

音乐知识十八讲

丰子恺 ■ 著

湖南文艺出版社

丰子恺 ■ 著 丰陈宝 ■ 校订

音乐知识十八讲

湖南文艺出版社

音乐知识十八讲

丰子恺 著

丰陈宝 校订

责任编辑：周爱华

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

*

2000 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11.125

字数：235,000 印数：1—8,000

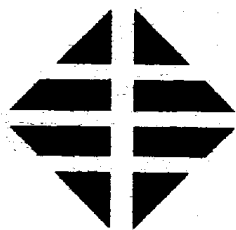
简易精装：ISBN 7-5404-2454-0
I·1837 定价：26.00 元

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换

丰子恺在故乡缘缘堂 1934 年

on Music 18 Lect

音乐知识十八讲

Music 18 Lectures on Mi

18 Lectures on Music 18

丰子恺艺术读物

艺术修养基础
音乐知识十八讲
世界大音乐家与名曲
少年美术音乐故事

湖南文艺出版社

目 录

第一讲 音乐艺术的性状·····	(1)
第二讲 音乐的起源与成长·····	(11)
第三讲 乐谱的完成·····	(18)
一 谱表·····	(23)
二 音符·····	(25)
三 拍子·····	(29)
四 速度·····	(35)
五 术语及记号·····	(37)
第四讲 音阶的构造·····	(49)
一 大音阶·····	(58)
二 小音阶·····	(66)
第五讲 音程的研究·····	(74)
一 音程的种类·····	(74)
二 普通音程与变化音程·····	(79)

三	音程识别法·····	(81)
四	音程的协和·····	(84)
五	音程的转位·····	(85)
六	单音程与复音程·····	(87)
第六讲	和声学概要·····	(89)
一	三和弦·····	(90)
二	三和弦的转位·····	(100)
三	七和弦·····	(102)
四	转调及终止·····	(107)
五	和声学的应用·····	(110)
第七讲	作曲法初步·····	(112)
一	旋律的解剖·····	(113)
二	旋律的构成·····	(114)
三	旋律的进行·····	(115)
四	节奏与拍子·····	(116)
五	旋律的开始及终止·····	(117)
六	旋律的基本形式·····	(118)
七	旋律与音域·····	(127)
八	旋律与调子·····	(128)
九	旋律与和声·····	(129)
十	旋律与歌词·····	(130)
十一	结论·····	(131)
第八讲	声乐与唱歌·····	(132)
一	声乐在音乐上的地位·····	(132)
二	声乐所用的“乐器”·····	(133)
三	声乐的音域·····	(135)

四	声乐的形式·····	(138)
五	唱歌基本练习·····	(142)
第九讲	乐器与器乐·····	(152)
一	乐器的分类·····	(152)
二	弦乐器·····	(155)
三	管乐器·····	(165)
四	打击乐器·····	(179)
五	键盘乐器·····	(185)
六	器乐的组织·····	(188)
第十讲	管弦乐·····	(191)
一	管弦乐所用的乐器·····	(191)
二	管弦乐队的组织·····	(200)
三	管弦乐的演奏·····	(203)
四	管弦乐的发达·····	(209)
第十一讲	乐曲的形式·····	(213)
一	复调音乐与主调音乐·····	(213)
二	复调音乐形式·····	(215)
三	主调音乐的原则·····	(222)
四	歌曲形式·····	(226)
五	回旋曲形式·····	(231)
六	组曲形式·····	(232)
七	奏鸣曲形式·····	(234)
八	奏鸣曲·····	(235)
九	交响曲与协奏曲·····	(237)
十	器乐曲种种·····	(238)
第十二讲	乐曲的内容·····	(242)

一	绝对音乐·····	(242)
二	模写音乐·····	(244)
三	标题音乐·····	(245)
四	音乐鉴赏·····	(247)
第十三讲	古代及中世的音乐·····	(252)
一	古代的音乐·····	(252)
二	中世的音乐·····	(255)
第十四讲	近世的音乐·····	(260)
一	近世古典乐派·····	(260)
二	近世浪漫乐派·····	(265)
第十五讲	现代的音乐·····	(272)
一	德意志现代乐派·····	(272)
二	法兰西现代乐派·····	(275)
三	俄罗斯现代乐派·····	(277)
四	意大利现代乐派·····	(279)
五	波希米亚的现代音乐·····	(280)
六	斯堪的纳维亚半岛的现代音乐·····	(281)
七	英美的现代音乐·····	(282)
第十六讲	歌剧乐剧与清唱剧·····	(285)
一	初期的歌剧·····	(287)
二	格鲁克与浪漫歌剧·····	(290)
三	瓦格纳的乐剧·····	(293)
四	现代民族歌剧·····	(295)
五	清唱剧·····	(299)
第十七讲	音乐演奏会·····	(301)
一	大音乐会·····	(301)

二	独奏会·····	(305)
三	其他音乐会·····	(309)
四	留声机·····	(311)
第十八讲	音乐学习法·····	(314)
一	唱歌学习法·····	(314)
二	键盘乐器学习法·····	(316)
三	小提琴学习法·····	(322)
译名表·····		(327)
原版序·····		(345)
校订记·····		丰陈宝(347)

第一讲 音乐艺术的性状

苏联艺术论者卢那察尔斯基(A. Lunacharsky)论音乐,有这样的话:“音乐或建筑,是什么思想也不能表现的,倘要将乐音或建筑的言语,翻译为表现着某种概念的我们的言语,就需很大的努力。但是,虽然如此,音乐和建筑的影响是非常伟大的,音乐和建筑的要素,可以说,在任何艺术中无不存在。……雕像的相貌中充满着音乐,绘画的构图近于建筑,色彩配合近于音乐……”

希腊时代,有“建筑是凝固的音乐,音乐是流动的建筑”的话。这两种艺术,虽然一种是动的,一种是静的;一种是音响的,一种是形状的;却有非常类似的性状。因为两者的共通点,是大家不用普通言语(如文学)或具体物象(如绘画)来表现,而大家用抽象的东西(音响或形状)来表现,用抽象的音响或形状来表现,从一方面看来,是很模糊、很暧昧的;但从另一方面看来,却是很普遍的、很广泛的。例如一首军队进行曲,全然没有语言歌词,而只有 do re mi fa sol la si 七个音的种种配合,表面上看来,这曲并没有告诉人们什么具体的意思,可说是很模糊的、很暧昧的,但人们听了这军队进行曲,大家会感动起来,兴奋起来,振作起来,这不是很普遍、很广泛的么?又如一所公共会堂的建筑,当然没有对人民表示什么意思,而只有美满调和的构成与形式。但在这种构成与形

式的“亲和力”的笼罩之下，能使全体人民的感情一致融洽，可见建筑有着与音乐相似的普遍性与广泛性。而两种比较起来，音乐的普遍广泛，又在建筑之上。因为动的毕竟比静的力强。故音乐是艺术中最动人的一种，音乐可说是一切艺术的先锋。

音乐因有这样的普遍性，故音乐是“超时代的”，即不受时代限制的。音乐因有这样的广泛性，故音乐天生成是“大众的”，即不须苦学而人人能解的，这“超时代性”与“大众性”，是音乐艺术特有的性状。

旧时代的艺术，与新时代的艺术，性状判然不同。因为艺术是人的思想感情的表现，人的生活的反映，故人的生活与思想感情革新的时候，艺术必然也革新。然而这革新的迹象，因了各种艺术的性质的不同，而有显著与不显著之别。例如在文学、演剧，这革新的迹象是最显著的。一切消极的、颓废的、含有毒质的作品，都被排除，而易以积极的、前进的、含有营养的作品。其次是绘画、雕塑。革新的迹象最不显著的，要算是建筑与音乐。这显著与不显著的原因，在于艺术的重内容与重形式的差别上。凡是重内容（思想）的艺术，例如文学、演剧、绘画，革新的迹象一定很显著。反之，凡是重形式（形状或音响）的艺术，例如建筑与音乐，革新的迹象一定不很显著。（但请注意，我这里所谓“音乐”，是指没有歌词的纯粹的音乐，即“器乐”，不是指附有歌词的“唱歌”。唱歌，原是音乐与文学的综合艺术，不是纯粹的音乐。）

因这原故，音乐艺术最富有超时代性。旧时代的音乐，入新时代后并不完全损失其价值。昔人的优良作曲，在现代仍保住其优良；前代的伟大作曲，在现代仍能保住其伟大。卢那

察尔斯基说：“解剖最消极的艺术品，可以获得最有益的结果。例如：倘此作品是某一种社会现象时，则可以帮助我们的历史的认识。倘此作品中含有各种积极的方面，则我们可在其技术中寻出贵重的要素。故前代的暴君所造的巨大建筑物上，有可惊的均衡与伟大……”音乐与建筑全同，即使是暴君的指挥之下的作品，但其作品的本身仍是音乐的，仍能永远保住其不朽性，而永远受世人的欣赏。同时，因为这种艺术全是感情的组织，有耳共赏，不需要用理智去辨识，故在一切艺术中，最为普遍的、大众的。悲哀的送葬进行曲，即使是文盲，听了也会感伤；雄壮的军队进行曲，即使是孩童，听了也会振作精神，手舞足蹈起来。所以音乐是天生成的大众艺术。

我国古代有“曲高和寡”之说。这句话的意思就是：优良的音乐，因为很艰深，故能够理解的人极少，从前伯牙弹琴，因为弹的乐曲高深得极，所以世间只有钟子期一个人能够听得懂。后来钟子期死了，伯牙就终身不再弹琴。这可说是“曲高和寡”的一个极端的例。

今人常用这句古典语来安慰不得志的人，我认为这句话，不过是文学的夸大而已，在音乐上道理不通。听赏高深的音乐，自然需要修养，不是全不学习而立刻完全听懂。但这学习较为自然，凡有感情的人都能学得，决不像高等代数、立体几何、微分积分那么要费多大的天分和时间方能学会的。故我的意思，在音乐上应该说“曲高和众”。良好的音乐，具有客观的优良条件，一定是“有耳共赏”的。

读者也许要怀疑：像《毛毛雨》之类的淫荡、萎靡的乐曲，在过去的社会里，什么人都会唱的，可谓和者极众了。难道就是你所谓“曲高和众”的高曲么？我的解答是：不，这叫做“曲

低和众”，是过去时代的人民为恶劣的环境所迫而感情不健全之故。过去的社会充满了骄奢淫佚之风。靡靡之音，到处皆是。妇女儿童们受了这种恶风的熏染，不知不觉地同流合污，是难怪的事。我们必须把曲的高低、难易，与和者众寡的关系分别清楚：须知高的曲不一定难，低的曲也不一定易；反之，难的曲不一定高，易的曲也不一定低。故“高低”与“难易”，不是成正比例的。又须知“和寡”不是为了“曲高”之故，乃为了“曲难”之故。“和众”不是为了“曲低”之故，乃为了“曲易”之故。故音乐上可有四种情形：第一，“曲高和寡”，其曲高而难，故和寡。第二，“曲低和寡”，其曲低而难，故亦和寡。第三，“曲低和众”，其曲低而易，故和众。第四，“曲高和众”，其曲高而易，故亦和众。《阳春白雪》^①及伯牙所弹的曲（叫做《高山流水》），大约是属于第一种的。《毛毛雨》等，是属于第三种的。第二种低而难的曲，例子很少。但第四种，高而易的曲，是很多的，是我们这时代所要求的。我们不贵《阳春白雪》及《高山流水》，我们排斥《毛毛雨》之类，我们要求兼有《阳春白雪》及《高山流水》的高，与《毛毛雨》之类的易的音乐。

以前有的艺术家，听见了“大众艺术”这名称，要喟然叹息。以为艺术一“大众化”，必定“浅易化”、“低级化”，是很可惜的事！这是受了“象牙塔艺术”的流毒之故，当艺术家做统治阶级的雇员的时代，他们专为极少数人的娱乐而制作，故竟尚艰深，卖弄技巧，夸耀玄秘。他们以为白话远不及文言的高尚，文言中用的古典越僻越高。他们以为“大众化”就是“退

① 《文选》，《宋玉对楚王问》一文中说，楚国有一人唱歌，起初唱的歌叫做《下里巴人》，是一种下等的乐曲，国中和了他唱的，有数千人。后来越唱越高深，唱到《阳春白雪》这个歌，国中能够和他唱的只有两三个人。——作者原注。

步”。独不知文学作品的优秀，决不在乎文言与古典，而在乎有利于大众的精神营养。文学如此，音乐更加如此。浅易不一定低劣。若能选择浅易而优的音乐，则可收事半功倍之效。我从前当音乐教师的时候，曾经有过实地的经验：我在一个新创办的初级中学里教音乐。学生都没有学过五线谱，没有唱过世界名曲，其音乐的素养可说完全没有，与现在我国社会里的一般大众相似。我最初教授唱歌的时候，选取《玛萨在冰冷的地下》(Massa's in the Cold, Cold Ground)这名曲当教材。我刚把那曲的旋律弹了一两遍，多数的学生都已跟上去唱，而且唱得很入调。曲终的时候，数十人的教室中肃静无声，大家埋头在乐谱中，好像大家入了画梦一般。我看他们唱这曲中最脍炙人口的第一句的时候，各人的态度表示何等地热心而满足，何等地被这秀美的旋律所吸引而深深地落入音乐的陶醉中！我不禁在心中惊诧音乐的感染力的伟大不可思议。可知对于优良的音乐，即使全未学过音乐的人，也能理解而感动。当时我的教材中最易获得学生们的理解与感动的歌曲，除上述一曲外，还有《可爱的家》(Home, Sweet Home)，《故乡的亲人》(Old Folks at Home)，《黄昏时分》(In the Gloaming)，《我怎能离开你》(How Can I Leave Thee)，《夏日最后的玫瑰》(The Last Rose of Summer)等。这些名曲，教起来都不费力，唱过一两遍，大家都已上口，要他们忘记也不可能了。上别的课时，学生往往渴望早点下课；只有上音乐课时，大家嫌恶下课铃，听到下课铃响，好像好梦被鸡声惊醒，大家表示可惜。当过音乐教师的人，对于我这番经验谈一定都有同感。

平素不接近音乐的人，试听或试唱上述的几首名曲，也容易增加其对于音乐的理解与爱好。因为这类的乐曲，性质

极优秀，而构造极简单，正是前文所谓“高而易”的音乐之一种。这种乐曲虽然广大地流传在世間，早已成为国际的名曲，但其旋律，终是十足的西洋风的。倘能用东洋风、中国风的旋律来制作这类的音乐，一定更能脍炙中国的人口。

故“曲高和寡”，是过去时代的话；如果有这种“弥高”的曲，也是象牙塔里的艺术，已不适于现代人的欣赏了。我们否认这种艺术的存在，但希望有平易而优秀的乐曲的风行，使音乐的园地，门禁解放，大家都可以自由进去游玩。

主张“和众”为“曲高”的主要条件的，近代有一位著名的哲学家和一位著名的文豪。其人就是尼采与托尔斯泰。尼采的哲学与托尔斯泰的文学，在现代的总评价如何，不是现在所要讲的问题。但他们都是热烈地爱好音乐的人，能用极明察的眼光来批评当代的音乐。在这里，我必须把二人对于音乐的意见介绍于读者。

尼采是《卡门》(Carmen, 十九世纪法国音乐家比才[Bizet]所作的歌剧)的崇拜者。歌剧《卡门》，评家称之为古来歌剧中最杰出的作品，曾经风行于全世界。其剧已见之于电影；剧中的拔萃曲又施之于各种乐器，口琴音乐中也有《卡门》的编曲了。这歌曲中的音乐，大都生气勃勃，各乐曲都有非常的美。其中西班牙风的乐曲，旋律明快动人。南欧风行的《卡门舞曲》，节奏最富变化。而最后一幕中的音乐，尤富有感人的效果。故法国著名的艺术批评家罗曼·罗兰说这歌剧是“对于光的热情”。正为了其生动、光明，而易于感人的原故。这剧受万众的理解与欢迎，而风行于全世界，现已成为最一般的最通俗化的音乐了。但在尼采赏识这音乐的时候，这歌剧还没有受大众的理解，尼采是最初发现其普遍的感人性而为之宣