

写给热爱艺术的你——

孩子懂

音乐夜谭

在艺术面前
我们全是孩子
涵养童心，涵养趣味
学会趣味本位的生活

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丰子恺音乐夜谭 / 丰子恺著; 张文心编. —上海: 上海人民美术出版社, 2004. 7
ISBN 7-5322-4064-9

I. 丰 ... II. ①丰 ... ②张 ... III. 音乐 - 文集
IV. J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 055567 号

丰子恺音乐夜谭

原 著: 丰子恺

编 者: 张文心

策 划: 邱孟瑜

责任编辑: 邱孟瑜

装帧设计: 郭 蓝

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海 人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号)

经 销: 全国 新华书店

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 115 × 965 1/12 印张: 18

版 次: 2004 年 7 月第 1 版

印 次: 2004 年 7 月第 1 次

印 数: 0001-4100

书 号: ISBN 7-5322-4064-9/J · 3732

定 价: 38.00 元

本文作者丰子恺先生小影

Fengzikai YinYueYeTan

策 划
责任编辑 / 邱孟瑜
装帧设计 / 郭 蓝

◎本书萃取了丰子恺文集中有关音乐的126篇美文的精华，以最洗练而明确的方式，汇集成一部艺术小百科。

◎除正文以外，分设边栏、对话框等多种形式。

让丰子恺先生面对面与你细谈，
娓娓讲述关于艺术人生、艺术
鉴赏与音乐入门的点滴常识，
分享他最真实的心灵感悟

◎原著中出现的音乐名词、音乐家人名，均遵照审校者意见，按现行通用译名进行了校订。

小时候，父亲贺绿汀给我们看丰子恺的漫画，及长大成人，丰子恺有关音乐入门的书籍又给予我们艺术启蒙的养份。

无论是我们的父亲还是丰子恺，他们予我们成长的期望只有一个，即：

学会以艺术的态度生活。

——贺元元

The book cover is framed by a highly detailed, colorful border of stylized flowers, leaves, and vines in shades of red, green, and purple. The central text is enclosed in a rectangular frame with a dark background for the author's name and a light background for the title.

音乐夜谭

丰子恺

Xiegei Reai

Yishu de Haizi

上海人民美術出版社

丰子恺 著 ■ 张文心 编 ■ 贺元元 审校

让音乐的空气浓厚起来

—— 代序 ——

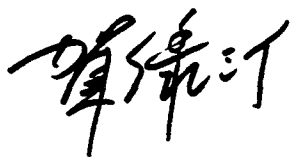
我是1939年在陶行知先生创办的重庆育才学校“音乐组”工作的。这是我国最早的儿童专业音乐教育机构，学生都选自8岁至12岁的战时难童。陶先生完全相信我的主张，音乐学习开始只学钢琴、视唱两种功课，使他们从感性认识到理性认识，同时锻炼了技术。这些学生以前根本没有接触过音乐，应该说已经迟了。但是，他们现在已成为北京、上海音乐学院的骨干教师和音乐界重要的作曲家、演奏家。陶先生的理想今天实现了。

我国两千多年前，孔夫子就提倡音乐，提出“移风易俗，莫善于乐”的主张，把音乐作为很主要的一门课。当前在国外，普遍重视音乐教育。但我们现在的专业音乐教育与普通音乐教育相脱节。外国幼儿园以音乐舞蹈为主去启发儿童的智慧，学得知识。还有，大学、中学、小学是不是必须要有业余的音乐活动？音乐老师辅导业余音乐活动也应该算他的工作量，这是很重要的。在美国，如果没有音乐学校的毕业文凭，连幼儿园的音乐教师也当不上。一般中、小学的音乐教师必须是正式的音乐院校毕业出来的。大一些的普通中等学校都配有四五个音乐老师，分别担任钢琴、小提琴、管乐、合唱、欣赏等科目的教学。他们主要担任课余活动，从事课堂教学的只一两个。课余活动有铜管乐队，有小提琴、有钢琴、有民族乐器，还有合唱团。这样一来，课余活动就很丰富了，学生也会很有兴趣。节日一来，每个学校都有一个很漂亮的铜管乐队上街游行，走在最前面，且吹奏水平很高。日本也很重视音乐教育。他们的一个小学演奏莫扎特《g小调第40交响曲》的一个乐章，就演奏得很不错。

FOREWORD

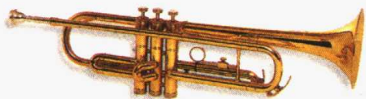
我们所处的时代是伟大的时代、世界大变动的时代、新旧交替的时代。一个人有了一定的音乐修养，不但不会妨碍他的专业，而且由于经常接触优美纯洁的音乐，还可以使他的思想感情潜移默化，形成高尚的道德品质。所以，除了专业音乐教育，社会音乐教育也应该加强，特别是要重视学校的课外音乐教育。我曾经在一个中学办的艺术专修科念过两年书，兼学音乐与绘画，体会到学与不学大不相同。美国的大学多数都有音乐学系，理工科学生可以选修音乐理论方面的课，也计算学分。为什么要这样做呢？假如没有音乐等文艺活动，生活就太枯燥了。音乐毕竟是一个人的精神生活所必需的。爱因斯坦是创立相对论的伟大科学家，同时他也是一位很好的小提琴家。可见音乐与理工并不矛盾，反之，还可以起促进作用，使人的思想更活跃。

能弹钢琴，就可在琴上分析乐曲；学点和声、复调、曲体，知道一般的古典的和现代的作曲家。这是教学生一般的基础知识。有个专门开展音乐活动的场所，有定期举行演出和音乐欣赏，甚至比赛，有关音乐的书籍、乐器、唱片等出版齐全，能用生动活泼、引人入胜的语言，深入浅出地介绍音乐基本理论以及中外音乐史、民族民间音乐、各种乐器和音乐作品欣赏、音乐故事等，社会的音乐空气马上就会浓厚起来。

A handwritten signature in black ink, reading '朱志己' (Zhuang Shizhi), located at the bottom right of the page.

目 录

一· 领你走进音乐的花园

- 领你走进音乐的花园 / 10
- 一般人的音乐 / 14
- 你要学音乐 / 16
- 器乐的练习 / 21
- 雷声的伴奏——管弦乐的语言 / 25
- 音乐艺术的性状 / 34
- 什么是真正的鉴赏 / 40

二· 音乐家的人生

- 海顿——近代交响乐之父 / 46
- 莫扎特——化身音乐的神童 / 51
- 贝多芬——挑战命运的英雄 / 56
- 舒伯特——天才的歌谣曲之王 / 62
- 柏辽兹——奇思妙想的浪漫派诗人 / 67
- 肖邦——辉煌的钢琴诗人 / 72
- 舒曼——全心投入的小品大家 / 77
- 李斯特——富于磁力的钢琴家 / 85
- 瓦格纳——音乐戏剧的建设者 / 93
- 柴科夫斯基——俄罗斯通向世界的音乐之桥 / 100

CONTENTS

三· 音乐的成长史

音乐的起源与成长 / 110

古代及中世的音乐 / 114

近世的音乐 / 122

19 世纪以来的现代音乐 / 130

歌剧、乐剧与神剧 / 139

四· 音乐的意义

音乐与人生 / 154

音乐的意义 / 157

音乐与文学的握手 / 163

乐曲的内容 / 166

音乐的感情 / 172

音乐的诉述 / 178

五· 近世西洋乐坛之盛况 / 190

---

* 中英音乐译名对照表 / 210

Chapter I

第一章

丰子恺
yinyue yetan
引领你走进音乐的花园

丰子恺

音乐夜谭

你要学音乐，我可在七个黄昏内把音乐学习的基本知识教给你。从今天起，你每天晚上来一次。连来七个黄昏，包你能够读五线谱，而且懂得音乐的初步常识。

领你走进音乐的花园

Ling Ni Zou Jin Yinyue De Huayuan

今天是第一夕，我同你谈音乐序说。没有学过音乐的人，只见音乐的表面，不知道内情。好比经过花园的墙外，望见墙头上露出去的楼阁秋千，树木花卉，不胜艳羡。心想进去游玩，而找不到大门；进了大门也不知方向，无所适从。现在我就先把这音乐之园的门径和地图告诉你。

古来说“吹弹歌唱”，全是风雅娱乐之事。因此人就把音乐看作“消遣”的玩物，不肯出多大的工夫和气力来学习它。一心想要不费劳力而获得韵的享乐。这可称为“不劳而获”主义。这是学习音乐第一要禁忌的事。

其次，因为把音乐看作消遣物，就视音乐为开心的“娱乐”。因此对于音乐，一味要求其“好听”。每逢演奏严肃高尚的乐曲，听者莫名其妙，反以为乏味。这是学音乐第二要禁忌的事。

学音乐很费力：第一步，先要认识五线谱（Staff）。许多人嫌五线谱太费力，半途而废，专门用1234567来写谱。又有许多人，看五线谱嫌太费力，偷偷地用铅笔在五线谱下面注1234567等字。这显然是看轻音乐，不肯出力去学习的原故。学五线谱虽说要费力，其实并不很艰苦。只要你肯费心，理解了五线谱的构造法，多读几本曲谱，看起五线谱来就同看1234567一样容易。理解五线谱的构造法，很容易，以后两三个黄昏内我可以使你完全理解。但要熟识（拿起谱来就能自由地唱出或奏出），却要费点工夫——多读几本曲谱，各种调子的五线谱都读过几次乃至数十百次，自然会熟识了。

乐谱，即1234567只能记录低浅的乐曲，而不能记录高深的乐曲。只会低浅的乐曲的人，以为简谱尽够用了；等到学习高深的乐曲，才知道必须用五线谱。什么原故呢？我可简单地告诉你：我们由乐谱而认识乐曲的时候，由1234567是间接的，由五根线上的蝌蚪形是直接的。因为1234567，在形式上没有表示出音的高低，须得由脑中的理智作用来想一想，然后知道2比1高，3比2高；1应该用哪根手指来弹，3应该用哪根手指来弹。譬如123三个并列，形式上看不出它们的高低关系来。须得由理智作用，才知道这三个音是逐步高起来的。五线谱就不然，记录123三个音时，把三个蝌蚪形排成逐步高起来的形状，使你一望便知这三音的关系。所以说简谱的认识是间接的，五线谱的认识是直接的。

你又要问：直接认识有什么好处呢？我再告诉你：高深的乐曲，同时要唱高低不同的许多音（就是几部合唱），同时要弹奏高低不同的许多音（俗称复音弹奏，其实没有这个名称。音乐弹奏，都是所谓复音的。同时只弹一个音的，只是初学者的玩耍）。用五线谱，唱时弹时一望而知这许多音的关系，方便不少。这种方便，现在对你说，你还体会不到；要等到你身历其境，然后确信。信任简谱而反对五线谱的人，到这时候，方才懊悔。始终不懊悔的，音乐始终不长进。

费力学会了五线谱，你所造就的只是音乐学习的基

础而已。因为五线谱的阅读能力，只是音乐学习的工具。用这工具去钻研的有两件工作：一是唱歌，二是奏乐器。这两件工作都比学五线谱要更费力。

学唱歌好比学书法。字，普通人大都会写；但写出来的不能称为书法。须得经过一番功夫，写出来的精美悦目，方才配称为书法。唱歌的功夫，则须得在音程和音色上多加练习。

音色就是音的性质的美恶。唱歌者的嗓子，必须圆熟美丽，好像一种乐器。普通讲话叫喊的嗓子，是不宜于唱歌的。唱歌高深起来，分为高低不同的数部，每一个人，只属于某一部。例如高音部、中音部、低音部等。数部合唱，则各部各唱高低不同的音，合成一种和谐的美。要参加这种唱歌，更非有练习不可。

音乐中最正当的乐器，有两种，一是键盘乐器（就是钢琴、风琴），二是提琴。

你要学钢琴（风琴奏法与钢琴大致相同，然属于宗教的，非世俗的），须得买一本基本练习书，一课一课地练习；并且要有老师指导你的指法和弹法。普通学校里，家庭里，有一架琴，大家坐上去乱弹，《葡萄仙子》、《毛毛雨》都弹得出来，但这些只是游戏，谈不到音乐学习。真正的学习弹琴，至少要费一二年的基本练习，方能具有基础。有了基础，方才能弹名家作品。

如果你要学提琴，则费力更多。这个乐器音色最美，表演最雄辩，而学习时最困难。她所需要的基本练习，比钢琴风琴所需要的更多。要养成一个及格程度的钢琴家，至少非五年光阴不可。这五年内，必须天天练习数小时，而且要有高明的老师指导。

退一步说，如果你的音乐欲望不大，只想学会口琴、胡琴、琵琶、曼陀铃等乐

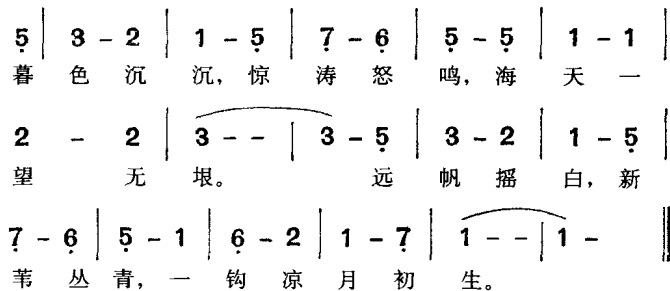

器，也要费相当的力，方才能够奏得像腔入调。

大凡油腔滑调的音乐，必用繁音促节，热闹非凡（但要声明，繁音促节热闹非凡的音乐，不一定低级）。因为繁音促节，容易引起无训练的耳朵的注意，容易讨好俗众。你有没有中低级趣味音乐之毒？如果有了，我可举一个极简单而庄严优美的小曲来反证，使你确信音乐不在繁华热闹，使你确信简单的几个音也能造成高尚的乐曲。

下面的一首小曲，只有四行，每行只有七八个音。但是美丽得很，庄严得很。你还没有学过五线谱，我就用简谱来写：

夕暮海滨

你唱得正确，唱得纯熟，自然会知道这曲的美。这是一种沉静清幽的美，正同夕暮海滨的风光一样。但他只用寥寥的四行，疏疏的六七个音。你想，音乐何等神秘不可思议！小曲尚且如此，大曲的奥妙可想而知。你要尝到这种奥妙的滋味，须得把趣味提高。提高之法，自信力不要太强。换言之，就是不要先入为主，而确信过去我所喜欢的音乐一定是好。要虚心接受先进者的劝告，然后能由浅入深，由低向高，从幽谷迁到乔木上去。

今晚的一夕话，好比把音乐之园的门径和地图指给你看。你如相信我的话，明夜再来，我引导你跨进园门去。

一般人的音乐

*Ling Ni Zou Jin Yinyue
De Huayuan*

在理论上，音乐是最易感动人的；但在实际上，艺术中要算音乐最为不一般。试看你们所交结的一切朋友中，欢喜音乐，并会弄音乐的为最不一般；所交结的一切朋友中，欢喜音乐的，并会弄音乐的人占极少数。反之，文学似乎最为一般的，小说与诗大家都喜欢看，而且不少人会作。图画也大都的人喜欢看，且会批评。

音乐是最易感动人的心灵的艺术，照理应该普及，而现状恰好相反。这是什么理由呢？

这两个理由，即第一，因为音乐性质暧昧，从不接近的一般人不易把握，故