

用音符 构筑的天堂

刘宝帮◎著
音乐家

 中国出版集团
 现代出版社

序 言

这套以“我的未来不是梦”命名的丛书，经过众多编者的数年努力，终于以这样的形式问世了。

此时，恰值党的“十八大”刚刚胜利闭幕，选举出了以习近平同志为首的党中央领导集体。“十八大”报告中对教育领域提出：“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”这使我们编者更感此套丛书生即逢时，契合新时期新要求，意义重大。

我们编写的这套《我的未来不是梦》系列丛书，精选了古往今来的一些重要职业，尤以当下热点职业为重。而“梦想的实现”则是本套丛书的核心。整套书立意深远，观点新颖，切合实际，着眼实用，是不可多得的青少年优质读物。

我们深信，这套丛书必将伴随小读者们的生活与学习，而促进他们德智体美全面健康的成长。更使他们对未来充满信心，驾驭着新知识和新科技，驶入海洋，飞向蓝天，去实现最美好的梦想！

目录 CONTENTS

第一章 星光璀璨,精彩纷呈

中国音乐	009
西方音乐	011

第二章 培养兴趣,发掘天分

小巴赫偷抄乐谱的故事	017
海顿的童年	019
“音乐小天才”莫扎特	021
贝多芬贫困不幸的童年	024
李云迪最怕不许弹琴	027
“无师自通”的柴可夫斯基	028
“天才少年”肖邦	030
勤奋好学的小施特劳斯	031
朗朗:自幼苦练	033

第三章 打好基础,勤奋练习

巴赫的求学之旅	039
海顿无以名状的热爱	041
莫扎特获得名师指导,更上层楼	043

帕瓦罗蒂:心无旁骛,做到最好	045
朗朗艰苦求学	046
少年周杰伦:打工仔的音乐才能	048

第四章 抓住灵感,勇于创新

衬衣上的世界名曲	055
贝多芬与《月光曲》	056
崔健与“中国第一摇滚”	058
郑智化在浴缸中写《水手》	060
理查德走上“流行”路	062
许嵩现象	063
凤凰传奇的民族风	066
东方神韵:中国风	068
东北人都是活雷锋:雪村《音乐评书》	069
借势:华语乐坛最成功超级组合“纵贯线”	070

第五章 认真思考,真诚表达

- 贝多芬严谨的作曲态度 … 079
- 刀郎说:自己是一个不善
表达的人 … 080
- 《潇洒天堂》:艾瑞克·克拉
善顿 … 081
- 平凡、真诚的李宗盛 … 082
- 刘德华的真诚表达 … 085
- 肖邦的赤子之心 … 087
- 舒伯特在逆境中创造经典 … 089
- 亲亲我的宝贝 … 090
- 刘若英,一个真诚温婉的
女子 … 091
- “钢琴之王”李斯特的大侠
风范 … 092
- 质朴的宋祖英 … 094
- 许嵩的扬长避短 … 096

第六章 充满信心,把握机遇

- 冼星海:我能写好《黄河》 … 101
- 星光初现维也纳 … 103
- “high C之王”实至名归 … 104

- 纯净的信心 … 105
- 民乐与时尚的结合:女子
十二乐坊 … 107
- 许嵩:酒香不怕巷子深 … 109
- 刘德华:抓住每个机会 … 109
- 王菲的选择 … 113
- 刀郎:流行+民族+摇滚 … 115
- 周杰伦背水一战 … 116
- 组合的优势 … 118
- 李春波:《一封家书》 … 120
- 黄安:从工人皇帝到乐行僧 … 121
- 台湾传奇“迪克牛仔” … 122
- 蔡依林比赛成名 … 123

第七章 光芒的背后

- 巴赫的趣事 … 129
- 乐圣贝多芬鲜为人知的故事 … 130
- 肖邦刻骨铭心的传奇爱情 … 134
- 《摇篮曲》的诞生 … 136
- 杰克逊热爱和平,热衷慈善 … 138

京剧大师梅兰芳的赤子情怀	139
朗朗险些被逼死	141
我要做中国唱歌最好的 农民	143
从农民工到“旭日阳刚”	144

第八章 光荣的桂冠

音乐之父	149
莫扎特就是音乐	151
我要扼住命运的咽喉	152
“钢琴诗人”肖邦	155
《万夫莫敌》.....	157
功莫大焉	159
歌曲之王	160

第九章 成功之途,勇往直前

《义勇军进行曲》的创作	165
无与伦比的迈克尔·杰克逊	166
巴赫对后代的影响	170
宽厚长者海顿	172

永恒的贝多芬	173
音乐不死	175
用汗水赢得世界声誉和 财富	176
梅兰芳终成一代大师	177
李云迪:《新浪漫主义》	178
朗朗:“施坦威艺术家”	180

第十章 我的未来不是梦

英雄不怕出身低	185
音乐与我	185
“基本准备”与勤学苦练	188
音乐在当代	189

第一章

星光璀璨，精彩纷呈

贝多芬

○ 导读 ○

自从人类诞生以来,音乐便始终陪伴着我们。那滴答的雨声仿佛竖琴的奏鸣,那呜咽的风声仿佛悠深的管乐,那婉转的鸟鸣仿佛欢快的弦乐,那澎湃的涛声仿佛汹涌的战鼓,那草木的摇摆仿佛宽广的和声……呵,天籁,无私地奉献着优美的旋律,使人沉醉其中。浪漫的旋律使人沉醉,动感的音乐使人奔放,忧伤的音乐使人悲悯;颂歌使人热爱祖国,进行曲催人奋进,劳动号子让人团结,民歌使人热爱故乡,摇滚乐使人充满激情!人生有音乐相伴,是幸福的,是精彩的。如果没有了音乐,生活将会变得索然无味!

如果说“音乐是上帝的语言”,那么音乐家就是天使。就让我们欣赏着音乐,随着天使的脚印,用心灵来与上帝对话吧!

■ 中国音乐

中国是世界上音乐发端最早的国家之一。根据考古学资料显示,至少在新石器时代,约8000年前,就已经有了乐器。古文化遗址中出土的埙、编钟、编磬、鼓、瑟、笙、排箫等大量乐器,为研究古代音乐提供了珍贵的实物资料。

春秋时代的民歌后来被编成《诗经》。到了汉代,琵琶已经基本定型。唐宋时期,拉弦乐器开始出现。隋唐时期,笙、笛、铎、鼓、钹等乐器都已系统使用。宋元时期,笛、火不思、胡琴、三弦都被广泛应用;明清时期,笛、鼓、胡、阮等乐器都被改良推广,已经形成了和现在差不多的乐器阵容。这个时期最为流行的民歌、小调、曲牌等被填词,众多的戏曲曲调声腔纷纷涌现,其中许多地方戏都一直延续至今。

在中国近现代音乐史中,传统音乐得到了新的发展。清末民初,学堂乐歌广泛出现,西洋乐器和五线谱也开始在中国推广。五四运动到新中国成立前夕,大量的爱国音乐和救亡歌曲,为推进解放运动起到了推波助澜的作用。建国后,随着文化的蓬勃发展,各个音乐院校陆续培养出了大量的音乐人才。

在音乐理论方面,《礼记》《荀子》等著述中都有对音乐的记述和表达。梁朝就已经有了专用的记谱法,唐代曹柔创立了减字谱。阮籍的《乐论》、蔡元定的《律吕新书》、李渔的《李笠翁曲话》、陈沚的《声律通考》……许许多多有关和专门的音乐论著,彰显出我国的音乐理论已经日臻成熟和完善。

明代的大学者朱载堉经由精密的计算,求出了12律之间完全平均的音高关系。朱载堉称之为“新法密率”,记载在他的著作《律学新说》中。这

一论著,比西方的“十二平均律”要早 100 多年。

我们的祖先在音乐上起步早、成就高,所以说,中国人不把音乐学好,实在是很不应该的。

说起我国著名的音乐人,大家耳熟能详的故事很多。伯牙为子期而摔琴;蔡文姬作《胡笳十八拍》;晋朝著名的“嵇琴阮啸”;唐朝王维《渭城曲》后来成为经典的《阳关三叠》;宋代词家同时也是优秀的作曲家;元曲和明清戏剧家喻户晓;近现代,李叔同填词的《送别》一曲难以忘怀;冼星海、聂耳创作的《义勇军进行曲》慷慨激昂,后来被定为我国国歌;冼星海的大合唱《黄河》流淌在全世界热爱和平的人们心中;何占豪、陈钢的小提琴协奏曲《梁祝》永远诉说着海枯石烂的动人爱情……

无数伟大的音乐家、无数伟大的经典闪烁着辉煌的人性,引导和激励着无数的音乐人努力前行。

20 世纪下半叶,台湾、香港等地区的流行音乐创作已经渐趋成熟。到了 80 年代,内地的流行音乐也如同百花齐放。90 年代开始,华语流行音乐进入了黄金时期。

在港台地区,一些非常著名的音乐人。诸如罗大佑、李宗盛、“五陈”(陈大力、陈秀男、陈乐融、陈志远、陈耀川)、黄沾、顾嘉辉、陈升、林夕、殷文琦、谭健常、刘文正、左宏元……为我们带来无数经典音乐。

在内地的流行音乐大家比较熟悉了:王洛宾致力于民歌的收集整理和创作;雷振邦的《花儿为什么这样红》震撼着无数的心灵;80 年代后期“西北风”红遍大江南北;崔健以《一无所有》开中国摇滚乐之先河,黑豹乐队、唐朝乐队掀起全民摇滚的巨浪;90 年代,陈小奇一曲《涛声依旧》成为内地流行音乐的里程碑;《校园民谣》引发了校园内外全民创作的热潮。至此,以广州与北京两地为南北中心的内地商业音乐区,开始了史无前例的大规模音乐运作,原创流行音乐呈现出百花盛开的局面。从此,流行音乐掀开了新的篇章。

■ 西方音乐

西方文明的发源地在古希腊和古罗马，西方的音乐艺术也从这里开始。古希腊的哲人，往往像金庸笔下的黄药师一样，无所不精。像柏拉图、亚里士多德等人，都把文学、美学、音乐乃至数学研究得不错。他们还写了不少音乐论著，对后世产生了长远的影响。

到了中世纪，教会音乐广泛普及。中世纪后期，世俗音乐与教会音乐逐渐融合。大约8到9世纪，出现了原始的记谱法，又过了约400年，演变为能识别音高和音符长短的记谱法。

文艺复兴时期，复调音乐进一步发展，和声更丰富，音乐更富有表现力了。17世纪以后，弦乐中的小提琴、中提琴、低音提琴，管乐中的双簧管、长笛、小号、长号等都已都出现了。而定音鼓，到现在还是一直在用。随着音乐家们不断的探索，各种乐器已经接近和成为当今的交响乐团使用的乐器。

经过两千多年的漫长衍变，西方的近现代音乐舞台已经拉开大幕，伟大的音乐家们陆续闪亮登场了。

巴赫、亨德尔、舒伯特、贝多芬、柴可夫斯基、约翰·施特劳斯、肖邦……这些在音乐史上永照汗青的伟大人物，谱写了他们个人的，也是全人类的，光芒万丈的辉煌。

科学研究证明，音乐对缓解情绪、降低压力和消除焦虑起着非常重要的作用。健康向上的音乐，令人心旷神怡，有助于提高学习和工作效率。音乐可以交流情感，可以祛病养生，还可以陶冶情操，净化心灵，为人们提供精神享受。

我国音乐见证了改革开放以来社会和人们生活的变化，承载了人民的

思维,表达了人们的愿望,提供了多重精神享受。《东方红》《春天的故事》《走进新时代》等歌曲都反映了时代的变化。因此可以说,中国的现当代音乐史,就是一部反映社会发展和进步的历史。

2002年,吉林人雪村用一首《东北人都是活雷锋》开了网络歌曲的先河。继而,侃侃的《网络情缘》、庞龙的《两只蝴蝶》、杨臣刚的《老鼠爱大米》、孙异的《小三和弦》、唐磊的《丁香花》,让人们记住了“网络歌曲”这个名词。陈瑞的《白狐》、乌兰托娅的《套马杆》等优秀的歌曲通过网络进入主流媒体,都证明了音乐正以无可替代的独特魅力征服着人们的耳膜和心灵。

随着互联网在全球的普及推广,音乐渐渐摆脱了原来卡带、CD的固态存储模式,转变为以mp3、flash等数字形式存储。音乐的制作和推广,也已经逐渐远离传统的发行唱片、CD专辑电台打榜等形式,转为向发行灵活简约的EP专辑、网络推广、彩铃下载、付费收听等新型运作模式。

智慧心语

不爱音乐不配做人。虽然爱音乐，也只能称半个人。只有对音乐倾倒的人，才可完全称作人。

——黑格尔

音乐常使死亡迟延。

——伊索

没有音乐，生命是没有价值的。

——尼采

音乐使一个民族的气质更高贵。

——福楼拜

音乐应该学习，并不只是为着一个目的，而是同时为着几个目的，那就是①教育、②净化、……③精神享受，也就是紧张劳动后的安静和休息。”

——亚里士多德

第二章

培养兴趣，发掘天分

肖邦

○ 导读 ○

在本章中,我们将共同认识许多世界著名的音乐家,看看他们小时候的故事。从这些故事中,可以看出这些音乐家少年时代对音乐的兴趣和在音乐上的天分,将引领我们走出成功的第一步,乃至整个成功的人生。

■ 小巴赫偷抄乐谱的故事

全世界的人都知道“巴赫”，但很多人不知道，其实巴赫不是一个名字，而是一个姓氏。在世界著名音乐家中，有很多位巴赫。在庞大的巴赫音乐家族中，人们公认成就最高的是约翰·塞巴斯提安·巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685—1750），后来他被奉为“音乐之父”。人们现在经常提到的巴赫，指的就是他了。外国人的名字又长又难记，所以在我们的故事中，也简称他为巴赫吧。

小巴赫出生在德国图林根的埃森纳赫城。巴赫的家庭是受人尊敬的音乐家族，世世代代居住在这里，以音乐为生，到他这里已经是第五代了。兄弟姐妹一共有8个，小巴赫排行最末。他父亲是位管风琴师，中提琴和小提琴演奏得也很好。

在这样的环境中，巴赫从小就对音乐产生了浓厚的兴趣。不过在他很小的时候，父母就双双去世，小巴赫只好搬到外地的大哥克里斯托夫（约翰·克里斯托夫·巴赫 Johann Christoph Bach）那里去住。小巴赫在镇上的中学念书，回家后向大哥学习音乐。克里斯托夫以前曾经跟管风琴大师帕赫尔贝尔（Johann Pachelbel, 1653—1706，大名鼎鼎的《D大调卡农》的作者）学习弹琴，当时已经是奥尔德卢夫镇的管风琴师了。在长期学习中，克里斯托夫积累了一沓名家乐谱的手抄本。小巴赫是如此地渴盼音乐，这本乐谱对他来说无疑是一件宝贝，他念念不忘地想要拿到手。

那时候印刷业不发达，加上小巴赫没有钱，要复制乐谱只能靠手抄。可是他哥哥克里斯托夫对乐谱非常珍惜，怕小巴赫会撕坏他的宝贝乐谱，可能在音乐上也非常保守，就把乐谱藏在书房中，并且锁在一个有格子的

柜子里,非常保密。小巴赫观察了很久,终于找到了藏乐谱的地方。于是,他趁哥哥不在,偷偷溜进哥哥的书房,用小手指进格子里把乐谱卷起后拿出来,偷偷地抄写,在哥哥快要回来的时候,再轻轻地放回去。对一个仅仅10岁的孩子来说,这本乐谱实在太厚了。可是他仍然不肯放弃,坚持抄写。因为乐谱里面美妙的音符,深深地吸引着他。当然他的哥哥并不经常出门,因此他抄写的机会就不多。为了抄完乐谱,他想出了一个主意。每天晚上他假装睡着,等哥哥睡熟以后,再偷偷地从床上爬起来,溜进书房,偷偷将乐谱拿出来,借着月光,继续抄写。就这样,他抄啊抄,整整抄了半年之久,竟然被他抄完了整整一大厚本乐谱,但是他的视力也被损坏了。抄完之后,他经常哼唱着里面的曲子,陶醉在美妙的音乐中。

可能是小巴赫太得意忘形了,也可能是他哥哥早已察觉了蛛丝马迹,总之克里斯托夫发现了这件事。我们推测过他的哥哥可能非常保守;还有一种说法是他哥哥常常被小巴赫提出的音乐问题难住而恼羞成怒;当然我宁愿是心疼小巴赫的健康和为了他的学业着想。不管是出于哪一种原因,总之克里斯托夫竟粗暴地把小巴赫辛辛苦苦抄下来的谱子劈手抢了去。时隔300多年,我们很难确认当时的情形,有一种说法是当场撕毁了,但是至少是把曲谱没收了,而且小巴赫再也没有见到这些辛辛苦苦半年才抄下来的曲谱。这也太残忍了!但巴赫并没有因此怨恨他哥哥,多年以后,他在文章中充满深情地讲述了这个故事,并称自己偷偷抄写乐谱的过程是“天真无邪的欺骗行为”。

逐梦箴言

一个10岁的孩子,是靠什么样的毅力,在月光下抄写半年之久,终于抄完整本乐谱的呢?从这个故事中,我们不难看出,兴趣对于成功来说,是何等的重要。