

民國叢書

第 一 編
· 69 ·

美學 · 藝術類

音樂通論

中國音樂史

東西樂制之研究

音樂入門

黎青主著

王光祈編

王光祈著

豐子愷著

上海書店

黎青主著

音樂通論

撰述主旨

我這本音樂通論並不是要教人怎樣認識樂譜，亦不是要教人怎樣認識音階、音程、曲調、曲體、和聲、樂器以及音樂史的大要。關於這一類的音樂常識，你祇好向蕭友梅博士那本普通樂學裏面尋求。

你要從事音樂，你必要先知道音樂究竟是怎麼樣的一樣東西。究竟所謂音樂云云，是否就是一國特有的音樂，抑或是世界公有的音樂？如果你承認牠是世界公有的音樂，那末，那些電影戲院裏面的豔歌，以及跳舞場裏面的舞曲，除足以使你的神經蠢動不安之外，兼足以使你蕩心喪志，像這一類世界公有的音樂，是否值得你把牠研究？

你不知道怎麼樣的音樂纔可以說是正當的音樂，那末，你就知道什麼是音程、音階、曲調、曲體、和聲、樂器，以及音樂史的大要，又能夠在某一種樂器上面奏出很好的技能，又或已經學會了和音

作曲，亦是一點用處都沒有的。

在各種藝術之中，音樂是最容易論爲手作機械的一種藝術。音樂變了手作機械，就好比我國舊日的八股，除傷害腦筋之外，什麼文學上或文化上的貢獻都沒有。爲使一般有心從事音樂的人們不至於走入迷途，所以我纔有這本音樂通論的撰述。

我這本音樂通論是要使一般讀者們對於音樂的本身，能夠得到一種正確的根本認識，同時並要使一般讀者們能夠領略音樂的全體大用。有心研究音樂的人們，讀過我這本音樂通論之後，再開首研究音樂，自可以不至於走入迷途，就已經從事音樂的人們，讀過我這本音樂通論之後，亦可以猛然反省，究竟他所學習的音樂是否就是一種手作機械，換句話說：我這本音樂通論，不但是初學音樂的人們要把牠留心看，就已經學了許久音樂的人們，亦要把牠留心看；有心學習音樂的人們，固然是要把牠留心看，就祇有心欣賞，無心學習的人們，亦要把牠留心看。因爲我很盼望我的邦人，能夠相信我的話，不會把音樂當作是一種手作機械，爲正當的音樂奠定一個很好的根基，所以我不辭勞瘁，凡我心中要說的話，如果西方的音樂哲人既已先我說過，我總要把他們的話引述

過來，藉以堅固讀者們的信用，但求我這一番用心能夠得到相當的成效，那末，便有人不諒察我的心事，說我像煞是要做一篇博士論文，又或加我一個掉書袋的惡名，我亦不把他理會。

因為這本書的篇幅有限，所以凡屬我在我那本樂話裏面曾經論述過的學理，我概不把牠拿來重述一遍。誰能夠把我那本同是在商務印書館出版的樂話拿來同這本音樂通論互相參考，這自然是可以帮助讀者們得到一層更深刻的認識。乘着這個機會，我或者亦可以把我那本現時已在撰述中的普通音樂全書洩漏出來。那本普通音樂全書是要把一切實用的音樂常識，由音樂的根本知識，以至於曲體，樂器以及音樂史上的重大事件，介紹到讀者們面前，那是一部方便一般研究音樂的人們，屬於辭典這一類的，卻又有一個很詳明的系統的撰述，除使讀者們知其然之外，兼可以知其所以然的緣故。因為誰讀過我這本音樂通論之後，我總要勸他讀我那本普通音樂全書，所以我特在這裏把牠洩漏出來。

關於這本音樂通論的撰述計劃，我經過一番很周密的考慮之後，特把牠定成下列七個要目：

一 什麼是音樂

音樂通論

二 音樂的藝術

三 音樂的原素

四 音樂的分類

五 音樂的藝人

六 音樂的功能

七 音樂的教育

我現在便依照這個撰述次序寫下去。

青主

上海十九年六月十二日

目次

上編 音樂之門	1
第一章 音的歷時	1
第二章 音的質量	5
第三章 音的表情	7
中編 樂譜的讀法	13
第一章 譜表	13
第二章 音符	17
第三章 拍子	21
第四章 音階	29
第五章 音程	53
第六章 記號及標語	68
下編 唱奏法入門	87
第一章 唱歌入門	88
第二章 披雅娜入門	100
第三章 懷娥鈴入門	109
第四章 口琴入門	118

上編 音樂之門

音樂的門前有三個階段。讀者欲入音樂之門，必先踏上這三階段。這三階段叫做音的歷時，音的質量與音的表情。分述於下：

第一章 音的歷時

藝術分空間藝術與時間藝術二大類。圖畫是空間藝術的代表，音樂是時間藝術的代表。故欲習音樂，必先整理時間的觀念。描畫的時候，不妨停一停筆，考慮一下。走路的時候，不妨停一停腳，休息一下。只有唱歌（或彈琴）的時候，不許停一停口（或手）而考慮或休息一下，必須照樂譜所指定的時間進行。故欲學音樂，必須看重時間，不得任意增減。

音樂上音的歷時，叫做“拍子”。拍子由音的長短與強弱造成。這是人類的本能。人生來就歡喜合拍子。譬如步行，大家歡喜一步一步歷時相等。倘要他一步快，一步慢，他嫌吃力，一定不肯。又大家歡喜左右腳略有輕重之分，“𠂔𠂔𠂔𠂔……”地走。倘要他步步一樣輕重，“得得得得……”地走，他嫌氣悶，也不高興。吾人的脈搏與呼吸，也都是歷時相等而強弱相間的，換言

之，即合拍子的。人的行為，都喜歡合拍子。走路還是小事；倘是勞二挑擔，拍子尤為重要。“杭育，杭育……”必須歷時正確地相等，強弱正確地相間，方能幫助勞動。不然，擔子一定挑不動；其人說不定會吐血。

將這種本能加以研究，使之變化複雜，而給人更快更美之感的，便是音樂藝術。故音樂上有二拍子，四拍子，三拍子，六拍子等種種複雜的拍法。然而並非人工造作，都是根據人的本能，出於自然的。譬如我們平常隨意誦讀文句：“人生短，藝術長，”一定不約而同地使“人生”與“藝術”四字各佔一拍，而使“短”和“長”兩字各佔二拍，然後快適。用○代表一拍時，這文句各字歷時的長短一定如下：

○○○○○○○○
人生短，藝術長。

更進一步而考察，我們讀這文句時，又不約而同地把各字分強弱。逢單的字（第一第三）一定讀得強，逢雙的字（第二）一定讀得弱。用●表示強拍子，○表示弱拍子時，這文句的讀法一定如下：（音樂上的“二拍子”便是根據這不約而同的自然要求而造的。）

●○ | ●○ | ●○ | ●○ ||
人生 短， 藝術 長。

又如我們大家隨意誦讀詩句：“風蕭蕭兮易水寒，壯士一去

兮不復還。”一定不約而同地使各字歷時長短如下：

○○○○○○○○○○○○○○○○

風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還。

更進而考察各字的強弱：這詩句因為字多，強弱變化比前複雜。逢單的四個字（第一，第三，第五，第七）一定強；但四強之中，第一字與第五字一定更強，第三字與第七字一定次強。因為我們讀這七言句時，當牠是四言句與三言句的聯合而着想的。第一字是四言句的當頭，第五字是三言句的當頭，所以大家讀得更強；第三字與第七字便成次強。用●表示強，◐表示次強，○表示弱，這詩句的讀法一定如下：（音樂上的“四拍子”便是根據這不約而同的自然要求而造的。）

●◐○○ | ●◐◐○ | ●◐◐○ | ●◐◐○

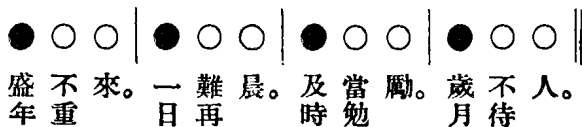
風蕭蕭兮 易水寒， 壯士一去 不復還。

讀者倘歡喜吟詩的，便可由此悟到古人作詩法所謂“一三五勿論，二四六分明”的原因。一三五因為是強音，讀起來重韻頭而不重韻腳，故平仄可以不論。二四六因為是弱音，讀起來韻腳清楚，故平仄必須分明。

又如我們大家隨意誦讀“盛年不重來”的五言詩，讀得快一點，一定不約而同地使各字歷時長短如下：

○○○ ○○○ ○○○ ○○○
盛 不 來。 一 難 晨。 及 當 勵。 歲 不 人。
年 重 日 再 時 勉 月 待

即“盛年”“不重”等兩字合佔一拍，“來”“晨”等一字獨佔一拍。各拍的強弱，一定是每句第一拍強，第二三拍弱。因為五言句字數不多，不必像七言句地當作二句聯合着想，就只有當頭一拍為強了。讀法如下：（音樂上的“三拍子”便是根據這自然要求而造的。）

有時我們誦讀此詩，歡喜把這四句當作兩部分而着想。即“盛年不重來，一日難再晨”為第一部分。“及時當勉勵，歲月不待人”為第二部分。意思是把第二句當作第一句的說明。彷彿說“盛年不重來，因為一日是難再晨的！”“及時當勉勵，因為歲月是不待人的！”這樣，各當頭字又有強與次強之分。讀法如下：（音樂上的“六拍子”便是根據這自然要求而造的。）

由上所述，可知拍子是人人不約而同的自然要求，不是機械地造作出來的。讀者不要把音樂看作一種很難的專業，而以門外漢自居。只要反求諸己，便可從容地踏上音樂門前的第一階段。

第二章 音的質量

第二階段比較的稍高一點；但稍費些力，也容易踏上。讀者大概都聽見過警報。敵機要來襲了，有的地方鳴汽笛，有的地方敲鐘。汽笛聲音淒慘可怕，好像一種叫喊，由鈍而尖起來，又由尖而鈍起來。“鈍”在音樂上稱為“低”，“尖”在音樂上稱為“高”。汽笛聲由低而高，由高而低，便是音“質”的變化。鐘聲沒有高低，但用力敲時聲音大，不用力敲時聲音小。大就是重，小就是輕。重就是“強”，輕就是“弱”。鐘聲忽強忽弱，便是音“量”的變化。學習音樂，必須明辨音的“質”與“量”，即音的“高低”與“強弱”。高的聲音可以強，可以弱。低的聲音也可以強，可以弱。強的聲音可以高，可以低。弱的聲音也可以高，可以低。笛聲是高而強的。鶯聲是高而弱的。牛鳴聲是低而強的，蛾飛聲是低而弱的。由這四個實例，音的高低強弱不難明辨了。

普通言語中，所謂“尖鈍”，便是“高低”。所謂“大小”，“輕重”，便是“強弱”。但有時隨便通用。詩文中亦復如此。例如唐詩有句云：“妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無？”宋詞有句云：“低聲問向誰行宿，城上已三更。”這裏的“低聲”其實應是弱聲。因為這都是描寫女子說話，而女子的聲音總是高的。不過當時因為怕羞，說得輕（即弱）一點。倘真個是“低聲”，就變作像牛鳴一樣地問夫婿，像蛾鳴一樣地問向誰行宿，豈不可笑！（但詩文中

原可以這樣通用。現在並非說古人不通，低字應改弱字。倘改了，反而不通，不佳。現在不過表明樂理中的低字與文藝中低字用法不同而已。特爲初學的讀者聲明。）

據物理學，音由物體振動而發。振動愈急，（即每秒鐘振動的次數愈多）發音愈高。愈緩，發音愈低。又每次振動往復的範圍（即振動幅）愈廣，發音愈強。愈狹，發音愈弱。故高低是由振動數多少而生的，強弱是由振動幅廣狹而生的。音的強弱比較的簡單：響一點便是強，輕一點便是弱。大家容易辨別，不必多說。音的高低比較的難於辨別，申說如下：

振動數不到十六的，其音太低；超過三萬的，其音太高，皆爲人耳所不能聞。人耳所能聞的，是振動數 16—80000 之間的音。可見音的高低，種類繁多。但音樂上所使用的音，範圍還要縮小。普通所用的風琴鋼琴，鍵盤正中央的 C 調“獨”字的振動數爲 128。右方高八音的“獨”字加倍，爲 256。兩“獨”之間，夾着六個音。各音的振動數如下：

獨	來	米	法	掃	拉	西	獨
128	144	162	170 $\frac{2}{3}$	192	216	243	256

音的高低有兩種辨別法。第一是絕對的高低的辨別法。第二是比較的高低的辨別法。前者是固定的，辨別很困難。譬如沒有風琴，要你憑空唱出一個中央 C 調的“獨”字來。你倘不是有相當的音樂修養的，一定難得正確符合。因爲你不能命令自己

的聲帶，叫牠每秒鐘振動 128 次而發中央 C 調的“獨”字音。故初學者不要求辨別音的絕對的高低；但必須能辨別音的比較的高低。

比較的高低是不固定的，辨別較易。例如（一）隨意唱出一“獨”字，要你依照上述的振動數比例，而繼續唱出“來米法掃拉西獨”各音來。（二）隨意彈出一羣音來，要你辨別牠們的關係，例如何者為“獨”，何者為“來”等。這兩種辨別能力，初學者必須努力學得，方可進而研究音樂。（一）就是唱歌的基本練習的起點。（二）就是鑑賞音樂的訓練的初步。養成了這兩種能力，音的高低的觀念方為確立。怎樣可以促成這觀念的確立？無他，只有實地練習。即憑藉風琴鋼琴的輔助而練唱，以矯正自己的發音；常聽別人唱奏，以訓練自己的聽覺。這是理論所無可為力的地方，這冊音樂入門愛莫能助了。

第三章 音 的 表 情

音樂門前的三重階段，第一重較低，第二重稍高，第三重最高，叫做音的表情。學者倘踏不上這個階段，始終是音樂的門外漢；雖弄音樂，只是向門內探望而已。

有音符而又有文詞的，叫做“歌”。只有音符而沒有文詞的，叫做“曲”。曲是音樂的本身，歌是音樂的支體——這是音樂與文學的結合，不是純粹的音樂。普通學校裏專重唱歌，人們便誤

以爲唱歌就是音樂，這是謬見。音樂的本身是曲。故學習音樂，切不可專就文詞上探索其意義，必須就音符上辨別其表情。音符雖然不告訴我們甚麼話，而只有高低強弱長短的區別；但也能表出一種感情，使我們聽了如同聽講話一樣。這話叫做“音語”(music idiom)。這是一種世界語，不須翻譯，無論何國人都聽得懂。牠的幼稚時代，便是笑，叫，嘆，哭。一個外國人說話，沒有學過這外國語的人聽不懂。但一個外國人笑，叫，嘆，哭，誰都懂得他是歡喜，驚恐，憂愁或悲哀。音樂是由笑，叫，嘆，哭進步而成的，所表出的感情自然更爲精密，詳細而複雜。讀者要練習聽“音語”，可先從下列的兩個簡單樂句入手：

(一) 1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ —

(二) $\dot{1}$ 7 6 5 4 3 2 1 —

這只是音階的上行與下行，各字的強弱長短都沒有甚麼區別，可謂簡單之極了。然而正確地唱一遍看，也能表出一種感情。(一)使人聽了興奮。好比前進，好比日出。(二)使人聽了消沈。好比退省，好比日暮。現在試把這兩樂句略微改變一下：

(一) 1 3 5 $\dot{1}$ —

(二) $\dot{1}$ 5 3 1 —

這兩樂句和前兩樂句相似，不過接續進行改了跳躍進行。其所表出的感情也大致相似；但是比前更加豪爽。(一)好比乘風破浪，好比雲破月來。(二)好比一瀉千里，好比煙收雲散。讀

者倘聽得懂這些基本的樂語，便可理解下列的小曲的意味：

$$\begin{array}{c}
 \underline{2\ 1} \quad \underline{2\ 3} \quad \bigg| \quad \underline{5\ 3} \quad 2 \quad \bigg| \\
 \\
 \underline{3\ 5} \quad \underline{6\ 5\ 6} \quad \bigg| \quad \underline{\dot{2}\ 7} \quad \underline{6\ 5} \quad \bigg| \quad \underline{3\ 5} \quad 6 \quad \bigg| \\
 \\
 \underline{\dot{2}\ \dot{1}} \quad \dot{2} \quad \bigg| \quad \underline{3.5} \quad \underline{6\ 5} \quad \bigg| \quad \underline{3\ 5} \quad 2 \quad \bigg| \\
 \\
 \underline{6.\dot{1}} \quad \dot{2} \quad \bigg| \quad \underline{\dot{1}\ \dot{2}} \quad \underline{6\ 5} \quad \bigg| \quad \underline{6\ 5\ 3} \quad 2 \quad \bigg\|
 \end{array}$$

請把這曲靜靜地唱一遍，辨辨滋味看。大概最初得到的是
一個籠統模糊的印象：愉快，活潑，輕佻。再加一點想像工夫，牠
就會給你更具體的印象：彷彿是一種活潑輕佻的動物的嬉戲的
光景。再加一點比擬工夫，便可聯想猴子翻槓桿的情趣：第一
行，很像猴子扭扭捏捏地走到槓桿前面的樣子。第二行，很像猴
蹤身一躍，爬上槓桿，裝腔做勢的樣子。第三行，好比猴子忽然
上升，翻個筋斗，掛在槓桿上蕩來蕩去的樣子。第四行，好比猴
子另換姿勢，從下方忽然上升，再翻一個筋斗，裝個鬼臉，然後
得意洋洋地跳下來的樣子。這原是我個人的想像與比擬。讀者
或能聽出比這更適切的音語來。

這便是日本國歌的曲子。

再舉一例，以幫助讀者的聽辨音語

$$\underline{5} \quad \bigg| \quad \underline{1.1} \quad \underline{1\ 3} \quad \bigg| \quad \underline{2.1} \quad \underline{2\ 3} \quad \bigg| \quad \underline{1\ 1} \quad 3\ 5 \quad \bigg| \quad 6. \quad \bigg|$$

6 | 5.3 3 1 | 2.1 2 3 | 1.6 6 5 | 1. |

6 | 5.3 3 1 | 2.1 2 6 | 5 3 3 5 | 6. |

i | 5.3 3 1 | 2.1 2 3 | 1.6 6 5 | 1. ||

這曲給人的最初印象，是哀愁，婉轉，而又甘美。細味起來，好比兩人的問答：第一行，好像一個人發問，彷彿其人懷着滿腔憂疑，叩問另一人“人生究竟是甚樣的呀？”第二行，好像另一人回答，詞嚴義正，彷彿對他說“人生本來如此，無庸懷疑。”第三行，好像那人不能悅服，又提出疑問來反駁，彷彿說“那末……難道也這樣的麼？”第四行，另一人加強語氣，誠切懇摯地勸慰他，彷彿說“這是天經地義，你可安心立命。”這樣地起承轉合，一場問答就圓滿地結束。

如上所述，可知音樂自己有一種語言，能告訴人種種意味。讀者欲習音樂，必須理解這種語言。這種語言不像英語地可由教科書學習。耳聰的人，不學自會。其次一經指點，便可頓悟。臨末且講一段古事：有一天早晨，孔子坐在堂上。他的弟子顏淵侍立在側。聽見牆外有一個女人的哭聲，非常悲哀。顏淵說：“這女人不但為死別而哭，又為生離而哭呢。”孔子說：“你何以知道？”顏淵說：“因為這哭聲很像桓山的鳥的鳴聲。”孔子說：“桓山的鳥甚樣呢？”顏淵說：“桓山的鳥生了四個兒子，毛羽已經長成，將