

我们在寻找，寻找那艺术中的美，
感受那份人类精华的芬芳

“神童”不是造就出来的，要不莫扎特的父亲就不会惊讶了：“这曲子不是我作的呀！”

这是一把普通的小提琴？不，它可是奏出了令人震撼的华章——《命运》。

我们在寻找，寻找那艺术中的美，感受那份人类精华的芬芳，当一切都消失的时候，只有艺术是永存的。

孙 荣 主编

湖北少年儿童出版社

音乐舞蹈中的故事

魔咒无法毁灭美丽，沉睡了一百年后，当王子的亲吻唤醒她时，世界会是什么色彩？

在音乐和舞蹈中，人类知道了什么是和谐与美。

在贝多芬的钢琴旁舞蹈，会是什么感觉，你能否用柔美多姿去诠释雄浑刚健？

XUNZHAOYISHIJUDEZUJI

寻找艺术的足迹

—— 音乐舞蹈中的故事

孙 荣 主编 秦雪 彭利明 李涛 编著

湖北少年儿童出版社

鄂新登字 04 号

图书在版编目 (CIP) 数据

寻找艺术的足迹. 音乐舞蹈中的故事/孙荣主编;秦雪等编写. —武汉:湖北少年儿童出版社,2002

ISBN 7-5353-2413-4

I. 寻… II. ①孙… ②秦… III. ①艺术史-世界-少年读物②音乐史-世界-少年读物③舞蹈史-世界-少年读物 IV. J110.9-49

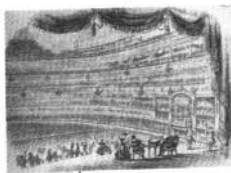
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 045686 号

书 名	音乐舞蹈中的故事					
©	秦雪等编写					
出版发行	湖北少年儿童出版社					
网 址	http://www.hbcp.com.cn		电子邮件		hbcp@public.wh.hb.cn	
承 印 厂	黄冈日报社印刷厂					
经 销	新华书店湖北发行所					
印 数	6 000		印 张	5.625	字数	74 千字
印 次	2003 年 1 月第 1 版,2003 年 1 月第 1 次印刷					
规 格	880 × 1230 毫米			开本	32 开	
书 号	ISBN 7 - 5353 - 2413 - 4/J · 420				定价	11.50 元

本书如有印装质量问题 可向承印厂调换

目录 MULU

- ② 小猫“踏出”的名曲
- ④ 化解怨恨的《水上音乐》
- ⑥ 崇高的《弥赛亚》
- ⑩ 梦中听来的奏鸣曲
- ⑫ 即兴演奏之王
- ⑮ 从废纸上发现的世界名曲
- ⑳ 意味深长的《告别交响曲》
- ㉒ 这曲子不是我写的呀！
- ㉔ 《安魂曲》的故事
- ㉘ 化解干戈的民歌
- ③① 一场惊险的音乐会

- ③② 街头音乐家
- ③④ 《马赛曲》传奇
- ③⑧ “温馨”的《摇篮曲》
- ④① 这首歌竟然这么美
- ④④ 《友谊地久天长》
- ④⑥ 《命运》在敲门
- ⑤① 《月光奏鸣曲》的传说
- ⑤② “失意”的《幻想交响曲》
- ⑤④ 姐弟情深
- ⑤⑥ 琴键上的爱情
- ⑤⑧ 反叛的大卫同盟

- 60 李斯特巧荐肖邦
- 62 未曾出面的调解人
- 64 《葬礼进行曲》在异乡奏起
- 68 《平安夜》的来历
- 72 初演失败的名作
- 76 献给母亲的颂歌
- 78 《蓝色多瑙河》
- 82 《如歌的行板》
- 86 遏制不住的《念故乡》
- 90 《祝你生日快乐》
- 92 大提琴手登上了指挥台

- 94 逼出来的《蓝色狂想曲》
- 96 与炮声齐奏的音乐会
- 100 金色大厅的旋律
- 104 “高山流水”遇知音
- 106 一曲退万兵
- 108 神奇的笛声
- 112 琴声惊刺客
- 116 三改《光明行》
- 118 奇特的钢琴
- 120 辛酸而快乐的《卖报歌》
- 122 凄美的《二泉映月》

- 126 中国的交响乐《梁祝》
- 129 海上“救命曲”
- 130 《剑器舞》
- 132 《霓裳羽衣舞》
- 134 一幅画“唤出”的舞剧
- 136 模拟动物的《鸽鸽舞》
- 138 少女梦中的《玫瑰精》
- 140 《唐·吉珂德》
- 142 浪漫芭蕾的经典《吉赛尔》
- 144 动人的童话《天鹅湖》
- 148 《梁山伯与祝英台》
- 150 神奇的《胡桃夹子》

- 154 百年《睡美人》
- 156 哀婉的诗篇《天鹅之死》
- 158 《阿波罗》
- 160 《鱼美人》
- 164 诙谐的《马戏团》
- 166 《七弦琴上的天使》
- 168 拥军爱民《洗衣歌》
- 170 《红色娘子军》
- 172 《丝路花雨》
- 174 凌空舒展的《雁舞》
- 176 《金山战鼓》

- 126 中国的交响乐《梁祝》
- 128 海上“救命曲”
- 130 《剑器舞》
- 132 《霓裳羽衣舞》
- 134 一幅画“唤出”的舞剧
- 136 模拟动物的《鸽鸽舞》
- 138 少女梦中的《玫瑰精》
- 140 《唐·吉珂德》
- 142 浪漫芭蕾的经典《吉赛尔》
- 144 动人的童话《天鹅湖》
- 146 《梁山伯与祝英台》
- 148 神奇的《胡桃夹子》

- 150 百年《睡美人》
- 152 哀婉的诗篇《天鹅之死》
- 154 《阿波罗》
- 156 《鱼美人》
- 158 诙谐的《马戏团》
- 160 《七弦琴上的天使》
- 162 拥军爱民《洗衣歌》
- 164 《红色娘子军》
- 166 《丝路花雨》
- 168 凌空舒展的《雁舞》
- 170 《金山战鼓》

小猫先是把柔软的爪子踏在白键上，“当”的一声，琴发出的响声把它吓了一跳，于是它赶快把脚移开，不料又踩在另一只黑键上……

小猫“踏出”的名曲

多麦尼科·斯卡拉蒂
(1685-1757)

意大利音乐大师。1685年10月26日出生于那波里，16岁那年便成为了皇家礼拜堂的管风琴乐师兼作曲家。1709年作为宫廷乐队长受雇于罗马的波兰女王马丽亚·卡希米拉的宫廷。在此期间创作出歌剧，并且为梵蒂冈教会创作了许多的宗教音乐作品。全部作品555首。

赋格曲

也叫遁走曲，和受难曲、康塔塔一样，是一种音乐体裁。赋格曲通常以一个短小而精致的主题为基础来展开音乐，结构比较严谨。

有一天，意大利音乐家多麦尼科·斯卡拉蒂正在构思新曲，一个学生来找他上课，打断了他的思路。他让学生先到客厅里等他，自己继续构思。

这时，他养的一只小猫和一只小狗，在他身旁发生了冲突。

当小狗扑向小猫时，小猫机智地窜进琴房，纵身跃上斯卡拉蒂心爱的古钢琴。小狗没有料到这一招，一头撞在琴上翻了个跟头。猫见到狗的狼狈相，乐不可支地在琴上舞蹈起来。

小猫先是把柔软的爪子踏在白键上，“当”的一声，琴发出的响声把它吓了一跳，于是它赶快把脚移开，不料又踩在另一只黑键上。

过了一会，猫见没出什么事，便放心大胆地一步步走了上去，前后发出六个乐音，组成了一个乐句。

斯卡拉蒂正欣赏着猫和狗有趣的争斗，听了猫踩着琴键发出的声音，不

觉一愣，接着他高兴地冲进琴房，抱住小猫叫道：

“我的好猫！你找到它了，这就是我要的主题啊！”

随后斯卡拉蒂对那个学生抱歉地说：

“对不起，你回去吧，我必须立刻把它写出来，明天再补课吧！”

第二天，当那个学生来上课时，斯卡拉蒂一边把这首曲子的原稿给他看，一边在古钢琴上演奏了这首曲子。这就是十分著名的《小猫赋格曲》。

音乐语言的表现功能

作曲家创作乐曲，也像文学家写诗歌、小说一样，有一套表情达意的体系，那就是音乐语言。音乐语言包括很多要素：旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。一首音乐作品的思想内容和艺术美，要通过多种要素才能表现出来。

你没想到吧，名曲竟会这样诞生。当然，如果没有深厚的底蕴，灵光一现也不会给艺术家带来辉煌。

1712年,亨德尔正担任着汉诺威宫廷乐师。有一天,他向汉诺威选帝侯请假,到英国去旅行。

化解怨恨的 《水上音乐》

亨德尔

(1685~1759)

英籍德国作曲家。生于德国哈勒。1717年定居英国。后因反动势力迫害,作品遭禁演。一生创作有46部歌剧,对英国的音乐产生了深远的影响。1751年双目失明,1759年病逝于伦敦。

选帝侯准了他的假,同时要求亨德尔保证在假满后回到汉诺威。可是,亨德尔一到英国,就把承诺忘得一干二净,他不但长期地呆了下来,而且至死也没再回到汉诺威。

原来亨德尔虽然只有25岁,却以了不起的音乐成就成了英国人民喜爱的音乐家。英国女王安妮聘他为专任皇家作曲家。汉诺威选帝侯见他迟迟不归,从此结下了对亨德尔的怨恨。

两年过去了。1714年,安妮女王去世了。根据18世纪初英国国会通过的《王位继承法》规定,王位传给了索菲亚的儿子,称乔治一世。

乔治一世正是那个汉诺威选帝侯。他对亨德尔当年逾期不归耿耿于怀,见了亨德尔鼻子一哼,根本不加理睬。

于是亨德尔离开宫廷,到卡那封伯爵的城堡里担任乐长。

然而和国王不和终究不是一件好事。为此,亨德尔的朋友纷纷给他出主意,要他为国王写首新曲,改善和国王的关系。

1717年的夏天到来了,亨德尔终于找到了机会:乔治一世乘船游览泰晤士河,亨德尔特地为此写了一部管弦乐组曲:《水上音乐》。

这天,泰晤士河洋溢着节目的气氛,每一只游船都经过精心打扮,格外华丽多彩。船队从兰贝斯出发,沿着风光旖旎的泰晤士河迤迳而行。

船行间,一只载着50名乐师的大船悄悄地向国王乘坐的船驶去。当靠拢国王的船时,船上的乐队在亨德尔的指挥下,奏起抒情诗般的《水上音乐》。

正在欣赏河两岸如画景致的乔治一世,立刻被这优美的旋律所吸引。

乐曲奏毕,乔治一世禁不住下令乐队再奏一遍……当晚上返回皇宫时,泰晤士河上的音乐仍在他耳畔萦绕不去,他忍不住又派人把乐队召来,第三遍为他演奏《水上音乐》。

乔治一世为音乐所打动,终于消除了对亨德尔的怨恨,两人重归于好。

《水上音乐》

一组包含21首音乐的乐曲。开始是一段情绪明快欢乐的前奏曲,接下来是小步舞曲、布列舞曲、号角舞曲等各种形式的舞曲,以及抒情如歌的慢板乐曲。乐曲节奏轻巧,旋律优美,时而徐缓悠扬,时而欢快热烈,十分迷人动听。

从此以后凡是国王乘船游览,都要演奏亨德尔的名曲《水上音乐》。

1741年的一天夜里,在伦敦街头凄清昏暗的灯光下,一个老人拄着手杖,佝偻着腰,沿着泰晤士河岸漫无目的地踽踽而行……

崇高的《弥赛亚》

清唱剧

以独唱和合唱等不同形式交织在一起而组成的大型声乐曲,跟歌剧一样有动人的故事情节,所不同的是它用歌声来表现故事内容,没有表演动作,也无需布景、戏装和道具。

他就是旅居英国的德国音乐家乔治·亨德尔,此时他正遭受着蜂拥而来的打击。在他破烂不堪屋子里的书桌上,他的朋友查尔斯新作的一部歌剧的脚本放在那儿有好几天了。此时他才百无聊赖地捧起手稿……

《救世主》——这标题使亨德尔想起了那一天……

他漫步街头,忽然听到有人在唱自己写的歌曲。循声发现是一群衣衫污秽破烂的孩子,正抖缩在墙角,相互依偎着哼着歌。

孩子们告诉亨德尔:一唱起歌肚子就不会那么饿了。

亨德尔听后几乎落泪了,他心情久久不能平静:一定要为受苦受难的孩子写一支曲子。

现在他似乎找到了这部歌剧的主题,他点亮蜡烛,开始为《救世主》谱曲。

24 天后，
总共有 275 页
的清唱剧《弥
赛亚》（即《救
世主》）问世
了。

“弥赛亚”
是基督教对耶
稣的称呼。

《弥赛亚》
从柔和的男高
音独唱《安适，
我的人民》开
始，以精彩高
昂的《阿门合
唱》为终曲；用
圣经中的语言
讲述了耶稣的
降生、传教、受
难以及复活升天的故事，表现了世人对
救世主的渴望，也表现了人们对耶稣受
难的同情和复活的颂赞。

音乐绚丽多彩，令人振奋。

在《弥赛亚》的乐曲中，最动人的
是《他们的声音沉寂了》、《阿利路
亚》、《阿门颂》大合唱。

旋律

又称曲调，它是按照
一定的高低、长短和强弱
关系而组成的音的线条。
它是塑造音乐形象最主
要的手段，是音乐的灵
魂。

最长时间的重演

1844年,在英国的一场音乐会中,亨德尔的一首歌受到没完没了的欢迎,弄得其他节目上不了台,只得宣布散场了事。世界上最长时间的重演,是1792年首次上演的西马罗沙的歌剧《塞格雷多的婚礼》,在当时奥匈帝国皇帝里奥布尔德二世的命令下,全剧重演。

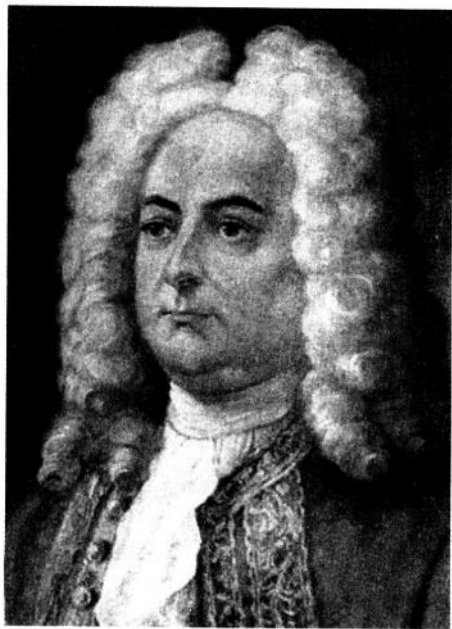
1742年4月13日,《弥赛亚》在都柏林市非什安布尔街新音乐大厅首次上演获得成功。亨德尔把演出所得的四百英镑捐赠给了慈善医院和收养所。

第二年的3月23日,《弥赛亚》在伦敦皇家剧院上演。当听到《阿利路亚》大合唱中反复颂唱“上帝的统治将永远永远存在”时,人们被它那崇高壮美的旋律,华丽的和声,鲜明的节奏倾倒。

英王乔治二世情不自禁地站立起来,以示敬意。热泪盈眶的观众也随之起立,直到唱完这首合唱曲。

从此这成了一个传统,每次上演《弥赛亚》,唱到《阿利路亚》合唱曲时,全场听众都要起立致敬。

著名作曲家约瑟夫·海顿第一次听到《阿利路亚》大合唱时,他与大家一起站了起来,感动得像孩子一般哭泣起来……

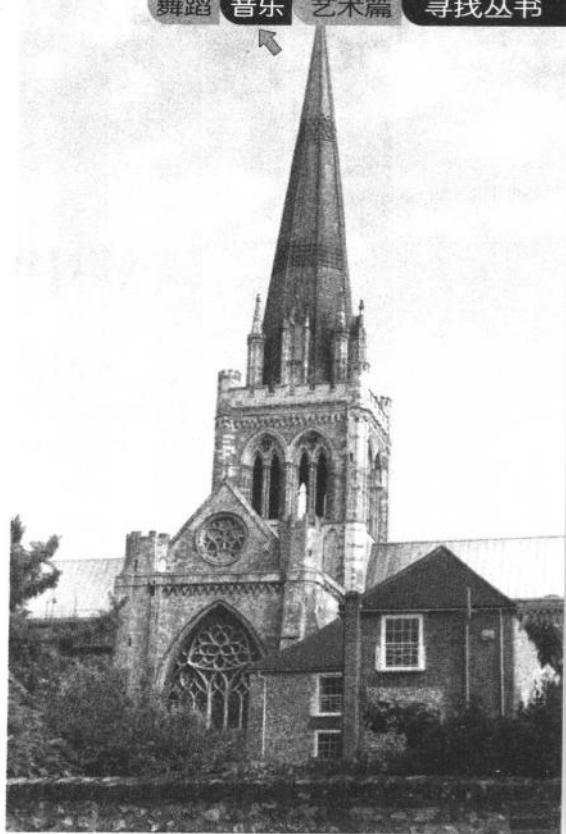

然而,教会攻击这部清唱剧亵渎了神灵,《弥赛亚》演出了三场就被迫停演了。

直到 1750 年,亨德尔才和他的《弥赛亚》再次在伦敦育婴堂的小教堂出演……

200 多年来,《弥赛亚》一直是人们最喜爱的音乐作品之一,它是音乐会上经久不衰的节目。它的唱段成为欧美各国人民在圣诞节和复活节普遍吟咏的曲调。

1759 年 4 月 6 日,已双目失明的亨德尔正在指挥演出《弥赛亚》时,忽然感到一阵晕眩,倒在地上,八天后便溘然而逝,享年 74 岁。

节奏

各音在进行时的长短关系和强弱关系。由于不同高低的音同时也是不同长短和不同强弱的音,因此旋律中必须包括节奏这一要素。

亨德尔活着的时候,每年的四月都要为育婴堂举行一场《弥赛亚》的义演。亨德尔还把这部名作的手稿无偿地赠送给了这所育婴堂。

当最后一个和弦把听众从幻梦般的意境里唤醒,发狂地向他祝贺时,塔尔蒂尼却说:“这首曲子不是我写的。”

梦中听来的奏鸣曲

塔尔蒂尼

(1692~1770)

意大利卓越的小提琴家、作曲家和音乐理论家。他不仅在小提琴音乐创作上,而且在琴弓构造的改革、演奏技巧的创新方面也作过重要贡献。在他众多的作品中,最著名的是奏鸣曲《魔鬼的颤音》。

《魔鬼的颤音》

小提琴曲。第三乐章是全曲的精华,有许多极富特色的颤音,需要极高的技巧来演奏。它仿佛是神与鬼正在争论着什么,因而被人们形容为“与魔鬼的对话”。

意大利小提琴家塔尔蒂尼在帕多瓦大学读书时,爱上了一个叫伊丽莎白的女同学,她是帕多瓦大主教的侄女。由于大主教反对他们的婚事,塔尔蒂尼只好和这个姑娘秘密地举行了婚礼。大主教知道后,怒不可遏,下令逮捕塔尔蒂尼。

塔尔蒂尼逃亡来到阿西西,在圣芳济会修道院的风琴师的帮助下,塔尔蒂尼在院内避难。于是,塔尔蒂尼便在那里一边避难,一边发愤地拉琴和作曲。

几个月后,塔尔蒂尼突然离开修道院,四处为人们演奏。他创作的一支奏鸣曲极受欢迎,银瓶迸裂似的和弦,如泣如诉的长叹……在一把琴上他能演奏出雄壮丰满的双弦,敏捷持续的打音和短促有力的顿音同时交响,形成了奇妙的二重效果。人们惊叹他把提琴艺术推到前所未有的高度。

当最后一个和弦把听众从幻梦般的意境里唤醒,发狂地向他祝贺时,塔

尔蒂尼却说：“这首曲子不是我写的。”

“谁？”人们问道。

“那是在教堂的最后一个晚上，我疲惫地倒在床上时，有一位怪异的人走进了我的梦境，他的身躯枯瘦，相貌丑陋。他指责我不应该躲在与世隔绝的角落里，他说‘音乐不在天上在人世，不在教堂在民间’。并且为我拉了一首奇异的奏鸣曲，它充满火焰般炽热的颤音，包含着一种至高的情调和意境，真是惊人的美妙，巧夺天工。”

“我深深地沉醉于这美妙的音乐之中。当我从幻梦中惊醒时，我赶忙把它记下来，它就是你们刚才听到的这支曲子。”

说到这里，塔尔蒂尼茫然地抬起头，“可惜，我没有记全，我要到人间去寻找还没有完成的部分。”

“啊，是上帝赐福于您，是天使进入了您的梦境。”

“不，他不是天使，他是魔鬼，”塔尔蒂尼庄重地说。

于是，塔尔蒂尼的这首奏鸣曲，就以《魔鬼的颤音》驰名于世。

奏鸣曲

大型声乐套曲体裁之一，起初奏鸣曲是泛指各种结构的器乐曲，到17世纪后期在意大利作曲家柯列里的作品中才开始用几个互相对比的乐章组成套曲型的奏鸣曲。到18世纪方定型为三个乐章。奏鸣曲在结构上类似组曲的一套乐曲，但它又和交响曲分不太开，它是一种大型套曲形式的体裁之一。

现在，《魔鬼的颤音》是音乐会上演奏得最多的小提琴曲之一。