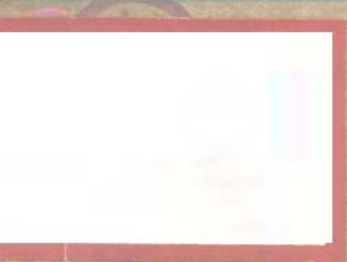

我初學

北新書局刊

480
752-2

音 樂 初 步

豐 子 愷 編

上 海

北 新 書 局 發 行

1 9 3 1

1931 5 再 版
2001—4000

實 價 每 冊 六 角 半

例 言

- 一、本書序章中所述，爲音樂學習的方針。初學者宜首先注意閱讀序章，然後開始學習。
- 二、第一章至第十六章，爲音樂學習上直接應用的知識，務須記憶。
- 三、第十七章至第二十章，爲音樂研究的基礎常識，學者可於唱歌之暇，隨時翻閱而記憶之。
- 四、讀過本書後，如欲更進而求音樂的知識，可依次閱讀下列各書：音樂入門（開明版），音樂的聽法（大江版），音樂的常識（亞東圖書館版），大音樂家與名曲（同上），音樂與生活（大江版）。
- 五、本書第一章與第十六章，大體依據大田黑元雄的著書。附誌於此。

一九三〇年夏日記

序章 告音樂初步者

音樂是甚麼

音樂是最善於表現感情的藝術。

有人問：‘言語也很能表現我們的感情，何以見得音樂最善於表現感情呢？’

答曰：人們以為心中有了思想，就可用言語把這思想說出來。其實言語所說出的，只是這思想的外部的事實，並沒有詳細表出其內部的感情。因為一個思想之中，在外部的是事實，在內部的是感情。言語善于記錄事實，而難於表現感情。例如昨晚做了一個奇妙的夢，早晨醒來，把夢中的情形說與別人聽。這時候所能說出的，大部分是夢中的事實，而難能把夢中的感情如數傳達於他人的心中。

音樂初步

別人只能知道你在夢中走進甚麼奇怪的地方，遇見甚麼奇怪的人，遭逢甚麼奇怪的事，但不能完全領會你這夢的滋味。近代德國有一位大音樂家，名叫修芒（Schumaun）。他做了一個夢，醒後就把這夢中的感情用音樂來表現，作成一曲，名曰‘夢幻’（Traumerai）。這是世界著名的傑作。現在我國學習音樂的人，幾乎沒有一人不彈過這首名曲。

（或提琴，或洋琴）。諸君中恐怕很有人聽到過。未曾聽到的人，也不難找求聽賞的機會。試聽那夢幻的樂曲，曲中所表現的全是夢的情緒。雖然並沒有夢中的事實告訴我們，但夢時的感情，使我們大家都體驗到了。故聽了一遍，猶如與修芒同了一次夢。任憑你是何等雄辯的演說家，任憑你是何等妙手的文學家，決不能在口上或紙上，把夢的感情表現得同修芒的音樂一樣詳盡。所以說：‘音樂是最善於表現感情的藝術’。

根據上述的道理，可知哭泣和太息，比言語的訴說，所表現的感情更為詳盡。雖然哭泣和太息只是一種無意義的聲音，並不說明其所苦痛的事實；但我們聽了哭聲和嘆

聲，比聽人訴苦，更容易感動。便是因為聲音最善於傳達感情的原故。

故在傳達感情的一點上，音樂比別的藝術，要優勝得多；比其姊妹藝術的詩歌文學，也要優勝得多。詩歌文學，因為有這個缺點，所以人們想出種種的符號來彌補牠。例如！？！？；等，都是用以補助言語的腔調的，即在言語中添加音樂的分子的。

大家讀過白居易的琵琶行？‘淒淒不似向前聲，滿座重聞皆掩泣。’倘使這薄命的女子不會彈琵琶，而僅在口頭訴說她的命苦的事實，白居易聽了恐怕也不過慨嘆而已，滿座一定不致掩泣。由此可見音樂比言語容易傳達感情。白居易哭濕了青衫之後，用他的美妙的文筆，苦心地寫成了這篇琵琶行。但我們讀了這篇詩，普通人總不會掩泣。由此可知音樂比詩歌文學，也要容易傳達感情。

感情猶之滋味。甜酸苦辣等字，不過是一種虛空的名目，不能完全表出滋味；滋味必須實際地用舌嘗過，然後感到。感情也是如此。喜怒哀樂等字，也不過是一種虛空

音樂初步

的名目，不能完全表出感情；聽了抑揚頓挫^{to}的音樂，就能實際地知道作曲者的感情的狀況。故音樂可說是‘感情界的言語’。我們普通所用的言語，是‘理知界的言語’。理知界的言語只能傳達外部的思想，感情界的言語可以傳達內部的心靈。吾人處世，賴有這感情界的言語，故各人得舒展其感情，露示其心靈，而互相理解，互相賞識。倘然沒有了音樂，人類的生活將何等隔膜而枯燥！世間將何等荒涼而寂寞！

尊崇器樂

音樂對於人生，有上述的功德。所以我們都要學習音樂。

但初步的學習者，往往不明正當的學習法，容易誤走錯路。所以我現在有三句話，要忠告音樂的初步者。務望初學音樂的人，先覺悟了這三事，然後用功。這三事便是：（1）尊崇器樂，（2）勤練音階，（3）辨別曲趣。現在逐一說明在下面。

甚麼叫做器樂？學習音樂爲甚麼要尊崇器樂？

音樂分聲學與器樂二大類。聲樂就是用人的喉音來唱，所唱的音樂名爲‘聲樂曲’。器樂就是用樂器（譬如風琴，洋琴，提琴）來奏，所奏的音樂名爲‘器樂曲’。聲樂與器樂，各有長處，故專門的音樂學校，大都分設這兩科，養成兩種專門的音樂家，都是很費工夫的。但聲樂曲與器樂曲，有一點很顯著的差異：即聲樂曲的曲譜下附有‘歌詞’，而器樂曲則沒有歌詞而只有曲譜。歌詞是一種詩歌，這詩歌合了曲譜上的音的高低而唱出。普通學校中所唱的歌，有曲譜又有歌詞，便是聲樂曲；又如前述的琵琶行中的女子所彈的琵琶曲，沒有歌詞而只有音，便是器樂曲。

歌詞是詩歌，詩歌便是文學。故可知聲樂曲是音樂與文學的合併，不是純粹的音樂。全然不用文字的器樂曲，方是純粹的，正式的音樂。因爲文學與音樂的合併，換言之，便是‘在文學中加些音樂的分子’，使文學可唱；也可說是‘在音樂中加些文學的分子’，使音樂能表出事實。

音樂初步

（例如花之歌，鳥之歌，花鳥便是事實）。但如前所說，記錄事實，不是音樂的本分。這是言語（文學）的本分。所以聲樂曲，嚴格地說來，不是正格的音樂，而是一種綜合藝術。唯有器樂曲，全不靠文詞的幫助，由聲音用自己的力量來表現感情，方為正格的音樂；方為音樂的本體。

學習音樂的人，無論普通學生，或專門學生，都應當尊崇器樂，由此而認識音樂的本體。換言之，聽樂的時候，務須注意於音的高低強弱長短（即曲譜），由音的高低強弱長短上探求音樂的興味。不可把興味集中在聲樂曲的歌詞上。歌詞只能當作音樂的一種附屬的裝飾品，不可由歌詞而評價音樂。倘使你根據歌詞而評價音樂，就有許多流弊；假如你聽到一曲春景（見開明書店出版中文名歌五十曲第三十二頁）看見了‘南園春半踏青時，風和聞馬嘶……’的歌詞，就由此而肯定其曲譜的情趣是同這歌詞一樣和平的；聽到一曲秋夕（同上第三十一頁），看見了‘銀燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢……’的歌詞，就由

此而肯定其曲譜的情趣是同這歌詞一樣清幽的。這更是依賴歌詞，而不能獨自認識音樂的真面目了。況且曲上所配的歌，有的很不適合，送葬曲上配了結婚歌，結婚曲上配了送葬歌，那時你便上了他的當！送葬曲上配結婚歌，結婚曲上配送葬歌，恐怕是世間不會有的事；但近來各處的營業的音樂隊，竟有這類可笑的錯誤。不拘迎親，送喪，或新開張，他們所奏的同是這幾個樂曲，有時聽者很不自然！平日依賴歌詞而決定曲趣的人，聽到那種可笑的音樂隊的演奏時，便不易辨別其是非。平素注意於音樂本體的人，一聽到音的高低強弱長短，就容易知道曲的情趣，而發見其錯誤了。

不識音樂的本體的人，還有一種可笑的事實：有一班人批評音樂，也只依據文詞，並未說到音樂本身。一人說這是淫樂，因為曲中有某某的淫詞。另一人說這不是俚樂，你看曲中的某某文句何其粗蠢。這都是隔靴搔癢！在實際上，現在的一般人們，認識五線譜的人還極少，怎樣會有中肯的音樂批評呢？他們不識五線譜，沒有音樂的

音樂初步

(起碼的)素養，不能親近音樂的本體。看了五線譜底下的文詞，也就信口批評起來。故他們的批評可說是與音樂沒有關係的。我希望後起的青年，人人具有讀五線譜的常識，人人能親近音樂的本體。那時我們的音樂界，批評界，就一齊進步了。

如前節所說，音樂的本領在於表現感情；其所以善於表現感情者，正因為其不用具體的言語文字而僅用聲音的原故。所以我們要受得音樂的最大的功德，必須從音樂的本體上研究，即必須尊崇器樂。

有人質問：‘學習音樂既然要尊崇器樂。為甚麼學校中不先授器樂，而專門教人唱歌呢？’

學校中所以必先教唱歌者，因為‘無論研究何種音樂，必須從唱歌入手。’不拘普通學生，專門學生，初步學習音樂，必須唱歌。經過了相當的唱歌練習之後，然後可以分科，或者專修聲樂，或者專修洋琴，或者專修提琴，無有不可了。其理由何在？因為欲研究音樂，必先在胸中確立音的觀念，使知音的世界中的大體的組織。例如

甚樣是音的‘高低’，甚樣是‘強弱’，甚樣是‘長短’，甚樣是‘音階’，甚樣是‘旋律’，甚樣是‘和聲’，甚樣是‘節奏’——這等便是音的世界中的大體的組織。這等知識，僅聽口說，或僅看書籍，決不能獲得；必須親身用自己的嗓子去練習唱歌，方才能實際地了解。故唱歌練習，可說是音樂的世界的一幅形勢圖。未看這地圖以前，只覺音樂的世界混沌無邊；不可捉摸；（沒有音樂素養的人，聽樂時都有這種感覺，）看了之後，就覺得其有範圍（音域）有疆界（音階），有中心（主音），有道路（旋律），而瞭然於胸中了。

因此之後，不但普通學校的學生要練習唱歌，就是專門音樂學校的學生，初步之時，亦必注重唱歌；既專修器樂之後，也有時常練習唱歌的必要，因其可以互相輔助而進步。

普通學校的學生，本來不限專習唱歌。現今的學校終始只教唱歌，是設備簡陋之故，並非不許練習器樂。其實青年之人，都應該學習一種器樂。由此可以多獲音樂的陶

音樂初步

洽，促進身心的健全，利益甚大！但在學校方面，爲數千百人安排時間，設備樂器，聘請教師，原也是爲難的事。除了特別理解音樂的教育者以外，恐怕即使有力，也不贊成這種辦法。所以現今的普通學校，大都只設數小時的唱歌。其簡陋者，只設一小時，聊以充數。青年們除了這一小時間親近音樂以外，不是埋頭在書本中，便是像賭博一般地弄球。其實是很苦痛的學校生活！

初學音樂必須練習唱歌，其理由已如上述。但這一點仍須注意：即唱歌之時，不可集注其興味於歌詞，必求理解音樂的本體——樂譜。不要貪歌詞的有意義而以爲好聽，不要嫌‘獨來米法掃拉西’的無意義而以爲難聽。須知音樂的本體，正寄托在‘獨來米法掃拉西’的七個字上。所以我更要勸請諸君，勤練音階！

勤練音階

修佛法的人有六字經，即‘南無阿彌陀佛’。習音樂的人也有‘七字經’，即‘獨來米法掃拉西’。佛徒說：

‘多念南無阿彌陀佛，可以往生西方。’音樂者也說：‘多唱獨來米法掃拉西，可以進於音樂的世界’。

你們不要看輕獨來米法掃拉西的七個字：這七個字的確是渡向音樂的世界的寶筏！這七個字叫做‘音階’。音階唱得正確了，一切音樂都可以唱得好，奏得好。所以在音樂教課上，如下的音階練習，叫做‘每日練習’。(Daily Exercise)。

獨來米法 | 掃拉西獨 || 獨西拉掃 | 法米來獨 ||

獨 米 | 掃 獨 || 獨 掃 | 米 獨 ||

每日練習者，就是每日每次唱歌的時候，必須先把這練習唱一兩遍或數遍，然後唱歌。彷彿現在的學校，開會的時候必先恭讀遺囑一般。

讀遺囑的時候不見得人人皆‘恭’；但唱歌之先的每日練習，人人的態度非‘恭’不可。身體要有一定的姿勢，唱每個字，嘴巴要有一定的形狀。（詳見音樂入門第一百三十一頁。）非如此就不能收得效果。

音樂初步

但徵目前的諸事實，恰與我所說的相反。試看現在的學校的音樂課，有幾處在正確地實行這種練習？現在的學生，有幾人肯像念佛一般地實行這種枯燥的工作？他們都是聰明過度，不肯作呆板的工作，他們都想取巧，貪圖興味：一上唱歌課，立刻想唱有興味的歌，華麗輕佻的歌，油腔滑調的歌，或有實用的歌。——所謂有實用的歌，例如目下流行的小歌劇，容易牽惹沒有音樂教養的人的興味，而容易上口。學會了一首歌劇，就可在游藝會，同樂會等的舞台上表演。這是又容易，又有興味，而又適于實用的。所以有的小學校，竟不教別的唱歌而專唱小歌劇，真是太會取巧，太會打算了！這實在不是穩當的辦法。表演本來不是壞事，學校中教練歌劇原也是通行的。但偏重過甚，逐末捨本，流弊甚大！須要先使學生獲得正式的音樂教養，待其根柢穩固，然後以其餘力演習歌劇，從事表現，亦課業興味之一端，頗有價值。若以功利爲心，而捨本逐末，就完全失却教育的意義了。希望普天下的學校，教師，與學生，大家留意這一點！

音樂課中，爲甚麼一定要像念佛一般地勤練音階呢？
其理由是這樣的：

因爲一切音樂，都不過是這七個字的交互返復的連續。這七個字自獨至西，漸次增高，而各字間相差的距離，又種種不同。並不像扶梯步一般地平均分爲七步，其中間隔有大有小，即高低的相差有多有少。因此這七字的相互關係中，自成一系統，彷彿一個家庭：獨是主人，沙是主婦，其餘各字，各爲家庭的一員，而地位各不相同。一切音樂，猶之這家所演的一切生活。故研究音樂的人，初步必須先把這家庭的內容關係，詳細探明。——這工夫便是‘音階練習’。對於其家庭的內容關係愈熟悉，則愈能充分理解他們的生活。同理，音階愈熟練，則愈能充分理解音樂。所以研究音樂的人，必須‘勤練音階’。

從獨到來，到米，到法，到沙，到拉，到西，距離各不相同。唱歌者必須用自己的聲帶，實際地測量各種距離。須使我們的聲帶對於音階上從任何一字到任何一字的距離，都能正確地適應而發音，然後可以正確地歌唱一切