

音乐故事
YINYUEGUSHI
传说
CHUANSHUO
史话
SHIHUA

广西人民出版社

音乐故事
YINYUEGUSHI
传说
CHUANSHUO
史话
SHIHUA

李凌 著

广西人民出版社

编 者 的 话

音乐是最古老的艺术门类之一。同其它艺术相比，她也有着源远流长的悠久历史。据目前所知，至少在距今两千四、五百年前的我国春秋战国时代和欧洲文化发源地的古希腊，就有了见诸文字记载的有关音乐艺术的专门论述了。关于音乐的故事、传说、寓言、神话，也随着音乐艺术的发展，而不断地丰富起来，至今可以说是浩如烟海。我国著名的音乐理论家李凌同志收集了大量的有关资料，并经过加工整理，编著了这本《音乐故事·传说·史话》。这对于音乐艺术研究，及艺术教育，都有着重要意义。我们期望这本书，能够对专业音乐理论工作者、从事艺术教学人员，以及广大青少年和音乐爱好者有所裨益。

目 录

编者的话

音 乐 故 事

季札听周乐·····	(3)
蔡琰和《胡笳十八拍》·····	(6)
陶渊明的《归去来辞》·····	(10)
关于隋代音乐建设的论争·····	(11)
隋唐时代的音乐交流·····	(14)
乐师旷的非凡琴艺·····	(15)
师旷敢于坚持真理·····	(16)
师涓作靡靡之音·····	(17)
孔子向师襄学琴·····	(19)
风萧萧兮易水寒·····	(21)
西晋音乐家荀勖·····	(23)
李延年是我国古代较突出的音乐家·····	(24)
“宫乐山”式的英勇乐师——雷海青·····	(27)
“小忽雷”的故事·····	(28)
古代著名琵琶家康昆仑的故事·····	(31)
笛子演奏家李谟·····	(35)

作曲家陈士康.....	(37)
南唐李煜周后娥皇补残谱.....	(38)

音 乐 传 说

关于“湘累”，有这样的传说.....	(43)
刑天不仅是一个英雄，他还是个作曲家.....	(45)
几首反抗残暴统治的歌曲.....	(47)
为什么把琴抛到海中？.....	(50)
柯亭笛.....	(51)
凤凰台上忆吹箫的传说.....	(52)
艺人优孟的故事.....	(53)
凤求凰.....	(55)
《幽蓝》乐曲的传说.....	(57)

音 乐 寓 言

滥竽充数.....	(61)
亡国之音.....	(63)
焦尾琴.....	(65)
师旷调琴.....	(66)
钟响磬鸣.....	(67)
两则听琴人.....	(69)
莫相疑.....	(70)
改弦更张.....	(71)
琴 谕.....	(73)
阳春白雪和下里巴人.....	(75)

吴市吹箫.....	(76)
余音绕梁.....	(78)
高山流水.....	(79)
对牛弹琴.....	(81)
薛谭学唱.....	(82)
关于“夔一足”.....	(84)
角象龙鸣.....	(85)
魏文侯改过.....	(86)
优孟衣冠.....	(88)
齿鞋匠与乐工.....	(90)
胶柱鼓瑟.....	(91)
师旷劝学.....	(92)
四面楚歌.....	(93)
人琴俱亡.....	(94)
掩耳盗铃.....	(95)
塞门周为孟尝君弹琴.....	(96)
成连教琴.....	(98)
偏 见.....	(99)
稀世珍琴.....	(100)
长歌当哭.....	(102)
琵琶卜.....	(104)
琵琶结果.....	(105)
从来唱曲，先要打板.....	(106)

音 乐 史 话

孔子与音乐.....	(109)
------------	---------

诸葛亮弹琴.....	(113)
音乐批评家周瑜.....	(116)
嵇康和《广陵散》.....	(117)
关于桓谭的一段故事.....	(119)
李世民对音乐的看法.....	(121)
陈子昂毁琴.....	(125)
白居易和音乐.....	(127)
沈括对于词人填曲的意见.....	(129)
操千曲而后知音.....	(130)

音 乐 杂 记

关于《韶乐》的踪迹.....	(133)
富有启发意义的《乐官山》.....	(139)
读《五代史伶官传序》后.....	(141)
苏轼在《前赤壁赋》中谈吹箫.....	(143)
关于古代的器乐曲.....	(144)
一篇很好的谈琴的文章.....	(146)
穷则变，变则活.....	(149)
谈琴派.....	(150)
乐器不必泥古.....	(153)
“过柔则靡”的由来.....	(155)
新年锣鼓.....	(157)
中秋“跳禾楼”.....	(159)

音 乐 神 话

中国的音乐女神.....	(167)
--------------	---------

巫咸造铜鼓，伶伦制乐律·····	(169)
谁发明鼓？·····	(172)
最早的一个歌曲作家·····	(174)
乐官夔的创作——《大章》·····	(175)
乐神夔·····	(177)
帝俊命咸黑作《九招》·····	(178)
一部多乐章的曲子出现了·····	(180)
帝启提出以击节来指挥乐队·····	(182)
相和歌的由来·····	(184)
大乐《箫韶》的创作·····	(186)
夏禹也能弹琴·····	(189)
谁创造了“笙簧”？·····	(190)

季札听周乐

吴国的公子（吴王的第四个儿子）季札到鲁国访问，他提出要欣赏一下周朝的音乐和歌舞。

鲁国就召集一些音乐歌舞艺人为他演出了《周南》（《诗经·国风》开首二篇），季札听了说：“美极了，音乐的基础和内容都很好，虽然还有未尽善的地方，但人民勤劳耕作，已经没有怨尤了。”

后来，又为他演出了《邶》、《鄘》、《卫》（《诗经·国风》中第三篇），季札说：“好极了，这些歌舞比较深刻，虽然忧伤，却不是没有希望。我听说卫国的康叔（周公第）、武公（卫国贤君）的德行就是这样，虽有困难，却很有信心，这恐怕是《卫风》吧！”

又再为他演出《王》（《诗经·国风》之一），季札听后又说：“好极了，这些乐歌表现在虽有忧思，却不恐惧，这恐怕是周朝东迁以后的遗风吧！”

再次为季札演出《郑风》，他说：“好听是好听了。可是内容和音调比较琐屑、花俏，是不是有点过于轻浮，这恐怕是亡国的先兆？”

又给他听了《齐风》，季札说：“好得很，气质宽宏、伟大，是一种赋有大国之风的音乐，它是东海一带诸侯的表率，它宣扬周公德行的歌篇，这个国家的前途是不可限量的。”

后来又演唱了《豳风》给他听，他说：“很好，这种音乐非

常平和、优雅、乐而不淫，这大概是周公东征时留下来的音乐吧！”

给他听了《秦风》，他说了这是夏声，是西方的歌音：“夏音”，夏乐是雄伟、宏大的，可能是周朝流传下来的旧乐。

又给他听了《魏风》，他说：“美极了！这种音乐，婉转优美，曲调变化很大，节奏复杂，却容易演奏，容易流传，如果能辅以德教，就是一个贤明的君主了。”

他听了《唐风》之后说：“真思虑得深远，这真是古老的陶唐氏的遗风，要不是大尧的大德，哪能写得这样的东西呢？”

他听了《陈风》说：“国家没有一个好的君主，天下能久安吗？”

从《邻风》以后的音乐，他就没有再评论了。

后来给他听《小雅》（这部音乐，是西周后期及东周初期的作品，是宴会上的乐歌，其中有些是批评当时的朝政的得失，及抒发怨愤的民歌），他说：“好呵！他们有远见不敢说，有怨恨而不敢尽情倾诉，是不是周德已经衰败了？但是他们是先王的遗民啊！”

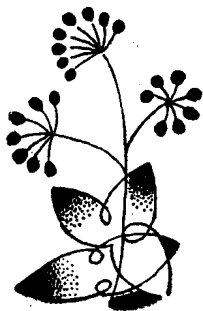
他听了《大雅》说：“这种音乐是宽广宏伟，和乐融融，有曲折顿挫，但欢乐刚健，很有气势，这恐怕是歌颂文王的盛德的篇章吧！”

给他听了《颂》（是古代祭祀的音乐，有歌有舞），说：“好极了，正直而不倨傲，委曲而不卑屈，亲切而急迫，宽远而不游离，变化而不邪乱，反复而不落套，哀怨而不忧伤，欢乐而不淫冶，丰富而不匮乏，宽远而不浅露，施舍而不耗损，征收而不贪婪，稳静而不涩滞，流动而不轻浮。五音和谐，八风调协，节奏有一定尺度、规格，进行有一定秩序、安排，这种音乐是有德行、有志气的人们所共同愿望的。”

后来，季札观看了《象箭》、《南仑》舞曲说：“真好，但

还有不够的地方。”看了《大武》舞后说：“好啊！这大概是周朝兴盛时期的音乐。”他看了《韶获》歌舞后说：“当时的圣人贤人那末伟大，尚且在德行上有不足，圣贤是不容易啊！”他看了表演《大夏》舞，说：“真好！自己终生尽心为人民辛劳，而不自以为有德，如果不是大禹，还有谁能够这样呢？”当他看了《韶箭》舞，说：“功德已经达到最高度了，真是伟大！它象上天那样无所不盖，它象大地一样无所不载。盛德已经到了顶点，几乎是没有什么可以增添了。演出的乐舞到这里已经达到高潮，其它别的乐舞，我就不敢再要求多演了。”

1985.5.26译述于杭州

蔡琰和《胡笳十八拍》

蔡琰，字文姬，是蔡邕的女儿，陈留圉（今河南杞县）人。从小就跟随父亲学文史、音乐，世称“博学多才，精通音律”，琴弹得很好。

她的身世比较颠簸，十六岁结婚，丈夫卫仲道不久就死了，没有生过儿女，就回娘家守寡。

后来匈奴入侵，在兵乱中为胡兵所俘，被左贤王纳为妻子，在匈奴十二年，生了两个儿子。

曹操作了汉丞相后，知道她从小就随父学习，读过许多古书。那时她父亲已被害，生前所整理的史籍，又多失散，曹操一是对蔡文姬很爱惜，一面也希望把她赎回来继续他父亲遗志，把古史整理工作做好。

蔡文姬回汉后，经曹操介绍，和董仲祀结婚，婚后专门默写失散史书，据说背出百余篇。

她最有名的著作有《悲愤诗》：

“汉季失权柄，董卓乱天常。
志欲图篡弑，先害诸贤良。
逼迫迁旧邦，拥王以自强。
海内兴义师，欲共讨不祥。
卓众来东下，金甲耀日光。
平土人脆弱，来兵皆胡羌。

猎野围城邑，所向悉破亡。
斩截无孑遗，尸骸相撑拒。
马边悬男头，马后载妇女。
长驱西入关，回路险且阻。
还顾邈冥冥，肝脾为烂腐。
所略有万计，不得令屯聚。
或有骨肉俱，欲言不敢语。
失意几微间，辄言毙降虏。
要当以亭刃，我曹不活汝。
岂敢惜性命，不堪其詈骂。
或便加捶杖，毒痛参并下。
旦则号泣行，夜则悲吟坐。
欲死不能得，欲生无一可。
彼苍者何辜！乃遭此遭祸。
边荒与华异，人俗少义理。
处所多霜雪，胡风春夏起。
翩翩吹我衣，萧萧入我耳。
感时念父母，哀叹无终已。
有客从外来，闻之常欢喜。
迎问其消息，辄复非乡里。
邂逅微时愿，骨肉来迎已。
已得自解免，当复弃儿子。
天属缀人心，念别无会期。
存亡永乖离，不忍与之辞。
儿前抱我颈，问母欲何之。
人言母当去，岂复有还时。
阿母常仁泽，今何更不慈。
我尚未成人，奈何不顾思？

见此崩五内，恍惚生狂痴。
号呼人抚摩，当发复回疑。
兼有同时辈，相送告别离。
暮我独得归，哀叫声催裂。
马为立踟蹰，车为不转辙。
观者皆歔歔，行路亦呜咽。
去去割情恋，遄征日遐迈。
悠悠三千里，何时复交会。
念我出腹子，胸臆为摧败。
既至家人尽，又复无中外。
城郭为山林，庭宇生荆艾。
白骨不知谁，纵横莫覆盖。
出门无人声，豺狼噪且吠。
茕茕对孤景，怛咤历肝肺。
登高还眺望，魂神忽飞逝。
奄若寿命尽，傍人相宽大。
为复强视息，虽生何聊赖！
托命于新人，竭心自勖励。
流离成鄙贱，常恐复捐废。
人生几何时？怀忧终年岁。”

通过自己不幸的遭遇，叙述当时军阀混战的惨史。郭沫若曾以《蔡文姬》为题材，写了一个剧本，写得很有深度，由作曲家张定和配音乐，我认为音乐也是写得比较亲切纯朴，风格比较调协。郭老说“她的诗是用血写成的”。

相传琴曲《胡笳十八拍》也是她写的，自弹自唱，非常感动人。郭老也有这个看法。但也有人认为是后人伪作，争论未定。

《胡笳十八拍》是由相近于段谱的十八首歌曲组成，但每段

曲调又各有不同。

解放后，《胡笳十八拍》经过整理，曾全曲演唱过，并录了唱片。上海民族歌手沈德浩对这首歌曲的演出，作过许多探索和努力，唱得很有韵味。不管是不是当时她亲自弹唱的，但音调是比较古朴，情感深沉。近几年来，在《古谱寻源》、《华夏之声》、《神州古韵》等整理介绍古典乐曲的音乐会，常常摘取其中几段，进行演出，效果还好。

陶渊明的《归去来辞》

陶渊明，一直被认为通脱，与世无争，他写了许多田园诗，语言质朴风格淡雅，不愿意为五斗米折腰的诗人。事实上，他最初也是希望能以自己的才能济世，后来才隐退，亲身做农务。他不但歌唱田园生活的优美，也赞颂过“刑天舞干戈”。

他是不是很喜欢音乐，史料不多见，但《归去来辞》中有几句：“回去吧，让我同外界断绝交游。我既然和世俗合不来，那我还要求什么呢？倒不如在家乡和一些亲戚朋友谈谈心，或者弹弹琴，看看书来消除忧愁。”

这样说，陶渊明也喜欢弹琴，要从音乐中取得抚慰，不算是牵强的。

关于隋代音乐建设的论争

隋代开音乐交流大风，自然免不了掀起一些争论，郭沫若在隋代大音乐家万宝常一文中，有所论列，他挖掘了许多关于万宝常的资料，认为万是一位很有才能的音乐家，精通华乐，对外国音乐也有所研究。极力主张大胆吸收西域及其他诸民族音乐之长处，整理华乐，以创新声，就是一个中西合璧派，很做了一番工作。由于遭到朝廷乐官何妥等的反对，搞得颠沛流离，无法实施自己的设想非常痛心。郭老对这批人是非常痛恨的。

郑译也是当时的一个音乐官（柱国沛公），可能比何妥等人稍微开明一些。

郑译的《论乐》中，有些材料是有意思的。比如说，隋代开皇二年，颜之推（侍郎）上书说，礼崩乐坏，由来已久，如今太常雅乐，并用胡人乐曲，是不是把梁国音乐也加进去，隋高祖不同意说：“梁乐亡国之音，为什么要我采用呢？”因此主张用周乐。于是命乐工检校乐府，改换声律，但声律已变的太久，检校也搞不好。

于是郑译就上奏，要进行修正。这一建议，受到太常卿牛弘、国子祭酒辛彦之、国子博士何妥等人的注意，开始讨论怎样来校正音乐。但因为“沦谬既久，音律多乖”，讨论了一年都没有结果。隋高祖就生气说：“我已做了七年皇帝，而我的乐府还演奏为前朝歌功颂德的音乐，太不应该了。”就下令要将侍御史李谔将牛弘等撤职，还要治罪。李谔说：“过去武王灭了殷朝，