

金钥匙知识百问丛书·艺术篇
华乐出版社

音乐知识

主编 / 江心
编著 / 梁茂春
李诗原

100 问

Yinyue Zhishi 100 Wen Yinyue Zhishi 100 Wen Yinyue Zhishi 100 Wen

金钥匙知识百问丛书·艺术篇

华乐出版社

音乐知识100问

主编：江 心
编著：梁茂春
李诗原

图书在版编目(CIP)数据

音乐知识 100 问 / 江心主编. -北京: 华乐出版社,
2001.1

(金钥匙知识百问丛书·艺术篇)

ISBN 7-80129-053-4

I. 音… II. 江… III. 音乐-基本知识 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 62285 号

责任编辑: 张 辉

责任校对: 颜小平

出版发行/华乐出版社(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码:100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

经 销/新华书店北京发行所

印 刷/北京隆昌伟业印刷有限公司

开 本/诗 32 开 2 插页 印张/5

版 次/2001 年 1 月北京第 1 版 2002 年 5 月北京第 2 次印刷

印数: 3,041—6,060 册

定价: 7.70 元

版权所有 翻版必究 发现质量问题请与出版社联系

电话: (010) 68278400

关于艺术的知识

(代 序)

吕祖光

华乐出版社要出版一套“金钥匙知识百问丛书”，由于第一部分为这套丛书的艺术篇，所以他们征求我的意见。这使我想起 20 世纪 50 年代的一件往事：当时的《中国青年》编辑部转来几封青年人的信，内容都差不多，其中有一封是在苏联列宁格勒学习的中国留学生写来的，说看到了我导演的电影艺术片《梅兰芳舞台艺术》，由于看不懂，而不能欣赏自己祖国的古典艺术，为此感到很惭愧，希望得到帮助。不久，我到剧场看京戏，邻座几位国际友人津津有味地欣赏着舞台上的表演，然而需要向翻译了解剧情的时候，年轻的翻译却抓耳挠腮异常狼狈，显然他也是看不懂。于是就求助于我，我讲给翻译，翻译再讲给国际友人，事后他们都很感激我，但是那场戏我没有看好，还影响了我旁边的观众看戏。这样的事情我遇到过不只一次，近几年，青年人不懂得自己民族传统艺术的问题越来越严重，而中国的传统艺术偏偏受到全世界越来越多的国际

友人的欢迎，我们的青年人总看不懂怎么能行呢？除了京剧和戏曲以外，还有我们中国的音乐、绘画、诗词、舞蹈、杂技、小说等等各方面的民族艺术，如果作为中国人对自己老祖宗留下来的“宝贝”总说“看不懂”，岂不是数典忘祖了吗？有人主张京剧改革，却又不知道京剧的所以然，也没有京剧的常识，凡是他不懂的就都要改，因此取消锣经，取消行当，取消脸谱，取消程式，结果连京剧最根本的特征——虚拟的写意性表演都取消了，等于把京剧都改没有了。很像京剧《打面缸》的王老爷，把自己不认识的字统统撕掉还自以为聪明，这怎么行呢？所以，我认为这套普及艺术知识的书编得好，是件好事。

世间七十二行，或三百六十行，各行有各行的学问，而且非常专业，所谓隔行如隔山也。有的行业看来简单，就凭自己的小聪明去做，结果必然要闹笑话。足见知识是要认真学习的。但是艺术又是相通的，例如京剧本身就是一门综合性艺术，我们从京剧演员的表演中就可以认识中国的音乐、美术、诗歌、舞蹈、杂技和历史；懂得京剧的写意性表演，对中国的写意画认识也会有益处的。这套艺术丛书包括戏曲、戏剧、电影、绘画与雕塑、音乐、舞蹈、民俗和工艺设计八个方面，这每一个门类的艺术，无论古今中外，都有非常珍贵的知识，不看不知道，越

看越奇妙。

不过，尊重知识，但不能成为知识的俘虏，拿着这套书去欣赏一幅画，去看一出戏，然后对号入座，也是不妥的。因为艺术是仁者见仁，智者见智的。你喜欢齐白石，我喜欢吴昌硕，你喜欢“麒麟童”，我喜欢马连良，你喜欢梅兰芳，我喜欢程砚秋，都应该说是艺术的知音，都是对的。总不能像算术题一样，必须有一个统一的答案。

只要我们认真地，不要带着框框地去欣赏，都会得到裨益，慢慢就会入门的。我写的京剧《三打陶三春》在全国有许多剧团演出，一个剧团就演出400多场。在英国皇家剧院演出时，没有幻灯字幕说明，也不用翻译，观众的反响比在国内还要强烈；我写的《风雪夜归人》演出了一个甲子，现在还有人改编演出。但是每个人的感受却是各不相同的，所以我相信任何艺术都是供人欣赏的。如果说某种“艺术”没有任何人能懂，那么，不是欣赏者的无知，而是说明这样的“艺术”已经没有了生命。

所以我非常赞成让大家学习一些基本常识，去欣赏艺术，掌握艺术，因为艺术就是生活的美化，本来就是属于大家的。我祝贺这套为使艺术更广泛地走进大家的生活所设计的，深入浅出的常识性的小册子出版。

目 录

1. 为什么说中国音乐有八千年的历史? (1)
2. 什么叫“磬”? (2)
3. 为什么说曾侯乙墓是一个“地下音乐厅”? (4)
4. 什么是“宫商角徵羽”? (6)
5. “十二律”是什么? (8)
6. 《诗经》和音乐有什么关系? (9)
7. 孔子是音乐家吗? (10)
8. 墨子为什么反对音乐? (11)
9. 什么叫“阳春白雪”? (12)
10. 《乐记》的作者是誰? (13)
11. 伯牙为什么要摔琴? (14)
12. 为什么称《广陵散》为“绝响”? (15)
13. 《梅花三弄》是笛曲还是琴曲? (16)
14. 为什么说唐玄宗是精通音乐的皇帝? (17)
15. 什么是“唐大曲”? (18)
16. 什么是“敦煌曲谱”? (19)

17. 关汉卿对中国音乐史有什么贡献? (21)
18. “十二平均律”是谁发明的? (21)
19. 京剧是怎么形成的? (22)
20. 为什么说《十面埋伏》是“武曲”? (23)
21. 为什么说沈心工于“学堂乐歌”有极大的贡献?
..... (24)
22. 为什么称萧友梅是“中国近代音乐教育的宗师”?
..... (25)
23. 为什么称赵元任是“开一代乐风的作曲家”?
..... (27)
24. 为什么称刘天华是国乐界的“一代宗师”? (28)
25. 《二泉映月》为什么受到中外音乐爱好者的欢迎?
..... (30)
26. 为什么称黄自为“作曲家的优秀导师”? (32)
27. 为什么称聂耳为“时代的号角”? (34)
28. 为什么称冼星海是“人民音乐家”? (38)
29. 《松花江上》为什么那么感人? (41)
30. 为什么说《牧童短笛》是“我国钢琴音乐中一颗
夺目的艺术明珠”? (42)
31. 为什么说《大刀进行曲》是“抗日的号令”?
..... (44)
32. 为什么称《延安颂》的作曲者郑律成为“国际主义
战士”? (45)

33. 为什么说《思乡曲》是马思聪的代表作? (48)
34. 《歌唱二小放牛郎》是怎样产生的? (49)
35. 为什么说《白毛女》是“中国歌剧的里程碑”?
..... (51)
36. 《歌唱祖国》是怎样创作成功的? (52)
37. 《春节序曲》是表现什么的? (53)
38. 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的艺术特点在
哪里? (55)
39. 钢琴协奏曲《黄河》与《黄河大合唱》有什么关系?
..... (56)
40. 为什么说施光南是中国当代音乐界的骄傲? ... (58)
41. 什么是“格里高利圣咏”? (60)
42. 什么是“奥尔加农”? (61)
43. 为什么说奥兰多·拉索把尼德兰乐派的音乐发展
到了顶峰? (62)
44. 为什么说蒙泰韦尔迪是歌剧诞生时期对歌剧发展
最有贡献的作曲家? (63)
45. “意大利式序曲”与“法国式序曲”有什么区别?
..... (64)
46. 什么是“大协奏曲”? (65)
47. 巴赫与亨德尔在艺术上有什么主要的区别? ... (66)
48. 巴赫为什么被称为“德国音乐之父”? (67)
49. 亨德尔为什么放弃歌剧创作而写清唱剧? (69)

50. 佩尔戈莱西的歌剧《女仆作夫人》为什么引起了
“喜歌剧论战”? (70)
51. 格鲁克为什么要进行歌剧改革? (72)
52. 什么是“维也纳古典乐派”? (73)
53. 为什么常把音乐史上的18世纪下半叶称做“古典
乐派时期”? (74)
54. 为什么说海顿是“交响乐之父”? (75)
55. 为什么说海顿的清唱剧《四季》是一部表现人生
历程的作品? (76)
56. 海顿为什么把他的《第四十五交响曲》称之为
“告别交响曲”? (77)
57. 莫扎特在歌剧创作上取得了什么样的成就? ... (78)
58. 为什么说莫扎特的《安魂曲》是他为自己而作的
“安魂曲”? (80)
59. 为什么说贝多芬是伟大的时代精神体现者? ... (81)
60. 为什么称贝多芬的32首钢琴奏鸣曲为钢琴音乐
中的“新约圣经”? (83)
61. 贝多芬为什么要将《第三交响曲》的标题改为
“英雄”? (84)
62. 为什么说贝多芬的《月光》是一首有争议的作品?
..... (86)
63. 帕格尼尼对小提琴的贡献在哪里? (87)
64. 韦伯的《邀舞》为什么一直深受欢迎? (88)

65. 为什么人们常把舒伯特的《第八交响曲》称之为
“未完成”交响曲? (89)
66. 为什么舒伯特被人们尊称为“歌曲之王”? ... (91)
67. 为什么说柏辽兹的《幻想交响曲》是他“生活中
的一个插曲”? (92)
68. 舒曼与门德尔松在音乐风格上有什么不同? ... (94)
69. 为什么说勃拉姆斯的《第一交响曲》是“贝多芬
的第十交响曲”? (96)
70. 瓦格纳歌剧改革的主要内容是什么? (98)
71. 为什么称肖邦是“钢琴诗人”? (100)
72. 为什么说肖邦的《一分钟圆舞曲》又被称为《小
狗圆舞曲》? (102)
73. 李斯特一生最突出的贡献是什么? (103)
74. 为什么说李斯特的钢琴曲《爱之梦》是一支令人
难忘的“情歌”? (105)
75. 为什么说《卡门》是一部反映了吉卜赛人性格的
歌剧? (106)
76. 为什么说柴科夫斯基的《 b 小调第一钢琴协奏
曲》奏出了“春天的脚步”? (108)
77. 为什么柴科夫斯基的《四小天鹅舞曲》能成为一
首常被演奏家演奏的小品? (110)
78. 为什么一听到“哆唻唻”,人们就会联想到圆舞曲?
..... (111)

79. 为什么约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》被称为
“奥地利第二国歌”? (112)
80. 为什么说圣-桑的《动物狂欢节》是一组音乐漫画?
..... (114)
81. 为什么说《国际歌》是“全世界无产阶级的歌”?
..... (115)
82. 什么是“标题音乐”? (116)
83. 为什么说格里格的《索尔维格之歌》是一首雅俗
共赏之作? (117)
84. 为什么萨拉萨蒂的小提琴曲《流浪者之歌》又被
称为“吉卜赛之歌”? (119)
85. 什么是“强力集团”? (120)
86. 为什么说德沃夏克的《新世界交响曲》是一部与
美国音乐有关的作品? (122)
87. 为什么说西贝柳斯是“芬兰民族之魂”? (124)
88. 奥地利作曲家马勒的《大地之歌》与中国有什么
关系? (125)
89. 为什么说德彪西的音乐与印象主义绘画有着密切
的关系? (127)
90. 拉威尔为什么要创作一部《左手钢琴协奏曲》?
..... (130)
91. 为什么说斯特拉文斯基的《春之祭》是 20 世纪
音乐的里程碑? (131)

92. 为什么说格什温的《蓝色狂想曲》是一部将爵士乐与古典音乐熔于一炉的不朽之作? (132)
93. 为什么人们称肖斯塔科维奇的《g 小调第十一交响曲》为“1905 交响曲”? (133)
94. 为什么说“爵士乐”具有强烈的生活气息? ... (136)
95. 什么是“十二音技法”? (137)
96. 为什么说电影《爱情的故事》的成功在一定程度上取决于它的音乐? (138)
97. 为什么说意大利小镇苏莲托之名扬四海, 大半功劳应归于歌曲《重归苏莲托》? (139)
98. 为什么说海菲兹是 20 世纪最著名的小提琴演奏大师? (141)
99. 为什么说钢琴是“乐器之王”? (142)
100. 什么是交响乐队? (143)
- 后 记 (145)

为什么说中国音乐有八千年的历史？

中国是世界上的文明古国之一。中国音乐的可靠历史已经有八千年左右，这是根据近年的考古发现作出的结论。

1986 年到 1987 年间，在河南省舞阳县贾湖的墓葬中，出土了十多支极其古老的骨笛。经过中国科学院古脊椎动物与古人类研究所专家的鉴定，证明这些远古的乐器是先民用鹤类动物的尺骨制成的。又根据碳同位素 ^{14}C 测定和树轮校正，说明骨笛存在的年代距今已经有 7920 年了（误差正负 150 年）。因此，说中国音乐已经有八千年的历史，是建立在科学考察的可靠依据之上的。

这些骨笛大多具有七个音孔，制作非常精致而且规范，其中有一支骨笛可以吹出河北民歌《小白菜》的旋律。这说明我们的先民，早在八千年前已经具有较完整的音阶概念了。

八千年前正是中国社会进入新石器时代的早

期，舞阳县地处黄河流域，这些骨笛以无可辩驳的事实说明：中华民族是世界上具有悠久历史的民族，黄河流域是孕育中华文明的摇篮。

2

什么叫“磬”？

磬是一种由石头制成的打击乐器，是最古老的乐器之一。早在甲骨文中，“磬”字（见下图）左半边好像是一块悬挂着的石片，右半边似一手执槌棒的人。用敲击石片发出的声音来娱乐，这大概是先民最容易得到的“乐器”了。我国儒家的六部经典著作之一的《尚书》中有“击石拊石，百兽率舞”的记载，意思是说：敲石头，拍石头，大家装扮成各种野兽来跳舞。这是一幅原始先民歌舞娱乐的真实画面，这里的石头可能就是各种石片，也就是磬的雏形。

甲骨文中的“磬”字

考古发现的磬有各种形态和多种组织。单独一枚的叫“特磬”，由不同音高的多枚石磬组成的叫“编磬”。

1976年在山西省夏县东下冯遗址出土了一枚“夏磬”，是距今四千年左右的夏代（前 2205—前 1766）的乐器，用原石打制而成，未经细致的加工，上端有一孔，供穿绳悬挂用。此磬的制作非常原始，属于早期磬的形态。

1950年在河北省安阳县武官村出土了一枚“虎纹磬”，是商代（前 1766—前 1122）留下来的乐器。此磬底边长 84 公分，高 42 公分，厚 2.4 公分，用大理石制成。磬的正面雕刻一只似老虎的动物，线条刚劲古朴。只要轻轻敲击，就能发出明亮悦耳的声音，音高为 280.7 赫（比现在标准的 $\sharp C$ 音高一点）。

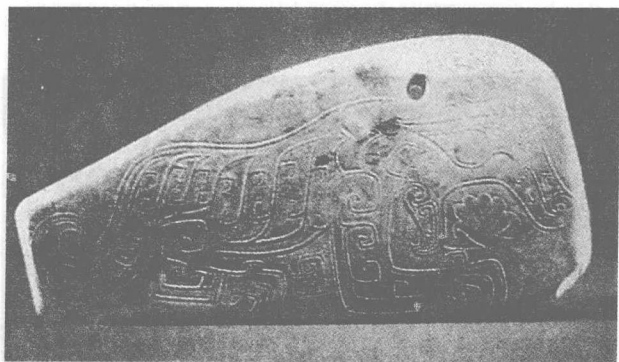

图 1 虎纹磬

编磬是能够演奏旋律的乐器。商代编磬多为三枚一组，如河南安阳殷墟出土的三枚编磬。越到后来，编磬的音域越宽，音色也更加纯净。在战国初期的曾侯乙墓中的一套编磬，由 32 片组成。除了石制的磬之外，后来也有用玉或金属做成的磬。磬在几千年来得到延续和发展，直到今天它在中国的民族乐队中还保有一席之地。

3

为什么说曾侯乙墓是一个“地下音乐厅”？

曾侯乙墓是 1978 年在湖北随县城郊擂鼓墩发掘的，从这个墓里出土的文物有七千多件，仅编钟

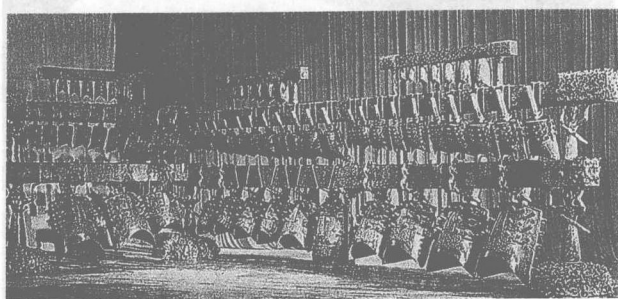

图 2 曾侯乙墓编钟