着祖宗所留給我們的遺產，已足夠享受了；可是，到此刻列強均在殫心竭慮求科學的進步，使一切文化，生活，感受科學的洗禮，而我們還是墨守成規，誇耀祖宗的遺產而自豪，從不進求「推陳出新」的方法，是萬萬不能存在的。遲早歸於滅亡的。所以，這負有重大意義的新生活運動，雖然是蔣先生所首先發起，而實在是時代自然發生的需要。生活的改造運動，可是說中國一切文化推進的原動力。

我們發行這叢書的目的，是在使新生活運動取得學術上的根據，根據學術的精神，發揮新生活的重要性和必然性，俾中國人一般的生活，求得合理化，科學化，藝術化，革命化，現代化。

同時，在古今中外的名人中，擇求其歷史，事實，分析其時代背景，敘述其奮鬥的過程，成功的途徑，以及其對於社會所發生的功效，作我們自立立人的模楷。

而後再就現代的各種職業的內容，從經驗上性質上研究其特點，講述各種業務員應該具備底條件，說明各種業務員分內應做的事，分外可做的事，以及對社會國家無可逃避的責任，使一切生活習慣，均不背於新生活的精神和原則，作我們生活的標準。

現在新生活運動的高潮，已經普及全國。但如何實踐新生活？如何發揚新生活？如何使新生活運動影響到大眾的舊生活？像這樣的切實具體的計劃，大家還在焦灼地期待着。所以，本叢書的發行實在是一件刻不容緩的工作。我們深信本叢書所包括的內容，一定能滿足大家的需要的。

音樂家的新生活目錄

蕭友梅近像

緒論

勤勉刻苦的生活——巴哈 *Bach*

堅忍奮鬥的生活——古祿克 *Gluck*

不肯浪費一點時間的音樂家——海典 *Haydn*

崇高嚴肅的生活——貝吐芬 *Beethoven*

不怕挫折失望的音樂家——棉底路士孫 *Mendelssohn*

戰勝病魔的音樂家——蘇門 *Schumann*

目錄

活生新的家樂音

理想遠大的生活——汪革那

Wagner

感情純潔的生活——白藍士

Brahms 13

深思沉潛的生活——窩路夫

Wolff

Wt 18/10

85 77 55

緒論

孔門弟子三千，身通六藝者七十二人，可見要做聖人之徒，也就應該了解音樂。孔子自己就是了解音樂的人，他學鼓琴於師襄子，不進，以習其曲未得其數，其志，其人，終心識其爲文王；在齊聞韶至於三月不知肉味；在陳絕糧，而弦歌不衰；使人歌，善則使復之，然後和之。他的方法，他的態度，處處都表示出他的認真和深刻，史稱周室之盛爲制禮作樂，現在新生活運動亦非常注重音樂，禮通於樂，樂通於禮，禮是形式的，樂是感情的，全篇的樂書就是禮樂的反覆說明。辜鴻銘先生批評禮記譯名之不當，以爲禮不是 *Rite* 而是 *Art*，德國

人叫一個不知進退的人做沒有節奏的感覺。都是禮樂相通的說明。因爲「禮節並不單是一套儀式，空虛無用如後世所沿襲者。這是用以養成自制與整飭的動作之習慣，唯有能領解萬物感受一切之心的人才這樣安詳的容止。」（見斯諦耳博士的儀禮序）關於音樂的理論，我們總以爲它是和其性情，通於倫理的藝術，至於它的效用，樂記上面記載得明明白白：「鐘聲鏗，鏗以立號，號以立橫，橫以立武，君子聽鐘聲則思武臣；石聲磬，磬以立別，別以致死，君子聽磬聲則思死封疆之臣；絲聲哀，哀以立廉，廉以立志，君子聽琴瑟之聲則思志義之臣；竹聲濫，濫以立會，會以聚衆，君子聽竽笙簫管之聲，則思齊聚之臣；鼓鼙之聲謹，謹以立動，動以進衆，君子聽鼓鼙之聲則思將

帥之臣。君子之聽音，非聽其鏗鏘而已也，彼亦有所合之也。」可見學音樂絕對不是玩物喪志的事了。但是音樂為什麼會有這種效用呢？我以爲主要的原因是音樂的本質根本就比別的藝術高強，它的構成比別的藝術都更精微，更神化。它的發達比建築彫刻文學繪畫都遲緩。原始的人類雖然也有音樂，但是都是單調的，一種簡陋的錘，擊，撥挑，完全表現不出深刻的思想與感情。直到巴哈 J.S. Bach 起來，集前人音樂的大成，替後代打開了創作的新路，音樂的進步才一日千里。僅僅以兩百年的時間，便追過了別的經過兩千年或是兩千年以上的演進的藝術。至於他所以具有這種出神入化的力量，它的關鍵全在和聲。不過說起來要氣短，我們的音樂遠遠不及西洋。這種不進步的原因

，我們可以分開理論方面和技術方面來考察。說到理論，中國音樂的根本缺陷便是沒有和聲，沒有轉調。但是無論怎樣優美的曲調，如果唱來唱去都祇是一個樣子，聽的人一定會感到厭倦，有了和聲，它便可以發出千變萬化的音響。單就聲樂說，一首西洋的樂歌每由歌者唱出詩中的感情，伴奏的鋼琴，則根據詩意把詩中的人物和環境都一一彈出，比我們那些唱的彈的都是同一的曲調的歌曲，當然是大大進步。至於細樂，大樂等等，我們更根本沒有這種作品。至於中國音樂曲體的簡單，樂譜的疏陋，表情方法的不講究都足以妨害中國音樂的進步。我們此後要博採西樂之長，然後對於中國音樂的改造方有把握。

其次說到技術。成語說：熟能生巧，一個人所以能夠成為演奏家

或歌者，都是用過苦功的。學生時代不用說了，就是畢業之後，甚至於名揚四海之後，也一樣要苦心練習；苦心練習，包括勤勉，有恆，步驟與認真，著名小提琴家約亞希姆 J. Joachim 說：一天不練習，自己覺得，兩天不練習，學生覺得，三天不練習便聽衆都覺得你的指法生疎了。他們練習的方法是怎樣的呢？有些演奏家單是練習音階便要每天兩小時，別的可想而知了，至於那些歌者則一飲一食都常常要受醫生監督。返視我們中國，則有些優伶甚至於躺在烟床上唱戲文，精神，氣力怎麼能夠提得起來呢！中國人把倡優隸卒算作下流，這種藐視歌者的觀念，當然是錯誤的，但是就過去的事實來說，中國的優伶亦是咎由自取。還有我們的歌者又每每因循懶散，能夠唱十多本戲

的已經了不得。比起卡魯梭 E. Caruso 能夠背唱六十四部歌劇的藝能，我們怎能不佩服他的天才與勤勉呢。

一個偉大的藝術家是終身努力的，當一個演奏家年事漸高，不能多作演奏的旅行之後，多是結合同好組織細樂團，此外則製作樂曲，教授生徒，編纂教本或爲名家作註解及指法，如帕加尼尼 N. Paganini, 貝路 H. von Buelow, 陶慈普 K. Tausig, 川尼 K. Ozerly, 泰喜 謨萊 K. Reichmüller, 克鈴革路 J. Klengel, 萊曼 L. Lehmann, 亞白 特 F. A. ……等等真是說不盡的多。在我們中國，則或因不學而不能著書，或因自誇祕訣而不願傳授，所以雖有絕技，亦往往不能流傳。這種惡劣的風氣，或者亦有它歷史的原因；「逢蒙學射於羿，盡羿

之道，思天下惟羿爲愈己，於是羿。」（見孟子）大家受過這個教訓之後，於是都不免有戒心，由此可知一有私心，便會使藝術家墮落。我們此後要本着大公無我的精神把藝術當作一件神聖的事業。有何成就，不單是一己而亦是整個民族的光榮，有了這樣的心事再加以繼續的努力，然後在世界音樂上才有與人爭一日之長的希望。

我說這一番話，好像是自揚家醜。但是我正以愛之深，故不覺責之切，我們要對症下藥，中國的音樂才有辦法。或者有人會說：照你的話做去，中國的音樂界或者真會有產生一個巴哈，或者是帕加尼尼的希望，但是這不是以夷變夏了嗎？我們要的是民族音樂！

不錯，一點不錯，我之提倡西樂，並不是要我們同胞做巴哈，莫查特 W. A. Mozart 貝吐芬 L. van Beethoven 的乾兒，我們祇要做他們的學生。和聲學並不是音樂，它祇是和音的法子，我們要運用這進步的和聲學來創造我們的新音樂。音樂的骨幹是一民族的民族性，如果我們不是藝術的猴子，我們一定可以在我們的樂曲裏面保存着我們的民族性，雖然他的形式是歐化的。莫查特是德意志人，他寫意大利文的歌劇，還一樣表現出德意志的民族精神，我們正不必作這種無謂的杞憂。

我現在寫這本小書，就是想告訴我們的國人，幾個作曲家的生平，一方面供我們的借鏡，一方面又可以給我們勉勵，見得天才的成功

很少是一帆風順的，總要經過一番挫折，我自己雖不敢妄與西方大師比較，不過說起我自己的學生時代，也不曾苟且偷安過，當我在日本念書的時候，不顧家庭的阻撓與反對，終於名列東京帝國音樂學校，那時我沒有錢買鋼琴，學校裏又無琴可租，唯一的辦法就是趁女生下課之後，男生上課之前，六點至七點這一小時的時間，不管風雪都要走半小時以上的路，跑到學校裏去練琴。公寓裏的晚飯，定在六點半至七點，爲了練琴，便祇好犧牲那一頓飯，自己買一隻麵包，一罐牛奶，在學校裏吃了完事。這樣過了半年，有一個廣東教育界的旅行團到日本，我替他們任翻譯，奔波了好幾處地方，得到一百多塊錢的報酬，我即刻存起來辦理「鋼琴儲蓄。」因這一次翻譯的成績那些留日