

世界名人故事

SANMAO YU DASHI

三毛与大师

倾听音乐之声

少年儿童出版社

SANMAO DASHI

师三毛与大师

倾听音乐之声

少年儿童出版社

三毛形象由张乐平先生创造,本书所用三毛形象经
上海三毛形象发展有限公司授权。

图书在版编目(CIP)数据

倾听音乐之声/鲍正衷编. —上海:少年儿童出版社,
2003.1

(三毛与大师)

ISBN 7-5324-5364-4

I. 倾... II. 鲍... III. 音乐史—世界—青少年读物
IV. J609.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 095094 号

三毛与大师
倾听音乐之声

周基亭 主编

鲍正衷 编文

陈大元 等 绘画

费 嘉 装帧

责任编辑 费 嘉 特邀文编 昀 昀

少年儿童出版社出版发行	开本 787 × 1092 1/16
上海延安西路 1538 号	印张 6
邮政编码 200052	2003 年 1 月第 1 版
全国新华书店经销	2003 年 1 月第 1 次印刷
深圳中华商务联合印刷有限公司印刷	印数 1 - 15,000

网址: www.jcph.com

电子邮件: jcph@jcph.com

ISBN 7-5324-5364-4/Z·199(儿) 定价: 18.00 元

《倾听音乐之声》

主 编：周基亭

编 文：鲍正衷

卡通造型：张乐平

徐开云

版面设计：费 嘉

装帧设计：费 嘉

插 图：陈大元

徐开云等

序

《三毛与大师》丛书出版了,这是一件令人欣喜的事情,尤其是一件令今天的少儿读者高兴的事情。

在此之前,少年儿童出版社已经出版了两套与三毛有关的丛书,即《三毛大世界》与《三毛的奇妙世界》,它们出版后,均广受小读者欢迎。不少小读者在询问:后面还有吗?

《三毛与大师》丛书,依然以三毛这个可爱的人物贯穿始终。丛书共分4本,即《倾听音乐之声》、《展开美术画卷》、《踏上文学之旅》、《跨入科学殿堂》。换言之,三毛将要带领广大的小读者,在新世纪步入科学文艺的画廊,去一一见识为人类做出重大贡献的杰出人士。这四本书分别撰写了一系列彪炳史册的音乐家、画家、作家和科学家。

每本书介绍了40到50名世界级的著名大师,配有大量的照片和插图,每位大师既介绍了他们的简略生平、事迹,更着重介绍他们的代表作品及发明和发现的故事。深入浅出、资料准确、故事性强,以电脑设计版面,色彩鲜艳多姿,具有强烈的视觉效果。

每本书均有三毛与红鹦鹉(微电脑机械鸟,百问百知)和俏皮狗(会说人话的卡通狗)贯穿,通过它们之间的一问一答,讲解各种艺术和科学知识,生动风趣,有滋有味。让广大小读者在感觉新奇的同时,不知不觉地感受到大师们的风貌和品格;让孩子们在增长人文知识的同时,潜移默化地学习到大师们人格上的优良品质。

从这个意义上来说,《三毛与大师》不失为一套好丛书。是为序。

中国作家协会副主席

叶 辛

目录

三毛的远大理想

(一) 人类的音乐之源

- 遥远的原始之声 2
- 中国古代音乐故事 4
- 欧洲音乐的摇篮 6

(二) 艺术女神降临欧洲

- 在宗教的统治下 8
- 春天里的大师 10
- “音乐之父”巴赫 12

声名大噪的亨德尔

16

(三) 古典音乐的美妙旋律

- 交响曲的奠基人 20
- 乐坛神童莫扎特 24
- “乐圣”贝多芬 28
- “艺术歌曲之王” 34

(四) 浪漫之花开遍乐坛

- 大师们的浪漫精神 38
- 才气纵横的柏辽兹 40

浪漫歌剧大师韦伯 42

“钢琴诗人”肖邦 44

“天使唱歌”般的演奏 48

光辉闪耀的门德尔松 50

杰出的钢琴作曲家舒曼 52

(五) 奇葩争艳歌舞乐坛

音乐史上的里程碑 54

歌剧巨匠威尔第 56

声誉享世的普契尼 60

旷世奇才比才 64

民族音乐大师里姆斯基 66

毕生献给歌剧的瓦格纳 68

芭蕾的美妙旋律 70

(六) 大师辈出的时代

“钢琴之王”李斯特 74

圣·桑的创作天地 76

“圆舞曲之王” 78

“贝多芬的传人” 80

现代音乐的崛起 82

迎接新纪元的人 84

(七) 长江黄河的涛声

中国革命音乐奠基人 86

“人民音乐家”冼星海 88

SANMAO YU DASHI

三毛的远大理想

亲爱的小朋友,如果你看过少年儿童出版社的《三毛大世界》丛书和《三毛的奇妙世界》丛书,一定会对大名鼎鼎的三毛和他的亲密伙伴俏皮狗、红鹦鹉非常熟悉。

俏皮狗是一只十分淘气,又会说人话的狗。狗说人话,不是太滑稽了吗?其实一点儿也不滑稽,凡是漫画书和动画片里的动物都会说话,三毛早已见怪不怪了。让三毛佩服得五体投地的,倒是那只红鹦鹉,它不但会说话,而且无事不知,无事不晓,简直就像一位科学院的院士。更神奇的是,红鹦鹉还会放映录像、变化身体、穿越时间隧道……真是神通广大。当然,三毛早已洞悉红鹦鹉的秘密,因为它不是一只普普通通的鸟,而是一只模仿鹦鹉模样制成的智能型微电脑。

那么,解放前在张乐平爷爷的笔下诞生,解放后在幸福生活中成长的三毛,这一次又要告诉我们什么有趣的故事呢?

自从红鹦鹉带着三毛和俏皮狗到《三毛大世界》和《三毛的奇妙世界》里旅游了一番后,看到了世界上的许多奇闻趣事,学到了形形色色的科学知识,使他们深感获益匪浅。

这天,三毛与红鹦鹉正在兴致勃勃地闲聊着,突然听到沙发后面传来了“骨碌碌,骨碌碌……”的声响。他们朝沙发后一看,原来是俏皮狗在啃着塑料骨头玩。

三毛笑着对俏皮狗说:“你啊,除了吃就是玩,不爱动脑筋,没有半点理想,莫非你就愿意虚度一生?”俏皮狗扔下塑料骨头,歪着脑袋不服气地说:“汪汪!别老是说我,你三毛又有什么远大的理想?”三毛得意地说:“我啊,刚才听红鹦鹉讲了许多艺术大师和科学大师的有趣故事,心中已经有了远大的理想!我将来要做个……哎哟,我是当作家、画家、音乐家还是科学家好呢?”

哈哈!你俩又要吵嘴了!今天,我的兴致特别好,带你们到音乐圣殿里去走一回,好不好?

我将来要当个音乐家,自然要天天练琴啰!

汪汪!求求你,别拉了。你拉小提琴的声音比锯木头还难听!

(一) 人类的音乐之源

意大利佛罗伦萨教堂里《大理石歌唱之廊》的雕塑栩栩如生,不愧是欧洲文艺复兴时期的传神之作。

音乐具有摄人心魄的无穷魅力,但是,你们知道,人类是什么时候才有了音乐的吗?

遥远的原始之声

汪汪!快给我们讲讲吧。

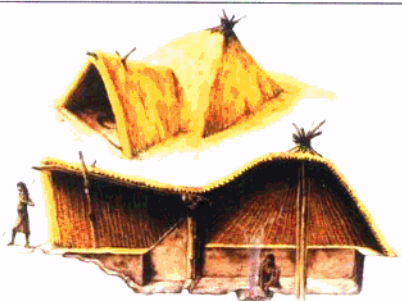
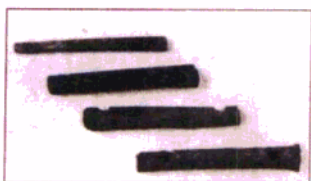
“音乐”意识的形成

人是从猿演变而来的。在300多万年前,猿人还没有语言,但他们已经知道,用石头或树枝敲击其他物体就会发出声音来。大约在100万到150万年前,旧石器时代的智人会用嘴巴和喉咙来模仿自然的音响和节奏。当 they 要表达感情或意念时,发声的高低和音色有了变化。于是,他们就设法去练习,使声音能随人的心意而变化,一点一滴地逐渐形成了“音乐”意识。

会“唱歌”的石头

距今4万年前,智人在发展出抽象的语言同时,也具有了明显的音乐意识。他们开始制造比较有点、能产生良好的声音效果的物体,比如,会“唱歌”的石头、挖空的树干、骨器和芦苇等,将喉咙发出的“声乐”和物体发出的“器乐”结合到了一起,诞生了最初的音乐。

汪汪！这是哪儿啊？那像马铃薯一样的陶土块和骨头有啥用？

这里是距今6000年前的西安半坡人的住处，那用陶土做的埙和骨哨是他们的乐器呢

你知道吗

考古出土的骨哨和埙表明，我们的祖先在公元前40世纪已经开始制造乐器了。埙最初是用陶土做成的，大多数都是平底梨形的，有一至二孔，用嘴可吹出二三音。后来发展为用石头和骨头磨制，音孔发展到五孔至十孔。埙的音色浑厚，能表现出深沉的情感来。

殷纣乐舞血泪多

距今3300多年的殷纣时期，我国已有了许多种乐器，除了陶埙外，还有石磬、铜钟、编钟、铜鼓等。那时，残暴的纣王总要大批奴隶在宫殿里为他奏乐舞蹈。表演时，只要纣王稍微有些不满意，就会下令将奏乐和跳舞的奴隶杀死。殷纣乐舞里，浸透了奴隶的血与泪。

它告诉我们，像中国远古时一样，生活在美索不达米亚的苏美尔人，早在距今3900年时，就有了直角竖琴。

这块陶片上的浮雕，在告诉我们什么啊？

小资料

专家认为，真正的人类音乐出现在新石器时代。公元前8000年到前6000年间，在两河流域的美索不达米亚、印度河流域、尼罗河流域以及中国的黄河、长江流域诞生了最早的城镇，组织健全的社会是音乐文明诞生的先决条件。后来，随着冶金术的出现，人类有了更精美的乐器，开始有了专门演奏器乐的乐团。

这里是山东曲阜孔庙里的杏坛 相传在距今2500年时，孔子经常坐在杏坛上，边听弟子们读书，边弹琴唱歌

中国古代音乐故事

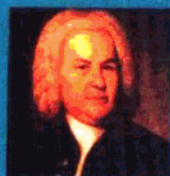

久远的民歌之“风”

中国的古代音乐文化源远流长，尤其是民歌更具有久远历史。生于公元前551年的孔子，年轻时非常好学。他到齐国学习音乐时，竟专心得三个月不知肉是什么滋味。后来，孔子周游各国，广泛收集民歌，经整理成“风”后编入《诗经》，流传至今。另外，楚国爱国诗人屈原也在整理南方民歌“九歌”的基础上，写出《楚辞》，为后人留下了宝贵的文学与音乐遗产。

抚琴识知音

这是一尊雕刻于东汉时的《抚琴石俑》。其实，在春秋战国时代，中国就盛行竿、箫、笛、琴等乐器了。相传，春秋时有个叫伯牙的人，他每天在大海边和树林前，听着海涛声和鸟鸣声，练就了一手好琴。一天，他在去楚国的途中弹起琴来，被上山打柴的钟子期听到了。钟子期说，他从琴声里听到了高山流水声。伯牙感叹万分，将他视为“知音”。由此可见，当时人们演奏和欣赏音乐的能力已经达到了很高的水平。

考考你

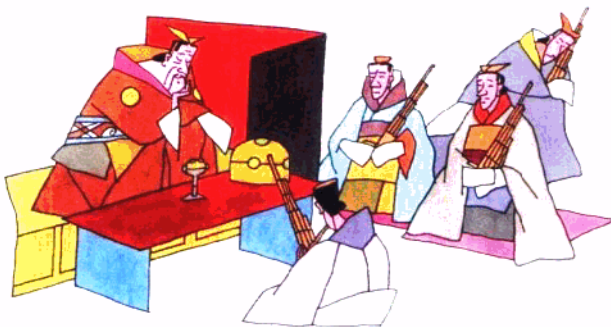
你能说出成语“滥竽充数”的来历吗？

“考考你”答案：齐宣王喜欢乐手们集体吹竽，不会吹竽的南郭先生便混在乐队中，装模作样地吹竽混饭吃。齐宣王即位后，他爱听乐手单独吹竽，南郭先生无法再混下去，只得溜走。

这是麦积山石窟中的壁画《伎乐天》，画于北魏时期。在中国敦煌石窟等许多地方，我们都能看到以音乐为题材的雕刻和绘画，说明中国是个音乐古国。

趣闻轶事

蔡邕是东汉的大音乐家。一天，他到朋友家，听到灶房里传来了清脆的木头爆裂声。他连忙跑进灶房，将一段木柴从火中抢出。他将这段烧焦的木头带回家，做成一把音量和音色都不同凡响的好琴。因为琴的尾部留有烧焦的痕迹，所以这把古代名琴又称“焦尾琴”。

琵琶的见证

公元640年，吐蕃（今西藏）赞布（吐蕃王）松赞干布派使者到长安，向唐朝求亲，唐太宗答应了。第二年，24岁的文成公主千里迢迢远嫁拉萨，不但带去了汉族先进的农业、医学、天文等技术，还带去一把琵琶，将汉族音乐传入了西藏。松赞干布为了迎娶文成公主而建造布达拉宫，这把琵琶就一直珍藏在那里，成为历史的见证。

这把琵琶为汉藏音乐的交流做出了不可磨灭的贡献。

汪汪！西藏的布达拉宫里，为什么要珍藏一把古代琵琶啊？

SANMAO YU DASHI

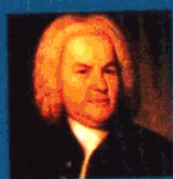
欧洲音乐的摇篮

兴建大金字塔时期

古埃及的音乐文化和中国一样久远。考古学家出土了一个公元前4800年的舞蹈者小塑像和一个公元前3500年的雕饰，雕饰上刻着一群戴面具的人在吹笛子。到了埃及法老（国王）兴建大金字塔时期，古埃及的音乐已经达到了非常完美的阶段。公元前2544年至前2060年的中王国时期，许多资料显示，古埃及的乐队里已有竖琴、鲁特、双簧笛、喇叭、响板、鼓等多种乐器。

你知道吗

当古埃及和美索不达米亚的远古音乐文化开始衰退时，在古希腊的境内逐渐响起了音乐之声，它是欧洲音乐的鼻祖。古希腊音乐发源于爱琴文化，它深受埃及人、腓尼基人和古巴比伦人的影响，最后才传入古希腊地区，逐渐扩展到整个欧洲，成为西洋音乐的源头。

海岛上的爱琴文化

如今的希腊位于被地中海围绕的巴尔干半岛南部，但古希腊并不是一个统一的国家，它是由许多以城市为中心的城邦组成的。这些城邦不但散布在巴尔干半岛上，还散布在爱琴海和爱奥尼亚海的一些美丽岛屿上。据《荷马史诗》说，爱琴海中的克里特岛上有个米诺斯建立的当时最强大的城邦。考古证明，爱琴文化就诞生在克里特岛上。

这尊大理石雕像是爱琴文化的代表作品。可见，竖琴是他们最常用的乐器之一。

奏乐助兴的奴隶

古希腊是奴隶制国家，奴隶主举办宴会时，总要有奴隶来演奏乐器助兴，这幅古希腊绘画如实地描绘了在宴会上演奏乐器的奴隶的神采。古希腊被古罗马消灭后，罗马人继承了古希腊文化，并随着罗马帝国的南征北战，音乐很快就传播到整个欧洲。

趣闻轶事

乐队的指挥大约产生于17世纪。那时，有人是用手杖敲击地面来指挥的；有的指挥靠挥动手帕和敲打铁板；还有人干脆以晃动脑袋来指挥。直到1820年，德国小提琴家史博才首次使用了一根小棍子做指挥棒。从此，指挥使用指挥棒便沿袭至今。

Do, Re, Mi (哆、来、咪) 是意大利人奎多发明的，他还发明了五线谱的前身四线谱。这是Do, Re, Mi和四线谱发明前的乐谱，你当然看不懂了。

汪汪！这是什么啊，我怎么一点也看不懂？

(二) 艺术女神降临欧洲

在宗教的统治下

黑暗的中世纪

欧洲的中世纪，是指公元476年西罗马帝国灭亡到欧洲文艺复兴前的一段时期，它是欧洲历史上最黑暗的一段时期。在中世纪，欧洲处于教会的统治之下，就连音乐也被教会控制得严严的，除了宗教音乐，不容许其他音乐流传，使得音乐无法得到更好的发展。

这是11世纪的德国象牙雕刻，刻着教堂里正在进行的弥撒祭典。

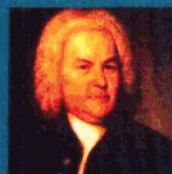
11世纪，不正是欧洲的中世纪吗？

汪汪！这个雕刻在告诉我们什么啊？

没有音乐趣味的弥撒曲

这是一幅14世纪的织锦，画面里有7个天使，手里拿着充满了“上帝愤怒”的瓶子，下面的天使则在竖琴的伴奏下歌颂上帝。这正是中世纪音乐的如实写照。教会为特定的礼拜或仪式而设计的弥撒曲，是一种最没有音乐趣味的音乐，那种抑扬顿挫的吟诵唱法，完全是一种适宜于宣扬圣经的朗诵。

这是12世纪
的一群游吟诗人在
演奏世俗音乐

游吟诗人

公元1311年，德国诗人封·迈森创立了第一所游吟诗人学校。游吟诗人都是些学生，他们既是诗人，又是音乐家，往往从一个城市游走到另一个城市，将爱情歌和饮酒歌等世俗音乐广为传播，实际上就是世界上最早的巡回演出。据西方音乐史家考证，从11世纪到13世纪，北方游吟诗人大约有2500首歌词和250首乐曲的旋律留存至今；北方游吟诗人的作品传世更多，约有4000首诗和1400首乐曲旋律。

汪汪！那个教可爱的小天使音乐的阿姨是谁？

她就是希腊神话中的艺术女神嘛。

你知道吗

教会的高压统治并不能完全扼杀美妙的音乐，在查理大帝在位的时候，就有一些人对古典音乐产生兴趣。他们用拉丁语创作了一批世俗歌曲，使那些模拟宗教音乐的爱情歌、饮酒歌在世俗间流传，得到了人民的喜爱。

缪斯女神的降临

希腊神话说，主神宙斯和记忆女神生了9个女儿，通称为缪斯，即艺术和科学女神。其中，欧忒耳珀主管音乐和诗歌，波吕许尼亚主管颂歌。

14~15世纪的欧洲，由于城市商品经济的发展，涌现出人文主义思潮。新兴的资产阶级为了摆脱宗教的封建统治，反对中世纪的禁欲主义和宗教观。于是，缪斯女神首先降临到意大利的佛罗伦萨，文艺复兴的春天向人们走来。

春天里的大师

席卷欧洲的巨浪

文艺复兴(14~16世纪)的春风,最早从意大利的佛罗伦萨吹起,最后在全欧洲掀起了惊天巨浪。在文艺的春天里,欧洲涌现出许多音乐大师,音乐剧、歌剧、神剧等众多崭新的音乐形式也是在这一时期诞生的。红鹦鹉应三毛的要求,带他去认识了在文艺复兴时期,为音乐的发展做出了伟大贡献的大师们。

瞧,这三位女音乐家的神态多专注。文艺复兴给欧洲文艺带来了阳光明媚的春天。

这是16世纪佛兰德斯一位素有“女性半身像大师”美名的佚名画家的作品

蒙特威尔地的歌剧

红鹦鹉首先带三毛和俏皮狗来到意大利的佛罗伦萨,歌剧最早就是在这里出现的。而早期歌剧的三部佳作《奥菲欧》、《尤利西斯返乡》和《波佩亚加冕》,都出自音乐大师蒙特威尔地之手。他出生于1567年,15岁时就谱写出抒情动人的牧歌。他原来只是个受雇于公爵的提琴手,后来,他来到威尼斯,才走上了创作歌剧之路。

汪汪!他就是文艺复兴时期的意大利音乐大师蒙特威尔地。

