

美育系列

华翎 臧永清 主编

音乐美故事读本

张建华 李玲 编著

辽宁少年儿童出版社

华 翎 臧永清 主编

音乐美故事读本

张建华 李 玲 编著

辽宁少年儿童出版社

辽新登字 5 号

音乐美故事读本

yin yue mei gu shi du ben

张建华 李 玲 编著

辽宁少年儿童出版社出版、发行

沈阳市和平区北一马路 108 号

文字编辑 王 实 美术编辑 齐林家

封面设计 刘冰宇 插图 王文倩

建平书刊印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 · 印张 $5\frac{1}{4}$ · 字数 100,000

1992 年 2 月第 1 版 1995 年 4 月第 3 次印刷

印数 20,601—25,600

ISBN 7-5315-1262-9/G · 597 定价:3.50 元

序

我们处在一个崭新的时代。中国正在迈着现代化的脚步。现代化不只是要求物质生活水平的提高，更要求人的精神世界的日益丰富。人的素质如何，将影响到一个时代的文明程度，也将影响到我们社会的现代化进程。

儿童是祖国的花朵。儿童的成长需要辛勤的园丁来精心培养。通过各种形式的教育来提高儿童的素质，使他们在德、智、体、美、劳诸方面得到全面发展，成为有道德、有智慧、懂得美、爱劳动、体魄健康的社会主义新人，这是我们社会义不容辞的责任。

美育是儿童教育的一个重要组成部分。它对于培养儿童健全的人格、高尚的审美情趣和按照美的规律来改造世界的能力有着重要的作用。然而，长期以来，人们较多地注意到对儿童德、智、体的培养，而在不同程度上对儿童的美育有所忽视，使其成为儿童教育中一个较为薄弱的环节。这不能不说是一个极大的遗憾。为了弥补这方面的缺陷，我们编写了这套小学生美育系列丛书，并希望通过这套丛书，能为小学生提供一些美学知识，帮助他们从小树立正确的审美观，提高鉴别美丑和进行审美创造的能力。

这套系列丛书共分十种，包括《美育故事读本》、《社会美

故事读本》、《心灵美故事读本》、《行为美故事读本》、《语言美故事读本》、《诗文美故事读本》、《音乐美故事读本》、《绘画美故事读本》、《仪表美故事读本》和《自然美故事读本》。这套丛书与一般阐述美学理论的书籍的不同之处是，它既注重于系统地介绍美学理论知识，同时又充分注意到小学生的阅读兴趣、理解能力和心理特点，选择了以讲故事来渗透美学道理的方式，寓教于乐、深入浅出地来传播美学知识。形式生动活泼，道理较为系统全面，易于为小学生所接受。

像这种以生动的故事来引出较为抽象的美学道理、传播美学知识的书，还是一种新的尝试。因此，纰漏之处在所难免，还希读者原谅。

书编完了，我们并未感到轻松。如果孩子们喜欢读它，并能从中受到有益的启迪，我们才会感到由衷的欣慰。我们这样企盼着。

李玲 臧永清

1991年7月26日

作者的话

美妙悦耳的音乐能带给人们极大的愉悦和享受。世界上如果缺少音乐，生活该是多么枯燥乏味！但是，音乐究竟美在哪里？音乐是怎样创造出来的？怎样欣赏音乐的美？这些可不是人人都知道的。

这本书可以成为你的朋友，帮助你懂得有关这方面的一些道理。它精心选编了古今中外一些流传较广的音乐故事，又从每个故事中自然地引出了一个有关音乐美的道理。读完这本书，你就会比较全面地了解什么是音乐美。这对于提高你的音乐素养和审美能力会大有帮助。

当然，音乐是一种诉诸听觉的声音艺术。任何文字式的说明只能起辅助作用。要想真正领略音乐的美，还需要多听音乐。

千百年来，古今中外许多伟大的音乐家为人类创造了一个很美很美的音乐世界。让我们共同进入这个迷人的世界，从中领略无限的风光吧！

目 录

序

作者的话

1. 捉“妖”..... 1
——奇妙的共鸣
2. 独居土屋十九年..... 5
——执著追求音乐美
3. 交响童话《彼得和狼》..... 9
——音乐形象的特征
4. 孔子学琴 13
——音乐作品的声情意
5. 琴声里的“杀气” 17
——音乐情境的清晰与模糊
6. 炮声中的音乐会 21
——音乐的鼓舞精神作用
7. 一曲抵万兵 24
——音乐的战斗力

8. 误会解除了	27
——交流思想感情的特殊语言	
9. 许和子的故事	30
——歌声的魅力	
10. 绕梁三日	34
——音乐的情绪感染力	
11. 瞎子阿炳与《二泉映月》	37
——音乐情绪的表现	
12. 哀楚动人的《胡笳十八拍》	41
——创作来自生活	
13. 蓬莱寻师	44
——从大自然中移情	
14. 音乐中的大海	48
——直接经验与间接经验	
15. 记在衣袖上的世界名曲	51
——音乐的创作灵感	
16. 小猫踩出的旋律	54
——激发创作灵感的偶然因素	
17. 骷髅的启发	57
——音乐创作联想	
18. 梦游仙境	61
——无意识创作	
19. 画满骷髅头的唱片封面	64
——音乐表现手段的创新	
20. 一首最长的钢琴曲	67
——独出心裁不一定美	

21. 全世界无产阶级的歌·····	70
——音乐的崇高美	
22. 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》·····	74
——音乐的悲剧美	
23. 天鹅·····	78
——音乐的优美	
24. 德彪西的《牧神午后》·····	82
——音乐的朦胧美	
25. 感人至深的旋律·····	84
——音乐的简朴美	
26. 《胡桃夹子组曲》·····	87
——音乐的童心美	
27. 跳蚤之歌·····	92
——以丑衬美	
28. 小提琴之王帕格尼尼·····	95
——技巧的魅力	
29. 鲁宾斯坦在美国·····	99
——技巧与神韵	
30. 弹棉花·····	102
——音乐审美的首要条件	
31. 音乐中的百鸟·····	105
——音响模拟与联觉	
32. 交响组曲《舍赫拉查达》·····	108
——标题音乐的想象	
33. 过耳不忘·····	113
——音乐记忆在审美中的作用	

34. 孟尝君赏曲	116
——音乐审美中的情感体验	
35. 《月光曲》的故事	120
——音乐欣赏中的自由想象	
36. 三月不知肉味	125
——音乐欣赏中的“沉浸”	
37. 白居易和琵琶女	128
——音乐审美中的情感共鸣	
38. 伯牙摔琴	132
——知音难遇	
39. 靡靡之音	136
——音乐审美鉴别	
40. 谁唱得好	140
——注意审美环境	
41. 两种截然相反的评价	143
——审美趣味和世界观	
42. “还是杀了我吧”	146
——对丑的排斥	
43. 看不见的凶手	149
——听觉规律不可违	
44. 薛谭学艺	152
——美的追求无止境	
参考答案	155

1. 捉“妖”

——奇妙的共鸣

传说，唐朝时，洛阳的一座古庙里出了一件怪事。

一天，一个和尚正在庙堂里念经，忽然听到身边的一个铜磬(qìng)自己嗡嗡地鸣响起来。和尚站起身来，仔细地把庙堂察看了一番。庙里空荡荡的，并没有其他人。“庙堂里没有人，为什么铜磬会不停地鸣响呢？”他越想越害怕，慌慌张张地撒腿向庙外跑去，一边跑，一边大声喊叫：“不好了，庙里有妖怪！”

第二天一早，他请了一位大法师来庙里捉妖。大法师手提一把利剑，又是画符，又是念咒，折腾了半天。可是到了中午，铜磬又在那里嗡嗡地自鸣起来。大法师无计可施，只好托辞说：“这里的妖怪太厉害了，本师的魔法无力使它降服。”然后就灰溜溜地走了。从此，这个和尚被吓得一病不起。别的和尚也不敢走进这个庙堂。

当时，著名的音乐家曹绍夔(kuī)听说了这件事，急忙赶到这座寺庙里来察看情况。他想，铜磬自鸣，很可能是受到了附近某种发声物体的影响。于是，他在庙里庙外到处寻找能够引起铜磬共鸣的发声体。最后，他发现庙门外的树上挂着一口大铜钟。他非常高兴，连忙去对那位生病的和尚说：“妖怪已经被我发现了！快起来，咱们一同去捉拿妖怪！”

曹绍夔牵着那位病和尚的手来到庙堂里，然后让另一个和尚到庙门外去敲挂在树上的那口大铜钟，这时，庙堂里的铜磬又嗡嗡地自鸣起来。病和尚一听铜磬又自鸣起来了，吓得两腿直打哆嗦。这时，只见曹绍夔不慌不忙地从口袋里拿出一把小锉(cuò)刀，在铜磬的边缘上锉了几个小豁口，铜磬立刻就不再鸣响了。

病和尚觉得十分奇怪，忙问曹绍夔是用什么样的魔法除掉妖怪的。曹绍夔哈哈大笑起来，说：“哪里有什么妖怪！铜磬自鸣是因为受了院门外

那口铜钟的影响。那口大钟的音律与这个铜磬的音律相同，相同音律的两个物体能产生共振，所以，当大钟被敲响时，铜磬也就随着共鸣了。”

“为什么铜磬后来又不自鸣了呢？”和尚又问道。

曹绍夔说：“我刚才用锉刀在磬上锉了几个小豁口，改变了它的音律，这样，它的音律与铜钟的音律就不同了，也就不能再与铜钟共振了。”

“原来是这么一回事！”病和尚舒了一口气，病一下子全好了。

音乐是一种诉诸人的听觉的声音艺术。

声音分噪音和乐音两种，二者都是由物体振动而产生出来的。音有高低、强弱、长短、音色等四种性质。发声物体在一定时间内振动次数的多少，决定了音的高低。如果两个物体振动次数相同，就会互相产生共鸣。铜磬不敲自鸣，就是这种物体共鸣的物理现象。

《庄子》一书记载，早在西周初年（公元前 11 世纪），一个名叫鲁遽（jù）的人，就曾经用两具音高相同的瑟（sè）做过共鸣试验。《易经》一书里也记载了“同声相应”的说法，这比古希腊的毕达哥拉斯（公元前 580~584）所做的类似的实验要早 600 多年呢！

共鸣原理在音乐方面应用极广。各种弦乐器的音

箱，管乐器的管筒都是运用共鸣原理制成的。声乐家则把喉头发音的最好部位称之为共鸣位置。

判断与选择：

最早做“共鸣”试验的人是谁？

- A 唐朝的曹绍夔。
- B 古希腊的毕达哥拉斯。
- C 西周初年的鲁遽。
- D 唐朝洛阳寺庙里的一个和尚。

2. 独居土屋十九年

——执著追求音乐美

公元 1550 年，明朝京都出了一件怪事：

一个 14 岁的少年，在皇宫的墙外造了一间非常简陋的小土屋。这个土屋几乎是完全封闭着的，只有一个很小的洞口可以向里面送水递饭。这个少年将自己关进土屋里。他声称，如果皇帝不将他的父亲释放出来，他就永远不走出这个小土屋。这个有志气的少年，就是后来被世界公认为第一个系统地论述了十二平均律理论的人——朱载堉（yù）。

朱载堉出生于公元 1536 年，是明朝贵族郑恭王朱厚烷（wán）的儿子。他从小曾跟随舅舅学习过天文和数学，还钻研过音乐乐律的理论。小时候，他常常一边弹琴，一边在琴弦上做各种各样的音律试验。

14 岁那年，朱载堉家里遭到了不幸。他的父亲因为批评皇帝的过错，被皇帝借故抓起来，关进了凤阳

的监狱。小载堉十分痛恨皇帝的暴行，为了替父亲伸冤，就在皇宫外盖了那间小土屋，以示对皇帝的抗议。

冬去春来，整整 19 个年头过去了，人们也早已忘记了这个独居在小土屋里的少年。这时候，一个脸上长满了胡须，长长的头发几乎拖到地上的人，从这间小土屋里走了出来。他就是当年的那个未成人的少年——朱载堉。如今，他显得那样的苍老。可谁也不曾料到，当他从小土屋里走出来时，他为人类的音乐事业带来了一份最宝贵的财富，这就是他用 19 年时间写成的音乐理论著作——《律学新说》。

在这部书中，朱载堉系统地提出了“新法密律”（即十二平均律）的理论。这一惊人的发现，在世界乐律史上是前所未有的。

后来，朱载堉的父亲死了。按照规定，朱载堉应当继承父亲的王位，但是，他毅然放弃了王位的继承权，继续专心研究乐律理论。

1606 年，朱载堉把自己一生研究的成果汇编成《乐律全书》，献给皇帝，希望这些理论能在中国得到推广和应用。可是，在黑暗的封建社会里，他的著作连同十二平均律的理论一直未能得到应有的重视。

在朱载堉提出十二平均律理论 100 多年后，1691 年，德国音乐家威尔克迈斯特才提出了同样的理论。这一理论立即被欧洲人应用起来，出现了按十二平均律

原理制造的风琴、钢琴等乐器，以及按十二平均律原理创作出来的音乐作品，从此，将欧洲和世界的音乐事业推向了一个崭新的历史阶段。那时，欧洲人还以为威尔克迈斯特是世界上第一个发现十二平均律的人呢！

十二平均律是一种先进的音乐律制，它的基本原理是按照半音关系，将一个 8 度内的音分成均等的 12 份。这种律制不仅给音乐的转调带来了极大的方便，而且极大地丰富了音乐艺术的表现力，直到现在，它仍然是世界上使用最普遍的一种律制。英国科学史家李约瑟认为：“第一个使平均律数学上公式化的荣誉确实应当归之于中国。”

世界上第一个系统地论述了十二平均律的人是中国明代的朱载堉。朱载堉的伟大发现，是与他对于音乐执著追求的精神分不开的。为了追求音乐美，他不图富贵，放弃王位的继承权；不惧艰苦，独居土屋 19 年，几十年如一日地专心研究乐律，从而，为祖国和人类的音乐事业做出了重大的贡献。这种执著的追求精神，是我们中华民族最可宝贵的精神。