

民族音乐与舞蹈

祖国知识文库丛书

中国少年儿童出版社

2

3

民族音乐与舞蹈

方露娜 刘理

中国少年儿童出版社

祖国知识文库编委会

主 编

周长春

副主编

夏成满 尹伟民

刘守旗 沈玉林

编 委

尹伟民 石铜钧 刘守旗 刘明富

李兆麟 沈霖 沈玉林 陆丹

周长春 夏成满 曹水泉 蒋卫杰

策 划

许国平

目 录

一、名人掇英	(1)
1、圣人与音乐	(1)
2、父女音乐家蔡邕和文姬	(3)
3、精通音乐的皇帝	(5)
4、天下第一琵琶手与“琵琶女郎”	(7)
5、富有传奇色彩的艺术家——李叔同 ...	(8)
6、振兴国乐的一代宗师——刘天华	(10)
7、星海与《风》	(12)
8、西部歌王——王洛宾	(14)
9、生命的意义,为民族音乐事业奋斗 ——记二胡演奏家闵慧芬	(16)
10、中国之莺	

——记歌唱家、声乐教育家周小燕

..... (18)

二、名曲荟萃 (22)

1、高山流水觅知音

——俞伯牙与古琴曲《高山流水》 ... (22)

2、壮怀激烈的《满江红》 (24)

3、振奋人心的进行曲——《光明行》 (25)

4、阿炳和他的《二泉映月》 (27)

5、抗战的怒吼，大众的呼声

——《黄河大合唱》 (29)

6、中国第一部新歌剧——《白毛女》 (33)

7、《国歌》的来历 (35)

8、“蝴蝶的爱情”

——小提琴协奏曲《梁祝》 (36)

9、《牧童短笛》

——一曲田园风味的钢琴小品 (38)

10、陕西民歌——《蓝花花》 (40)

三、民乐揽胜 (43)

1、八音与古代乐器 (43)

2、富丽堂皇的乐器巨人——编钟 (45)

3、古筝寻源 (46)

4、大珠小珠落玉盘 (48)

5、横吹与竖吹	(51)
6、马头琴与色拉西	(53)
7、会说话的竹子——巴乌	(54)
8、近似人声的天然乐器——木叶	(55)
9、口琴的由来	(57)
四、音乐漫话	(60)
1、瓦市——中国最早的剧院	(60)
2、南郭先生与“滥竽充数”	(62)
3、好一朵“茉莉花”	(63)
4、号子——劳动者的歌	(65)
5、五彩缤纷的少数民族歌曲	(68)
6、春天的音乐	(70)
7、月下有乐，乐中有月	(72)
五、舞蹈漫话	(75)
1、神奇的身体语言	(75)
2、缤纷的舞蹈世界	(77)
3、繁荣的汉、唐舞蹈	(79)
4、古藏新花——中国古典舞	(81)
5、用脚趾尖跳的舞	(83)
6、怎样欣赏舞蹈	(84)
六、丰富多彩的民族民间舞蹈	(87)
1、矫健豪迈的蒙古族舞蹈	(87)

2、移动颈项的维吾尔族舞蹈	(88)
3、舞袖	(90)
4、柔美优雅的朝鲜族舞蹈	(91)
5、艮俏艮俏的手巾花	(93)
6、一株别致秀美的“山茶花”	(94)
7、民间舞中的“小金莲”	(96)
七、舞蹈明珠	(98)
1、戴爱莲与她的《荷花舞》	(98)
2、中国第一只“白天鹅”	(100)
3、草原上的一匹“骏马”	(101)
4、傣家的金孔雀	(103)
5、《雀之灵》——舞蹈之精灵	(105)
八、舞蹈画卷	(107)
1、敦煌舞蹈	(107)
2、雄风万缕,凛凛风姿	(109)
3、稻浪滚滚,果实累累	(110)
4、两朵中国芭蕾之花	(112)
5、曲折动人的《鱼美人》	(114)

一、名人掇英

1、圣人与音乐

孔子是我国著名的政治家、思想家、教育家，后世尊他为“圣人”。孔子还是我国第一位音乐教育家，他热爱并精通音乐，教授并传播音乐，为古代音乐的发展作出了重要的贡献。

孔子会击磬、鼓瑟、弹琴、唱歌、作曲。据说是孔子编选的《诗经》，内有大量民歌，说明孔子会唱歌。

孔子学琴时十分刻苦。老师让他弹表现高大英俊的文王的曲子《文王操》。他练了十多天，老师让他

换新曲子，他说：“我虽然会弹曲调了，但弹得不熟练。”又过了十多天，老师让他换曲子他还不换，他说：“我没品出作品的味道。”又过十多天，他还是不换新曲子。他说：“我还没理解作品的意境。”直到有一天文王的形象在琴曲中跃然而出他才罢休。

孔子的音乐欣赏能力也是非常惊人的。有一次，他听到《韶》这一古老而大型的歌舞曲，感动得“三月不知肉味”。

孔子曾率领他的弟子们周游列国，希望能借助某些开明的君主来推行自己的政治主张。有一天，他们在卫国阽乡休息。孔子心情仍有余悒，取出琴来，谱成了有名的《陬操》，以抒发自己的情怀，并纪念晋国两位被杀害的贤大夫。

作为中国第一位著名的音乐教育家，孔子把音乐摆在他开设的六门课程（礼、乐、射、书、数、御）的第二位。在他看来，不学习音乐的人只是一堵站立的墙，不会有什么出路或成就。他亲自教学生弹琴，很认真也很严格。一次，他检查学生子路的瑟弹得怎么样。子路毛毛糙糙地弹了一曲。孔子严肃地批评子路：“你的瑟弹得这样毛糙，哪里像我的学生！”子路从此刻苦练瑟。另一次，他带学生到楚国，一伙乱兵把他们包围起来。孔子很镇静，照常给学生上课，从

容地讲解：这首曲子开始时缓慢和平，音量较细弱，接着进入主曲部分……孔子边说边用琴弹着这支曲子。那伙乱兵目不转睛地看着孔子，仔细地听着，他们完全被孔子的讲解、演奏吸引住了。等孔子上完课，他们还护送孔子师生一段路程呢！

2、父女音乐家蔡邕和文姬

东汉末年，有一对父女音乐家，父亲名叫蔡邕，女儿名叫蔡琰。

蔡邕是我国著名的文学家、书法家。同时，他也很懂得音乐。他会作曲、弹琴，还会制琴、制笛。他制的“柯亭笛”与“焦尾琴”都是著名的乐器，其中“焦尾琴”被列入我国古代四大名琴之一。

一次，蔡邕路过吴县，碰上一个人正用桐木烧火煮饭，听到炉火中发出噼噼啪啪的声音，蔡邕忍不住地上前一看，不禁失声叫道：“良材，良材！”他赶忙将这块木头抽出，熄灭余火，告诉烧火的人：“这是一块上好的桐木，可以做琴用，烧掉了岂不可惜。”烧火人将此木头送给了蔡邕。蔡邕将这段烧过的枯木，精制

成了一架琴，琴的尾部正好是烧焦的部分，因此取名为“焦尾琴”。一试奏，声音铿锵响亮，音色优美动听。从此，“焦尾琴”伴随着蔡邕，弹奏出一首首感人肺腑的乐曲。

蔡琰，字文姬，自幼受到家庭的熏染并受过良好的音乐教育，后来成为“博学有才辩，又妙于音律”的女音乐家。蔡琰有着非凡的音乐听觉能力。一天，她父亲在家中弹琴，忽然啪地一声，琴弦断了。文姬在门外就能凭听觉说出是第二根弦断了，其父一看果然不错，又故意接好断弦后弄断第四根弦，又被文姬说中。当时蔡琰只有六七岁。

蔡琰一生十分坎坷。汉末(约公元195年)天下大乱，蔡邕被杀。匈奴打进中原，在逃难中，蔡琰不幸被匈奴虏获，被迫做了匈奴左贤王妃。蔡琰在匈奴生活了12年，并生了两个孩子。她带去了汉族音乐，也学习了不少匈奴音乐。她对故土的思念十分强烈。后来，曹操统一了北方，决定用重金把故友的女儿蔡琰赎回来。文姬得知这个消息，心情十分矛盾，她很愿回到久别的故乡，但又面临和孩子生离死别的痛苦。最后她还是选择了归汉为祖国文化事业做贡献的道路。古琴歌《胡笳十八拍》据说就是蔡琰所作，曲和词生动地叙说了她自己悲惨的遭遇，表达了她在匈奴

无限怀念家乡的心情以及归汉后对儿女刻骨铭心的思念。这首乐曲悲壮悠扬,形象鲜明突出,成为流芳百世的千古绝唱。

3、精通音乐的皇帝

看过电视连续剧《唐明皇》的朋友,都知道唐玄宗既有才干又很风流,实际上他还是中国古代宫廷音乐的集大成者。他创作了著名的《霓裳羽衣曲》,成为中国古代最精通音乐的皇帝。

唐玄宗会作曲、击羯鼓、吹笛,还是一位热心音乐演出的组织者、排练者。除此以外,他还亲自教音乐。在宫廷演出中有 300 人的乐队演奏,如果其中有人弹奏出现错误,唐玄宗也能指出来。

在众多的音乐活动中,唐玄宗尤其喜爱击羯鼓和吹玉笛。在早春二月,唐玄宗经常通宵达旦地击羯鼓,他自己还编写了一首羯鼓曲。有一年正当春雨初晴,天气转暖,宫殿内院的柳树、杏树将要发芽,唐玄宗见春光明媚,景色宜人,就叫侍从备好酒菜,设在宫廊里,准备饮酒赏春。高力士见玄宗兴致勃勃,又

喜欢击羯鼓，就将羯鼓取了来。唐玄宗即兴演奏了一曲《春光好》。鼓声轻柔，如春风吹拂；鼓声细密，如春雨洒地；鼓声骤重，如春雷震响；鼓声急刹，如雨过天晴。唐玄宗满怀激情地演奏完这首鼓曲，奇怪的是墙边的柳、杏已经吐出新芽。旁边的侍从、妃嫔们掌声雷动，高呼万岁。唐玄宗有一侄儿名叫李璘，容貌俊秀，聪明非凡，玄宗很喜欢他，亲自教他击羯鼓。击羯鼓时要求头部相当平稳，为了检验李璘能否做到，一次李璘演奏《舞山香》时，玄宗故意把一朵花放在他平滑的帽檐上，击完一曲，花还没有落。玄宗十分高兴，大大奖赏了李璘。

唐玄宗吹玉笛也达到了入迷的程度。一次玄宗上朝时，总用手指上上下下地按自己的腰部。这是怎么回事呢？原来唐玄宗夜里梦游了月宫。月宫里，红墙绿瓦，异常美丽。殿里传来悦耳动听的乐曲声，进去一看，很多仙人在演奏仙乐，仙女在翩翩起舞，舞姿各异，令人赏心悦目。音乐紧密配合舞蹈，时缓、时急、时快、时慢，有抑、有扬、有顿、有挫。玄宗醒来以后，仙乐仍在他耳边回响。上朝时他怕忘记，所以用手指在腰部按动，以寻找音乐在玉笛上的指位。退朝后，玄宗用玉笛演奏了仙乐的前面一部分，这一段就是著名的歌舞曲——《霓裳羽衣曲》的“散曲”。

唐玄宗是一位多产的作曲家，一生创作了 100 多首音乐作品。正因为唐玄宗如此精通音乐，唐代的音乐文化才达到了空前繁荣。

4、天下第一琵琶手和“琵琶女郎”

唐德宗贞元年间，有一位宫廷琵琶演奏家名叫康昆仑。他技艺不凡，有“天下第一琵琶手”的美称。他和一位“琵琶女郎”之间有一段有趣的故事。

那天，长安十里长街人如潮涌，热闹非凡。过了一会儿，人群安静下来，只见康昆仑登上东边的求雨台，从容地坐下，调好琵琶弦后，凭他娴熟的技艺奏起《羽调录要》。刚奏完，人们发出了雷鸣般的掌声。接着，西边的彩楼帷幕拉开，只见一“女郎”怀抱琵琶，半遮着脸，她温和地说：“我也弹《羽调录要》，并且转调变奏。”说完拨动琴弦，声音如雷贯耳，镇定了在场所有的观众，只见她勾、拨、拢、捻，运用自如；轻、重、缓、急，处理得当；转调奇特，变奏多端；感情细腻，得心应手；风格独特，韵味无穷。那绝妙入神的演奏技艺，远在康昆仑之上。人们赞叹不已，议论纷

纷。这是怎么回事呢？原来那年长安大旱，东西两街居民集会在天门街举行求雨大会。他们各搭求雨台求神降雨并同时举行器乐演奏比赛，刚才的场面就是比赛的场面。本来号称“天下第一琵琶手”的康昆仑，以为西街无他对手，胜利在望，谁知却远不及“琵琶女郎”。赛后，康昆仑又惊又喜，要拜“女郎”为师。“女郎”更衣下台，却是一位身披袈裟的僧人。原来西街为了战胜东街，花钱请了庄寺的长老段善本。为了不让东街知道，就将段善本化妆成“女郎”。

这场奇异的比赛，立即传遍天下，也传到了德宗的耳朵里。德宗立即召见段善本，并请他演奏琵琶，听后大为赞赏，请他当康昆仑的老师。

后来，康昆仑拜段善本为师。段老师严格要求，康昆仑刻苦演练。许多年后，康昆仑终于学到了段老师的绝技，并进一步发展技艺，成为名副其实的“天下第一琵琶手”。

5、富有传奇色彩的艺术家——李叔同

“长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声

残，夕阳山外山。……”淡淡的忧伤，真切的情感，悠远的意境，这首题为《送别》的歌曲，在我国已传唱了半个多世纪。它的作者就是我国近代著名的艺术家、音乐教育家——李叔同先生。

李叔同(1880—1942)是一个多才多艺的艺术家。他擅长绘画、书法、篆刻及诗词。早年在日本留学时，还从事话剧活动，曾参加《茶花女》演出并反串扮演女主角，他的演出轰动了当时日本戏剧界。从日本回国后，他将所学到的西洋绘画艺术和学校美术教育方面的知识，奉献给祖国的教育事业，在浙江省立第一师范和南京高等师范学校主教绘画与音乐。我国许多现代著名艺术家如潘天寿、刘质平、丰子恺等都是他的高足。丰子恺在《怀李叔同先生》一文中写道，李叔同“高高的瘦削的上半身穿着整洁的黑布马褂”，“宽广得可以走马的前额，细长的凤眼，隆正的鼻梁，作威严的表情，扁平而阔的嘴唇两端常有深窝，显示和蔼的表情。这幅相貌用‘温而厉’三个字可描写。”李叔同先生治学非常严谨，他给学生上1小时钢琴课，自己起码要备课半天；自己弹琴一定要非常娴熟，才能给学生做示范。老师这么认真，学生也都非常用功。李叔同先生人格高尚，学生们都敬重他、爱戴他，私下称他的教学为“爸爸式的教育”。

李叔同先生又是一个才华横溢的音乐家。他创办过我国最早的音乐刊物《音乐小杂志》，创作了钢琴奏鸣曲等作品。他最主要的成就是歌曲创作，填词谱写了大量的‘学堂乐歌’，作为学校的歌唱教材，如《送别》、《春游》、《忆儿时》、《早秋》、《祖国歌》等。

李叔同后来的一些音乐作品中，掺杂了一些伤感悲观的情绪。38岁那年，他跑到浙江的虎跑寺皈依了佛门，法名演音，号弘一法师，由一个艺术家变成了虔诚的佛教徒，直到1942年在福建泉州大开元寺圆寂。他的一生充满着传奇色彩，有着许多解不开的谜。

6、振兴国乐的一代宗师刘天华

刘天华先生(1895—1932)，是我国“五四”时期优秀的民族器乐作曲家、演奏家和革新家。在他短短的一生中，刘天华怀着让民乐“与世界音乐并驾齐驱”的理想和信念，刻苦求索，顽强奋斗，为民族音乐的振兴和发展作出了卓越的贡献。

刘天华所处的年代，正是中国面临历史上最大