

音樂的常識

豐子愷著 亞東圖書館印行

高級中學適用教材

音樂的常識

豐子愷著

上海亞東圖書館

中華民國十四年十二月出版

音樂的常識

中華民國二十年四月三版

每冊定價大洋九角

(外埠酌加郵費)

此書有著作權
必究

著者 豐子愷

印刷兼發行者 亞東圖書館

發行所 亞東圖書館

上海五馬路棋盤街西首

分售處 各省各大書店

PRELUDE

音樂是感覺的藝術，似乎用不到理義的說明。但倘不具備像音的構造，曲的形式，演奏的方式，作家的歷史等機械的知識，鑑賞與創作也就不行。這一點就是本書的價值，也就是本書對於讀者的供獻。

翻閱這書的原稿的朋友，都說這‘常識’的範圍太廣。是的！在音樂的黎明時代的我國，這書似乎是專門的了；在機械的分業制度的信徒，當然不會承認這是一般人的常識的。然而‘人的生活’何等地高而且廣！假使我們沒有多方面的常識，何能全般領略這高泛的‘人生’的趣味呢？近代生活日趨複雜，近代藝術益形綜合。像組合繪畫，建築，演劇，舞蹈，文學，音樂而綜合表現的，WAGNER 的樂劇 (Musikdrama)，沒有對於各種藝術的充分的常識的人就不得完全地賞鑒。從這點看，本書真不過是音樂知識的 ABC 罷了，稱為常識恐怕還是誇張的。我敢把這意見比這冊書更熱誠地奉獻于我的讀者。

本書之編成，有賴于田邊尚雄，山田耕作，小松耕

輔，大田黑元雄，前田三男，馬場二郎，門馬直衛諸君的音樂的著述的地方實多，謹此誌謝。又對於印行本書，爲本書詳細校勘的亞東圖書館諸君表示感激之意。

一九二五年歲晚

著者在江灣立達學園

內 容

第一 部

- 第一章 音樂底起源與性質.....1
第二章 音的構造(節奏，音階，旋律，和聲).....20
第三章 聲樂與器樂.....61
第四章 管弦樂.....97

第二 部

- 第五章 樂曲底形式.....139
第六章 樂曲底內容.....198

第三 部

- 第七章 西洋音樂底發達.....239
第八章 歌劇與樂劇(附神劇).....309
第九章 音樂演奏會.....340

索 引

- (一) 事項索引.....1

(2)

內 容

(二) 人名索引15

第一章

音樂底起源與性質

音樂底
誕生

音樂底誕生，可由兩方面考察：從內的方面考察起來，音樂是人類體內本來具有的‘律動’ (Rhythm) 所生的；從外的方面考察起來，音樂是因了原始生活的‘狩獵’而具形降世的。

約翰福音第一句說，“太初有道”。十九世紀德國音樂者褒洛 (Hans von Beulow) 換一句話說，“太初有律動”，就道破了音樂底最根元的，最內面的起點。RHYTHM，即律動，與宇宙同時出現，支配萬物，無微不至。小至草木蟲豸等底運動，人類底日常生活，大至春秋代序，陰陽潛移，都受同一的律動底支配。太初有道的‘道’，就是中國所謂“衆妙皆道也，合三才萬物所共由者也”的‘道’，就是褒洛所謂‘律動’。人類體內生來具有律動。不過在草昧之世，牠蟄伏在原始人底心中，不被覺察；到了人智漸開，牠就具了種種形相而出

現，橫在一切人間建設，一切文藝美術底根柢中。

律動在音樂上最爲顯著，且最爲不可缺的要素。音樂上的拍子的‘節奏’（見次章），就是橫在音樂底根柢中的‘律動’底具體的表現。次章所說的‘節奏’（rhythm）是狹義的，現在所說的‘律動’（rhythm）是廣義的。故音樂與律動的關係，最爲密切；音樂底發生于律動，最爲直接。宇宙成立時，就懷着音樂的胚胎。後來人間在人間如何產出，如何成立爲音樂，可再從外的方面考察如下。

我們底最初的祖先，不知耕田，也不知畜牧。世界上最初的人亞當和夏娃，所食的只是樂園裏的果實，並不耕田蒔種，全賴自然底惠賜而生活。後來生存競爭的幕次第揭開，人類爲了要果腹，就不得不和山野的動物相爭鬪。于是在人類生活上發生了‘狩獵’的一件事。試想像當時的人類生活：他們行山野中，屠殺野獸，歸來剝食牠們底血肉，相與歡呼吟嘯。他們要威嚇野獸，就造出異樣的呼聲來。又他們步行時的足音，弓弦底鳴聲，野獸底叫聲，都在山林中發出奇妙的反響。這時候他們方才發見對於‘音’的快感。凡藝術底發生，必然伴着一種快感。故到這時候，音樂藝術底誕生日就漸漸迫

近了。

但這不過是一種快感，不是美的。只因為這‘狩獵’一事對於他們底生活有密接的關係，所以在原始人底腦際留下了難忘的印象。狩獵終了之後，他們要暢行他們底歡樂，就自然地揚聲，自然地手舞足蹈，或彈起弓弦來。後來這狩獵漸變成團體的，這獵後的歡樂也漸帶儀式的及宗教的意義。這獵後的歡呼聲，弓弦聲，就是音樂底前身。看了人間最古的樂器‘哈潑’（Harp 參照後聲樂與器樂章）底形狀，就可明白這是武器的弓底變形。

內面的‘RHYTHM’與外面的生活方法的‘狩獵’相乘，生出原始的‘音樂’來。但這原始的音樂底根柢，畢竟以 RHYTHM 為要素，狩獵不過是一個使 RHYTHM 出現的機會。聽說最近歐洲大戰以前，在德意志北方某島上發見許多黑猩猩。牠們都會用兩手按拍而舞蹈，但不能發音歌唱。這頗可證明原始人底音是先從拍子發達的，即以 RHYTHM 為根本的要素的。人類的呼吸，脈搏，心臟，四肢的運動等，原來都是有規則的‘律動的’（Rhythmical）。故人類所發的聲音，雖在無意識中，也必合着 RHYTHM。RHYTHMICAL 的音，當然是足

以使人發生快感的音。這無意識的地發出的 RHYTHMICAL 的音一轉而為有意識地發出的時候，就是人類對於 RHYTHM 的覺醒。於是人類就在混沌的音的世界裏看出一道的光明。

覺悟了 RHYTHM，人類就漸知‘音’底神秘。他們覺得眼前的音的世界不復混沌；他們底感覺更進而向這神秘的音的世界裏探索，就漸漸產生音樂的一種藝術。

關於音樂的起源，此外還有幾種說法，但都不中肯。姑且略記在下面：最普通的，就是音樂起源於自然音的模仿說。即人類感到了某種自然音底美，企圖這美底再現，就是音樂所由生。自然音中，特別像鳥類及昆蟲底鳴聲中，原有許多足以慰聽覺而惹起美感的。故音樂起源於自然音底模仿一說，好像是合理的。然而其中頗有難點。即人類聽了自然音而能模仿，必須在經過了充分的音樂的修練之後。人類要用肉聲模仿自然音，不但要有用言語表現自己底意志的能力，又必須有對於音底高低，強弱的精細的感覺。至於用樂器來表現，更加困難，非有充分發達的樂器不行。故自然音模仿，只可說是音樂發達底過程中所行的事，指為音樂底起源，難免有不合理之憾。此外還有對於音樂底起源的臆說。即

人類想用言語以外的聲音來表現激烈的感情，就是音樂所由起。但人類怎樣得到音樂的表現力，此說不能說明。又達爾文以為吾人底音樂的表現力，是人類底祖先的動物爲了要牽引異性而具備的。然而這等都不免是偏見。

音樂底起源，比較起來只有從想像上探求的‘律動說’最爲正當。在實際上，音樂是有密切的關係於人間底感情生活的藝術。當然准許我們在自由的想像上探究牠底起源。且音樂是有十分曖昧，十分難把握的性質的藝術，所以要回溯牠底起源，除了從想像以外當然沒有別的方法。

音樂底
長育

從 Rhythm 的母胎裏最初生出一對雙生兒，是‘音樂’與‘舞蹈’。後來又產生‘文學’，‘演劇’，等。音樂底幼年時代，與姊妹們相扶持而長育。而她底最初的伴侶，是與她同出一胎的‘舞蹈’。

音樂所以必伴着別的藝術而長育，有一個原因：把一切事物具體化，又概念化，是人類的一大要求，一大傾向。故人類對於抽象的音樂，自然也要使牠具體化又概念化。但音樂，在性質上有到底不能單獨具體化概念

化的難點，故必與有具體的表現力的別的藝術相結合，蒙了這具體的表現的衣，然後可以向上展進。故古來音樂與舞蹈，常常有密切的關係，決不單獨進行，就是爲了這個要求的原故。

人類歷史上音樂與舞蹈底出現，比起一切造形美術，言語等來，要早到好幾世紀。不過後來文學和美術不斷地急速地發達，故在希臘時代已經有像霍馬 (Homer 即 Homer) 底千古不朽的名作。音樂則發生後遲遲不進，直到了十六世紀的巴來斯德利拿 (Parestrina) 而始略具藝術的形式。這事使人初見有不可思議之感。其實因爲音樂是毫無具體的要素的抽象的藝術，在性質上有難把握難認識的特點，故其發達底遲緩而無定，也是當然的結果。人間感情最直接的發表，是音樂與舞蹈。音樂與舞蹈能毫不假借理智的工具而直接地發表人底感情，故宜其在人類歷史上發生最早。試看初生的嬰兒，未能言語時，已先能用啼哭和手足的姿勢來表示他底喜悅和苦悶的感情；到了智力發達後的兒童時代，方始能言語，能描畫。這是音樂，舞蹈，文學，美術等在人類歷史上的發生順序的縮圖。因這比喻，便可想像音樂與舞蹈底發生爲最早。試翻閱本書第二部樂曲底形式一

章，可曉得其中舞曲特別多。即此一端，也可想見音樂與舞蹈的關係底密切。

人類把音樂與舞蹈結合了，還不滿足。又使她與她底晚生妹‘詩’相結合，就生出有更具體更概念的意義的藝術來。希臘古昔的農業時代，春秋祝祭有祭儀的祝歌；戰爭有戰爭的祝歌；送葬有輓歌；結婚有慶賀歌。一切儀式的歌，扶了音樂而進步。儀式的歌以外，還有當時的文藝的作品，也合了當時的樂器理拉（意名Lira，英名Lyre）而歌唱。例如紀元前九世紀的霍馬（Homer, Homeros）底名作，就是這詩人自己和了理拉而歌唱的。但當時的歌唱，自然沒有像今日的旋律的，不過是一種朗吟風的罷了。還有希臘古代的悲劇，也是與音樂相結合的。希臘古代的悲劇，與現代的歌劇（opera）或中國的舊劇相近似。劇中的主要人物底對話，都用韻文，合以旋律的，抒情的音樂。例如今日還聞名的索福克來斯（Sophocles前495—406），尤理比弟斯（Euripidis前480—406）等，不但作劇本，又作音樂的作曲。他們所作的劇本，在今日的文學上被尊為傑作；惟樂譜失傳，無從探知當時的音樂的價值。但觀其劇本底宏大，和歷史的記載，已可想像當時的音樂已比霍馬的時代進

步得多了。

在音樂理論的方面，也可窺見音樂因了文學，演劇等底提攜而進步的痕跡。希臘古代的音階，始於紀元前千二百年頃的德洛亞 (Troy) 戰爭的時代。這最古的音階底構成的方法如何，今日不得而知。聽說紀元前八百五年頃的霍馬時代，用的是‘四段音段’ (Tetrachorde)。當時的四絃琴理拉就是依這四段音階而造的。到了紀元前八世紀，文學上的抒情詩的祖先推爾邦獨洛斯 (Telpandoros 前 700—650) 始改四段音段為七段音階。紀元前六百年頃，哲學者彼泰各拉斯 (Pythagoras) 造八絃理拉 (Lyra)。音樂的基礎到這時候而確立。

音樂雖藉了她底姊妹藝術‘舞蹈’，‘文學’，‘演劇’底提攜扶持而長育，但從一方面看來，音樂已失却獨立的資格，而變成儀式的一部分，或文學演劇舞蹈等底附屬物。即音樂得他藝術底扶助而進步，同時就變成了一個自己不能舉足的殘廢者。加之紀元以後，又逢了‘宗教’的暴君，盡奪了這活潑的純潔的音樂底自由。故本來是我們人類的思想發現與精神生活的表現的音樂，在中世時代竟變作宗教的儀式的一部分，或只當作極端的裝飾物，此外並無別的意義。在希臘時代，宗教與音樂的關

係，原也是密切的。例如前述的婚喪祝祭的歌，也是從宗教上來的。但希臘時代的音樂，是宗教的全部，音樂就是宗教。故音樂還不失獨立的資格。至於中世的宗教音樂，音樂完全是宗教底奴隸，不復是一種獨立的藝術。這音樂虐待直到中世紀末期而解除。即意大利大宗教樂作家巴才斯德利 (Palestrina 1514-1594) 出而為音樂解除桎梏，始發藝術的音樂的第一聲。後來又經德國大音樂家罷哈 (Sebastian Bach 1685-1750) 給牠改善形式，擴大內容，音樂始完全獨立而大成。故後世音樂界，讚揚他為‘音樂之父’，使音樂解脫別的藝術的羈絆而為獨立的“救世主”。詳細的話，參照本書後面的西洋音樂底發達一章。

音樂底 特性

音樂是人間感情底最抽象最直接的表現，故音樂藝術有兩個特性，即(1)因為音樂是最抽象的感情表現，故有難把握的抽象性；(2)因為音樂是最直接的感情表現，故有極詳盡的精密性。

(1) 用視覺觀照的，為空間藝術，例如繪畫雕刻等造形藝術是。用聽覺觀照的，為時間藝術，例如音樂，文學是。時間藝術原是完全超越空間的抽象的藝術。但

時間藝術中的音樂又與文學不同。文學所要表現的盡在文字的記錄中；音樂所要表現的却不在樂譜的記錄中而全在音樂的‘演奏’ (Performance) 上。故文學只要用文字記出，便可完全地被人鑑賞；而音樂的譜表只是一個冷冰冰的軀殼，鑑賞者決不能據譜表而了解音樂的內容。(單音的歌謠曲或小小的聲樂的旋律，原可依譜表低唱一遍而鑑賞其音樂的內容。但和聲很複雜而音域極廣的器樂曲或管弦樂曲，就絕對不能因譜表而見其內容。其實依譜表低唱一遍，也已是‘演奏’了。) 因為音樂底譜表，只是音底歷時長短高低和極不完全的強弱的記號。音樂所最重要的曲趣與表情，在譜表上全然不能記出，必因演奏者底巧妙的 Touch (即器樂演奏的運指的技巧。在繪畫上也有 Touch，就是筆法。音樂上的 Touch 的意義，可因筆法二字而領會。) 而樂曲底生命方始出現。各演奏者 (Performer) 底 Touch 因各個性而異，故同一樂譜由各人演奏，情趣不同。又同一演奏者底感情狀態今昨不同，Touch 也異，故同一演奏者今日演奏的與昨日演奏的同一樂譜，情趣又不同。一次演奏的音樂，永遠不能照樣地再現。彷彿優伶底演劇，表現後立即消滅。故曰，“音樂與創作同歸于無”。