

樂教新語

黃友棣 著

譚志天

廿五.八.廿七日

懷遠書局印行

樂教新語

著 棟 友 黃

編

懷遠書局印行

中華民國三十五年八月初版

樂教新語

版權所有 · 翻印必究

著者 黃友棣

發行人 李宗嶽

發行所 懷遠書局

廣州漢民北路五十號

印刷者 懷遠印刷廠

經售處 各大書局

(本書校對者蕭金聲)

卷首語

音樂教育具有「全人教育」的力量，因為它兼備着德、智、體、羣、美各育的效果，我們把這種「全人教育」的音樂教育，稱爲「新音樂教育」。

爲了理論上，實施上，都需要詳細的解說，故作者寫成了那冊「新音樂教育」。現在，這冊「樂教新語」，却是「新音樂教育」一書的補充材料。其中包含數十篇短文，都是從我國古書，西洋雜誌，搜集得來的材料，以趣味爲中心，而以闡明一種正確的樂教觀點爲目標。因此，可供讀者用爲故事，可助音樂教師查攷瑣碎的材料，可助上課講解時的需要。

卅三年九月，日寇犯西江，作者輾轉南行，在茂名，得海珊中學湯魯煥校長之好意幫助，使在流離途中，得以整理舊稿。「樂教新語」，便是當時寫好的。謹誌於此，以表謝忱。

三十五年六月。友棣誌於廣州

目次

一	戰鬥的音樂·····	一一
二	活躍的音樂·····	一三
三	健康的音樂·····	一五
四	歌的力量·····	一七
五	節奏樂隊的教育效能·····	一九
六	鼓的威力·····	二一
七	抑揚頓挫·····	二三
八	音樂的節拍·····	二五
九	拍子的單位·····	二七
一〇	混合的拍子·····	二九
一一	速度的研究·····	三四
一二	表情的速度·····	四一
	樂教新語·····	七

一三	音樂與跳舞	四三
一四	語言和音樂	四五
一五	說話與唱歌	四七
一六	唱的技术	五一
一七	唱歌的重要	五四
一八	怎樣聽音樂？	五四
一九	音樂是心聲	五七
二〇	無聲之樂	五九
二一	聽之以心	六二
二二	戰勝厄運的音樂家們	六四
二三	瞎了眼的音樂家	六九
二四	聾了耳的音樂家	七三
二五	音樂者的品格	八一
二六	苦練成功的帕格尼尼	八四
二七	記憶樂曲的奇才	八七
二八	瞎子湯姆	八九

二九	靈感的神話·····	九三
三〇	藝術歌曲史話·····	九七
三一	短歌作者福司脫·····	一〇〇
三二	音樂並非孤立學術·····	一〇三
三三	卡農與輪唱·····	一〇五
三四	「夏天已經來了」·····	一一一
三五	教堂調式與現代音階·····	一一七
三十	長調與短調·····	一二三
三七	主調唱名與簡譜·····	一二六
三八	不協和絃的應用·····	一三一
三九	古典派，浪漫派·····	一三五
四〇	絕對音樂與標題音樂·····	一三六
四一	匈牙利的音樂·····	一三八
四二	民歌的運用·····	一四二
四三	節目單的編排·····	一四五

樂教新語

一 戰鬥的音樂

我國的音樂節日是紀念古代軒轅黃帝作樂教民的本旨。在「帝王世紀」裡有這樣的記載：

黃帝與蚩尤戰，（因為當時蚩尤暴虐天下，兼併諸候），至漳河之濱，車不能渡。黃帝乃命他的樂師伶倫，作「渡漳之歌」在歌唱中，士氣大振，勇往直前，渡漳殺賊，終於得到大勝。

從這段史蹟看來，我們便應曉得：音樂並非用為享樂的遊戲，却是戰鬥的利器；它為戰鬥而生，為增強工作效率而存在。蔣委員長有言：「古今中外的音樂，都是起於軍事。上古發明弓箭的時候，因為箭發於弦，鏗然有聲，於是人類才發明琴瑟。其實不止是音樂，人類一切文明，都是由戰爭而發生，因戰事而進步。」這話實有卓見。曾國藩也曾說過：「樂律之不可不通，以其軍事文章相表裡」。由此我們可以認識音樂的重要氣質。

在歷史上觀察，音樂自從落在士大夫的手裡，慢慢的便變了質素。他們捨棄了音樂的動力，而偏重了音樂的靜力；忍視了音樂的戰鬥性，而偏向於慶賀昇平，防淫杜亂的一面。像古書載：「以樂教

和則人不乖」，（周禮）「君子聽樂以平其心」。（昭平）都是側重於個人的內心修養，而忘記了集體的戰鬥訓練。直到後來，音樂淪入了一般文弱書生和演戲優伶的手裡，音樂便流為玩耍式的消遣品，自思自嘆的呻吟了。

本來，樂以教和，慶賀昇平，也是音樂的正當用途；但這只是它的一邊，而非其全面。它，除了能夠教和，還有教戰的力量；它有靜的陶冶之功，同時也有動的刺激之力；我們實不應偏取其一，而不知其二。古來一般文人，便多犯了這個錯誤，總以為悲哀才是動人的高尚音樂。他們愛說好的音樂是「如泣如訴」是「滿座重聞皆掩泣」是「使我三軍淚如雨」，似乎悲傷才是音樂的靈魂。在皮黃小調之中，人們所最愛唱愛聽的，總是些自嘆、訴冤、哭奠之類的東西。隨處我們都可以聽到「我好比籠中鳥，有翅難展啊……」的自思自嘆。所謂「長歌當哭」，真是把歌唱的功用，偏列於悲傷消極的一邊。因此，竟致有人懷疑音樂，說它只是消遣的無聊東西，玩物喪志，只能使人意志消沉，沒些良好的價值。

我們今日，生長於艱苦的抗建中，所需要的音樂，不是自思自嘆，訴冤、哭靈之類的東西，而是「渡漳之歌」一類的氣質。我們需要戰鬥性的，積極性的音樂，使國人振發起來，復興民族。從下列的事蹟中我們可以明白，我國古代，也曾有許多例子，運用音樂為戰鬥的武器，正如「渡漳之歌」的例子一樣。

有田僧超，能吹笛為壯士歌，項羽吟。將軍崔延伯出師，每臨敵，令僧超為壯士聲，遂單馬入陣

(唐，段少卿，酉陽雜俎，卷二)

留贊爲將，臨敵必先披髮叫天，因抗音而歌，左右應，歌畢，乃進戰。(聞奇錄)

世宗取泗洲，周師步騎數萬，水陸齊進，軍士作「檀來之歌」，聲聞數十里。(南唐世家)。——檀來歌，原是樂府的名稱，爲周世宗伐南唐軍中所作。根據「五國故事」說：「周師未南征時，淮南市井小兒普唱曰檀來，人頗怪之。未幾，泰州陷，周師入。先鋒騎兵，皆作檀來之歌，聲聞數十里。」莊宗雅好音律，凡用軍，前後隊伍，皆自撰詞，使揭聲而歌，唱至入陣，不問勝負。馬頭纔轉，樂聲齊舉，故人忘其死，亦用兵之奇也。(珍珠船)

(註)我國音樂日定於每年四月五日。

二 活躍的音樂

快樂的音樂與悲傷的音樂，都能洗滌人們的心靈；但爲振奮人心，改造風氣，復興民族，則必須盡量提倡活躍的音樂、快樂的音樂，而不要偏重悲傷頹喪的音樂。下列的兩段事蹟，是膾炙人口的音樂奇蹟，但它們只說明了音樂的片面作用，——消極的，悲傷的作用。

★

★

★

劉嘯，字玉喬，少有美譽，善談名理。曾避亂塢壁，賈人百數，欲害之，嘯無懼色，援筊而吹

之，爲「入寨」「出寨」之聲，以動其游客之，思於是皆垂泣而去之。（晉書）

★

★

★

劉邦與項羽戰，張良乘月夜，以楚聲唱悲歌，勸楚人棄甲回鄉，勿受戰死之苦，於是楚兵皆動鄉愁，爲之星散，項羽遂敗。

★

★

★

這些事蹟，都偏於音樂的消極力量，不足以代表音樂的全部作用。音樂是具有積極的性能，可以鼓舞人心，奮發振作的。下面所紀，是一些可靠的史實：

管仲，字夷吾，齊之賢相。輔佐公子糾出奔於魯，以避內亂。後，齊君被弑，國中無主，乃護送公子糾回國，以繼君位。然未至，齊人已擁糾之弟小白爲君，於是齊魯互戰，魯兵敗。魯莊公歸國，殺糾議和，並以囚車押送管仲返齊。

囚車既行，魯莊公念及管仲乃一奇才，若歸齊國，則無異助長敵人之威力，不如派兵追殺，以絕後患；於是遣兵追之。管仲早已料及此，爲欲早日逃出魯境，於是編成雄壯活潑的歌曲，曰「黃鵠歌」，使推車之兵伏齊唱。載唱載行，不覺勞苦，日夜兼程，追兵不能獲之，猶以爲有神人助彼速遁也。（春秋）

★

★

★

第一次世界大戰時，一團英軍由蒙斯（Mons）退却，以連旬苦戰，已筋疲力竭；抵聖桓廷（St. Quentin）

Quentin)之時，已無法前進了。長官湯姆 (Tom Bridges) 明悉德國軍隊正在後面緊追。然而這團人，却疲勞得不能動彈，置生死於度外了。湯姆便從破爛的玩具店中，找出了一個鼓，口吹着一個笛哨。諧趣地吹着「英國羽林軍」以及各種進行曲，敲着活躍的節奏的鼓聲，周旋於這羣疲勞的軍士間。那些疲勞的人們，漸把頭抬起。他更搜羅了玩具店中的口琴，派給他們，吹起活潑的進行曲。他們就此被音樂恢復了疲勞，大家吹着，唱着，快樂地離開這個地點，向安全的地方前進了。

現在，我們正需要盡量提倡這類的活躍音樂，以洗滌民族的頹喪氣質，以振發起熱烈的情緒、積極的力量，復興我們的民族。

三 健康的音樂

在現實的生活中，我們總要遭遇到許多不如意的事情；如果要應付得妥當，則首先要具備愉快的身心。因此，我們需要用健康的音樂以培養起健康的精神。我們要盡量運用一切活潑的工作歌曲，雄壯的進行歌曲，趣味的遊戲歌曲，以及偏於積極振作的抒情歌曲，使人們得到音樂的積極力量，以助益於工作、生活。

當人們唱着：「我好比，籠中鳥，有翅離展……」之時，一種灰暗的憂鬱，便包圍着我們的心。

這些悲傷的嘆息啊！使我們記起了生活中的各種不如意事件，掃却幾許興味，增了無邊懊惱——真是有毒的歌聲啊！

試想，生存於這困苦的環境中，誰沒有千萬重悲苦的遭遇？誰沒有千萬塊積壓的抑鬱，但我們貴在能忍耐，從困苦中勇敢擔當；却不貴乎徒然地向人訴苦，以尋求同情的安慰。因此，音樂應該偏於活潑愉快，而不應徒然流淚與唏噓。

雖然，有時悲傷訴苦的音樂，也有反激的功效；流亡的悲歌，也有時可以激發壯士雪恥之志。可是，這對於一般人，是不適宜的。積極性的鼓勵，常較消極性的訴苦來得容易收效。積極的、活潑的音樂好比強心的滋補劑，許多人都樂於接受而且有益處。消極的、哀傷的音樂好比刺激性的瀉藥，許多人受不起。雖然瀉藥與補品，總是相尅相生，運用得宜，則各有好處。但對於大眾，尤其是要造成良好的風氣，造成復興氣象，則必須盡量運用強心的滋補音樂。這就是活潑的、愉快的音樂；牠才是健康的音樂。

現代的醫學，證明了音樂之所以能影响精神者，大半由於生理作用。音樂不僅影响神經，而且更影响周身的筋肉和血脈的運動。——海德(Ha M. Hyde)報告，悲傷音樂可以使血脈速度變緩，愉快音樂可以使血脈速度變快。生理的變遷與心理的變遷，是平行的。對於醫治疾病則愉快的音樂效果更大。根據這可靠的報告，我們便應曉得如何運用健康的音樂於生活裡。牠不僅能舒暢心情，且能增加工作的效率。

我們要掃除那些哀怨的小調，正如掃除一切病菌一樣。阮籍在他的「樂論」裡說得很好：「以悲爲樂，則天下何樂之有？天下無樂而有陰陽調和，災害不生，亦已難矣！樂者，使人精神平和，衰氣不入，天地交泰，遠物來集，故謂之樂也。今則流涕感動，唏噓氣傷，寒暑不適，庶物不遂，雖出綠竹，宜謂之哀，奈何俛仰歎息，以此稱樂乎？……」這些話，雖然說得偏激一點，但實在甚能矯正以哀爲樂的見解。

在這抗建的期間，我們要求音樂盡量偏向積極的、活潑的，以使環境充滿鼓舞的欣欣氣息。爲了大家的心理健康，我們要禁止那些喪人志氣的哀傷自嘆；因爲，這些有毒的歌聲，其貽害於大眾的精神，實在有如誨淫歌曲和奸宄散放謠言一樣。

四 歌的力量

集體的歌唱，充滿了興奮精神，增加勇氣的力量。我國春秋時代，最能了解音樂這種威力而把牠應用起來的，是齊國的宰相管仲。他被囚於檻車之中，想急逃出魯兵的追趕，便教士卒們唱這首「黃鵠歌」：

「黃鵠黃鵠，戢其翼，縈其足，不飛不鳴兮籠中伏。高天何跼兮，厚地何蹐！下陽九兮逢百六，引頸長呼兮，繼之以哭！」

黃鵠黃鵠，天生汝翼兮能飛，天生汝足兮能逐。遭此羅網兮誰與贖？一朝破樊而出兮，吾不知其升衢而漸陸！嗟彼弋人兮，徒傍觀而躑躅！」

唱着這首歌，士兵們不覺勞苦，追兵到底趕不上他們。

後來，管仲幫助齊桓公，帶兵征伐孤竹。遇到險峻的大山，擋住了去路，軍士車輛都難前進。管仲立刻創作「上山歌」，「下山歌」，教士兵們唱：

上山歌——山鬼鬼兮路盤盤，木濯濯兮頑石如欄，雲薄薄兮日生寒，我驅車兮上巉巖。風伯爲馭兮，僉兒操竿。如飛鳥兮生羽翰。陟彼山巔兮不爲難！

下山歌——上山難兮下山易，輪如環兮蹄如墜。聲轆轤兮人吐氣，歷幾盤兮頃刻而平地。擣彼戎盧兮消烽燧。勒勒孤竹兮億萬世！

軍士駕着車，唱起這些歌來，你唱我唱，輪轉如飛。齊桓公看了，不禁歎道：「今日我才曉得，人力是可以唱歌去獲得的！」

管仲答他道：「昔日我被囚在檻車之時，恐怕給魯國的人追趕，也是作了歌曲以教軍伕，他們樂而忘倦，故能有兼程的功效。人們身體勞動得多，精神也就疲倦起來；若使其精神愉快，則可以忘記了身體的勞苦。」——這便是認識音樂力量的卓見！難怪當時齊桓公大爲驚嘆，讚賞他：「通達人情，一至於此！」

我們現在也要把歌的力量，這樣發揮起來，去幫助工作的效率。上列的各首歌曲，只有歌辭，却

無唱譜，這是記載不詳，無可考究。但古人歌譜，用於今日，也並不適宜。我們只要把黃鶯歌、上山歌、下山歌的精神發揚起來，用現代的唱法、現代的曲譜，以獲取歌唱的偉大力量。

五 節奏樂隊的教育效能

節奏訓練，是音樂教育的基本工作。從節奏感覺，節奏發表等等訓練，可以促進每個人的心智、身體，使有靈敏的反應能力。

訓練節奏感覺的最好方法，是運用節奏樂隊的助力；它可以培養起個別的身心靈敏，同時也可以培養起團體的合作精神，而且它本身便充滿了趣味。節奏樂隊，現在已經成為音樂教育的重要工具，兒童音樂教育者總不會放棄了它。

從前，節奏樂隊只是一些玩意兒。傳說有一次海頓（Haydn）在遊樂場裡買到七件玩具——仿杜鵑叫的兩件，仿鸛鵒叫的一件，其他便是一個鼓，一個哨笛，一個三角鐵，和一枝喇叭。他便作了一首交響曲，用這七件孩子玩具的樂器，及加入兩個提琴及一個低音提琴。當那班樂師奏着之時，簡直笑得顛頭倒倒，一時傳為佳話。這首交響曲，是C長調的，作成於1788年。

後來，另一位作曲者，羅姆拔（Andreas Romberg）也試用這幾件玩具來作成一首交響曲，加入鋼琴二重奏及一個急响器和一個鐘。他寫得較為複雜，可是沒有海頓那麼純真有趣。

孟德爾仲 (Mendelssohn) 却仿海頓所作的方法，寫了兩篇：一是爲1827年的聖誕作的，二是爲1828年聖誕節作的。這兩篇曲，現在已失傳。

這些樂曲，用玩具加入樂隊，只是些遊戲，是樂人的偶然創作，以爲嬉笑的玩意。直至現代，許多音樂教育者，發覺到這種玩具樂隊，有其深厚的教育作用；於是乃有節奏樂隊的組織及訓練。

節奏樂隊的樂器，包含一切可以敲擊的東西。經常用的是三角鐵、鐃、鈸、拍板、小鼓、大鼓、鈴子、木魚和响棒等等。這些只有節奏聲响的東西，常須依附着鋼琴而生光彩。沒有了鋼琴，它們便如飄忽飛絮，無所依據了。有些節奏樂器，是可以敲出高低的音調來，如鐵琴、木琴、玻璃盅，（這是以玻璃盅盛水，增減水量，可排列成爲音階的次序。）或者瓷碗、茶杯，都可敲成音階的次序。它們的敲擊方法，除了用棒輕輕敲擊之外，尙可用雙棒密敲，各種敲法是可以臨時按每種東西的性質而創用的。

現實的節奏樂隊要充份運用一切可敲的東西，如農人的鋤頭、鐵鎚、鋤耙；工人的鐵鎚、釘子。一切瓷器的丁當，鋼鐵的鏗鏘，鑼鼓的冬當，竹木的得得，都是很好的樂器。讓我們組織一個農具樂隊吧，或者廚房樂隊吧，或者鐵工樂隊吧，或者路工樂隊吧，或者盥漱樂隊吧，它們都怪有趣，而且包含着節奏教育的力量。

節奏樂隊，沒有鋼琴爲伴，總可與集體歌唱携手發展。開始，按着唱歌自由敲擊；過些，便教他們讀譜，按譜敲出來。寫譜給他們，用一線譜便夠，因爲敲擊的節拍，並不需要高低音。如此，他們