

開 明 中 學 講 義

開 明 音 樂 講 義

豐 子 愷 編

開明函授學校出版
開明書店印行

開明音樂講義

二十三年十一月初版 三十七年四月四版

每冊定價國幣一元八角

編著者 豐子愷

發行處 上海福州路
開明書店
代表人范洗人

印刷者 開明書店

有著作權 • 不准翻印

(70 P.) Y

證

內政部著作權註冊執照警字第四九〇七號

編輯例言

- 一、音樂是技術的學科，不能全憑理論教學。本書所述，爲音樂的知識。讀者可以此爲基礎而進修音樂的技術。
- 二、本書以初中學生爲對手而講述，說理務求淺明。宜作初中音樂科參考書。
- 三、本書材料大部分取自日本伊庭孝著音樂讀本，但由編者另行補充刪改。特聲明於此。

編者識 廿三年十月

開明音樂講義目錄

第一講	樂譜的知識	1	開明音樂講義目錄
第二講	音樂與樂譜的由來	9	
一	音樂的發生 (9)		
二	音樂的今昔 (14)		
第三講	音樂的材料	21	
一	音的性狀 (21)		
二	旋律的發生 (23)		
三	音的同化作用 (28)		
四	Tempo (30)		
第四講	音階的構成	33	
一	音的高低的數理 (33)		
二	音色與harmonics (39)		
三	長音階 (42)		
四	短音階 (47)		
第五講	和聲與樂曲	52	
一	和聲法 (52)		
二	樂曲的組織 (59)		
第六講	樂譜的讀法續說	67	一
第七講	人聲與樂器	95	
一	人聲 (95)		
二	懷娥鈴的發達 (99)		
三	洋琴的發達 (103)		

第八講 古代與中世的音樂

105

一 古代的樂器 (105)

二 中世的音樂 (110)

第九講 近世的音樂上

116

一 音樂的藝術的獨立 (117)

二 器樂的勃興 (212)

第十講 近世的音樂下

25

三 單音樂的發達 (125)

四 標題音樂與樂劇的興行 (129)

開明音樂講義

第一講 樂譜的知識

五線譜的
記錄法

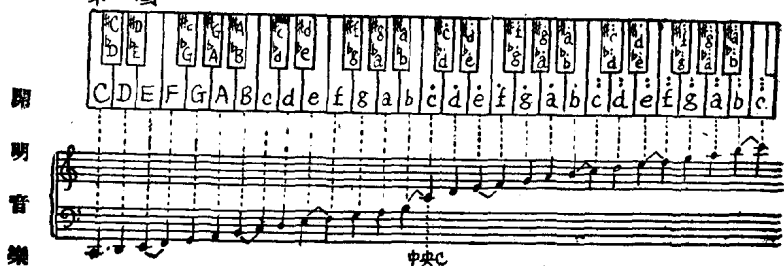
這第一講是專為未曾通五線譜的人而設的。關於五線譜，在音樂入門有詳細的解說；現在擬概括地說明五線譜記錄法的大要，務使讀者看了這一講之後，即能理解樂譜的讀法。但樂譜學習的困難點，不在於理解而在於熟練。樂譜的道理很簡單，一小時內可以說完；但要看了樂譜即刻能流暢正確地唱出來或彈出來，非熟練不可。熟練就是多看多唱多彈。這全靠讀者自己用功，不是講義所能負的責任了。

樂譜讀法上最困難的一點，在於要同時顧到音的高低和長短。樂譜上用音符的位置的高下來表示音的高低；同時又變化音符的形狀，以表示音的長短。初學者讀譜要辨明音符的位置而分別 do re mi fa ……同時又要顧到音符的形狀而分別各音歷時的長短，便感到困難。現在先把這兩種表示法分別說明。

音的表示
法

樂譜上關於音的高低的表示法，如第一圖。音樂上所用的高低不同的音，自最低至最高約有數十個。但其中性質不同的，只有七個，即 C D E F G A B。許多的音，都不過是這七音的反覆，不過每反覆一次，其音增高一倍。例如第一圖中的風琴的鍵盤，共有二十九個鍵板。但這就七音的四次反覆（餘多一音），即這鍵盤含有四組

第一圖

開
明
音
樂
講
義

音名

(一組即七個音)。但各組的高度，自左向右，順次加倍。故這二十九個鍵各有一定的名稱，即第一組中稱為‘大字C’、‘大字D’……第二組中的稱為‘小字C’……第三組中的稱為‘一點C’……第四組中的稱為‘兩點C’……第五組中的稱為‘三點C’……這叫做‘音名’。樂譜要表出這些高低不同的音，其法用十一根水平線，每一線之上與每兩線之間，均可記錄一個音，由下向上而漸高。但中央的一根水平線，平時省去不寫，要用的時候臨時加描一根短線以表明之。又把上面的五根線和下面的五根線分開一些，使成為上下相連接的兩個五線譜，以便於閱讀。上面五線譜稱為高音部譜表，下面的五線譜稱為低音部譜表。但十一根線和各線之間，一共只能記錄二十一個音。欲記錄比這更高及更低的音，可在上方及下方添加短線，其短線即名為加線，如第一圖所示。‘上一點C’音遠在鍵盤的中央，即譜表的中央，故名曰‘中央C’。

高音部譜表

低音部譜表

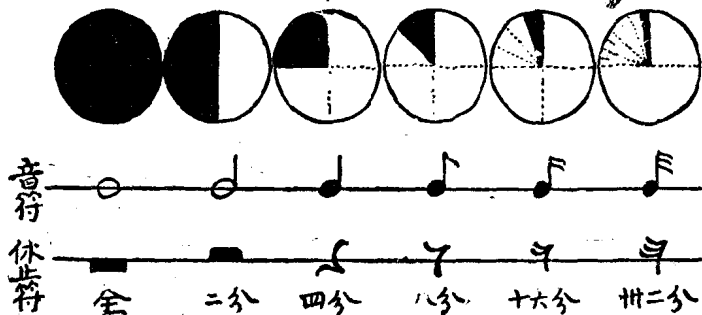
二

音符

休止符

樂譜上關於音的歷時長短的表示法，如第二圖。發音的名曰音符，不發音而靜默的名曰休止符。全音符與全休止符歷時最長，以下順次減半，即如圖中上方的圓

第二圖

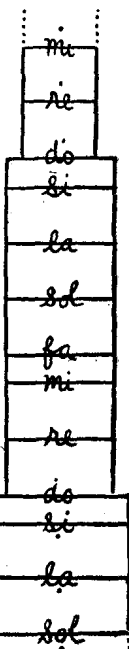
附
明
音
樂
講
義

圈所表示。這種音符與休止符每個歷時幾拍，沒有一定。

普通有三種：曲首冠用四分之幾的分數的，以四分音符當作一拍，則全音符歷時四拍，以下順次減

第三圖

半。曲首冠用八分之幾的分數的，以八分音符當作一拍，則全音符歷時八拍；以下順次減半。曲首冠用二分之幾的分數的，以二分音符當作一拍，即全音符歷時二拍，以下順次減半。在符的旁邊附加一點，即其歷時加長二分之一，名曰‘附點音符’。（休止符與音符同例。）

三

音階

關於音的高低與長短的表示法，即如上述。知道了這兩種表示法之後，再來談‘音階’與上述的許多‘音名’的關係。

音階上共有七個字，即 do re mi fa so la si。這叫做‘階名’階名的七個字也由低而高，也可以反覆數次，每次增高一倍。但各字間的高低的距離，有一定規則。最通用：

的長音階，其各字間的距離規定如第三圖。

即第三四兩字之間，最後一字與其次的音階的第一字（可稱為第八字）之間，其距離較別的各兩音間的距離減短一半。故別的各兩音的距離稱為‘全音’，這兩處則稱為‘半音’。即一個音階之中，含有五個全音與兩個半音。若統以半音計，即一個音階平分為十二個半音。

現在我們可把階名和音名配合起來。即拿第三圖的七個字配到前第一圖的音名上去。且看配在那裏的七個音名上最為合適。你便可發見，把 do 字配在 C 音上最為合適。試看第一圖中的鍵盤，自 C 以下（向右）的八塊鍵板（C D E F G A B C）之中。第三四兩鍵板之間與第七八兩鍵板之間沒有黑鍵，其距離為半音，其餘每兩鍵板之間都有黑鍵，即都是相距全音的。這便和第三圖的音階完全符合。所以拿 C 音當作 do 字而彈琴唱歌，最為便利。這時候所彈的樂曲便稱為 C 調樂曲。C 調為一切調子的基礎，故亦稱為‘基調’。

但唱歌彈琴，不限定用 C 音當作 do 字，有時比 C 更高的音當作 do 字。這就發生許多麻煩。即在琴鍵上須用到黑鍵，在譜表上須用到調子記號。

先就琴鍵上說：例如現在要改用 G 音當作 do 字，（請看第一圖，）則音名與階名的配合如下。

（＝表示全音距離，－表示半音距離。）

G = A = B — C = D = E — F = G

do = re = mi — fa = so = la = si — do

即第六音以下全音半音的位置不符合了。補救的方法，

須將第七音 F 升高半音，改用了其右隣的黑鍵 $\sharp F$ ，然後合於第三圖的音階的規則。（ $\sharp$ 稱為升記號，即升高半音的記號； $\flat$ 稱為降記號，即降低半音的記號。剛才所用的黑鍵，比 F 高半音，故稱為‘升 F’；又因比 G 低半音，故亦可稱為‘降 G’。第一圖中各黑鍵均有兩個名稱。）這音階稱為‘G 調長音階’。

但改用 G 音當作 do，只要把第七字改用黑鍵，還算是不十分麻煩的。倘用 D 音當作 do，更要麻煩。即

D = E — F = G = A = B — C = D

do = re = mi — fa = so = la = si — do

須把第三音 F 升高半音，用黑鍵‘升 F’，又把第七音 C 升高半音，用黑鍵‘升 C’，方合於音階的規則。這音階稱為‘D 調長音階’。D 調長音階比 G 調長音階更為麻煩，須用兩個黑鍵了。但用兩個以上（最多六個）的黑鍵的調子也有，看到後面的第四圖自當知道。

半音的位置

次就譜表上說：第一圖譜表上附有 $\wedge$ 記號的地方是半音的距離，讀者必須注意。最容易的 C 調，是拿兩五線譜中央的‘中央 C’當作 do，半音的地位全然符合，寫譜最為便利。倘改為 G 調，即拿高音部譜表的第二根線上（自下向上數）的‘一點 G’音當作 do 字，則 si 字（第五線上的兩點 f）必須升高半音，方合於音階的規則。其法在譜表開始處的第五線上加一升記號，（如第四圖乙），則全曲中凡此第五線上的‘兩點 f’音，皆升高半音而符合於音階的規則了。這譜表稱為‘G 調長音階譜表’。（下方的低音部譜表同理，即在第四線上加一升記號。）

第四圖 調子記號一覽圖

開
明
音
樂
講
義

基調(C調)

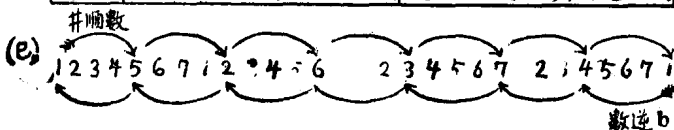
升調七種

降調七種

方法	升	降
寫法	始於第五線，以後下四步，上五步。	始於第三線，以後上四步，下五步。
識法	最後之#，必當新調之do字。	最後之b，必當新調之fa字。
數法	見一#順數五步，首尾相共。	見一b逆數五步，首尾相共。

倘改爲 D 調，即拿上面的五線譜的第一線下面的
‘一點 d’ 音當作 do 字，則 mi 字（第一二兩線之間，即
自下向上數第一間中的一點 F 音）須升高半音，si 字（第
三間中的兩點 C 音）也須升高半音，方合於音階的規則。
即在譜表開始處的第一間與第三間中，各加一升記號，

成爲‘D調長音階譜表’。但第一間與第五線同音名，故升記號寫在第五線上亦可。（如第四圖乙。）這些升記號就稱爲調子記號。請參看第四圖的調子記號一覽圖。

低音部譜表與高音部譜表是相連接的。音的位置雖不同，但移調的道理相同，故現在第四圖中僅示高音部譜表。

調子的移變

調子的移變，是樂譜知識中最麻煩的一部分。第四圖中所示移調的規則，務望讀者留意分辨。今附加說明如下：

先在(甲)圖中認明了基調的各音的位置與名稱。然後用升記號來變化調子，即如(乙)圖。用降記號來變化調子，即如(丙)圖。欲知(乙)(丙)兩圖的變化，可參看(戊)的說明表。即升記號的寫法，從第五線開始，爲G調；次向下第四步上再寫一個，爲D調。又次，向上第五步上再寫一個，爲A調，餘例推。降記號的寫法，從第三線開始，爲F調；次向上第四步上再寫一個，爲降B調；又次，向下第五步上再寫一個，爲降E調，餘例推。又如(戊)表中識法所示，欲辨識這是何調，do字在那裏，可按照最後的一個升(降)記號而辨識。即凡最後的升記號所在的地方，一定是這新造出來的調子的si字，由此向上走一步，或向下走六步，即可找到該調do字。這do字適當某音，(看甲圖，)該調即爲某調。降調的辨識法例推。但不由最後的升降記號，也可辨認這是何調與do字在那裏。即如(戊)表中的數法所示，見一個升記號，順數五步，即do re mi fa so，(略作1 2 3 4 5) so在(甲)圖中爲

G 音，故知其爲 G 調，即以(甲)圖中的 G 的地方的音爲 do 字。倘見兩個升記號，則數 1 2 3 4 5, 5 6 7 1 2。2 字在(甲)圖中爲 D 音，故知其爲 D 調，即以 D 的地方的音爲 do 字。餘例推。若遇降記號，則逆數即 do si la so fa (1 7 6 5 4)……亦可依前法求得調名的 do 字的所在。數法的順逆即如(己)圖所示。讀者倘依照識法或數法的說明而試驗(乙)(丙)兩圖中的十四個調子，便可會得調子變化的法則了。

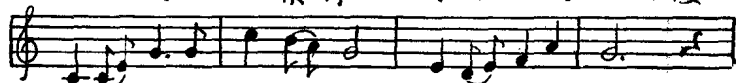
但(乙)(丙)兩圖所示的十四個調子，內中有三個是重出的。即如點線所示，升 C 與降 D 同是一鍵，只須用一個，餘一個重出。又升 F 與降 G 同一鍵，B 與降 C 同一鍵，亦均屬重出。結果(乙)(丙)兩表中共有十一個調子，加上基調，共得十二調。故西洋音樂上共有十二調，與中國音樂上的十二律相同。

十二律

第五圖

十里明湖一葉舟 城南煙月水西樓

幾許秋容嬌欲流 隔着垂楊柳

樂譜記錄法的規則，在上文中已經概括地說過了。

道理很單簡，一小時內可以說完；但熟練很不容易，至少

須費數十小時的唱歌練習，方能正確流暢地閱讀譜表。現在舉一個識譜的實例在上面，以供全未學習過譜表者的練習。上面的第五圖，是中文名歌五十曲第二十九頁上的早秋曲的一部份。這是C調長音階的樂譜。五線譜下面的圓圈表示拍子，每一圓圈爲一拍。

第二講 音樂與樂譜的由來

一 音樂的發生

對於美的音，不但人類愛聽，據動物學者的實驗，蛇、蜘蛛、以及家畜中的犬等，也是最愛好樂音的（註一）。蚊子往往向夏天奏音樂的人飛集攏來，也可證明蚊是歡喜音樂的。這等動物，原不過是被樂音的原質的美所牽誘，而官能地享樂的；但在某程度內，也是與人同樣地在音樂原質的要素的範圍內受牠的影響的。

動物中有發聲機關的，有時會發樂音。蟲類及鳥類，能發使人悅耳的音，以爲雌雄淘汰的機能。牠們不能說是‘音樂者’，但可說是‘造樂音者’。因爲蟲和鳥所奏的音，不能使我們起同化作用，故只能說是‘造樂音者’。

原始的人類之間所發達的音樂，恐怕與這等動物的音樂相類似的東西罷。在那時代，享樂音樂的人也不過是與蛇或蜘蛛同樣地限於官能，不起甚麼心理作用的。

據學者說，人類的最初的音樂器，是手。可知手拍子是最初的音樂。但我們先要考察一下：原始人的手拍子

（註一）樂音就是音樂上所用的有規則的音，與雜亂無章的噪音相對。

造樂音者

手拍子

叫聲

自然模倣
時代

實用時代

究竟是否音樂？階砌間的蟋蟀的鳴聲是否音樂？美的音是否即是音樂？

人類的歡喜羣居，比別的動物更甚。換言之，人類是最富有社會性的。在沒有文字，沒有言語，沒有造形技術的時代，人類已營着社會的生活了。那時候，他們歡喜了用手打拍子，悲哀了發出裂帛似的怪聲，或可怕的叫聲。又如男女兩性相悅的時候，一定發出今日的我們所不能想像的魅惑的叫聲。在這種叫聲之中，一定含有着今日的音樂的根源；但我們不能直接把這認為是音樂的發生。

凡是藝術，都能把一種美的感情完全地傳達於他人，人類要達到這境地，非待文化相當地進步之後不可。最初是自然模倣的時代。在可稱為藝術的文化之中，進步最快的要算造形藝術（註二）；即用石頭或木頭為材料而造作眼前的自然界中的物象，或家族的肖像。音樂上的自然模倣，大概就是人類模倣鳥聲蟲聲的時代。

其次的時代，是把這種技術應用於實用上的時代。例如描寫形狀而作象形文字，以供記錄之用；或用像鳥聲的歌唱為勞働的伴奏，以增加勞働的能率。又如手拍子與足拍子，在進軍及祝祭儀式上是很有用的。更進一步，就是為了他們所畏怖的神而唱歌或跳舞，或造像。但這些不是為了傳達人心的感情於他人而作的，還不能稱為藝術。

人類的在動物中最富於社會性，便是人類能有特獨

（註二）造形藝術包含彫刻，建築，繪畫。

客觀性

的藝術的顯明的證據。所以原始時代的叫聲，手拍子，足拍子等，從藝術的立場看來，完全是主觀的，自發的，非為傳達感情於他人而發的，沒有當作藝術而存在的價值。欲成為藝術，必先具有客觀性。例如用音表現悲哀歡喜的感情而傳達於聽者的心，方可稱為音樂。凡音欲成音樂，其所唱的或所奏的音非有一種構圖不可。構圖即英語Design(註三)。即言所唱或所奏的音，必須是依照了一種計劃而作的，方可稱為音樂。

構圖的音樂

有構圖的音樂，就是努力設法使聽者感到某種感覺的作品。換言之，就是預想到聽者方面而作的音樂。故原始時代的人所發的聲音，不能成為音樂；必須整理其主觀的情緒，加以適宜的配列，使便於聽者的受用，方始成為藝術的音樂。

形態與類型

既經整理的音樂，必有一定的形態；無論返復數遍，必能用同樣的形式的表現。倘然一曲歌只能唱一遍，以後便永遠不能同樣地再現，這便是缺乏社會性而不成為藝術的。藝術的音樂，不但其中含有適於多數人的性情的內容，又必具有外形上的一般的類型(註四)。有了這類型，無論如何簡單，都可說是具有音樂的形式了。

但現在所謂音樂的形式，比現今的作曲法上的所謂‘音樂形式’，更為廣義。這是廣汎的‘形態’的意義；即指音樂從茫漠的原質的音變成意識地配列的音的路徑。

(註三)構圖原是繪畫上的名詞，即指一幅圖中的布置，現在借用在音樂上，即指音的組成的規則。

(註四)外形上的一般的類型，就是樂曲的基本形式。例如哭和笑任意把聲音抑揚，不規定某種形式，便是外形上沒有一般的類型。

音的強弱的變化、斷奏、滑奏、音的高低等，在不具備音樂的形態的音樂(?)中原也是存在的。例如簡單的一二音的昇降，有時也會有惹人悲哀的力。但這一二音的昇降，大都不過是滑音的、有原質的效果而已。現今流傳於世的民謠中，有許多曲其音節的高下大都是裝飾的滑音，大都不成爲明晰的旋律。便是表明着從原始的狀態進於有形態的音樂的過程的。

音樂要具備一定的形態，必先使其音的升降脫卻原始的狀態。即旋律所用的音，必有制限，必使聽者能立刻辨別這些音的高低。音的高低的程度的無一定，其旋律也不能給人以一定的印象。人便不能記憶這旋律，傳授這旋律了。故音的高低的間隔，世間早有自然的定規，這是一切人們所共通認爲最容易分別認識的一種間隔。這一定的間隔便是音階上的各音的間隔。是單純的五段音階(註五)，便是共通存在於人類間的音間隔的一例。

音階的制定，因了民族的性情而略有差異。但大體是一致的。例如五度，四度，及八度的和音(註六)，在無論那一種民族的音階中都存在的。這決不是不可思議的現象，在科學的理論上，自有着非如此不可的當然法則。

關於音樂的發生，有的學者說最初是從聲樂開始的；有的學者說是從打樂器(註七)開始的。從上述的理由看

(註五) 五段音階，就是現在音階缺少 fa 和 si 兩音。現今幼稚的樂曲，還是只有 do re mi so la 的五段音階的。

(註六) 五度就是 do so，四度就是 do fa，八度就是 do 與高八音的 do。

(註七) 打樂器，就是鼓，鈸，鐘等敲打而發音的樂器。