

生活與音樂

豐子愷

20956

生活與音樂

田邊尚雄著

豐子愷譯

店書明開

開
明
月
下
星

書
版

生活與音樂

十八年十月初版

三十八年三月四版

每冊定價〇・六〇

原 著 者 田 邊 尚 雄

翻 譯 者 豐 子 愷

發 行 者 開 明 書 店
上海福州路

印 刷 者 開 明 書 店
代表人范洗人

有 著 作 權 * 不 准 翻 印

(76 P.) K

尚

內政部著作權註冊執照警字第四五九八號

譯者序言

我前年在書中讀到某音樂者的格言：「凡藝術是技術(Technique)；但僅乎技術，不是藝術。」曾經把這兩句書成一個小小的條幅，揭在壁上，到現在還依然存在。且在談起或想起關於藝術的問題的時候，心中常常浮出這格言，覺得這道理對於一切藝術都可實證。美術學校的課程表上每天是實技，然而熟達畫技的外國漆匠不是畫家；音樂會完全是技巧的表現，然而三弦拉戲的人不能說是音樂大家。其他一切藝術，都逃不出這規範。我現在譯完了田邊尚雄先生的現代人生活與音樂，臨到握筆寫幾句序言的時候，心中又立刻浮出這格言，就拿牠做話題。

凡藝術是技術。則音樂似乎只事練習實技，用不到理論的知識。那麼這冊生活與音樂也是多事了。「但僅

乎技術，不是藝術。」故可知技術必須再添加一種某物，方能成為藝術。這某物是甚麼？說來很長，不便簡單答覆。倘免強要答覆，就說「生活」罷。

這冊書不是「技術」，也不是能使技術成為藝術的那種添加物。這只是一個指示路徑的人。你們要遊「音樂」的公園，全靠自己拔起腳來走，僅聽曾遊者的描摸，指點，決不能達到目的。然倘全不豫詢途徑，而一味盲從，或恐走錯了路，不入公園而誤入了公園隔壁的荒塚，自己以為到了公園了，也是難免的事。在這意義上，這書可說是音樂公園遊覽指南。換言之，這冊書也可說是上述那句格言的音樂方面的解釋。

這書雖名為譯本，然而譯者的目的，無非要借日本人的指示方法來指示中國人，故凡與這目的無關的部分，（例如關於日本特有情形，或者為日本讀者而說的話，為我們所不必聽者，）均由譯者酌量刪節，或改易，或附註。（其改易及附註之部分，書中均有註明。）這不是田邊先生的文藝作品或詩集，想來不致有甚麼妨害。惟既名為譯本，則非對原著者及讀者聲明不可，故特記

之。又第一章上半部，前年曾節譯，而借用在拙著音樂入門（開明書店出版）的卷首。然那時僅節取大要，並未照譯。此次是重新從原文譯出的。

此書之讀者，倘全然未具關於音樂的知識，可參讀拙譯音樂的聽法（開明書店出版）及拙著音樂入門。倘對於此書中關於音樂的術語有所不解，可檢查拙著音樂的常識（上海五馬路亞東圖書館出版）後面索引。復有欲窺本書後面譯者所改易的曲例的全豹者，可參看中文名歌五十曲（開明版。）倘因讀此而發心練習洋琴者，可購備洋琴彈奏法（開明版。）這等書都是我所譯著的，本不敢自薦；但關於音樂的一般知識的書籍，在現在的中國出版界中似乎尙少得很，只得先把這幾冊介紹於讀者，暫供參攷之用。

一九二九年元旦後三日譯者記於江灣綠緣堂

目 次

第一章 生活與音樂 1

(一)音樂在無論何種生活的人都必要 1

(二)甚麼的音樂適用於將來的家庭? 9

(三)如何可得接近高尚的形式音樂? 15

(四)進步的音樂有何種理論? 20

(五)在家庭中欣賞優秀的音樂 30

第二章 音樂的組織 45

(一)音樂的三方面 45

(二)音樂形成的要素——音 59

(三)音樂的組織 72

(四)音樂所表示的意義 84

第三章 音樂的演奏 102

(一)技術練習 102

(二)唱歌 106

(三)樂器的演奏	114
第四章 樂曲的製作	128
(一)樂曲的組織	128
(二)樂曲的種類	139

第一章 生活與音樂

一 音樂在無論何種生活的人都必要

人類感情的直接的發表，是音樂與舞蹈。這兩者在言語發生以前早已存在。試看嬰兒就可明白：嬰兒會說話，至少須在二歲以後；而在生後一年以內（早發育的只要半年）已經會發出一種聲音來歌唱，或舉起手足來舞踊了。要會言語，須把思想裝入言語的形式中，必需要理性，決不能僅用感情發表演語。而這樣作成的言語，又只通用于一部落或一地方。這部落的勢力擴大起來，其言語的效果原也可以擴大；然而這總不過是一地方的規約而已。倘要推廣為世界共通的言語，必更加

理性的分子，而感情的直接發表更受拘束。

又如描畫，必以自然的觀察與模倣爲有力的動機。小兒要能描畫，非生後經過數年不可。

今日各種進步的藝術中，要區別其何者爲高等，何者爲下等，決不可能。無論文學，美術，音樂，舞蹈，都是人類的全文明凝結而成的。無論何種藝術，例如音樂之中，有高等的，也有下等的。發育的程度不同，當然有高下之別。但倘拿高等的音樂來同高等的美術相比較，則因爲性質不同，全然不能下判斷，只能說兩者都很好而已。所以要拿各種藝術來作分量的比較，是不可能的事。我們只能斷定，在一切藝術中，音樂與舞蹈最能不受拘束而直接地發表感情。

音樂與舞蹈二者，在性質上比較起來，有一要點可以注意：即舞蹈是從人的身體的全部或一部的運動而成的。故不能離開肉體而直接發表感情。音樂雖然也是由聲帶的振動而起的，聲帶的緊張原也是隨意筋的運動，但振動本身全是自然運動。由這振動而起的聲音，比較起全由隨意筋運動而起的舞蹈來，肉體的要素少。況且音樂又能全然脫離肉體而移于樂器上。故音樂能

使人類的感情，脫離肉體而抽象地表現。（唱歌——即聲帶振動——與奏樂器，並非根本的不同。只是發音體在身體外部或內部的差別而已。）次再研究，舞蹈可否脫離肉體而抽象？例如把舞蹈的肉體運動起所的時間的要素抽象出來，使變成拍子，這拍子就歸入于音樂中。即舞蹈一脫離肉體，就化成別的藝術。所以我們可以給音樂以這樣的一個定義：

「音樂是最直接且抽象地發表人類感情的唯一的藝術。」

但還要從這結論進一步考究：如後文所說，今日的音樂，因了人類的智情意的活動，而廣大無邊地發展着。如前所述，音樂本來是最少受拘束的抽象的藝術，原可以適應了智情意的變轉無極的狀態而自由發展。但徵諸歷史，別的藝術在二千年間所成就的發展，尙不及音樂在一世紀間的變化。故可知近代音樂的發展，實可與近代科學上的發見相比肩。這畢竟是由于這藝術的本性是最直接最抽象的精神生活的發表的原故。所以我們可以更進一步，補足音樂的定義如下：

「音樂是最直接且抽象地發表人類全人格的唯一

的藝術。」

由此可知音樂的效果的偉大。音樂是最直接最不受拘束地發表全人格的藝術，反轉來說，音樂是能最直接最不受拘束地影響于全人格的藝術。熱力學上的法則，凡能放射多量的熱的物體，遇到熱也能多量地吸收。音樂也是這樣。這原則可說是宇宙的大原理。

直接有效果于人格修養的，約有三端。即道德，宗教，藝術。其中道德是因大人格者的感化而達目的的；宗教是由對於神的信仰而實現的；藝術則是直接接觸感情而實行的。但像今日，文明人的思想混亂而瀕于危險，對於無論何事都要求改造的時勢，道德的力與宗教的力已薄弱得極。當春秋亂世，大人格者孔子想出來統一時人的思想，曾費盡畢生的心力，然而終不能挽救時代的頹勢。大概道德在治世中效果是大的，但在亂世就無用。像今日，文明偏于一方面而失却均衡，思想陷于極大的混亂期的時候，道德的力更加微弱。在這種時候，道德不如宗教為有效。但如東西洋歷史所示，今日的文明偏于理性，傾向懷疑之際，除非有能適應這狀態的全新宗教出世。舊有的宗教的力已不足以救濟今

日的人心的不安了。能救濟的，只有藝術。而像上文所述的能直接地自由地接觸人格的「音樂」，則可斷定其效力為最大。

修身不是智識的教育，而是意志與感情的教育。不是議論，是實行。然怎樣可以實行完全的修身教育？其模範就是釋迦，基督，孔子所曾行的辦法。常常接近大人格者，當然也有效果。修身的先生能代替孔子，基督，釋迦，修身就有效果。不然，修身的效果就不顯揚。但這樣的大人格者，在今日很難得。那麼，人格教育在今日是不能實行了的麼？倒也不然。用高大的音樂的力，就可以實行人格教育。稀世的樂聖裴德芬（Beethoven）所及于世界人心的人格的效果，我想至少可以匹敵孔子的事業。羅馬法王格雷各理一世（Gregory I）倘不作出那幽遠的舊教音樂，我想基督教終不能這樣地得勢于歐洲罷。常常接觸偉大的音樂，與常常接近大人格者一樣。雖欲不受其感化，亦不可能。從小學校以至大學，修身一科實在可以省略；但音樂一科却不能沒有。倘除去了音樂，無論怎樣苦心于教育，其效果決不能顯揚。（但所謂音樂，並非像現今普通教育的音樂科

的唱歌而已。唱歌實在是音樂教養的一小事。真的音樂教養，必須接近高尚偉大的音樂。）

如前所述，音樂是最直接且自由地發表感情的藝術，能最直接且自由地左右我們的人格。故可知音樂一方面能夠使人格高尚，同時他方面又有誘惑我們而使我們墮落的絕大的力。世間因接近遊蕩音樂而誤終身者，不知凡幾！故區別音樂的良否，是很要緊的事。譬如仁丹，清心丹等平常的藥，沒有甚麼大效果，同時誤用了也沒有甚麼大害處。但劇烈的藥，用得適當，有偉大的效果，同時誤用了也有很大的危害。音樂正是精神上的劇藥。如何處用這劇藥，非借頭腦極明晰的醫師之力不可。（關於此事在次節當再說述。）

在日本平安朝，音樂受上流社會的尊重，為上流社會的普通教育，為人格修養的手段。公卿的品格，大都由音樂造成。又平安朝的音樂的性質，極適宜于涵養協同及互勵的精神。故當時熱心于音樂的人們，其人格都比別人為高尚。又如足利時代的謠曲，到了江戶時代而形式整頓，成為武家的式樂，因此養成武士的高尚的品格。最近有一段很可注意的故事：近來交通外

洋的的大汽船中 每一船雇請五位專門的音樂師，請他們爲一等船客奏音樂，以慰他們的精神。西洋人中之高尚者，大都以爲平素倘不攝取高尚的音樂，精神便缺乏營養，與每日不飲食就缺乏身體的營養同樣。即視音樂爲精神的食物。但最近有一大汽船停泊于美國的聖弗郎西斯可的時候，船中一樂師私帶鴉片，爲美國警察所查出。這警察問訊帶鴉片的人的職業，知是船中樂師的時候，大爲驚奇，說「日本研究音樂的人也會犯罪的？」在西洋，原也有下等的弄音樂的人；但大汽船中的一等艙裏的音樂師，決不致有這等卑劣的行爲。美國人對於這事一定這樣想：「日本人是爲甚麼而研究音樂的？他們一定是不能諳解高尚的音樂的罷？他們不能理解音樂的精神，可知他們到底不是在精神上能與我們爲伍的人種。」這樣看來，美國的排日，是應該的事。人種差別撤廢的不實行，也是應該的事。高尚的音樂不能普及 那有要求撤廢人種的差別的資格？怎樣抗議排日？聽了美國人這一句話，日本人不得不汗顏呢！

近又從大阪軍樂隊長聽到一段話：日本出兵西伯利亞的時候，軍樂隊也一同出發。在西伯利亞，日本軍

樂隊所做的事業，除安慰軍隊以外還有非常的成績，樂長頗以此自慢。問他還有甚麼成績，據說此次俄羅斯過激派的降服，軍樂隊的力實在比戰爭的力居多。他有這樣的一段話：

西伯利亞某市中過激派很多，日本軍隊記錄出這市中的過激派的人們的姓名，又加以警戒：凡不向日本軍立誓的，認為反抗者。這市中有力量的人們，很不願意立誓。於是日本的師團長召集過激派的人們，向他們演說，說明日本並非欲侵略西伯利亞，乃為欲保住秩序而興師。但他們對於師團長的演說，置若罔聞。後來日本的軍樂隊開始演奏了。他們問日本樂隊也能奏俄羅斯音樂否。日本樂隊就選幾種高尚的俄羅斯音樂來演奏。他們非常驚奇，對日本人這樣說：「這一次日俄戰爭，我們都以為我們所負日本的是軍事上的問題，關於軍事，我們固須師事日本；但高尚的精神上的教育，尤其是音樂，日本非師事我們俄羅斯不可。不料今日能從日本人的演奏中聽見這樣高尚的音樂，方知關於精神上的文明俄羅斯也要師事日本了。我們到底不能與日本對敵。」市中有力量的人們大家相與歸順日本。」

音樂於世界文壇上有這樣偉大的力，實在是一般人所料想不到的。現今多數的青年，都在弄舉野的唱歌，其音樂趣味的墮落，全是不給以適當的音樂教育的原故。

將來的世界，一定是以精神的文化為基礎的世界。精神的文化最進步的，方是真的強國。這精神的文化中心，正是高尚的藝術。高尚的藝術的精髓，便是音樂。即有最進步的優秀的音樂的國家，必為將來最大的強國而在世界上逞勢力。換言之，「音樂的進步與否，實在是有關於國家興亡的問題。」希望欲享受這新時代的文化生活的進步的君子淑女們，對於這問題大家留意考慮一下！

二 甚樣的音樂適于將來的家庭？

音樂為風教上最重要之事，自昔為東西識者所共認。孔子早已稱讚禮樂，定音樂為士君子所必修之業。古代希臘哲學者（例如柏拉圖，亞理斯多德）也盛唱