
豐子愷著

音樂入門

本書據開明書店1948年版影印

目 次

上編 音樂之門.....1

第一章 音的歷時.....1

第二章 音的質量.....5

第三章 音的表情.....7

中編 樂譜的讀法13

第一章 譜表13

第二章 音符17

第三章 拍子21

第四章 音階29

第五章 音程53

第六章 記號及標語68

下編 唱奏法入門87

第一章 唱歌入門88

第二章 拔雅娜入門.....100

第三章 懷娥鈴入門.....109

第四章 口琴入門.....118

上編 音樂之門

音樂的門前有三個階段。讀者欲入音樂之門，必先踏上這三階段。這三階段叫做音的歷時，音的質量與音的表情。分述於下：

第一章 音的歷時

藝術分空間藝術與時間藝術二大類。圖畫是空間藝術的代表，音樂是時間藝術的代表。故欲習音樂，必先整理時間的觀念。描畫的時候，不妨停一停筆，考慮一下。走路的時候，不妨停一停腳，休息一下。只有唱歌（或彈琴）的時候，不許停一停口（或手）而考慮或休息一下，必須照樂譜所指定的時間進行。故欲學音樂，必須看重時間，不得任意增減。

音樂上音的歷時，叫做“拍子”。拍子由音的長短與強弱造成。這是人類的本能。人生來就歡喜合拍子。譬如步行，大家歡喜一步一步歷時相等。倘要他一步快，一步慢，他嫌吃力，一定不肯。又大家歡喜左右腳略有輕重之分，“ $\dot{\iota}$ 子 $\dot{\iota}$ 子……”地走。倘要他步步一樣輕重，“得得得得……”地走，他嫌氣悶，也不高興。吾人的脈搏與呼吸，也都是歷時相等而強弱相間的，換言

之，即合拍子的。人的行為，都喜歡合拍子。走路還是小事；倘是勞力挑擔，拍子尤為重要。“杭育，杭育……”必須歷時正確地相等，強弱正確地相間，方能幫助勞動。不然，擔子一定挑不動；其人說不定會吐血。

將這種本能加以研究，使之變化複雜，而給人更快更美之感的，便是音樂藝術。故音樂上有二拍子，四拍子，三拍子，六拍子等種種複雜的拍法。然而並非人工造作，都是根據人的本能，出於自然的。譬如我們平常隨意誦讀文句：“人生短，藝術長，”一定不約而同地使“人生”與“藝術”四字各佔一拍，而使“短”和“長”兩字各佔二拍，然後快適。用○代表一拍時，這文句各字歷時的長短一定如下：

○○○○○○○○

人生短，藝術長。

更進一步而考察，我們讀這文句時，又不約而同地把各字分強弱。逢單的字（第一第三）一定讀得強，逢雙的字（第二）一定讀得弱。用●表示強拍子，○表示弱拍子時，這文句的讀法一定如下：（音樂上的“二拍子”便是根據這不約而同的自然要求而造的。）

●○ | ●○ | ●○ | ●○ ||

人生 短， 藝術 長。

又如我們大家隨意誦讀詩句：“風蕭蕭兮易水寒，壯士一去

兮不復還。”一定不約而同地使各字歷時長短如下：

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還。

更進而考察各字的強弱：這詩句因為字多，強弱變化比前複雜。逢單的四個字（第一，第三，第五，第七）一定強；但四強之中，第一字與第五字一定更強，第三字與第七字一定次強。因為我們讀這七言句時，當牠是四言句與三言句的聯合而着想的。第一字是四言句的當頭，第五字是三言句的當頭，所以大家讀得更強；第三字與第七字便成次強。用●表示強，◐表示次強，○表示弱，這詩句的讀法一定如下：（音樂上的“四拍子”便是根據這不約而同的自然要求而造的。）

●◐◐◐ | ●◐◐◐ | ●◐◐◐ | ●◐◐◐

風蕭蕭兮 易水寒， 壯士一去 不復還。

讀者倘歡喜吟詩的，便可由此悟到古人作詩法所謂“一三五勿論，二四六分明”的原因。一三五因為是強音，讀起來重韻頭而不重韻腳，故平仄可以不論。二四六因為是弱音，讀起來韻腳清楚，故平仄必須分明。

又如我們大家隨意誦讀“盛年不重來”的五言詩，讀得快一點，一定不約而同地使各字歷時長短如下：

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

盛 不 來。 一 難 晨。 及 當 勵。 歲 不 人。
年 重 日 再 時 勉 月 待

第二章 音的質量

第二階段比較的稍高一點；但稍費些力，也容易踏上。讀者大概都聽見過警報。敵機要來襲了，有的地方鳴汽笛，有的地方敲鐘。汽笛聲音淒慘可怕，好像一種叫喊，由鈍而尖起來，又由尖而鈍起來。“鈍”在音樂上稱為“低”，“尖”在音樂上稱為“高”。汽笛聲由低而高，由高而低，便是音“質”的變化。鐘聲沒有高低，但用力敲時聲音大，不用力敲時聲音小。大就是重，小就是輕。重就是“強”，輕就是“弱”。鐘聲忽強忽弱，便是音“量”的變化。學習音樂，必須明辨音的“質”與“量”，即音的“高低”與“強弱”。高的聲音可以強，可以弱。低的聲音也可以強，可以弱。強的聲音可以高，可以低。弱的聲音也可以高，可以低。笛聲是高而強的。鶯聲是高而弱的。牛鳴聲是低而強的，蛾飛聲是低而弱的。由這四個實例，音的高低強弱不難明辨了。

普通言語中，所謂“尖鈍”，便是“高低”。所謂“大小”，“輕重”，便是“強弱”。但有時隨便通用。詩文中亦復如此。例如唐詩有句云：“妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無？”宋詞有句云：“低聲問向誰行宿，城上已三更。”這裏的“低聲”其實應是弱聲。因為這都是描寫女子說話，而女子的聲音總是高的。不過當時因為怕羞，說得輕（即弱）一點。倘真個是“低聲”，就變作像牛鳴一樣地問夫婿，像蛾鳴一樣地問向誰行宿，豈不可笑！（但詩文中

原可以這樣通用。現在並非說古人不通，低字應改弱字。倘改了，反而不通，不佳。現在不過表明樂理中的低字與文藝中低字用法不同而已。特爲初學的讀者聲明。）

據物理學，音由物體振動而發。振動愈急，（即每秒鐘振動的次數愈多）發音愈高。愈緩，發音愈低。又每次振動往復的範圍（即振動幅）愈廣，發音愈強。愈狹，發音愈弱。故高低是由振動數多少而生的，強弱是由振動幅廣狹而生的。音的強弱比較的簡單：響一點便是強，輕一點便是弱。大家容易辨別，不必多說。音的高低比較的難於辨別，申說如下：

振動數不到十六的，其音太低；超過三萬的，其音太高，皆爲人耳所不能聞。人耳所能聞的，是振動數 16—80000 之間的音。可見音的高低，種類繁多。但音樂上所使用的音，範圍還要縮小。普通所用的風琴鋼琴，鍵盤正中央的 C 調“獨”字的振動數爲 128。右方高八音的“獨”字加倍，爲 256。兩“獨”之間，夾着六個音。各音的振動數如下：

獨	來	米	法	掃	拉	西	獨
128	144	162	170 $\frac{2}{3}$	192	216	243	256

音的高低有兩種辨別法。第一是絕對的高低的辨別法。第二是比較的高低的辨別法。前者是固定的，辨別很困難。譬如沒有風琴，要你憑空唱出一個中央 C 調的“獨”字來。你倘不是有相當的音樂修養的，一定難得正確符合。因爲你不能命令自己

的聲帶，叫牠每秒鐘振動 128 次而發中央 C 調的“獨”字音。故初學者不要求辨別音的絕對的高低；但必須能辨別音的比較的高低。

比較的高低是不固定的，辨別較易。例如（一）隨意唱出一“獨”字，要你依照上述的振動數比例，而繼續唱出“來米法掃拉西獨”各音來。（二）隨意彈出一羣音來，要你辨別牠們的關係，例如何者為“獨”，何者為“來”等。這兩種辨別能力，初學者必須努力學得，方可進而研究音樂。（一）就是唱歌的基本練習的起點。（二）就是鑑賞音樂的訓練的初步。養成了這兩種能力，音的高低的觀念方為確立。怎樣可以促成這觀念的確立？無他，只有實地練習。即憑藉風琴鋼琴的輔助而練唱，以矯正自己的發音；常聽別人唱奏，以訓練自己的聽覺。這是理論所無可為力的地方，這冊音樂入門愛莫能助了。

第三章 音 的 表 情

音樂門前的三重階段，第一重較低，第二重稍高，第三重最高，叫做音的表情。學者倘踏不上這個階段，始終是音樂的門外漢；雖弄音樂，只是向門內探望而已。

有音符而又有文詞的，叫做“歌”。只有音符而沒有文詞的，叫做“曲”。曲是音樂的本身，歌是音樂的支體——這是音樂與文學的結合，不是純粹的音樂。普通學校裏專重唱歌，人們便誤

以為唱歌就是音樂，這是謬見。音樂的本身是曲。故學習音樂，切不可專就文詞上探索其意義，必須就音符上辨別其表情。音符雖然不告訴我們甚麼話，而只有高低強弱長短的區別；但也能表出一種感情，使我們聽了如同聽講話一樣。這話叫做“音語”(music idiom)。這是一種世界語，不須翻譯，無論何國人都聽得懂。牠的幼稚時代，便是笑，叫，嘆，哭。一個外國人說話，沒有學過這外國語的人聽不懂。但一個外國人笑，叫，嘆，哭，誰都懂得他是歡喜，驚恐，憂愁或悲哀。音樂是由笑，叫，嘆，哭進步而成的，所表出的感情自然更為精密，詳細而複雜。讀者要練習聽“音語”，可先從下列的兩個簡單樂句入手：

(一) 1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ —

(二) $\dot{1}$ 7 6 5 4 3 2 1 —

這只是音階的上行與下行，各字的強弱長短都沒有甚麼區別，可謂簡單之極了。然而正確地唱一遍看，也能表出一種感情。(一)使人聽了興奮。好比前進，好比日出。(二)使人聽了消沈。好比退省，好比日暮。現在試把這兩樂句略微改變一下：

(一) 1 3 5 $\dot{1}$ —

(二) $\dot{1}$ 5 3 1 —

這兩樂句和前兩樂句相似，不過接續進行改了跳躍進行。其所表出的感情也大致相似；但是比前更加豪爽。(一)好比乘風破浪，好比雲破月來。(二)好比一瀉千里，好比煙收雲散。讀

要分飛到四海去。母鳥哀鳴而送別牠們，因為牠們是一去不復返的。”孔子派人去問那哭的女人。問的人回來說：“她的丈夫死了，家裏很窮，只得賣掉她的兒子來斂葬她的丈夫，現在她正在同兒子相別。”孔子便稱讚顏淵的聰穎。（事見說苑）

由這古事，可知不但人的哭聲有表情，連鳥的鳴聲也有表情。由笑叫嘆哭進步而成的音樂，有表情，有樂語，更是當然的事。

由上所述，可知曲是音樂的本身。歌不過是音樂的一種。在音樂上，有文詞而用人聲唱的，叫做“聲樂”。沒有文詞，光用樂器奏出音符的，叫做“器樂”。故可知器樂是音樂的本身。學音樂的人，最初由聲樂（唱歌）入門；但後來必須研究器樂，方可深造。“進行曲”“舞曲”便是最淺近的器樂曲。學唱歌的人不妨一面留意進行曲與舞曲的演奏與鑑賞。

最後附說一事：抗戰以來，軍歌戰歌勃興。但須注意，其中有樂曲與文詞配置不適當的，不可採用。編者大都是選取西洋的或別人的舊作的樂曲，配上有關抗戰與行軍的文詞的。但有些編者，不懂“樂語”，但照樂句的長短，胡亂配上文詞，唱起來便不調和，甚至可笑。譬如上述的猴子翻槓桿的樂曲，倘配上慷慨激昂或莊嚴偉大的文詞，唱起來豈不難過！只有民族性小巧輕佻的日本人，才會取作國歌的樂曲。但我國也竟有誤取悠閑，甚至豔麗的樂曲來配上抗戰歌曲的。使雄糾糾的士兵唱這種歌

(1) 造法：# 種長音階順次以舊調上方第五音爲新調主音，每次在新調第七音上加一#；b 種長音階順次以舊調下方第五音爲新調音，每次在新調第四音上加一b。

(2) 造出順序：# 種長音階從模範長音階C調出發，順次得 G, D, A, E, B, # F, 終於 # C；b 種長音階也從模範長音階出發，但以後的順序恰好與 # 種長音階相反，即順次得 F, b B, b E, b A, b D, b G, 而終於 b C。

(3) 推算法：按譜表首所記載的#或b的個數，可念 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (獨來米法掃拉西)，而推算出調名來。即每逢一#，順數五字，每逢一b，倒數五字。假定譜表端記着三個#，便可數“1 2 3 4 5, 5 6 7 1 2, 2 3 4 5 6,” 最後數到 6，故知這譜是以模範音階的 6 (拉，即 A) 字爲主音(獨字)的，故爲 A 調。假定譜表端記着三個b，便可數“1 7 6 5 4, 4 3 2 1 7, 7 6 5 4 3,” 最後數到 3，故知這譜是以模範長音階的 3 (米，即 E) 字爲主音(獨字)的，故爲 E 調；但此時模範長音階底上方高八音的 3 (米)適當於b記號的地位，故知這譜表爲bE調。餘例推。

(4) 辨認法：按譜表首所記載的最後一個#或b的位置，可辨認出這譜表是何調，主音(獨字)何在。因爲每造一新的#種長音階，必在新音階底第七音的 7 (西)上添一個#，故凡譜表首所記載的最後的#的位置，必定是這新調底 7 (西)字。得到了 7 字，推上一步就是這調底主音(獨)，同時就可曉得是何調。又，

階名的順序爲 la, si, do, re, mi, fa, sol, la (拉, 西, 獨, 來, 米, 法, 掃, 拉)。換言之, 短音階爲便宜上襲用長音階的階名, 故 A 調短音階不以 A 爲 do (獨), 而照 C 調長音階歌唱, 即從 C 調長音階的第六音開始。

(乙) 和聲的短音階 據和聲學的理論, 凡音階第七音與第八音之間必須用半音程, 則結尾完全而圓滿。故第七音特名“導音”(leading tone), 就是導入第八音的意思。今自然的短音階底半音, 不在第七音(G)與第八音(A)之間, 而在第五音(E)與第六音(F)之間, 與和聲的理論不合。故和聲所用的短音階, 必使第七音(G)升高半音以合導音的規則, 名曰“和聲的短音階”。

(丙) 旋律的短音階 和聲的短音階的辦法於和聲上雖然合理, 但於旋律上頗有不便。因爲第七音升高半音後, 第六七音之間的距離爲一全音又一半音, 使音階失卻全音階的資格, 歌唱時又非常困難。要彌補這缺點, 使第六音也升高半音, 以保住全音階的資格而消去距離一音半的“增音程”(見後)。這名爲“旋律的短音階”。旋律(即各音繼續進行)向上行時, 也以導音爲必要。然在向下行時, 可不需導音。故下行的旋律的短音階, 各音可復原位, 與自然的短音階無異。

和聲的短音階專用於和聲學上, 旋律的短音階專用於作曲上。普通單稱爲短音階或短調的, 是指旋律的短音階。和聲的短音階有一音要升高, 旋律的短音階上行時有兩音要升, 下行時