

中央音乐学院图书馆藏书

3100.3

20917

新音樂啟程

李凌 趙沅 編著

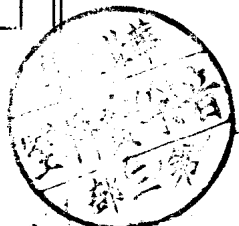
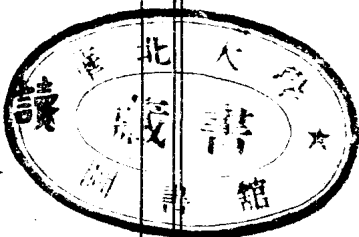

1962

45-8.2

新 音 樂 教 程
李 凌 趙 楓 編 著

讀 書 出 版 社
發 行

6
20917

● (S)版三月五年五十三國民 ●

新音樂教程

編著者

李趙

凌楓

發行者

讀書出版社

上海吳江路七十一號
重慶民生路七十三號

經售處

全國各大書店

定價每冊實洋

元

印翻准不★有所權版

目 次

第一章 音樂史 1

一 音樂的本質 1

二 音樂的起源 5

三 古代的音樂 8

四 中世的音樂 11

五 近代的音樂 15

六 蘇聯的音樂 18

第二章 樂譜 25

一 五線譜與簡譜 25

二 音符 25

II

三 休止符.....	28
四 譜表.....	29
五 音名.....	31
六 拍子.....	33
七 調子.....	37
八 記號.....	43
九 強弱記號與標語.....	54

第三章 唱歌.....59

一 呼吸.....	59
二 發聲.....	60
三 進行.....	61
四 音階.....	64
五 音程.....	65
六 音量.....	66
七 唇舌.....	68
八 發顫.....	70
九 聲區.....	71
十 解釋.....	79

第四章 指揮.....81

一 指揮者的任務.....	81
二 指揮前的準備.....	82

三	開始指揮前的最後步驟	85
四	各種拍子的指揮法	87
五	以 V 做一拍的指揮法	94
六	預備拍	95
七	列隊進行時的指揮法	98
八	情趣不同的歌曲指揮法	99

第五章 作曲101

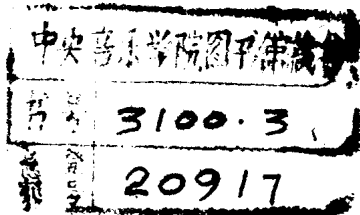
一	學習作曲的基礎常識	101
二	音的特性與情感	110
三	音的進行及其特性	126
四	主題與動機	135
五	旋律與和聲的關係	140
六	旋律的裝飾	143
七	旋律的轉調	147
八	旋律與節奏	154
九	歌曲的形式	158
十	引子・獨立句・序曲及尾聲	169
十一	關於旋律的一般問題	171
十二	休止符・切分法及三連音的運用	176

第六章 同調和聲淺說181

一	音程	181
---	----	-----

IV

二	調解音階	185
三	三和絃	188
四	三和絃的連接法	197
五	長調與短調的基本三和絃	303
六	IV 級與 V 級基本三和絃的連接	214
七	I-IV • I-V 基本三和絃及它的六和絃的連接	216
八	IV 級及 V 級基本三和絃及六和絃的連接	218
九	和聲靜止	222
十	次屬和絃的複式靜止	225
十一	I 級四六和絃的複式靜止	226
十二	作經過的四六和絃	227
十三	半靜止	228
十四	VII 級減和絃的六和絃	232
十五	II 級三和絃及 II 級六和絃	235
十六	VI 級基本三和絃	238
十七	長調 III 級基本三和絃	240
十八	短調自然的基本三和絃	241
十九	短調自然 VII 級基本三和絃	242
二十	不協和和絃	244
二十一	七屬和絃的轉位	248

第一章 音樂史

一 音樂的本質

有人說：『音樂是上界的語言』。

『誰從事了音樂，
就是有了一份上界的職業，
因為上界的天使，
個個都是以音樂為職業的，
而最初的音樂，
是推源於上界。』(M.Lnther)

說音樂是上界的語言。和說音樂是起源於原始人類對大自然的恐怖，祈禱；起源於宗教一樣，不過是企圖故意把音樂弄得玄妙，莫測，企圖把音樂認為是『天才者的事業，』

，非『凡夫俗子』所可領悟的『神聖的，聖潔的，最美的樂藝之神』的『作物』。

另有一種說法：說音樂是『輔助人類言語之不足的』。『說話終止之處，便是音樂開始之處』。(C.T.A.Hottmann)『音樂，你那些具有無邊法力的音響，令我們見得我們的說話是貧乏，冰冷。』(Moore)『音樂較之平常說話要高深得多，精細得多』(Wolzogen)『音樂是最正當，最普通的人類的說話。』(Weber)

然而 這並不足以完全說明了音樂。

更有一種說法，說音樂可以『陶情冶性』(孔子)。希臘時代，柏拉圖也主張以音樂來施之於青年的教育。但這只是說明了他們是如何的在打算『利用』音樂，也不能算是完全說明了音樂。

甚麼是音樂呢？

人類的一切文化產物(音樂也包括在內)，都是由于生產力的發達，所規定了一定的社會的，經濟的關係的產物，是某一時代的客觀現實的反映。

面向着事實吧。

澳大利亞的土人，到現在還過着狩獵生活。反映在詩歌和音樂上，他們之中便流行着如下的一首歌。

『袋鼠跑得快。

我跑得更快，

袋鼠肥了。

我把牠吃了，

袋鼠！袋鼠！』

——澳洲土人謠歌「袋鼠」

因為他們有這樣的生活，所以便有如此的詩歌。這詩歌在我們之間當然不會流行的。這一首歌，正是澳大利亞土人的生活必然的產物，澳大利亞土人，是以狩獵為生活的，在狩獵之後，他們集團的歌唱着這一首歌謠。這一首詩，對於我們，是不是能夠感動呢？自然，是不能夠的。這首詩不能感動我們，就如同我們的抗戰建國的詩歌不能感動澳大利亞土人是一樣的。社會生活不同，自己的需要因之不同，藝術的生產的要求，也就不同了，假定是我們現在還跟澳大利亞的土人一樣，草昧未開，連馴養家畜，栽培植物一類的事情，都不曉得，專靠狩獵存在的話，又該如何呢？袋鼠，是澳大利亞人的主要的食品之一，如同我們看見我們的豐美的食品激動出來我們的感情似的。澳大利亞土人看見袋鼠，是要激發出他們的感情的。（穆木天）

西印度 Powblo 族人已經知道耕種，過着農業生活，所以，他們唱着如下的一首歌：

『保佑我們的向日葵呀！

我把我的大鷄骨所做的叫子吹着。

我要招些鳥兒，

到這向日葵上唱歌。

因為天上的雲聽得我們唱歌了，

就快快的走來了，

也就有雨落到我們的田裏來了。

保佑我們的向日葵呀！』

——西印度 Powblo 人替向日葵求雨時候唱的

歌。

他們過着農業生活，所以反映在音樂上的也是關於農業生活的音樂。又如我國流行的「十二牡丹」「秧歌」，也都是農業社會的產物。如：

『八月裏割蔴哩，
牡丹她要落花啦，
我們到何處尋她呢？
九月裏割豆哩。
牡丹她有時候哩。
過了時節誰門哩。』

——「十二牡丹」

『一進大門抬頭觀，
觀見上方燈籠竿。
燈籠竿上四個字；
五穀豐登太平年。』

——「秧歌」

一切的音樂，是社會生活的表現。狩獵社會有狩獵的音樂。社會生活反映在音樂上，澳大利亞土人產生出來他們的「袋鼠歌」。農業社會有農業社會的音樂。所以，西印度人和我們產生了替向日葵求雨的歌。

『藝術，我說一切的藝術部門，無論小說，詩歌，繪畫，音樂，戲劇，木刻等，總是一個時代的客觀現實的反映。不過有着兩方面，就是或者反映保守的，舊的時代，或者反映前進的，新的時代。因此藝術是客觀地一般的與現實聯繫着，特別與當時的政治任務連繫着。』（德謨）

有過如下的一個故事；

麥金 (T.N.Mckin) 曾說過一段話，他有一回聽見黑人在唱新的歌，就問一個黑人：『這歌是那兒來的？』

『他們做的，先生！』

『他們怎麼做的呢？』

他想了半天，才說：『我告訴你，這樣的，我的主人叫我到他那兒去，他禁止我吃那麼多的飯，又打了我一百皮鞭，我的朋友看見了，都爲我傷心。那天晚上，他們就唱我的事情。他們中間有幾個人唱歌很好，又知道怎樣的造歌；他們造了——造了。造了大半天，才成了這個歌。』（「樂曲和音樂家的故事」）

甚麼是音樂的本質和特性呢？

總結起來：

內在的：精密性，功利性，直接性，抽象性。

外在的：時代性，民族性，國際性。

她，音樂，『精密』地反影『時代』，也正因爲她是『直接』而又『抽象』，所以她既是『民族』的，也是『國際』的。一方面她描寫着民族生活，保存着民族特點，另一方面，因爲她的創作材料上的素材是音樂，直接而又抽象的，不因語言文字之不同如文學，詩歌那樣有着國家民族的界限，而是可以訴之於全人類的感情的。

二 音樂的起源

音樂的起源問題在過去是一個聚訟紛紜的問題

有人說：音樂起源於『宗教』。

『不識文明爲何物的原始人類一度是很艱難的，他們被迫的不斷的與環境——野獸以及自己的仇類等作戰，災害，恐怖，痛苦便被克服，被侮辱的人在那些不能戰勝的力之前感到脆弱與無力。

在他們週圍既找不到援助與慰安，他們便將眼睛轉向蒼天，超然於地上的禍患而祈禱着，他安放下他的整個靈魂，全部熱誠。

在祈禱上飾以富於表情的抑揚的音調，便變成一種『歌』；一種『藝術』，即『歌唱藝術』。(A. Gabaud)

無異的，這只是服從於資產階級的御用學者的胡說。說音樂起源於恐怖，祈禱：宗教，只是爲了抹殺音樂的戰鬥性，連A. Gabaud他自己也承認：『音樂是可以將牠浸沉在一種幻覺中，使牠從物質環境解脫』。並且結論：『音樂不但用以祈禱神明，還可用以馴服野獸或蠱惑人們』。所以，認爲音樂起源於宗教，不過是和宗教一樣，打算用音樂來作爲『勸說對現世的忍耐和憧憬對來世的歡樂』的『福音』，來『蠱惑』那些『愚民』們，並『馴服』他們，而不使他們作任何的反抗罷了。

也有人說：音樂起源於『模倣』。

自然界萬物所發的聲音，如流水的澎湃，走獸的吼號，禽鳥的鳴唱……原始人聽了這種自然的美音，企圖再而模倣歌唱。然而，我們試考察一下現在的落後民族的藝術活動，他們音樂活動中並沒有什麼模倣自然界音樂的痕跡。

更有人說：音樂起源於『遊戲』，『起源於公衆的集會

及遊戲上』(Hacoker)。也有人說：音樂起源於『情感』，而說：『當原始人類在地球上息棲時，便已有了音樂，在他們情感緊張時表現出不同的聲調，如愉快時便歡笑，悲痛時即哀啼，驚怒時就狂號，這種音樂調即是最早時候音樂的起源。』(F.Torrefvanca)『興奮中，反映着，增加着這些叫聲，歡躍着，抑揚着，歡呼之羣，終於成了一支歌。』(加波特)

還有人說，音樂起源『性愛』，是原始人在對異性求愛時所發的聲音。如自然界的鳥獸那樣(F.Braun)。還有人說：音樂源于『律動』。是原始人聽到了人身的呼吸步行的足音……等。『按時輪迴』的聲音。而發生了音的快感。『模倣這種律動』而成了音樂(K.Bucher)。也有人說音樂起源於『語言』，音樂的最初即是語言(H.Spucer)。音樂是說話的初極和終極，神話是歷史的初極和終極，抒情詩是詩的初極和終極(C.R.wagner)。

然而，這並不是問題全部。

音樂的一個最重要的起源是「勞動」。

假如我們追溯到遠古；——「在原始社會裏，詩，音樂，踏舞是三位一體的。他的根源是勞動行為，在原始社會裏，大家是集體地而且是有節奏的勞動的，在勞動的時候，爲了減輕自己的痛苦，最初，他們發出了叫聲，漸次的就變成調子，變成歌了。(標黑爾：勞動與節奏)」

我們可以不必再繁徵博引，「禮記」，「曲禮」，「鄭注」，「春不相」中即有如下的記載：『古人勞役必謳歌，舉大木者呼邪許。正如俄國人有一句諺語所說的：「不唱歌

怎麼能做工」。

這簡單的例證就足以證明我們上面所說的話了！音樂的一個最重要的起源，乃是「勞動」。

三 古代的音樂

原始的音樂，是和詩歌 舞蹈，密切地結合着的。

在希臘，荷馬一邊彈着里拉，一邊唱出他偉大的史詩——「伊里奧和奧德賽」。

在中國，「呂氏春秋」的「古樂篇」也有如下的記載：

「葛天氏之樂，三人摻牛尾投足以歌八闕」。後漢衛宏在「毛詩序」上也說：『言之不足，故嗟嘆之，嗟嘆之不足，故歌詠之，歌詠之不足，不知手之舞之足之蹈之也。』至於古時的『巫』，則已經是一種職業的歌舞藝人了。湯的孫子太甲因喜愛『巫風』曾受伊尹的告誡，說：『恆舞于宮，酣歌于室，時謂「巫風」』。

至於詩經，則全部都是音樂，都是舞曲，樂歌。朱熹有言：『風雅頌乃是樂章之腔調，如言仲呂調，大石調，越調之類』。至於詩經的『南』「毛傳」上說：『南方之樂曰南』。劉濂在『樂經元義』上說：『三百篇者樂經也』。吳承仕在『樂經原流』上說：『詩經一部乃周之全樂』朱載堉在『鄉飲酒樂譜』上說：『古詩存者三百餘篇，皆可歌詠者也』。

而不幸的是，這些『哀告，抱怨，諷刺，以及在封建思想尚未深入大眾以前的那些自由生長的熱情奔放的戀情』的詩歌，却被貴族們來附會詩禮，變成了他們朝廷，頌神，田

獵宴會的裝飾品，專有物了。正如鄭樵在「通志樂略」「樂府總序」上說的：『自後夔以來，樂以詩爲本，詩以聲爲用，八音六律之羽翼……古人詩今之詞曲也，若不能歌之，但能誦其文而說其義可乎？不幸腐儒之說起，齊魯韓毛四家各爲序訓而說相高，漢朝又立之學官，以義理相授，遂使聲歌之音，湮沒而無聞』。

繼北方樂歌詩經起的南方樂歌「楚辭」，也是民間樂歌被采集起來的，朱熹序「九歌」時說：『楚南郢之邑，沅湘之間，其俗信鬼而好祀，其祀必使巫覡作樂歌』。

漢代的「樂府」，也是民間的產物，是從趙，代，秦，楚的街巷歌謠中采集起來的。鄭樵在「樂略」上說：『武帝郊祀，迺立樂府，采詩夜誦，則有趙，代，秦，楚，之謳。』而不幸的也是這民間音樂被帝王們采集起來作爲郊祀之禮了。

根據以上的史實，使我們明白了：

(1) 藝術本來是民間的，是大衆的，這只要考察藝術的起源就可以明白。不論何種藝術都和勞動是分不開的，也就是從勞動過程中產生了藝術的。（『古人勞役必謳歌，舉大木者呼邪許』。『不唱歌，怎麼能做工呢？』）

(2) 藝術和大衆爲什麼有了隔離呢？基本原因是因爲社會制度變成了私有制度社會。精神勞動和肉體勞動開始分離。從此，作爲精神文化的藝術也就被從民間奪走（孔夫子的采詩，後漢武帝的采集趙，代，秦，楚的歌謠而立樂府，）他們不但強姦了藝術作爲自己的娛樂品（且把詩經作爲田獵宴會的詩禮）。而且還利用藝術作爲他們的工具。

× × × ×

遠古的音樂是很簡單的，雖然遠古時代的樂譜沒有流傳下來，但我們從現存的文化落後民族的音樂，也可以推測出來一些近似的情形。

印度錫蘭島上，維達族有一首歌，牠的音域極窄，全篇只有兩個音。翻來覆去，唱個不休，有如小孩喃喃學語一樣。

$$\begin{array}{l}
 \text{C} \frac{4}{4} \left| 7 \ 7 \ 7 \ \underline{7 \ 7} \right| \frac{5}{4} 6 \ 6 \ 6 \ 7 - \left| \frac{4}{4} 7 \ 7 \ 7 \ \underline{7 \ 7} \right| \\
 \left| \frac{5}{4} \underline{7 \ 6} \ 6 \ 6 \ 7 - \right| 7 \ 7 \ \underline{7 \ 6} \ \underline{7 \ 7} \ \underline{7 \ 6} \left| \right. \\
 \left| \frac{4}{4} \underline{6 \ 6} \ 6 \ 7 - \right| \underline{7 \ 7 \ 6 \ 7 \ 7 \ 7 \ 6} \left| \frac{3}{2} \underline{6 \ 6} \ 6 \ 6 \ 7 \ 00 \right\|
 \end{array}$$

到了距今五千年前，從考古學所得材料如彫刻，壁畫等之研究，證明古埃及時代音樂已經相當發達。在壁畫，彫刻上，刻畫着吹笛者，歌唱者，『拍手表示節拍，揮手表示音階』。

其後，巴比倫音樂，波斯音樂更為興盛，往往于舉行宗教典禮，奏唱，且當時波斯音樂已有歌唱隊組織，連同樂隊竟有二十餘人之大規模奏唱。以後的猶太音樂在耶路撒冷，舉行宗教典禮時，嘗有四千餘僧侶，同時作樂。可見在幾千年以前，宗教已經開始利用了音樂。

希臘時代的音樂，因距近代較近，並有樂譜流傳，我們