

音樂的基本知識

華西那-格羅斯曼著

豐子愷 豐一吟 譯

新音樂出版社

一九五三·上海

音樂的基本知識

華西那-格羅斯曼著

豐子愷、豐一吟 譯

萬葉 上音 教育 合併組版

新 音 樂 出 版 社

一九五三・上海

音樂的基本知識

原著者 華西那-格羅斯曼

翻譯者 豐子愷 豐一吟

*

有著作權

一九五三年二月廿五日萬業初版重版至一九五三年五月廿日

三版共印13,000冊

一九五三年八月十五日新一版

上海印1—3,000冊

實價六千八百元

萬業 上音 教育 合併組織

新音樂出版社

上海南昌路四三弄七六號

電話 八四九七九 八七五五四

電報掛號 三〇〇五〇

北京合作印刷廠製版

信誠印刷廠承印

統一裝訂作承訂

*

原著者及原書名

В. Василь-Гроссман

Первая книжка о музыке

Мурга 1951

告 讀 者

關於音樂，已經出版了許多書，有大的，有小的。有的書敘述大音樂家的生活，有的書講解音樂的作品。還有許多為學習演奏和唱歌而作的教科書。

這些書籍，大多數是以略具音樂知識、受過若干音樂教育的讀者為對象而著作的。這些書裏有許多音樂術語，往往為沒有學過音樂的讀者所不熟悉；書中所附的樂譜舉例，只有能讀樂譜的人才能懂得。

為未曾受過音樂教育的音樂愛好者而著作的書，非常之少。為學齡時期的讀者而著作的書，也只有極小的數量。

這本書，主要是為了沒有在音樂學校裏讀書而愛聽音樂、希望更多獲得一些音樂知識的青年讀者而著作的。學生們聽了音樂廣播，寫信給電臺，請求電臺替他們解釋他們所未能完全理解的東西——這本書便是為他們而著作的。著者希望幫助青年的音樂愛好者，使他們能夠更充分地理解音樂作品，更充分地懂得並感得這些音樂作品所表現的東西。

這本書，也是為了參加合唱團和管弦樂團的人們而著作的。它幫助他們，使他們對於自己所演奏的音樂作品能夠更深刻地傾聽和思考。唱歌者和奏樂者對於他們所唱奏的作品理解愈深，則聽者也能愈加明確地聽賞作品。

你能在這冊書裏找到最必需的音樂知識，例如關於什麼叫做音樂的，關於音樂作品的基本種類（即形式）的，關於歌唱的，關於樂器的，關於管弦樂的。著者在講述這些知識的時候，有時也說到音樂藝

術的歷史，使讀者知道音樂藝術是怎樣組成，怎樣發展的，雖然所說到的是很概要的。在書的末了，又附錄一部小小的音樂辭典；你可在這裏面找到你所不知道的術語的解釋，例如樂器的名稱或音樂作品的種類的名稱等。

這書裏附有若干樂譜的舉例，這些樂譜放在這裏，好像音樂的插圖，是爲了能讀樂譜的讀者而設的。但是沒有這些插圖，讀者也能理解這書的本文。在本書的第三章裏，敘述着樂譜記錄法的大要，說得很淺易，隨便那位讀者都能瞭解，全無樂譜知識的人也能閱讀。

這冊書裏所說的，對於音樂愛好者——音樂家和聽者——並不全部具有同樣的實用意義。

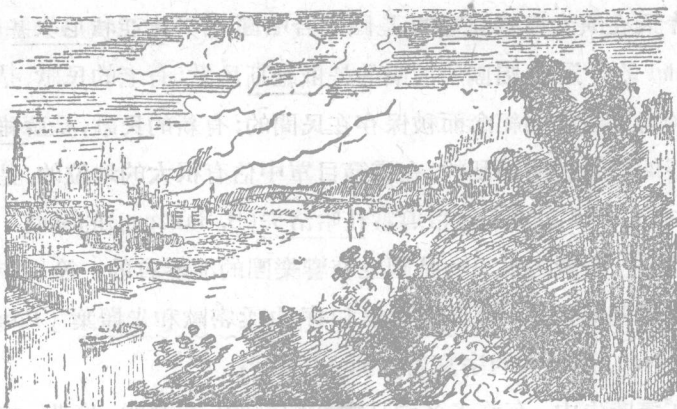
例如：完全不知道樂譜記錄法是何人在何時發明的，也可以很好地按着音符而演奏；完全不知道鋼琴和小提琴這兩種樂器製造的歷史，也可以學會彈鋼琴或奏小提琴。但是，倘使我們知道了：我們日常所享用的看來很普通的樂器，是曾經費了多少人的心血，多少年代——有時數百年——的逐漸改進而成的，那麼我們就會另眼看待它，更寶重它，更愛護它了。

這裏所收集的音樂知識，當然是很不完全的，這不是音樂的百科全書，不是教科書，也不是自學的參考書，這是普通閱讀的書，所以著者很希望讀者不要僅乎讀這一冊書，而必須愛讀其他的許多音樂書。當你讀過了這冊書而開始讀關於一位大作曲家的生活的書，或者關於音樂作品的指導的書的時候，你對於這些作品就能比從前更明白地瞭解。這冊書是達到別的更高深的書的一個階段，所以把它稱爲音樂的“第一本書”^①。

① [譯者註] 本書原名音樂的第一本書，因這名稱直譯時，容易使人誤解爲“第一冊”，而後面還有第二、第三……冊，因而意譯爲音樂的基本知識。

目 次

告讀者	1
第一章	1
我們在那裏聽到音樂——劇院裏、音樂演奏會裏、電影院裏、學校裏和街道上的音樂——誰製作音樂——我們祖國的生活中的音樂、和音樂中的我們祖國的生活。	
第二章	8
音樂和別的藝術有何相似——在音樂學校的巡禮中可以學得些什麼——什麼叫做旋律、諧調、節奏、形式。	
第三章	24
人們怎樣學會記錄音樂——怎樣把旋律畫在空中和畫在紙上——怎樣從圖畫達到正確的記錄——怎樣記錄 <u>金雀</u> 。	
第四章	32
歌曲是民衆的聲音——歌曲如何生存在民間——聲部和合唱——民歌是靈感的源泉——歌曲和抒情歌——詩人和作曲家——我們的時代的歌曲。	
第五章	52
蘆的莖和弓的弦怎麼會發音——“ <u>梯形琴</u> ”是什麼——樂器有那幾種，為什麼這樣多——管弦樂是什麼——樂器的“家族”——鋼琴是什麼。	
第六章	67
歌劇是什麼——歌劇 <u>伊凡·蘇薩寧</u> 的演出——開幕以前——開幕以後——關於俄羅斯民族和 <u>俄羅斯人</u> 的歌劇——關於詠歎調、宣敘調、重唱和合唱的話。	
第七章	80
交響樂表現些什麼——交響樂中的歌曲——故鄉風物的情景——交響樂是什麼。	
音樂小辭典	94

第一章

我們在那裏聽到音樂——劇院裏、音樂演奏會裏、電影院裏、學校裏和街道上的音樂——誰製作音樂——我們祖國的生活中的音樂、和音樂中的我們祖國的生活。

音樂是甚麼？音樂在我們的生活中佔有甚麼的地位？音樂能不能像別的藝術——例如文學、詩和戲劇一樣地表現人生的思想和感情？

在這本書裏，我們企圖解答這些問題。但在開頭，我們先來傾聽一下我們周圍所發生的聲音，想一想，我們在生活中是否常常和音樂相接觸的？請到莫斯科的街道上去作一會小小的散步，並用心注意與音樂有關的事物。

我們先散步到馬雅科夫斯基（Маяковский）廣場，那裏有一所音樂演奏廳，是首都最大的音樂演奏廳之一，名叫柴科夫斯基（П. И. Чайковский）——這便是一位偉大的俄羅斯作曲家的姓氏。

門口掛着一張很大的廣告牌子，我們走過去看一看，——今天和最近幾天所演出的是甚麼音樂會？

今天在演奏廳裏登臺的，是國立合唱團，名叫比亞特尼次基（Пятницкий）的。這合唱團所演唱的是俄羅斯民歌：有老的民歌，是當作遙遠的過去時代的紀念而被保存在民間的；有新的民歌，是蘇維埃集體農莊的農村裏所編製的。在這節目單中佔有很大的地位的，是大衆所周知的、合唱團的音樂指導者札哈洛夫（В. Захаров）的歌曲。

還有一張廣告呢——是國立交響樂團的演奏會的。節目單中有柴科夫斯基的作品：第五交響樂和序曲柔密歐和朱麗葉（Ромео и Джульетта）。用很大的字寫着指揮者的姓名。

在這廣告中，有許多名詞是需要解釋的：交響樂、序曲、交響樂團——關於這些名詞，可以講出許多有趣味的話來。但是現在不可驟等，須延至以後的幾章裏再說。現在我們的任務只是要指出我們在那裏和音樂相接觸和如何和音樂相接觸。因此，讓我們再走向前去。

我們步行走到高爾基街上，聽聽看，街上有沒有音樂演奏？我們很幸運，沒有走得幾步，就碰到蘇軍戰士的縱隊。在縱隊的前面，有吹奏樂隊，奏着軍隊進行曲，它的節奏那麼明瞭而有彈性，使得每一個路人都不知不覺地合着它的拍子跨步。

音樂在軍隊中的效用，不但是使得戰士的步伐整齊明瞭而已。它不但是進軍及閱兵式中所需要的，又是戰爭中所需要的。關於這一點，俄羅斯偉大的將軍蘇沃羅夫（А. Суворов）曾經寫道：

“音樂在戰爭中是需要的而且有用的，它必須是最大聲的……音樂能使軍隊增大為兩倍或三倍。我就是在飄揚的旗幟和嘹亮的音樂之下取得依茲邁意爾（Измаил）的。”

音樂能使軍隊增加為兩倍或三倍的力量，關於這一點，在衛國戰爭時期中，可以引證許多故事。有一次，在解放塔爾諾波爾（Тарнополь）時的艱苦的巷戰中，在城中，戰士們突然聽到了蘇聯國歌的莊嚴的旋律。這是軍樂隊所奏出的，他們從後方潛行到前線，爲了要

用音樂來鼓勵艱苦鬥爭的戰士。這樂隊在敵人的迫擊砲的砲火之下演奏國歌，演奏戰鬥的軍隊進行曲和兵士所愛聽的歌曲，伴着這些音樂，戰士們更大膽地、更有信心地向前進行。

在普希金廣場的電影院裏，放映着影片易北河會師（Встреча на Эльбе）。你記得這電影片中蕭斯塔可維奇（Д. Шостакович）所作的以“和平克服戰爭”的文句結束的歌曲麼？在這裏，我們又碰到了音樂。——在每一個電影片裏都有音樂的。

電影片中的主角所唱的歌曲，常常是我們人民所愛好的歌曲。杜那也夫斯基（И. Дунаевский）的歌曲（例如馬戲團〔Цирк〕、格郎特船長的孩子〔Дети капитана Гранта〕、庫班哥薩克〔Кубанские казаки〕即幸福的生活——譯者註）等影片裏的歌曲），赫林尼科夫（Т. Хренников）的歌曲（如牧豚女和牧人〔Свинарка и пастух〕中的歌曲），索洛維約夫-謝多伊（В. Соловьев-Седой）的歌曲（如第一隻手套〔Первая перчатка〕中的歌曲），以及其他蘇維埃作曲家的歌曲，是廣大民衆所周知的。

音樂在電影中，有時沒有歌詞——這就是管弦樂，大都在最重要的、最緊張的時候奏出。這種音樂表現出主角的精神狀態，加強對於各種情節的印象：例如情節是莊嚴的或者悲哀的，可怕的或者可笑的，例如影片攻克柏林（Падение Берлина），便是盛用管弦樂的。（作曲者是蕭斯塔可維奇。）

我們走到首都的中央了。向左轉，走到斯維爾特洛夫（Свердлов）廣場，來到了大劇院（Большой театр），在那裏每天有優良的歌劇和巴蕾舞劇上演，例假日每天上演兩次。在劇院的門口，懸掛着一星期內的上演節目，例如：格林卡（Глинка）的伊凡·蘇薩寧（Иван Су-санин），柴科夫斯基的黑桃王后（Пиковая дама），比才（Бизе）的卡爾門（Кармен），利姆斯基-科薩科夫（Римский-Корсаков）的薩特可

(Садко)和雪女郎(Снегурочка),謨索爾格斯基(Мусоргский)的保利斯·戈杜諾夫(Борис Годунов),阿薩非也夫(Асафьев)的芭蕾舞劇巴黎的火燄(Пламя Парижа)。

首都裏的音樂真正多!但我們還沒有走到赫爾岑(Герцен)街的音樂院呢。在這音樂院裏,差不多每天都有歌唱家、鋼琴家和交響樂團演出於大演奏廳裏,或小演奏廳裏。假使我們向音樂院的教室裏望望,便可看見許多青年的音樂家,他們是從蘇聯的各個角落裏來到這裏,來學習唱歌、演奏樂器和作曲藝術的。這音樂院正是我國的最大的音樂研究機關之一。

每天在歌劇院、戲劇院、演奏廳、電影院、學校和街頭所演奏的一切音樂,究竟是誰製作的呢?

這是由許多人參加工作的。優秀的歌曲,有的是民間歌人創作的,這些歌人也許從來沒有在音樂學校中學習過,他們的旋律從一個歌人傳到另一個歌人,漸次地改變,漸次地加以琢磨,結果變成不是某一個人的作品,而是全體人民的作品了。在我們的蘇維埃時代,已經替民間的天才開闢了一切的道路,他們之中有許多人,起初創作旋律的時候自己連樂譜都不會寫,現在都受了教育,變成了作曲家,而開始製作交響樂和歌劇了。

要做作曲家,必須具有許多知識和許多才能。最主要的,是必須在聲音中表現思想和感情——不僅是作者一人的思想和感情,而是全體人民的思想和感情;否則,他的音樂作品就不能喚起聽者的共鳴,而變成死的、無人需要的東西。

在我國,從事於音樂的不僅是專門的音樂家,有極大的數量的自辦管弦樂團、合唱團、甚至歌劇團,而且一天一天地在那裏增多起來。人們常常在俱樂部裏、在音樂的大學裏、在廣播電臺裏作音樂的演講和談話。在所有的學校裏,都規定必不可缺的音樂課鐘點。

這便是說，在我們祖國的生活中，音樂不但佔有很大的地位，而且佔有很重要的地位。爲甚麼這樣地注重音樂呢？就因爲它同所有別的藝術同樣，能夠表現人們所藉以生活的、所希望的、所想念的東西。音樂對我們人民的效用，同科學一樣，同別的藝術一樣，是爲共產主義而鬥爭的一種武器。

我國擁有偉大的古典作曲家的遺產，真是值得誇耀的。斯大林同志列舉俄羅斯民族的可誇耀的人物，其中包括格林卡和柴科夫斯基的名字。這是一千九百四十一年十一月六日的事，這正是我們的祖國所曾經遭受的最艱苦的日子中的一日。

列寧曾經用熱愛的、尊敬的、驕傲的心情而談論音樂和音樂家。有一次，列寧聽了貝多芬的一首奏鳴曲，說道：“這是可驚的、超人力的音樂。我常常帶了驕傲，也許是天真的驕傲而想道：看吧，人類竟能造出這樣的奇蹟！^①”

“歌和詩，是炸彈和旗幟……”我們時代的最偉大的詩人符拉其米爾·馬雅科夫斯基（Владимир Маяковский）這樣說。事實上，歌詞中表明使我國卓異於他國的蘇聯國歌，豈不就是我國的勝利旗幟麼？這國歌在偉大的衛國戰爭時期製成，因此，它鼓勵蘇維埃軍隊的戰士，好像一面大旗，引導他們前進，前進。

在戰爭的期間，曾經產生許多優秀的歌曲；這些歌曲鼓舞戰士的精神，使他們和那不但威脅我國而又威脅全人類的法西斯主義奮力鬥爭。亞歷山大羅夫（А. В. Александров）所作的嚴肅而勇敢的歌曲神聖的戰爭（Священная война），便是在戰爭的最初幾天出現的。

號召保衛祖國的，不但是歌曲而已，還有不用歌詞而表出當時全體人民所共有的感情的交響樂作品。例如蕭斯塔可維奇的第七交響

① 見列寧論文化與藝術第304頁，國立美術書籍出版局，一九三八年版。

樂，便是在被包圍的列寧格勒寫成的，——這便是在那時製作的最著名的反法西斯蒂作品之一。

但在現在，音樂已是我們爲和平而鬥爭的武器了。所有國家的前進青年，都熱烈地和唱世界民主青年進行曲（Гимн демократической молодежи），這是諾維科夫（А. Новиков）作曲而奧沙寧（Л. Ошанин）作詩的：

忠實的朋友——
快團結起來
消滅那侵略戰爭！

還有許多蘇維埃作曲家所作的歌曲，普遍流行到國外各地，號召各民族團結起來，參加爲和平與民主的鬥爭。

人民喉舌的唱歌者愛倫斯特·布希（Эрнст Буш）唱這些歌，被法西斯蒂判罪，說他“用歌曲的助力在歐洲散播共產主義。”他曾經長期地被禁閉在法西斯蒂的牢獄裏和集中營裏，但是現在重新又把他的卓越的天才貢獻給建設新的民主德國的祖國的人民了。

黑人唱歌家保爾·羅伯遜唱這些歌，他在美國所舉行的每一個演唱會，都變成了反對金圓政權的集會。變成了純樸、正直的人們的一致團結的集會。蘇維埃歌曲爲國外的朋友服務，作爲他們的勇敢的獻身的鬥爭中的一種強有力的武器。

在許多的音樂作品中，又反映着我們人民的和平的、建設性的事業。斯大林的改造自然的計劃，領袖對於人民的福利的偉大的關懷——都在蕭斯塔可維奇的清唱劇森林之歌（Песнь о лесах）中歌頌着。作曲家還創作關於集體農莊莊員——高度豐收的技師——的歌，關於大學生和工藝學校的學生的歌。

在所有這些作品中，各式各樣地反映着蘇維埃藝術的最有意義的姿態——即蘇維埃人的姿態。

音樂在我國，是這樣地參加生活的；音樂家們是這樣地完成他們的愛國者的任務的。

那麼，怎樣在音樂中表現這些偉大的思想和感情，音樂和別的藝術有甚麼相似和甚麼相異呢？關於這問題的解答，我們的讀者可在下面的幾章中找到。

第二章

音樂和別的藝術有何相似——在音樂學校的巡禮中可以學得些什麼
——什麼叫做旋律、諧調、節奏、形式。

我們已經知道，音樂是經常參加我們的生活的。同時它又反映這生活，反映全體人民生活中的大事件和個別的人的感情——他們的歡樂和悲哀。因此，音樂也有各種表現方法，並不少於文學、戲劇、繪畫、雕塑。

我們想起了一個很有名的作品——柴科夫斯基的歌劇歐根·奧涅金（Евгений Онегин）的管弦樂序曲。舞臺的幕還沒揭開，普希金和柴科夫斯基的可愛的女主角還沒有出現到舞臺上，一句說話都還沒有表現過。但是管弦樂團裏的音樂，已經描寫出了那女子的肖像，其明顯、生動和普希金的詩篇一樣。

你常常在書中讀到偉大的歷史戰爭的描寫，你一定記得托爾斯泰的小說戰爭與和平（Война и мир）中所描寫的戰爭的場面，和普希金的詩篇中所描寫的坡爾塔瓦（Полтава）戰爭。在這點上，音樂能不

能對詩和文學相頡頏呢？爲了要答覆這問題，我們必須聽一聽柴科夫斯基的管弦樂序曲一八一二年，或者利姆斯基-科薩科夫的克爾瑞涅次會戰（Сеча при Керженце）。這些作品的音樂表現着使俄羅斯戰士在他們的英勇的鬥爭中興奮起來的感情，和戰爭的轟轟烈烈的聲音。

關於表現個別的人的生活中的戲劇性的事件，及他們的歡樂和痛苦，音樂的能力也不亞於別的藝術。

在這世界上沒有一篇小說，

比柔密歐和朱麗葉更悲哀，——

莎士比亞在他這關於爲中世紀的偏見而犧牲性命的青年和少女的悲劇中這樣說。到現在，當我們在書本中讀到，或在舞臺上看到這約四百年前所寫的悲劇的時候，我們不能不爲柔密歐和朱麗葉的運命而激動。柴科夫斯基從莎士比亞這作品中獲得了靈感，而製作他的交響樂序曲柔密歐和朱麗葉。在這音樂中生動地表現着悲劇的情狀：奏着陰森的、宗教的曲調——即暗淡的中世紀的象徵；響出兩個對敵的家族之間的狂暴的爭吵的聲音；最後奏出美麗的旋律——表現柔密歐和朱麗葉的純潔的、青春的愛情。我們往往難於說出：關於反抗惡意和仇敵而展開的愛情的美的表現，誰更明瞭，誰更充分——莎士比亞在他的悲劇中呢，還是柴科夫斯基在他的交響樂序曲中？

在許多作品中，音樂是同繪畫一樣的。“大洋——青海”，閃閃發光的色彩的變幻，海波的有規則的起伏——這一切，在利姆斯基-科薩科夫的歌劇薩特可的管弦樂序曲中表現得非常清楚而明顯。而譚索爾格斯基的歌劇霍凡希娜（Хованщина）的序曲，表現着一幅奇妙的繪畫——莫斯科河上的黎明。我們“聽”音樂竟同“看”一樣：天空中怎樣地顯出朝霞的玫瑰色的光帶；最初的太陽光線怎樣把金色鍍在

古禮拜堂的圓屋頂上，鐘樓的罌粟柱頭上，建築物的屋頂上；朝晨的光輝怎樣漸漸地普照在正在睡醒的城中的一切街道和廣場上。作曲家有時竟是一個畫家。

由此可知音樂和詩歌、文學、戲劇、繪畫有許多共通的地方；它的表現可以同樣地明顯而生動。只是它所用手段不同——不是說話，不是顏料，而是音樂的音響。

音樂的語言，是所有的人都能懂得的，所有的人都能享受的。不但音樂家和音樂愛好者而已，年紀很小的孩子們，也能立刻辨別悲哀的音樂和愉快的音樂，從來不會把眠兒歌誤聽作進行曲或跳舞曲。但是，音樂的語言並不是所有的人都“同樣地”懂得的。我們倘能知道音樂怎樣組成，音樂的語言怎樣造成，那麼便可更清楚地瞭解它，更深刻地感得音樂作品的美^①。

在音樂學校、音樂學院裏，便是教這種東西的。但是，不要以為不曾學過音樂的人便不能理解音樂的語言的法則。只要對於我們所常常聽見的音樂更注意地傾聽和思考。

在上一章裏，我們曾經想像地在莫斯科城裏作了一回“音樂的巡禮”。現在，讓我們來繼續這巡禮，走進赫爾岑街後面的巷子裏去。那裏有一所音樂院附設的十年制音樂學校，在這學校裏學習的便是你的同年齡輩的人。我們走上二樓，走進一條寬廣而明亮的長廊。

這很像普通學校的走廊；左右兩旁都是教室，走廊盡頭的門上有一張牌子，上面寫着“教師室”。這裏也有物理研究室，自然科學研究室，這音樂學校的學生也要學習普通教育的課業，同普通學校裏的一樣。但倘我們向那用很厚的門和走廊隔絕的一個教室望一望，我們就

① 我們說“音樂的語言”，是爲了要強調音樂的意義和表現力，並不是說音樂也能精確而固定地表示各種概念，像語言一樣。不過是說，音樂的語言的組織上的某些特點，與普通語言很相像。

看見一種和普通學校上課不同的光景。桌子旁邊的椅子上坐着一位先生，他的面前站着一位奏小提琴的孩子，他正在拉奏很熟悉而很美麗的某種樂曲。還有兩位學生靜靜地坐在一旁——大概是在等候他們的輪到。

這小提琴家所演奏的音樂作品，是演奏會裏和廣播臺裏所常常演奏的。這是柴科夫斯基的感傷圓舞曲（Сентиментальный вальс）。現在聽起這樂曲來，覺得和我們平日所慣聽的並不完全相同，似乎這裏面缺少了甚麼東西。這是當然的，因為現在這孩子沒有鋼琴伴奏而獨自一個人演奏，爲的是要使他自己和先生容易注意演奏的正確不正確。但是柴科夫斯基的旋律本身非常美麗，使人不聽完不肯走開——雖然是這樣的不完全的演奏，須知旋律是音樂作品中最主要的東西，人們常稱它爲“音樂的靈魂”。

當你從劇院、演奏會、或是放映音樂片的電影院裏回來的時候，不是常常輕聲地哼着剛才所聽見的你所歡喜的歌曲麼？你不能馬上記住歌曲中的詞句，你當然不能像有管弦樂伴奏的合唱隊那樣完全地唱出。但是你一定記得而且能唱其最主要的部分——歌曲的“旋律”，即它的曲調。

曲調，可以單用人聲來唱的——這便是旋律，便是音樂作品的基礎。有的時候，一個音樂作品從頭至尾完全用單音——即旋律——來表現，而沒有附和的聲部，沒有樂器的伴奏。民間歌曲往往是這樣地演唱的。

你記得獵人日記（Записки охотника）裏唱歌者（Певцы）這篇文章麼？屠格涅夫在這篇文章裏描寫着他有一次聽到的兩個民間歌人的競賽。

“他深深地歎一口氣，然後唱歌了……他開始唱出的聲音很弱而且不平穩，似乎不是從他的胸中發出，而是從遠處傳來，彷彿是偶然