

拉 鲁 斯 百 科 全 书

青 少 版

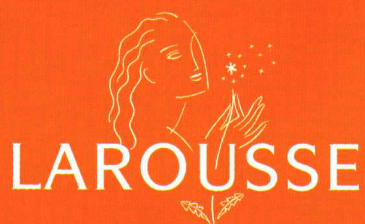
优美的音乐与 舞蹈

法国拉鲁斯出版公司 著

贾 芳 王 艳 译

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

拉鲁斯百科全书·青少版

优美的音乐与舞蹈

法国拉鲁斯出版公司 著
贾 芳 王 艳 译

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

图书在版编目(CIP)数据

优美的音乐与舞蹈 / 法国拉鲁斯出版公司著; 贾芳, 王艳译. —北京: 新世界出版社, 2016. 6

(拉鲁斯百科全书: 青少版)

ISBN 978-7-5104-5679-4

I. ①优… II. ①法… ②贾… ③王… III. ①音乐史—世界—青少年读物②舞蹈史—世界—青少年读物 IV. ①J609.1-49②J709.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 097005 号

©LAROUSSE BORDAS 1998

©LAROUSSE BORDAS / HER 2000

北京版权保护中心版权引进合同登记号: 图字01-2015-2733

优美的音乐与舞蹈

策 划: 北京华语世图图书中心

著 者: 法国拉鲁斯出版公司

译 者: 贾 芳 王 艳

责任编辑: 曲静敏 祝 方

特约编辑: 苏一沫

责任校对: 宣 慧

责任印制: 李一鸣 刘学伟

出版发行: 新世界出版社

社 址: 北京西城区百万庄大街 24 号 (100037)

发 行 部: (010) 6899 5968 (010) 6899 8705 (传真)

总 编 室: (010) 6899 5424 (010) 6832 6679 (传真)

<http://www.nwp.cn>

<http://www.nwp.com.cn>

版 权 部: +8610 6899 6306

版权部电子信箱: nwpcd@sina.com

印 刷: 北京鑫富华彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720 mm × 1000 mm 1/16

字 数: 133 千字

印 张: 11

版 次: 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5104-5679-4

定 价: 29.80 元

版权所有, 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页等印装错误, 可随时退换。

客服电话: (010) 6899 8638

拉鲁斯百科全书·青少版

【音乐】

侠客豪气与名士风流——嵇康与《广陵散》/ 001

音乐发展的启迪者——巴赫及其音乐作品 / 005

“交响乐之父”——海顿及其音乐作品 / 012

欧洲最伟大的古典主义音乐家

——莫扎特及其音乐作品 / 018

交响曲之王——贝多芬及其音乐作品 / 026

歌曲之王——舒伯特及其音乐作品 / 036

完美的曲式大师

——门德尔松及其音乐作品 / 042

“钢琴诗人”——肖邦及其音乐作品 / 049

针砭时弊的音乐评论家

——舒曼及其音乐作品 / 058

钢琴之王——李斯特及其音乐作品 / 064

最具争议的作曲家——瓦格纳及其音乐作品 / 072

革命的音乐大师——威尔第及其音乐作品 / 081

圆舞曲之王——施特劳斯及其音乐作品 / 087

个性鲜明的作曲家——比才及其音乐作品 / 093

传奇的缔造者——柴可夫斯基及其音乐作品 / 098

富于幽默感的音乐家

——德沃夏克及其音乐作品 / 103

【舞蹈】

神的舞蹈——印度舞 / 108

阿拉伯的神秘与热情——肚皮舞 / 112

雪域英姿——锅庄舞 / 116

民间的艺术——日本舞 / 119

天鹅的舞蹈——芭蕾 / 125

舞蹈中的活化石——草裙舞 / 128

翩跹鹤舞——朝鲜民间舞 / 131

- 斗牛士之舞——弗拉明戈 / 134
- 舞中之后——华尔兹 / 137
- 水兵之舞——吉特巴 / 141
- 狐狸不跳舞——狐步舞 / 144
- 狂热的幻觉——曼波舞和恰恰舞 / 147
- 巴西的象征——桑巴舞 / 150
- 舞中之王——探戈 / 153
- 用来听的舞蹈——踢踏舞 / 156
- 回归本质——现代舞 / 159
- 来自非洲的舞蹈——爵士舞 / 163

【音乐】

侠客豪气与名士风流 ——嵇康与《广陵散》

嵇康画像

人物小档案：

生卒年：223—262年，或224—263年

国籍：中国（三国时期魏国人）

身份：文学家、思想家、音乐家

成就：以弹《广陵散》著名，著有《琴赋》

学识渊博的魏晋名士

嵇康是中国三国时期魏国人，由于曾任中散大夫一职，所以世称“嵇中散”。他的学识十分渊博，善写诗赋，擅弹古琴，是

古琴

清版杨柳青年画
《竹林七贤》

知识小链接

嵇康、阮籍、山涛、向秀、阮咸、王戎、刘伶七人常在竹林游宴，所以被称为竹林七贤。

知识小链接

散乐是一种十分古老的中国的民间音乐，早在先秦时就已经出现。

当时的“竹林七贤”之一。

嵇康的音乐思想主要表现在他的《声无哀乐论》一文中，他认为，音乐只能分别好和坏，与表现悲哀或者快乐的感情无关，悲哀或者快乐的感情是人们情有所感而发生的，与

音乐的表现无关。这一观点其实也是在否定当时的统治者推行的礼乐教化思想。另外嵇康还从音乐本身存在的矛盾现象中提出了许多音乐美学上的重要问题，如音乐的创作、表演和欣赏的关系等。除此之外，嵇康还在《琴赋》一文中通过文字的铺排描写，形象地描绘了音乐的美的意境。

这位相貌英俊而性情刚烈的才子由于不满当时掌握政权图谋篡位的司马氏集团而采取疏离的态度，过着隐逸的生活，不肯为司马氏做事。但是他的这种态度被别有用心的人利用，导致最终被司马昭所害。

据史书记载，嵇康在临刑前要来了一架古琴，在为他送行的众人面前弹奏了一曲《广陵散》，并慨然叹道：“《广陵散》于今绝矣。”

中国古代的大型叙事曲

古琴是中国历史最为悠久、最具民族精神和审美情趣的传统乐器，也是中国古代文人音乐的代表性乐器。数千年来，古琴代表着中国文人完美的人格，其遗存之丰盈、内涵之丰富、影响之深远，也为世人所瞩目。

《广陵散》是中国古代琴曲中知名度最高的乐曲之一，

也是流传下来的中国古曲中唯一有杀伐决断的战斗气氛的古琴曲，因为如今人们演奏的《广陵散》是以聂政刺韩王为题材的。关于这首大型叙事曲的来源，还有一个悲壮的故事。

在中国的战国时期，诸侯国中韩国的韩国的大臣严遂与相国侠累不合，于是他便打算收买一个名叫聂政（？—公元前397年）的人去刺杀侠累。由于聂政要赡养母亲，所以拒绝了严遂的要求和礼金。后来聂政的母亲去世了，严遂亲自驱车前来请聂政去行刺，这一次，聂政表示愿意前去行刺。于是，聂政只身前往邑都刺杀侠累，还刺伤了当时在相国府中的韩王。最后，聂政自杀，撇清了自己与严遂的关系。

这个故事经过民间的口口相传和改编，到了中国东汉文学家蔡邕（133—192年）所著《琴操》里记载的《聂政刺韩王曲》，就已经变成了另一番景象。

在这个故事里，聂政是为了报杀父之仇而去刺杀韩王的。聂政的父亲是一位铸剑师，由于没有及时造出宝剑而被韩王杀死。聂政长大后，在山中遇到一位仙人，学会了

知识小链接

与西洋乐器不同，中国有着自己的传统民族乐器。中国民族乐器分为吹奏乐器、打击乐器、弹拨乐器和拉弦乐器四大类，比较有代表性的吹奏乐器有笛、笙、箫；打击乐器有鼓、锣、钹；弹拨乐器有琵琶、阮、扬琴、古筝；拉弦乐器有二胡、京胡、高胡等。

聂政刺韩王绘画

鼓琴。后来，聂政在集市上弹奏，美妙的琴声让街上的行人、牛马都不由自主地停下来欣赏。这件事很快传到了韩王耳中，为了一闻仙乐，韩王便召聂政进宫。聂政将一把利剑藏在琴中，当韩王要求他演奏时，他抽出宝剑，杀死韩王，为自己的父亲报了仇。

现存的《广陵散》

知识小链接

隋唐是指中国历史上隋代与唐代两个朝代。

《广陵散》又被称为《广陵止息》。早在中国的东汉（25—220年）末期至三国时期（220—280年），《广陵散》就已经十分流行。

在隋唐以前，《广陵散》与《止息》是两首乐曲，从唐代开始才有将《广陵散》称为《广陵止息》的叫法。

现存的曲谱来自《传奇秘谱》，共开指、小序、大序、正声、乱声和后序6个大段，这6大段又可以分为45小段，每小段都有一个小标题。

《广陵散》的曲调十分优美，具有明显的叙事性。开始时的旋律节奏比较缓慢，音符也比较稀疏，低音区的打击声铿锵有力，暗示着故事的戏剧性。经过一段铺垫之后，音节逐渐变得急促，而在几段急促的乐曲中间，又夹杂着

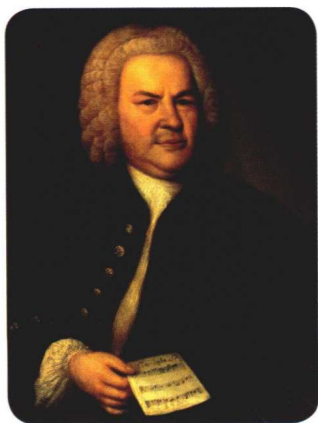
小段优美的旋律，好似快意恩仇之后的心情。最后，乐曲又以简单、缓慢的曲调结束。

《广陵散》为慢商调。慢商调是古琴的一种调弦法，这种调弦法有助于表现《广陵散》激昂慷慨的情绪，浑厚坚实，具有气势磅礴之感。

嵇康画像

音乐发展的启迪者 ——巴赫及其音乐作品

巴赫画像

人物小档案：

生卒年：1685—1750年

国籍：德国

身份：作曲家

成就：其复调音乐对后世音乐发展影响深远，
创作了多种体裁的音乐作品。

命运多舛的音乐大师

如果说哪一位音乐家对于欧洲音乐的影响最大，那么一定是被称为西方现代音乐之父的巴赫，许多大师级的人物比如贝多芬、

巴赫雕像

海顿都深受巴赫的影响。但是，在巴赫生活的那个年代，生活却没有给予这位音乐巨匠应有的优待与尊重。

巴赫的全名为约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，于1685年3月21日生于德国中部的一座小城市爱森纳赫。巴赫出生在一个音乐世家，是家中兄弟八人中的小儿子。其五代远祖原来是匈牙利的一名面包师，喜爱演奏乐器，后来迁居德国。此后巴赫家族的四代成员中有很多人都曾经是民间乐师、城市吹鼓手或管风琴师。巴赫的父亲原为一名城市吹鼓手，后来成为了爱森纳赫的城市乐师，在教堂、宫廷及市民活动中奏乐。然而在巴赫年仅8岁的时候，他的父母双双去世，小巴赫只能寄居在哥哥家中，并向其兄长学习键盘乐器等。

15岁时，巴赫开始独立生活。在巴赫变声之前，除了在中学学习之外，他还在教堂唱诗班担任女高音声部的歌手。在这两年间，巴赫曾经前往汉堡聆听当时著名的管风琴家赖因肯的演奏，学习管风琴，还接触了法国的音乐。

1703年，18岁的巴赫担任了魏玛的宫廷小提琴手，然而在他的工资单上却清清楚楚地写着“仆役”。同年8月，

巴赫前往阿恩斯塔特担任新教堂的管风琴师。1705年冬天，巴赫请了一个长长的假期，他徒步来到数百公里外的德国北方城市吕贝克，聆听了当时杰出

巴赫的出生地爱森纳赫

的管风琴家布克斯特胡德的演奏并深受启迪。几个月之后，巴赫才返回到阿恩斯塔特，但是这个假期实在是超出他原本的假期时间太长了，因此引起了阿恩斯塔特教堂的严重不满。加之巴赫对于宗教音乐进行的再创作，也使得守旧的教堂方面对其意见颇多，他们甚至谴责巴赫“在众赞歌中做出许多惊人的变奏，混入许多陌生的音响，使公众为之惊慌失措”，继之将巴赫告上了宗教法庭。可笑的是，就连“把一个陌生的少女带进教堂中演唱”以及“在星期天讲道时间上酒馆”这种事情都成为了他们在宗教法庭状告巴赫的理由。不久之后，巴赫就愤然离开了阿恩斯塔特。

爱森纳赫的巴赫铜像

巴赫此后的经历依旧多舛。1707年6月，他来到米尔豪森的教堂担任管风琴师，但是没过多久就因为与教堂的监督发生矛盾而离开。1708年7月，巴赫回到魏玛担任管风琴师，兼为宫廷作宗教音乐。1714年，巴赫被任命为宫廷乐师，为宫廷创作新曲，因此在此期间他创作了大量康塔塔。

1717年8月，巴赫任寇顿宫廷乐长，这之后的几年可以说是巴赫一生中处境比较顺遂的一段时光，他获得了公爵的器重，两个人经常一起奏乐，还一同去旅行，所以这

知识小链接

康塔塔是一种大型声乐套曲，17世纪初产生于意大利，后来传入德国，发展成为包括独唱、重唱、合唱并由管弦乐队伴奏的声乐套曲。

莱比锡的巴赫雕像

知识小链接

奏鸣曲是西洋乐曲体裁。16—17世纪时泛指各种器乐曲。17世纪后，则指类似组曲的器乐合奏套曲。

段时期也是巴赫创作上的丰收期。巴赫的许多重要代表作都创作于这段时期，如《平均律钢琴曲集》（上卷）、《勃兰登堡协奏曲》、小提琴独奏奏鸣曲、大提琴独奏奏鸣曲、《创意曲》等。

1723年，巴赫以其《约翰受难曲》作为接受考核的作品，去争取莱比锡托马斯教堂乐长这一职位。然而，莱比锡市议会和教堂认为这首作品过于戏剧化，但是他们一时间又找不到更加合适的人选，所以最终还是录用了巴赫。于是，巴赫就在莱比锡度过了他的后半生。除了托马斯教堂乐长一职之外，巴赫还兼任教堂附属学

校的教学和演出工作，在尼可拉教堂也有一些工作。

在莱比锡的日子里，巴赫也常常与莱比锡市议会、教堂主持人、教堂附属学校的校长等发生冲突，还曾因反对教规、校规及创作不符合教堂要求等屡遭谴责，但是巴赫并没有屈从。直至1737年，巴赫获得了“宫廷作曲家”的头衔，这才稍稍改善了一些他的处境。年过六旬的巴赫身体状况开始衰退，最终由于体力日衰和双目失明而就此搁笔。在莱比锡的二十多年里，巴赫共写下了二百多部宗教康塔塔、6部经文歌、5部弥撒曲、4部受难曲、3部清唱剧等宗教性乐曲，还创作了《平均律钢琴曲集》（下卷）、《意

大利协奏曲》《戈尔德贝格变奏曲》等世俗性乐曲。

1750年7月28日，巴赫在莱比锡逝世。

巴赫的音乐

巴赫终生在教堂和宫廷供职，而他生活的年代，恰逢德国封建落后、四分五裂的时期。即使时代与环境的局限使得巴赫与当时的大多数德国人一样，在思想与创作上有着深深的宗教烙印，但是这些丝毫没有妨碍巴赫这位音乐大师创造出伟大的作品。

巴赫在音乐创作上广泛吸取16世纪以来尼德兰、意大利、法国等音乐的经验，除了歌剧之外几乎涉猎了当时欧洲所有的音乐体裁。

巴赫的声乐作品主要有《b小调弥撒曲》《马太受难曲》《约翰受难曲》及二百多首世俗及宗教康塔塔，其器乐作品以世俗作品为主，主要有《平均律钢琴曲集》两集，古钢琴二部及三部创意曲各15首，古钢琴《法国组曲》《英国组曲》《帕蒂塔》各6套，《众赞歌前奏曲》《托卡塔与赋格》等大量管风琴曲，管弦乐《勃兰登堡协奏曲》6首，小提琴奏鸣曲和大提琴无伴奏奏鸣曲各6套，以及其晚年所作的《赋格的艺术》《音乐的奉献》等。

莱比锡的巴赫雕像

巴赫作为一名市民乐师，其音乐作品深刻地反映了当时德国市民中先进的精神以及广大德国人民的思想感情与愿望。与此同时，巴赫对当时的早期启蒙哲学和数学都有所接触，所以他的音乐思维具有高度的逻辑性，结构十分严密。

巴赫的音乐具有鲜明的个性，无论悲剧性、戏剧性或者各种生活风俗性的描绘，还是丰富的内心刻画，都十分深切动人。他的作品中有不少富有悲剧性的乐章，反映了当时德国市民的苦难、挣扎、期望，体现了人们纯朴而

莱比锡巴赫博物馆中的管风琴

知识小链接

复调音乐是一种多声部音乐，是由若干具有独立意味的旋律同时进行而组成的相互关联的有机整体。

坚强的性格，以及对光明与幸福的追求。尽管这其中不乏宗教思想的流露，但是始终与消极悲观、萎靡不振的精神状态绝缘。相对的，巴赫的音乐常常会在充满压抑的气氛中，呈现出一种坚持不懈的倔强。

巴赫的音乐绝大多数都是以严谨的复调写成的。他的复调每个声部都有独立的生命，有着不同的起讫与起伏，而与此同时，每个声部又能够有机组合成优美的和声，从而使得音乐的纵横关系达到有机而完美结合的境地。而在巴赫对音乐严谨的布局和逻辑的安排中，并不缺乏自由幻

想的因素和出其不意的新意，这使得他的音乐形式结构从不会呆板凝滞，可以说，巴赫在艺术构思中将严谨与自由这两种对立的因素巧妙地统一了起来。

巴赫的音乐创作标志着德意志民族音乐的开端，对后世音乐的发展有着极其深远的影响。在德意志民族的语言还未能统一的时候，巴赫的音乐却已经标志着德意志民族的音乐语言形成了。尽管巴赫在世时，他的作品未能够广泛流传，但是经过时间的推移和历史的发展，他的音乐的影响日益巨大而深远。莫扎特、贝多芬、舒曼、门德尔松、肖邦等音乐大师都深受巴赫的影响，或继承和发扬其成就，或从其音乐中吸取灵感。巴赫不仅仅是一位以前音乐成就的集成者，更是一位以后音乐发展的启迪者。

管弦乐团的保留曲目

在巴赫所有的管弦乐作品中，最为著名的当属《勃兰登堡协奏曲》，这部历时3年左右完成的作品至今仍是许多大型管弦乐团的保留曲目。

《勃兰登堡协奏曲》的6首乐曲每首的风格都不相同，而且演奏的方式也十分多样。其中，第一、第三和第六首作品采用了乐队分与合的布局来表现其协奏关系，而第二首却是长笛、双簧管、小提琴和高音小号的四重协奏曲，第四首是小提琴和两支长笛的三重协奏曲，第五首则是哈普西科德、小提琴和长笛的三重协奏曲。

6首作品的第一乐章均以活泼明快的旋律开始，第二乐章则进入抒情的慢板乐章，继之在第三乐章中又回归明快的气氛。不同的音乐主题在各个声部跳动，使得整部作品富于变化，由此可以看出巴赫高超的创作技巧。

知识小链接

协奏曲原是16世纪时意大利的一种有乐器伴奏的合唱曲，17世纪后半期时起，指由几件或一件独奏乐器与一小型弦乐队互相竞奏的器乐套曲。近代的协奏曲为一件独奏乐器与管弦乐队协同演出的大型乐曲，通常包括三个乐章，第一乐章为奏鸣曲式，第二乐章大多为抒情性的慢板，第三乐章常用回旋曲式或奏鸣曲式。