

中小学音乐知识文库

YINYUESHIHUA

音乐史话

刘玲 著

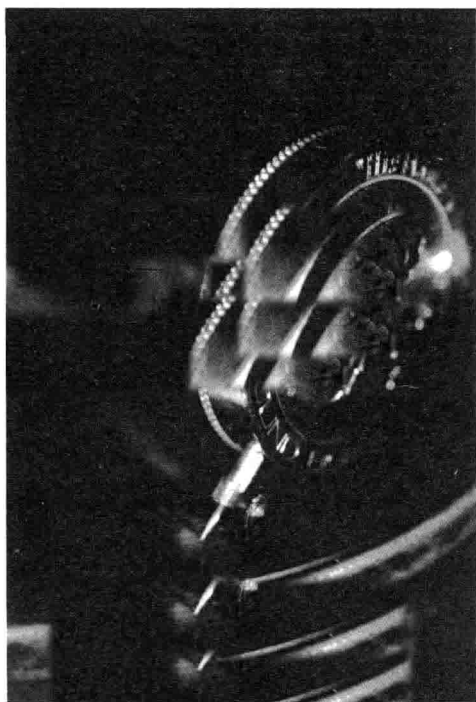

中央音乐学院出版社

中小学音乐知识文库

YINYUESHIHUA
音乐史话

戴嘉枋 主编
刘 玲 著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐史话/刘玲著. —北京:中央音乐学院出版社, 2010. 12

(中小学音乐知识文库/戴嘉枋主编)

ISBN 978 - 7 - 81096 - 377 - 0

I. ①音… II. ①刘… III. ①音乐课—中小学—课外读物

IV. ①G634. 951. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 237718 号

音乐史话

刘 玲 著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 4. 625

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 377 - 0

定 价: 15.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

主 编 序 言

法国的文学大师雨果曾经说过：“开启人类智慧的宝库有三把钥匙：一把是数字，一把是字母，一把是音符。”曾获诺贝尔物理奖的杨振宁博士更是把音乐和数学奉为人类最伟大的创造，这是因为它们超越了可看、可摸的具象感受，数学以抽象的逻辑思维，虚拟并开拓了一个计算的空间世界；而音乐，则以意象的音响载体，通过听觉引发你自身思绪情感的联想体验，在音乐流动的时间中，不断领略到心灵的颤动。所以，音乐可以说是一门具有“丰富想象、开拓思维、陶冶情操、启迪智慧”独特功效的神奇艺术。

如今，随着数码科技和互联网的应用日益普及，欣赏音乐已成为了众多中小学生的挚爱；不少中小學生还在学习乐器演奏或歌唱。但是对于相关古今中外的音乐文化知识，大家了解得还不够多，从而使得许多欣赏或学习音乐的中小學生，大多对音乐的理解和认识还停留在浅层次的“感受”和“感觉”上，难以上升到“感知”、“感悟”的层面。尽管近年来许多出版社也陆续出版了这方面的书籍，为普及音乐知识作了努力，可是绝大多数的书因过多的音乐专业用语，或行文的枯燥艰涩，令大多数爱好音乐的中小學生望而却步，效果不够理想。

由此，中央音乐学院出版社特地组织资深的专家学者，编写了这套“中小学音乐知识文库”，在向爱好音乐的中小學生及其教师系统传播音乐知识的同时，也力求“文库”针对中小學生这个特殊的读者群体，一是在内容编排上图文并茂，增强

直观性和可看性；二是文字上深入浅出、通俗易懂，并尽可能生动有趣，使得读者好读、爱读，从而能真正起到传播音乐知识的作用。

我们期待着这套“中小学音乐知识文库”，能为广大爱好音乐的中小学生及其教师，在获取音乐知识，进而在更深领略音乐艺术妙处、热爱音乐艺术中发挥积极作用，并产生广泛的影响。也希望所有阅读这套“文库”的教师和同学，对其中所存在的问题和不足提出宝贵的意见，以便我们进一步修改，使之不断完善。

教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会

音乐舞蹈分委员会主任委员

戴嘉枋

2010 年 12 月 3 日

目 录

夔一“足”	(1)
周代的几位古琴演奏家	(3)
最早的乐器是什么?	(7)
孔子学琴	(9)
琴谏	(10)
韩娥·秦青·薛谭	(12)
《高山》《流水》寄情思	(14)
奇异的曾侯乙编钟	(16)
高渐离击筑	(18)
《悲歌》	(21)
蔡邕和蔡琰	(23)
李延年·李龟年	(25)
桓谭与《琴道篇》	(28)
来莺儿	(31)
“曲有误，周郎顾”	(33)
“酒狂”与“青、白眼”	(34)
嵇康死而《广陵散》绝	(35)
“金谷园”中的奇葩	(36)
绿珠女	(37)
桓伊吹笛	(38)
不懂音乐的皇帝和“开皇乐议”	(39)

文人与音乐家	(41)
吹裂了的笛子	(43)
镜儿的奇遇	(45)
诗人、画家、音乐家王维	(46)
撩鬓举袂歌一曲	(50)
白居易轶事二、三	(52)
到底谁第一?	(56)
小忽雷	(58)
玄宗皇帝与羯鼓、玉笛	(61)
活跃在唐代的西域乐人	(63)
记曲娘子	(67)
曹绍夔驱“怪”	(69)
“曲爱霓裳未拍时”	(70)
何满子	(73)
《阳春白雪》与《下里巴人》	(75)
以琴会友	(77)
美人计	(78)
笛声结怨	(80)
小红低唱我吹箫	(81)
湛然居士与栖岩老人	(82)
瞽音乐家	(84)
薛乌夜与《乌夜啼》	(86)
朱载堉与“说大话”	(87)
汤琵琶	(89)
精诚所至，金石为开	(90)
醉琴先生韩岵	(91)
蒋文勋与《二香琴谱》	(93)
“吾国乐界开幕第一人”	(94)

从艺术家到弘一大师	(97)
严师如父母	(99)
“缘缘堂”的由来	(101)
总统府的秘书	(102)
少年中国学会	(104)
笔战群儒	(106)
我国的第一部清唱剧《长恨歌》	(108)
儿童歌舞剧	(111)
《教我如何不想他?》	(113)
青主	(115)
清贫·人格	(117)
慷慨悲歌一曲	(119)
第一部交响乐作品和第一个交响乐团	(121)
在贫困和饥饿中顽强奋斗	(123)
音乐家的傲骨	(125)
耳朵先生	(127)
小毛头与《卖报歌》	(128)
聂耳与田汉	(129)
《大众歌集》	(131)
为人民群众流尽最后一滴血	(133)
《白毛女》与马可	(135)

夔一“足”

夔，是我国见诸记载的最早的音乐家。据《吕氏春秋·慎行》载，夔原来是一位民间音乐家，由“重黎举夔于草莽之中”，他的才能得到舜的赏识，因而提拔他当上了“典乐”。

夔的事迹见于《尚书》的也只是片言只字，《尚书》中载舜命令夔典乐——掌管乐舞之事，去教导人们为人正直而温和；气量宏大而庄重；刚强而不暴虐；简朴而不傲慢。可以想见夔在当时一定是一个具有很高修养的乐官了。

历史上有过“夔一足”的说法，关于这句话有着不同的解释。《吕氏春秋·慎行》载：鲁哀公问孔子：“乐正夔一足，可信乎？”鲁哀公的意思是：听说乐正夔只有一只脚，这种说法可信吗？孔子回答说：“舜以夔为乐正。于是正六律，和五声，以通八风，而天下大服……故曰：夔一，足，非‘一足’也。”孔子的意思是：夔那么能干，有一个就能担当百任，因而也就满足了、足够了，并不是说夔只有一只脚。孔子说的话当然也很有道理，但并没有完全打破人们心中的疑惑，世俗传言仍然说是“夔一足”。到东汉时期的王充，在《论衡》中仍不得不替夔作辩解。他说：“唐虞时，夔为大夫，性知音乐，调声悲善。当时人曰：‘调乐如夔，一足矣’，世传言，夔一足。”显然，他的说法与孔子相同，否定夔只有一足的说法。这个“官司”打了数千年，直到近代，人们对于夔究竟是一足抑或双足，仍有不同的看法，例如：有人认为夔只是传说中的人物，可能与半人半神之类相似，故说他一只脚也不足为怪；另有人则认

为，夔就是最早的音乐家，所以把他看成是一只脚的怪物是没有道理的。这里面实际包含着对我国远古音乐的认识问题，也怪古人用字过于省减，致使一个本来极易说清的问题，数千年来一直面目不清。

周代的几位古琴演奏家

周代盛行礼乐制度，统治阶级规定不同等级的人，要使用不同的礼乐，如“八佾舞于庭”则是指天子使用的舞队有八八六十四人，诸侯六佾，以此类推，是不可僭越的。凡是“士”以上的人都得会鼓琴，故有“士无故不彻琴瑟”（《礼记·曲礼下》）的说法。当时，也有一些专门从事音乐的乐工，他们弹琴作乐供贵族们寻欢作乐，同时也是为了表明贵族们的身份地位。乐师的地位是十分低下的，他们没有人身自由，常常像礼品一样被送来送去。遇到残暴的主人，他们的命运就更加悲惨了，常常连生命都没有保障。

钟仪，是史籍记载最早的一位专业古琴演奏家。《左传·成公九年》记载了他的事情。公元前582年，晋侯（晋国统治者）到军府中去视察，看到了一个戴着南方楚式小帽的囚徒。晋侯于是问左右：“这是个什么人？”回答说：“这个人是两年前郑国派人献来的囚徒钟仪。”晋侯对钟仪打量了一番，对左右说：“给他松绑。”晋侯落座以后问钟仪：“你在郑国是做什么的？”钟仪回答说：“我是一名乐工。”又问：“你还能演奏吗？”回答：“我家世代都从事音乐这一行，怎么不会演奏！”晋侯吩咐给他一张琴，让他奏来听听。钟仪从容不迫地弹奏起来，琴声泠泠，所弹奏的都是楚地的音调。晋侯听后点了点头说：“唔，你弹奏的都是楚地的音调，可见你对故国一往情深，我很欣赏你的为人。”后来，为了交好郑国，晋侯把他礼送回国。从这个故事可以看到当时的琴曲有着鲜明的地方风格，而听者对风格也有着相当敏锐的辨别力。

卫国最有名的乐师是师涓，他不仅会弹琴（这里指的都是中国传统古琴），而且能创作曲子，因而深得卫灵公的欢心，走到哪里都要带上他。

一天深夜，万籁俱寂，人们都已进入了梦乡。师涓正在熟睡，忽然听到卫灵公的传唤，他急急忙忙穿上衣服跑去见卫灵公。卫灵公示意让他轻声一点，说：“你听！”师涓仔细地倾听了一会，觉得在远处的濮水面上隐隐有一阵悠悠扬扬的琴声，他凝神专注地倾听着，但琴声却在这时突然中断了。又停了半晌，仍然没有听到琴声。师涓对卫灵公说：“这支曲子的曲调，我已记住了一部分，只要再听一遍就可以把它弹下来。”

第二天的晚上，师涓沐浴焚香，调好了琴弦，在水边默默地坐等。夜深了，四周安安静静，只有一轮圆月从空中洒下森冷的月光。忽然间，水面上又响起了叮叮咚咚的琴声。师涓全神贯注地听着、记着，等到琴音终止的时候，他已将全部曲子记了下来。怕忘记，他又在已经准备好的琴上反复弹奏了几遍，确认已经牢记了，他才离开了河边。

第二天一早师涓就跑去，把记下的琴曲弹给卫灵公听，卫灵公听后十分高兴，着实把师涓夸奖了一番。

卫灵公到晋国的曲沃去作客，酒至半酣，卫灵公得意地对晋平公说：“我的乐师师涓有一首新曲子，相当不错，让他弹给你听听以助酒兴？”晋平公当然是欣然同意。当时，晋平公把晋国的乐师师旷也叫来，坐在一边旁听，无非也是想让他学习的意思。师涓拨动琴弦，款款地弹奏起来，琴声如怨如慕，如泣如诉。卫灵公和晋平公听得十分入神。这时，晋国的乐师师旷突然站起身来，按住师涓的手说：“快快停下来，不要弹了！这是濮水之音，亡国之音啊！”

师涓吓得脸色惨白，停下手来呆呆地望着卫灵公，不知如何是好。晋平公满脸不快地对师旷说：“明明是很好听的琴声，你

怎么说是亡国之音？”

师旷说：“大王有所不知，这支曲子流行在商朝末年。纣王的时代苛捐杂税繁重，民不聊生。纣王生活侈糜，十分喜好新奇怪诞的音乐。他有一个宠爱的乐工叫做师延，就是创造靡靡之音的能手。刚才那首曲子就是师延为商纣王创作的。后来，残暴的纣王统治被周武王推翻了，师延看到商朝已灭亡，纣王跳入熊熊烈火中自焚，他害怕受到惩罚，便抱琴跳入了濮水之中。据说，每当有懂得音乐的人经过濮水，湖面上就会响起这首迷人的乐曲。”

卫灵公和晋平公都觉得这番话未免有些荒诞离奇，但也无法驳回。晋平公说：“这首曲子是前朝前代的，现在听听又有何妨？”师旷摇了摇头，十分严肃地说：“不然，健康、优美的音乐使人精神振奋，能培养优美高尚的道德情操；而淫靡的音乐，则会腐蚀人们的意志，毒害我们的身心，使人堕落。大王是一国之主，应当率先摒弃那些坏的音乐作品，而提倡那些好的音乐作品。”看来“好作品”和“坏作品”的争论，在中国的确有着极深的渊薮。

晋平公和卫灵公对于师旷一篇堂堂正正的话，只好点头表示认同。

后代的人，往往将那些靡靡之音，比喻为“桑间濮上之音”，桑间濮上之音已成为亡国之音、坏音乐的代名词了。师旷的一番话，虽说得荒诞不经，而且充满着道学先生的味道。然而，他确实是一位杰出的音乐家。他不仅会弹琴，而且会弹瑟，技艺都是很高的。据说：他用琴奏起《清徵》一曲，可以使得玄鹤起舞；弹奏起《清角》，又能飞沙走石，大旱三年。这些说法当然未免夸张附会，但师旷的琴技令人神往，却也是事实。

师旷的听力是非常杰出的，这是作为一个杰出音乐家的必备条件。一次，晋平公让公匠们铸造了一套编钟，因为是国王让铸造的，所以谁也不敢说不好，当然，实际上也不知道究竟好不

好。只有师旷发现这套编钟音律不准，主张另行铸造。晋平公觉得师旷太多事，没有理会他。不久，卫国的师涓来了，听到编钟的演奏，也指出了音律不准的问题，晋平公才真正佩服起师旷的听力来，觉得非同一般。在两千多年前，有这样的音乐才能，的确是令人叹服的。

在周以后的战国时期，有一位民间琴家叫作雍门周。他居住在齐国的都城西门，当时称为雍门，他姓周，因而人们称呼他为“雍门周”。他的琴弹得很好，因而齐国的贵人孟尝君很喜欢听他弹奏。有一次，他去给孟尝君弹琴，孟尝君问他：“听说您弹起曲子来，会使听到的人悲哀，我现在情绪很好，您也能使我悲哀吗？”雍门周回答说：“听曲子的人必须自己有过悲哀的经历，悲哀的曲调才能打动他。象您这样锦衣玉食、养尊处优，是不容易领会悲哀的含义的。”孟尝君听后点了点头。雍门周接下去侃侃而谈。他分析孟尝君的处境说：“你曾得罪过秦、楚两个强国，随时有可能被他们灭掉，如果被他们灭掉，领地会被剥夺，妻儿卖作奴隶，财产也被洗劫一空，你可能会锒铛入狱，也可能被问成死罪。家破人亡的你，在死了之后，连个上坟的人也没有，你的坟头上长满了青草，只有几只乌鸦在坟顶上盘旋。”说到这里，他顺手弹起了一首悲哀的曲子。弹完之后，孟尝君的眼中已经含满了泪水。孟尝君懊丧地说：“唉！听了你弹的曲子，我真正感到自己是一个亡国之人了。”从这则故事，我们看到古人对于音乐审美方面的问题已经在开始探讨和思考了。至少，他们已经认识到，音乐作品如果要感动人，必须使听者对这支曲子产生共鸣。产生不了共鸣的曲子，是不会有感动人的力量的。

我国最古老的音乐理论著作《乐记》（大约成书于汉代），其中就有：“乐者，音之所由生也；其本在人心之感于物也。”的理论，亦是对于音乐与人心（思维）之间关系的探讨，也可以说是对先秦时期音乐美学的一些总结吧！

最早的乐器是什么？

我国考古发掘最早的乐器是属于新石器时期的河南省舞阳县贾湖骨笛，长约 20 公分，上有七个同规格音孔，末孔上端另有一小孔。距今有九千年的历史。再有就是浙江余姚河姆渡出土的新石器时期的骨哨。这批骨哨有一百六十件，距今大约有七千余年的历史。所谓骨哨，就是以大型禽鸟的肢骨，截去两头，在管身上磨出一、二个或两、三个吹孔，就制成了。这种骨哨可以吹出几个简单的音。骨哨是用来诱捕猎物还是用来吹奏乐曲的？这一直是现代人正在思考的问题。从原始人的生产发展情况来看，骨哨可能是兼用的。既用来诱捕猎物，也不妨在闲暇时吹来取乐，当然骨哨的作用还是应该以前者为主。考古发现的最早的乐器，还不是最早产生的乐器。

从典籍的记载来看，原始社会还有打击乐器，“磬”、“缶”、“鼓”等等。据现在的学者考证一般认为打击乐器应当是人类最早使用的乐器，可能要早于骨哨等吹奏乐器。

原因是：原始的音乐，旋律并不发达，更多的是一种节奏型的，而打击乐器对于表现节奏有着更优越的条件。第二，原始社会生产力落后，打击乐器的制作简单，往往可以就地取材制作，找到一块石头稍稍打磨即可造磬，而“缶”也无非是吃饭的碗、盆一类物品。特别是鼓，原始社会的鼓叫做“土鼓”。《世本》记载：“夷作鼓”，《礼记·明堂位》载：“土鼓、蕤桴、苇籥，伊耆氏之乐也。”土鼓可能是由陶土烧制的，上面蒙以动物的皮。甲骨文中有“𦔑”字，从象形的意义上讲，

古代的鼓是这个样子“𦔑”，而“𦔑”则代表一个人站在鼓边上击鼓。

总之，人类社会最早出现的乐器，应当是打击乐器鼓、缶、磬等等。而其次出现的则是吹奏乐器骨哨、陶埙，弹奏乐器要再晚一些，而拉弦乐器则更晚了。

孔子学琴

我国春秋时期著名的思想家、教育家孔子也是一位杰出的音乐家，他不仅会音乐方面的诸多技艺，如击磬、鼓瑟、弹琴、唱歌、作曲，而且把音乐纳入他的教育体系之中，所谓“兴于诗，立于礼，成于乐”。他把“乐”作为人生修养的最高阶段，可见其重视的程度。

孔子在学习方面是很虚心刻苦的，“三人行必有我师”、“学而不厌，诲人不倦”等等都是流传数千年之久的至理名言。孔子既有此思想，同时也是身体力行的。

孔子从师襄子学鼓琴，琴曲名为《文王操》。孔子苦苦练习了数日，师襄子说：“可以益矣！”意思是说弹得可以了。孔子摇摇头说：“我已掌握了这个曲子的弹法，但‘未得其数’也。”又练习了一段时间，师襄子说：“你‘已习其数’，可以了。”孔子说：“丘未得其志也。”因而仍苦练不辍。又过了一段时间，师襄子认为孔子所弹琴曲“已习其志”，但孔子反复体会琴曲的内涵，钻研技巧，直到文王的形象在琴曲中跃然而出，方始罢休。他这种锲而不舍的精神，深深感动了师襄子，师襄子极其恭谨地避席而拜，表示他真诚的敬佩之情。这不能不说是我国文化伟人孔子一则身教胜于言教的事例吧！