

<<丰子恺谈艺录>>

图书基本信息

书名：<<丰子恺谈艺录>>

13位ISBN编号：9787811137255

10位ISBN编号：7811137259

出版时间：2010-3

出版时间：湖南大学出版社

作者：丰子恺 著，墨明 编

页数：349

字数：308000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<丰子恺谈艺录>>

内容概要

丰子恺，我国现代画家、散文家、美术教育家、音乐教育家和翻译家，是一位多方面卓有成就的文艺大师。

我国新文化运动的启蒙者之一。

他一生出版的著作达一百八十多部，其作品内涵深刻，耐人寻味，其风格独特的漫画作品影响很大，深受人们的喜爱。

本书是“建筑与文化丛书”之《丰子恺谈艺录》，全书共分两篇十二讲，主要对西洋艺术知识作了评论，具体内容包括贫困的大画家、身边带镜子的画家、文艺复兴三杰的争雄、自己割了耳朵的画家等。

<<丰子恺谈艺录>>

作者简介

丰子恺（1898～1975），原名丰润，字仁。

浙江桐乡石门镇人。

我国现代画家、散文家、美术教育家、音乐教育家和翻译家，是一位多方面卓有成就的文艺大师。

我国新文化运动的启蒙者之一。

解放后曾任中国美术家协会常务理事、美协上海分会主席、上海中国画院院长、上海对外文化协

<<丰子恺谈艺录>>

书籍目录

上篇 谈音乐 近世西洋乐坛之盛况——十大家在近世乐坛上的位置 海顿 莫扎特 贝多芬 舒伯特 柏辽兹 肖邦 舒曼 李斯特 瓦格纳 柴科夫斯基下篇 谈名画 第一讲 贫困的大画家 第二讲 说诳的画与真实的画 第三讲 一个铜板的画家官司 第四讲 富贵的美术家 第五讲 身边带镜子的画家 第六讲 发明油画的兄弟画家 第七讲 五年画成的笑颜 第八讲 文艺复兴三杰的争雄 第九讲 万人嘲骂的大画家 第十讲 模糊的名画 第十一讲 自己割了耳朵的画家 第十二讲 新兴艺术鉴赏编者后记

<<丰子恺谈艺录>>

章节摘录

上篇 谈音乐 近世西洋乐坛之盛况——十大家在近世乐坛上的位置 一 音乐艺术的独立
音乐，大概是为了其特殊的性质的原故，一发生就受别的东西的羁绊，与别的东西互相提携而进步，不容易独立而前进。

音乐的起源，诸说纷纭，最稳当的办法，莫如从想象上探究，说音乐起源于“律动”（“rhythm”）

。律动的母胎中，同时产生一对双生儿，即“音乐”与“舞蹈”。

后来产生“文学”、“演剧”。

音乐的幼年时代，全靠其姊妹艺术的扶持而长育，一向不曾独立。

其最初的扶持者是“舞蹈”。

开卷曾经说过，音乐有抽象性与流动性，为一切姊妹艺术所不及。

例如舞蹈，必须用身体的动作为材料；文学，必须用具体的言语为材料；演剧，又必须兼用身体的动作与言语二者为材料；音乐只要用一缕的音。

虽然唱歌与奏乐也要用身体与乐器，但身体与乐器究竟不是音乐表演的主要材料，其情形与在舞蹈、文学、演剧中迥不相同，我们所鉴赏于音乐者，结果只有一缕抽象而流动的音。

音乐有这样的特殊的性质。

音乐所以必须受别的艺术的扶持而发达，其原因正在于此。

因为人类向来有一大要求，即对于无论何物喜欢其具体化，又概念化。

对于音乐当然也起这个要求。

但音乐因为有上述的特性，不能单独具体化，概念化。

故必须与有具体的表演力的别的艺术（例如舞蹈）相结合，蒙了这艺术的具体的表现的衣服，然后可以立脚。

所以音乐的幼年时代，全靠舞蹈的提携而进行——到现在，二者仍有密切的关系。

人类把音乐与舞蹈结合了，还不满足，后来又使它与“诗歌”（文学）相结合，就变成更具体的更概念的一种艺术。

希腊古昔的农业时代，春秋祝祭有祭仪的祝歌，战争有战争的祝歌，送葬有挽歌，结婚有庆歌。

一切仪式的“歌”，拥护了音乐而进步。

除仪式的歌以外，还有文艺作品的诗歌，也合了当时的乐器里拉（lira）而歌唱。

例如纪元前九世纪的荷马（Homer）的名作，就是这盲诗人自己和了里拉而歌唱的。

音乐与文学结合之后，又被演剧所利用。

希腊古代的悲剧，便是音乐与演剧的古的结合。

剧中的主要人物的对话，都用韵文，合了音乐的旋律而歌唱。

例如有名的希腊悲剧作者索福克勒斯（Sophocles），欧里庇得斯（Euripides），不但会作剧本，又自己能作音乐，是与现代的华格纳（Wagner）相似的兼长文学与音乐的人。

不过其作曲今日已经失传。

我们无从探知其音乐的真价；但其剧本的文学，是今日所尊重的文学作品，则当时音乐的进步也不难想象了。

音乐虽然借了舞蹈、文学、演剧的扶助而发达，其实音乐已经失却独立的资格。

而被别的艺术所利用，为别的艺术的装饰物了。

因为音乐一向受其姊妹艺术的提携而前进，用不着自己走路，故自己的足已经失却效用。

变成一个不能举步的残废者了。

纪元之后，宗教的势力横行于欧美。

音乐逢到了这位“宗教”的暴君，就被他掳掠去，充当一个花言巧语的侍妾，从此完全丧失了独立的自由权了。

音乐本来应该是人类思想感情与精神生活的自由表现的艺术，在中世纪时代竟变作宗教的仪式的一部分，或宗教的装饰品，而全无生气与意义了。

<<丰子恺谈艺录>>

故中世纪的音乐差不多全是宗教音乐。

君士坦丁大帝定基督教为罗马国教，制定宗教的仪式及其所用的音乐。

中世纪宗教音乐由此而勃兴。

当时用一种声乐，名为“安底福尼”（“antiphony”），由教徒分组合唱，规模十分壮大。

后来有宗教音乐上有名的僧侣胡克巴尔特（Hucbald）出世，创造“复音乐”（“polyphony”）的作曲法，宗教音乐更为发达。

然而他们的歌，除了神的赞美与教会气象的装饰以外，全无人间的情味与生趣。

当时也有俗乐，例如“明内歌人”（“minnesinger”）、“马伊斯德歌人”（“Meistersinger”）等歌人，或以恋爱为主题，或以日常生活为主题，倒是人类思想感情的艺术的表现。

然而在宗教音乐的时代，这种俗乐被视为下贱之业，其歌人亦被视同卖唱的乞丐，为当时的士君子所不齿。

在这样的压力之下，其音乐当然不能充分发展。

音乐受宗教的拘囚，至为惨酷！

在千年的长时期中，不许与人类的生活感情发生交涉，而一直把它幽闭在教会中。

像俄罗斯，除教会以外，民间不准弄音乐。

倘有在教会之外私弄音乐的人，其人死后必入地狱而受劫罚。

近代欧洲音乐的飞跃的进步，及现在俄罗斯音乐的异常的勃兴，照这情形想来，也许是由于长期而猛烈的压抑的力强的反动吧！

在希腊时代，宗教与音乐原也有密切的关系。

例如前述的婚丧祝祭的歌，也是从宗教上来的。

但希腊时代的音乐，是宗教的全部，音乐就是宗教，故音乐尚不失其独立的资格。

至于中世纪的宗教音乐，音乐完全是宗教的奴隶，不复是一种独立的艺术了。

这音乐的幽囚与虐待，直到中世纪末期而稍有解放的希望。

即意大利大宗教乐家帕莱斯特里那（Palestrina）首先出来为音乐解除桎梏，始发出艺术的音乐的第一声。

然真的音乐的救世主，直到最近两百年前方始出现，其人就是巴赫（Sebastian Bach，1685-1750）。

巴赫以后的音乐，方是独立的艺术的音乐。

如上所述，音乐在一切艺术中，最为非物质的，最为抽象的。

人类把这抽象的艺术与别的具体的艺术相结合，使成为具体的形状而表现。

于是音乐一方面与舞蹈结合，一方面与诗歌结合，与诗歌舞蹈相提携，方能向前进行。

舞蹈与音乐同是律动所生的，二者的结合本来很自然；诗歌也是律动所生，其与音乐相结合亦没有不可。

然而音乐因此蒙了永久的苦难，做了舞蹈与文学的奴隶。

到了中世纪时代，音乐的虐待更甚，受文学与宗教二重的束缚。

就是比较自由的俗乐，也大都是文学的奴隶，否则是舞蹈的奴隶。

在文艺复兴期的产物的歌剧中，音乐也不能离开文学而独立。

十八世纪以前，音乐一向为别人的附庸，没有自己独立的领域，也是艺术中一种很可注目的特殊的情形。

然而这无辜的罪人终于也遇到了大赦的日子。

自十七世纪至十八世纪之间，器乐渐渐发达，许多器乐家用水为音乐加洗礼；就中真的救世主巴赫用火为音乐加了洗礼，音乐方始独立而为纯正的艺术。

后人称巴赫为“音乐之父”，真是很适切的称号。

巴赫在音乐上的功德，第一是器乐演奏技巧的发挥。

当时的钢琴（piano）还没有十分发达，不称为piano而称为clavier（克拉微哀）。

巴赫是克拉微哀的演奏名家。

发明巧妙的指法，专为此乐器作曲。

又在作曲法上应用“十二平均率音阶”，使器乐的表现十分便利（详见后面器乐一节）。

<<丰子恺谈艺录>>

他的事业是从器乐出发，研究器乐的精神，建设全新而独立的音乐的形式。

使音乐脱却别的艺术的束缚，而为自由表演思想感情的一种艺术。

所谓“纯音乐”（“pure music”），就是从巴赫开始的。

纯音乐有两种意义：一、对于受别的东西的利用的“羁绊音乐”，自由表现感情的称为“纯音乐”；二、对于含有事象描写的内容的“描写音乐”，发挥音本身的美的称为“纯音乐”（详见后面标题音乐一节）。

巴赫的作曲，全无何种羁绊与描写，而以音的本身的美的结合，发挥美的感情。

为纯音乐的模范。

且不但器乐曲而已，声乐曲也不取从来复调音乐形式，而用器乐曲的形式。

换言之，即具有纯音乐的价值的一种新的复音乐形式，即所谓近世复音乐形式（详见后面单音乐一节）。

“音乐之父”，“音乐的救世主”的称号，便是从这意义上来的。

巴赫的音乐是“纯音乐”，换言之，就是“为音乐的音乐”。

所以巴赫的音乐对于民众不甚接近。

纯粹的艺术的发展，与对于民众的接近，原是不能两立的事。

例如浪漫主义的艺术，高唱“为艺术的艺术”（“Art for arts sake”），终于笼闭在“象牙之塔”中，与一般民众少有关系。

故巴赫终身与一般民众相隔离而生活，他把一生奉献于“艺术”。

然而音乐艺术的独立，究竟是巴赫的功勋。

独立之后，方能取各种自由的形式，作各种自由的表现，于是人类得以在音乐中高歌其“生的欢喜与憧憬”。

犹之一个人，有了生命之后，方能培植其天赋，发挥其才华，显示其能力。

巴赫赋予了他的生命。

培植、教养、任用，是后人之业了。

音乐由巴赫创立新纪元。

巴赫之后，大家辈出。

就中亨德尔（Georg Friedrich Handel，1685-1759）与巴赫同时代，是巴赫的直接的承继者，为新生的音乐的“乳母”。

他的音乐，就比巴赫的普通一点，显明是“为人生的艺术”了。

他的大作神剧，从寺院下降而人于一般民众中，为当时人人所欢迎。

巴赫与亨德尔，是音乐的独立革命的二元勋。

前者称为“音乐之父”，后者可说是“音乐的乳母”。

在作曲史上，他们是“近世复音乐”二大家。

<<丰子恺谈艺录>>

编辑推荐

在丰子恺的笔下，艺术的魅力再一次被重视，从举世瞩目的音乐大师，到耳熟能详的世界知名画家，丰子恺带领我们一起去欣赏二百年来的西洋艺术史上最伟大的音乐家的作品及名画，跟随丰子恺一起享受艺术的美好。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>