

音乐漫话

刘 蓝 ■ 编著

云南大学出版社

琵琶，原名「批把」，右手往外拨弦叫「批」；左手往里拨弦叫「把」。唐初初年以前，大凡此类拨弦乐器都统称「批把」。直到唐代改称「琵琶」。从此类乐器的箱体来说有圆形与梨形两种；从项颈来说有直项与曲项两种。阮咸精于直项圆形的这种批把，经过他长期的探索与改革，再把他超群的演奏技艺术得世人的欢迎。于是，此种乐器逐渐流传开来，到了唐代，人们就干脆以阮咸的名字来叫这种乐器为「阮咸」。（从而与曲项梨形的琵琶区别开来）如此世代相传直到现在。再经改革，分为中音、低音等型制，然其名称仍叫中阮（中音阮咸）、大阮（低音阮咸）等。就我所知，在中国，以人名来命名的乐器，唯有阮咸一种。吾人怎能对其无知呢！

音乐漫话

刘 蓝 ■ 编著

音乐

云南大学出版社

地址：云南省昆明市北郊北园5号云南大学英华园内（邮编：650091）
 电话：(0871) 2031071/2032394
 网址：http://www.yunp.com
 E-mail: yunp@yunp.com

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐漫话/刘蓝编著. —昆明: 云南大学出版社, 2008

ISBN 978 - 7 - 81112 - 506 - 1

I. 音… II. 刘… III. 音乐—青少年读物 IV. J6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 006282 号

刘
蓝
■
编
著

音乐漫话

策划编辑: 柴 伟

责任编辑: 李兴和

装帧设计: 力印天翌 | 书籍设计

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 云南国浩印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 11.25

字 数: 282 千

版 次: 2008 年 2 月第 1 版

印 次: 2008 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 81112 - 506 - 1

定 价: 22.00 元

地址: 云南省昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (邮编: 650091)

电话: (0871) 5031071/5033244

网址: <http://www.ynup.com>.

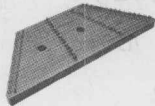
E-mail: market @ ynup.com

目 录

中国音乐篇

003 ■ 音乐教育宗师——孔子

004 ■ 孔夫子学弹琴

006 ■ 三月不知肉味

007 ■ 我国最早的歌曲集

009 ■ 窈窕淑女 君子好逑

012 ■ 孔夫子弹琴退兵

014 ■ 歌舞迷君 孔子出行

016 ■ 弦歌鼓舞 终日不绝

018 ■ 杀鸡焉用牛刀

019 ■ 幽兰生香

021 ■ 孔子作歌 与世长辞

023 ■ 孔子的音乐评论

029 ■ 音乐评论之祖——季札

033 ■ 春秋音乐大师——师旷

035 ■ 抵制靡靡之音

038 ■ 师旷弹琴 仙鹤来朝

040 ■ 重新铸钟

043 ■ 听歌知胜

045 ■ 敌军撤退 鸟儿报捷

047 ■ 高山流水遇知音

049 ■ 军号的起源

050 ■ “非乐”大师——墨子

053 ■ 奇妙的外交谈判

056 ■ 百里奚 五羊皮

058 ■ 天鹅之歌

060 ■ 《上山歌》与《下山歌》

062 ■ 反对音乐的老子

064 ■ 反对音乐的庄子

066 ■ 孟子主张与民同乐

069 ■ 牧牛人的歌

071 ■ 音乐学家——荀子

077 ■ 先治国 后逐乐

080 ■ 遏云之音

081 ■ 悲壮的《易水歌》

083 ■ 绕梁之音

084 ■ 无声胜有声

086 ■ 孟尝君听乐哀伤

087 ■ 古乐与新乐之争

089 ■ 师文学琴 心领神会

090 ■ 《大风歌》

四面楚歌与《虞歌》 092

《十面埋伏》与《霸王卸甲》 096

烧柴变雅琴 098

蔡文姬与胡笳十八拍 100

音乐奇才——嵇康 102

空城计一曲退兵 105

《酒狂》并非真狂 107

阮咸与阮咸 108

曲有误 周郎顾 110

吕布弹筝脱险 112

琵琶真王曹妙达 114

一代明君唐太宗 116

音乐奴隶万宝常 119

音乐皇帝唐玄宗 122

听鼓声免遭鞭打 125

强中更有强中手 126

诗中有画 画中有乐 128

风流和尚段善本 130

王麻奴骄傲必败 132

尼姑庵墙外学艺 134

记曲娘子张红红 135

高歌一声 万众肃静 138

音乐诗人白居易 141

千古第一音乐诗 152

158 ■ 琵琶女大难不死

160 ■ 音乐家驱鬼

162 ■ 执著的琴师

164 ■ 自作新词韵最娇

——歌词歌曲作家姜白石

167 ■ 十二平均律之祖——朱载堉

173 ■ 贾母月下听笛声

176 ■ 林妹妹的天书

181 ■ 阳春白雪寻踪

185 ■ 地下音乐宝库

189 ■ 世界上最独特的鼓——佉族木鼓

191 ■ 热闹非凡的拉木鼓

193 ■ 乌鸦为什么是黑的

外国音乐篇

197 ■ Do Re Mi 的由来

199 ■ 巴赫子女二十人

201 ■ 巴赫的童年

203 ■ 《水上音乐》

205 ■ 斯卡拉蒂父子

207 ■ 魔鬼的颤音

209 ■ 顽童海顿

211 ■ 海顿与爱情无缘

213 ■ 《告别交响乐》

215 ■ 《惊愕交响乐》

216 ■ 《公牛小步舞曲》

217 ■ 世上罕有的天才

221 ■ 神童的第一首舞曲

223 ■ 莫扎特的婚姻

226 ■ 《安魂曲》为自己安魂

228 ■ 莫扎特死因之谜

231 ■ 酒鬼的儿子

233 ■ 贝多芬与莫扎特

235 ■ 乐圣经常搬家

237 ■ “乐圣”进警察局

239 ■ 贝多芬的傲骨

242 ■ 贝多芬的恋情

245 ■ 摇篮曲的价格

248 ■ 《魔鬼的笑声》

249 ■ 牢狱里苦练一根弦

251 ■ 帕格尼尼和穷孩子

253 ■ 音乐伉俪

257 ■ 银行家之子——门德尔松

260 ■ 忘年之交

262 ■ 钢琴诗人情场被俘

266 ■ 小狗圆舞曲

268 ■ 雨滴前奏曲

270 ■ 音乐人才话题

272 ■ 施特劳斯有几个

276 ■ 从“什么东西”到经典作品

278 ■ 星期日音乐家

283 ■ 三角八分钱的遗产

284 ■ 为细腰而死的歌星

音乐与世界篇

289 ■ 音乐与大脑

291 ■ 音乐与智慧

292 ■ 音乐与奶牛

293 ■ 音乐与养鱼

294 ■ 音乐与历史

296 ■ 音乐与地理

298 ■ 音乐与舞蹈

300 ■ 音乐与戏剧

302 ■ 音乐与气质

304 ■ 音乐与数学

306 ■ 音乐与物理

308 ■ 音乐与道德

310 ■ 音乐与爱情

313 ■ 音乐与民族

316 ■ 音乐与诗人

321 ■ 音乐与体育

323 ■ 音乐与长寿

325 ■ 音乐与审美

327 ■ 音乐与心理

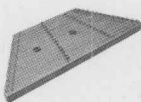
330 ■ 音乐与动物

332 ■ 音乐与盲人

334 ■ 音乐与感情

336 ■ 音乐与宇宙

337 ■ 音乐与人名

340 ■ 音乐与宗教

344 ■ 音乐与餐具

中国音乐篇

音乐教育宗师——孔子

孔子（公元前551年—前479年），名丘，字仲尼。春秋时期鲁国人。是我国古代大思想家、政治家、杰出的教育家和音乐家。在先秦诸子中，最重视文化艺术的当首推孔子，他是中国古代音乐美学的创始人，又是中国历史上第一位音乐教育家。

孔子对我国古代文化的贡献是伟大的，他确是我国古代继往开来（继承以往之大成，开创未来之先河）的历史人物。他的大半生从事教育，弟子先后有三千人，他提倡“有教无类”，把文化艺术传播到各个阶层（包括庶民）。他一生确实做到了“学而不厌”和“诲人不倦”。其学说传遍全国，在亚洲和欧洲许多国家也产生了重大影响。

可是，孔子的伟大形象在近代被某些人给歪曲了，好像他是一个道貌岸然、老气横秋、顽固呆板、沉默寡言的人。完全错了！孔子一生酷爱音乐，他会唱歌、弹琴、弹瑟、击磬，他还是一位才思敏捷的作曲家。在孔子的学校里，音乐是主要课程之一。他的弟子们弦歌鼓舞，终日不绝。他的教学方法灵活多样，生动活泼。

你看了下面几个小故事，便会对孔子的为人及其在音乐方面的贡献肃然起敬。

孔夫子学弹琴

伟大的史学家司马迁曾经到过孔子的家乡——山东曲阜（古代鲁国的都城），去做实地考察，得到不少有关孔子的资料，还看到许多孔子遗留下来的书籍物品，其中之一是孔子弹过的琴，还有孔子学琴的故事……后来写进了《史记·孔子世家》里。

孔子向师襄子学弹琴，一首乐曲已经弹了很多天。师襄子说：“行了，可以学另一首新的了”。孔子说：“我只学会曲调，还没有掌握好节奏。”又继续练习。

师襄子说：“你已经领会乐曲的思想感情，可以学另一首新的了。”孔子说：“我还没有体会出作者是一位什么样的人。”

过了一阵，孔子表露出庄重的沉思，若有所得地仰望着远方，然后说道：“我已经领会写这首乐曲的作者是一位什么样的人了：这个人黑黑的面容，高高的个子，眼光非常远大，他好像怀着统治全国的志向——除了周文王，还会是谁呢？”

师襄子听了，马上离开老师的座位，尊敬地说：“我的老师当年教我时就说，这首乐曲就叫《文王操》。”

从音乐里能领略到作者“黑黑的面容”与“高高的个子”好像太玄乎了。但可能传说中的周文王的尊容就是如此，既然已知乃是文王，顺便说出其相貌特征，也就不足为奇了。

这故事生动地叙述了孔子学习音乐的态度，他是那么扎扎实实，那么虚怀若谷，那么深入探求，那么精益求精。这种学习态度多么

可贵啊！难怪那位有声誉的乐官师襄子都被他的精神所感动而由衷地佩服了。

据《说苑》记载，孔子的弹琴技巧是很高的。当时有一位邻居，因父亲去世、家庭贫困，不得已而忍痛卖掉儿子来安葬父亲。孔子非常同情他，并用琴声来表达那种悲痛之情。

子曰^①：“学而时习之^②，不亦说乎^③！有朋自远方来^④，不亦乐乎！人不知而不愠，不亦君子乎^⑤！”

《论语》

注 释：

①子：指有学问、有道德的男子，相当于“先生”。此指孔子，以下皆同。子曰：孔子说。

②时习：在一定时间温习（或实习）。

③亦：也是。说：通“悦”，高兴、快乐。

④朋：“同师曰朋，同志为友。”朋：即指同学，泛指朋友。自：从。来：来到，有“共同研究学问”的意思。

⑤人不知：指自己有学问有道德而别人不知道或不了解。愠（yùn）：恼恨、恼怒。君子：此指学问高、道德修养好的人。

译 文：

孔子说：“学习知识以后，在一定的时间温习它，不也是很愉快的嘛！有朋友从远处来，不也是快乐的嘛！别人不理解我，我也不恼怒，不也是一位道德修养高的人嘛！”

三月不知肉味

说起“三月不知肉味”，这是许多人常常挂在口头的。这句话可以说明孔子对音乐是如何的入迷。

司马迁在《史记》里记载：“孔子适齐，……与齐太师语乐，闻《韶》音，学之，三月不知肉味。齐人称之。”

《论语·述而》则说：“子在齐闻《韶》，三月不知肉味，曰：‘不图为乐之至于斯也’。”

此两则文字小有出入，但并不矛盾，如将二者看做互相补充的话，就更圆满了。即是说：孔子到齐国，与乐官讨论音乐，听到《韶》乐，被盛美的音乐陶醉了，他专心致志地学习，沉浸在艺术享受中，一连几个月吃着肉食都感觉不出香味。他深有感触地说：“真没想到音乐给人的艺术感染力会这么强烈啊！”孔子的这种学习精神，博得了齐国人的称赞。

据传，孔子闻《韶》的地方就是现在山东省淄博市城关的“韶院”。此院坐落于老临淄城东北角，这里原是春秋时代齐国的都城，现在还留有一块石碑，上面刻着“孔子闻《韶》处”。这处很有价值的古迹，亦可为我的拙文做个物证吧。

我国最早的歌曲集

孔子开创了我国学校音乐教育的先河，所以我尊他为“音乐教育宗师”——音乐教育的祖师爷。

孔子的学校里要上音乐课，用什么教材呢？孔子自己编订了歌曲集，就是《诗》，后来叫《诗经》。有些学者认为《诗经》不是孔子编的，因为在孔子之前就有关于此书的记述。是的，原来，周代设有专业的“采诗官”，到各地收集民间歌曲，拿回来进行加工整理，献给天子，从民歌中了解民情。时间长了，集成三千多首。孔子删去没有教育价值的大部分，精选了其中的三百零五篇，作为唱歌教材，所以史称“删诗”。所谓“诗”，就是歌，古代诗歌、音乐、舞蹈是三位一体的综合艺术，学诗之法有“颂诗”、“歌诗”、“弦诗”、“舞诗”。就是说每一首诗都要诵读、歌唱、弹琴、舞蹈。司马迁在《史记》里说：“《诗》三百五篇，孔子皆歌之。”他编订了这部歌曲集作教材来教学生，这是没有问题的。

《诗经》里的歌，反映了距今三千至二千五百年前人们的生活。分为《风》、《雅》、《颂》三个部分：

《风》：包括有十五国的民歌，共 160 首，乃是《诗经》里最宝贵的部分。例如：《卫风》、《齐风》、《秦风》等等。

《雅》：有《大雅》、《小雅》，属于宫廷的“正乐”，共 105 首。

《颂》：有《周颂》、《鲁颂》、《商颂》。皆是祭祀时伴舞的歌，有 40 首。