



中外音乐鉴赏丛书

中国音乐故事鉴赏

黎孟德 编著



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press



中外音乐鉴赏丛书

中国音乐故事鉴赏

黎孟德 编著



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐故事鉴赏 / 黎孟德编著. — 上海: 上海
科学技术文献出版社, 2019

(中外音乐鉴赏丛书)

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7363 - 3

I. ①中… II. ①黎… III. ①音乐欣赏 - 中国 - 通俗
读物 IV. ①J605.2 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056210 号

组稿编辑: 张 树
责任编辑: 王 珺

中国音乐故事鉴赏

黎孟德 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销
四川省南方印务有限公司印刷

*

开本 700 × 1000 1/16 印张 12 字数 240 000
2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7363 - 3

定价: 36.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

俄罗斯音乐之父格林卡曾经说：“真正创造音乐的是人民，作曲家只不过是把它们编成曲子而已。”但是，我们不能因此而忽视了音乐家们对音乐的创造、表演、传播所起到的巨大作用。没有作曲家的加工创作，再好的民间音乐都只会停留在原始的、粗糙的阶段、没有演奏家（歌唱家）的再创作，所有的音乐都将会无声地躺在乐谱之中。

音乐是无比美好的，但是学习音乐、从事创作和表演却并不是一件轻松的事，一个成功的作曲家和演奏家所付出的努力，是常人难以想象的。巴赫说：“只要谁付出和我同样的努力，就能成为像我这样的人。”

许多音乐大师的人格是非常高尚的，所以他们能创造那么优秀的音乐。他们还有常人所没有的惊人的毅力与坚持。

“不为王侯伶人的戴逵”讲述了琴家戴逵不阿谀权贵的气节。

“师旷奏乐”告诉我们，春秋时最伟大的琴师师旷为了专心学琴，不受外物影响，竟用艾草熏瞎了自己的眼睛。

音乐巨匠们还为我们留下了许多师友、爱情、友谊、知音之间的美丽故事。

俞伯牙与钟子期、司马相如与卓文君、箫史与弄玉、段善本与康昆仑、韦青与张红红……

这些音乐大师们辉煌的一生中，又时时保留着童心，充满了好奇，也留下了许多逸闻趣事。

孔子、师文、俞伯牙是怎样学琴的；

嵇康死后，《广陵散》真的失传了吗；

唐明皇对音乐究竟喜爱到什么程度。

在《中国音乐故事鉴赏》中，你都能找到答案。这本书，没有介绍具体的音乐作品，也没有系统的介绍音乐家，但它对你学习欣赏音乐确实是有帮助的。

目 录

- 伶伦制律 / 1
- 最早的情歌 / 2
- 夔是人还是兽 / 3
- 姜子牙歌动西伯侯 / 5
- 孔子闻《韶》 / 6
- 孔子学琴 / 8
- 宁戚敲牛角歌动齐桓公 / 8
- 伯牙学琴 / 9
- 囚车里的歌声 / 10
- 师旷奏乐 / 12
- 师旷以琴撞晋平公 / 14
- 师文学琴 / 15
- 百里奚听歌认妻 / 17
- 庄子鼓盆唱歌悼念亡妻 / 18
- 高山流水 / 20
- 凤凰台上忆吹箫 / 22
- 余音绕梁，三日不歇 / 22
- 《阳春》《白雪》与《下里》《巴人》 / 23
- 易水悲歌 / 24
- 《九歌》 / 24
- 琴师高渐离 / 27
- 民工们的创造 / 28

箏的传说 / 30

四面楚歌 / 31

汉高祖与《大风歌》 / 32

楚歌楚舞 / 33

凤求凰 / 35

协律都尉李延年 / 37

《箜篌引》的故事 / 39

焦尾琴与柯亭笛 / 40

胡笳十八拍 / 41

琴音一曲《广陵散》 / 43

阮咸琵琶 / 45

《梅花三弄》 / 46

桓伊歌谏晋武帝 / 48

不为王侯伶人的戴逵 / 49

老妪吹篴 / 51

田僧超吹笳 / 51

梵呗 / 52

歌场与踏歌 / 54

《敕勒歌》 / 56

苏祇婆的贡献 / 57

以琵琶封王的乐人 / 59

《玉树后庭花》 / 61

含有戏剧成分的《踏摇娘》 / 62

假面舞 / 63

《秦王破阵乐》 / 65

王维琵琶动公主 / 67

旗亭赌胜 / 68

酷爱音乐的唐玄宗 / 70

《耶婆瑟鸡》的传说 / 72

- 落花时节又逢君 / 74
- 无奈李谟偷曲谱 / 76
- 无名老人笛技服李谟 / 76
- 要有懂音乐的耳朵 / 78
- 骂贼而死的梨园乐师 / 80
- 段师琵琶 / 82
- 教坊与梨园 / 83
- 大唐第一女歌手 / 86
- 韦青——伟大的声乐教育家 / 88
- 董庭兰——天下谁人不识君 / 89
- 死而复生的小忽雷演奏家 / 91
- 曹善才——让“众乐寂然无敢举”的琵琶演奏家 / 92
- 李袞——转喉发声，众人罗拜李八郎 / 94
- 音乐评论家白居易 / 95
- 浔阳江头琵琶声 / 96
- 箏箏斗胜 / 98
- 惊动皇帝的俗讲师 / 99
- 五云歌从天上来 / 99
- 唐代的制琴名家 / 100
- 蜀锦地衣呈舞队 / 101
- 《虞美人操》★102
- 李委吹笛求墨宝 / 103
- 正直不阿的琴师朱文济 / 104
- “诸宫调”的创始人孔三传 / 106
- 十八律的制定者蔡元定 / 107
- 音乐理论巨著《乐书》的作者陈旸 / 108
- 自琢新词韵最娇，小红低唱我吹箫 / 110
- 中国的“独弦操” / 112
- 王灼与《碧鸡漫志》 / 113

- 南宋浙派琴家的代表郭沔 / 113
- 元代的戏剧皇后珠帘秀 / 115
- 郭二姐顺时秀 / 116
- 被誉为“曲圣”的“昆腔之祖”魏良辅 / 117
- 三弦的改良者张野塘 / 119
- 十二平均律的发明者朱载堉 / 119
- 善弹《拿鹅》的琵琶演奏家张雄 / 121
- 钟秀之与查八十 / 121
- 查八十 / 122
- 见诸文献的戏剧乐师第一人顿仁 / 123
- 演奏《十面埋伏》的能手汤应曾 / 123
- 虞山琴派的创始人严澄 / 125
- 文武兼修的著名琴家徐上瀛 / 126
- 休萦俗事催霜鬓 且制新歌付雪儿 / 127
- 第一部琵琶谱的编辑者华秋苹 / 129
- 川派琴曲《流水》的传谱者张孔山 / 130
- 最早接触到西方音乐的中国人 / 131
- 第一个把《马赛曲》翻译到中国的人 / 131
- 曾任总统府秘书的音乐家 / 132
- 我国早期的国歌 / 133
- 近代著名音乐教育家沈心工 / 134
- 一轮圆月耀天心 / 135
- 良好的师德 / 137
- 占了很多个第一的曾志忞 / 138
- 马褂乐队 / 140
- 《送别》的写作背景 / 141
- 近代音乐的先驱王光祈 / 143
- 士先器识而后文艺 / 145
- 第一部中国交响乐作品 / 146

教我如何不想他 / 147
中国儿童歌舞剧的创始人 / 149
中国的流行音乐之父 / 150
近代民族音乐的开创者刘天华 / 152
“东方小夜曲”《良宵》 / 154
永恒的《二泉映月》 / 155
这样的音乐应该跪下来听 / 156
《二泉映月》的功臣 / 157
聂耳落榜 / 159
聂耳和《义勇军进行曲》 / 160
演艺圈的“拼命三郎” / 162
聂耳的伯乐 / 165
萧友梅与冼星海 / 166
《杨花》与《梅语》 / 167
哀歌一曲动天地 / 168
英国掷弹兵与《游击队歌》 / 170
《大刀进行曲》 / 171
不朽的《黄河大合唱》 / 173
《在那遥远的地方》 / 175
《达坂城的姑娘》 / 177
马思聪和冼星海 / 179

伶伦制律

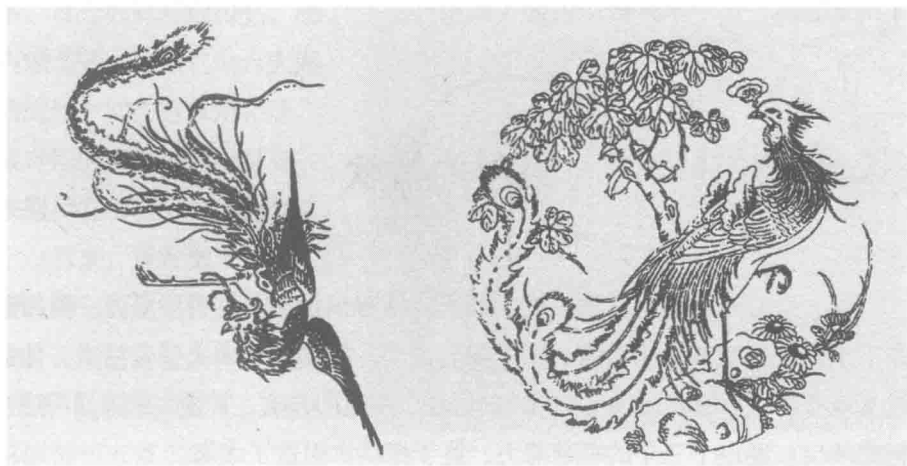
音乐的最基本元素是乐音，也就是有一定音高关系的一组音。我们现在用 C、D、E、F、G、A、B（音名）或 1、2、3、4、5、6、7（唱名）来表示。它们的音高都有固定的标准，比如，国际通行的标准 A=440 赫兹（即每秒振动 440 次），余类推。没有这个标准，就无法构成音乐。

我们的祖先在劳动之余也是要娱乐的，娱乐的主要方式是唱歌和跳舞。这种原始的歌舞很简单，《尚书·益稷》记载说：“夔曰：‘于！予击石拊石，百兽率舞。’”意思是说，先民们敲打着石制的劳动工具，模仿各种飞禽走兽的动作。

据说到了黄帝时期，都还没有完整科学的音律，也就是还没有科学地找到构成音乐的那一组乐音。

黄帝时候有一个叫伶伦的人，对音乐很有研究，黄帝就让他负责制作音律。

古人制作音律的方法，是用不同长度的一组竹管来定音。竹管越长，音就越低；竹管越短，音就越高。然后调整竹管的长度，慢慢来寻找合适



的音。

于是，伶伦就跑到一个叫阮隃（昆仑）山的地方，在山北的嶰溪之谷去砍伐一些厚薄均匀的竹子来制作律管。但是他制作的长长短短的律管，吹出来的音相互之间都不协和，用这些音来制作乐曲，听起来总是有种怪怪的感觉。

伶伦很苦闷，又找不到解决办法，就常常一边冥思苦索，一边在山中游荡。有一天，他突然听到一阵非常美妙的鸟叫声，高低回环、清脆悦耳。伶伦非常高兴，这不就是自己想要寻找的音律吗？

他走近一看，原来是两只凤凰，站在高高的梧桐树上，正在愉快地唱和着。伶伦仔细听，发现凤的叫声有六种不同的高低，凰的叫声也有六种不同的声音，他就模仿这十二种声音，制成十二支律管，一吹，声音非常协调。其中，三寸九分长的那一支竹管吹出来的音，被伶伦称之为“黄钟”，然后以它为标准，定出了其他十二个音律。它们是：黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、中吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。相当于西方音乐中的 C、 $\sharp C$ 、D、 $\sharp D$ 、E、F、 $\sharp F$ 、G、 $\sharp G$ 、A、 $\sharp A$ 、B。而西方音乐中的 1、2、3、4、5、6、7，则用宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫来表示。

后来，黄帝又叫伶伦和荣将按十二律铸造了十二口乐钟，用它们与宫、商、角、徵、羽五声相配，用在乐舞伴奏中。在每年的仲春之月的乙卯日，才用来表演，这个乐舞被命名为《咸池》。

最早的情歌

尧、舜时期，黄河泛滥，洪水滔天，猛兽出没，百姓苦不堪言。舜派鲧去治水，他用堵的方法治水，结果没有成功。鲧的儿子大禹接着治水，他经过实地考察，采用和父亲完全相反的做法，用疏的方法，带领大家疏通河道，拓宽峡口，经过十三年的艰苦努力，终于把洪水引进了大海。

禹的夫人叫涂山氏。据说，禹治水经过涂山（在今重庆巴县），在那里遇到一位美丽的女子，名叫女娇。他们一见钟情，结为夫妇。禹心系治水，生下儿子启都来不及看一眼，就又出门治水去了。此后的十三年，禹走遍了山山水水，三次从自己的家门走过，都没有进去看一眼。

女娇在家抚养孩子，她对丈夫非常思念，她知道禹是为了天下的老百姓，但却忘不了和丈夫的情意。她常常登上高高的涂山，望着禹走的方向，思念着远方的丈夫。她向着东方的天空，唱出了我国历史上的第一支情歌：“候人兮猗！”

这首歌记在《吕氏春秋·音初篇》，《吕氏春秋》称它为“南音之始”，也就是最早的南方乐歌。

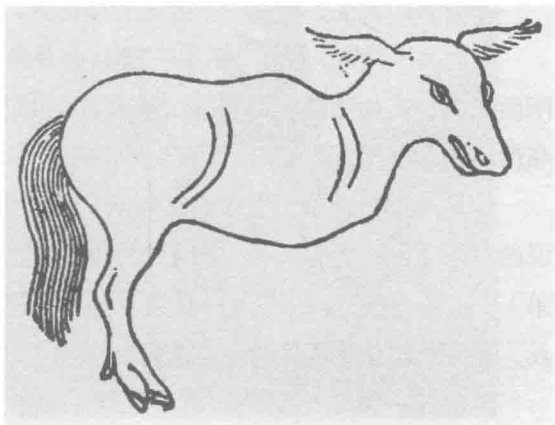
这首歌非常简单，“兮猗”是感叹词，剩下的就只有“候人”两个字。但这两个字却包含了涂山氏对丈夫的深情思念。

夔是人还是兽

在《山海经》中，有一个黄帝制大鼓的故事。

据说，在东海的流波山上有一头怪兽，它青灰色的身子像一只没有角的牛，目光如日月般闪亮，吼声像雷鸣，每当它出入大海的时候，就会有风雨相随，最奇怪的是这头怪兽只有一条腿。它的名字叫“夔”。

后来，黄帝派人捉住了夔，用它的皮制作了一面大鼓，又用它的骨头作了一副鼓槌。这面鼓敲起来，响声可以传到五百里以外。



《山海经》中的夔图



青铜器上的夔纹

但是到了后代，对于夔究竟是人还是兽就有疑问了。

《韩非子》里有这样一段记载：“哀公问孔子曰：‘吾闻夔一足，信乎？’曰：‘夔，人也，何故一足？彼其无他异，而独通于声。尧曰：“夔一而足矣。”使为乐正。故君子曰：“夔有一足。”非一足也。’”相同的记载还见于《尚书》《吕氏春秋》等典籍，不过有时说他是舜时候的乐正。

这段话的意思是说鲁哀公问孔子：“我听说夔只有一只足，是真的吗？”孔子回答说：“夔是一个人，怎么会只有一只足呢？他和别人并没有什么不同，不过是很懂得音律，所以尧让他去做乐正，也就是管理音乐的人，因为他很有能力，所以尧说：‘有夔一个人就足够了。’并不是说夔只有一只足。”

这个故事常常被用作证明儒家修改古代神话的一个重要例子。

照儒家的说法，夔是一个管理音乐的人。

《尚书·舜典》说：“帝曰：‘夔！命汝典乐，教胄子，直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永言，声依永，律和声。八音克谐，无相夺伦，神人以和。’夔曰：‘于！予击石拊石，百兽率舞。’”

这是一段在音乐史上很有名的话。舜让夔去做“典乐”，也就是前面所说的“乐正”；让他去教“胄子”（也就是后来所说的“国子”，指贵族子弟），“直而温”以下是具体的要求。夔回答说：“好！我敲击那些石制的工具，让大家都化装成鸟兽一起歌舞。”

夔的这一段话让我们知道了原始乐舞的一些情况。当时的乐器“石”就是劳动的工具，也许有的已经演变成简单的乐器。据说，后代的磬就是

从一种叫“石流星”的狩猎工具演变出来的。而众多的打击乐器也与敲击石制工具有关。最早的乐舞，就是人们化装成各种鸟兽，以歌舞的形式再现狩猎的场面。

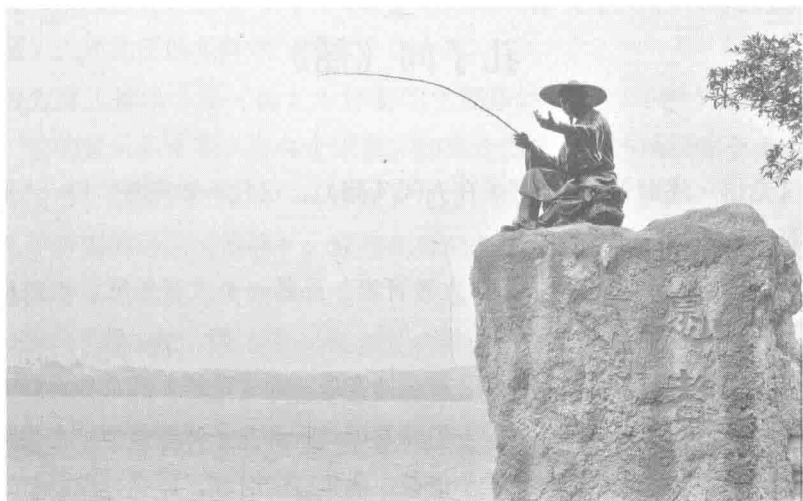
按照儒家的说法，夔应该我国历史上第一位担任乐官的人。

姜子牙歌动西伯侯

周是商朝西部渭水河畔的一个很小的诸侯国。到商朝末年，商纣王惨无人道，引起了天下人的不满。

这个时候，周已经逐渐强大起来。周国的西伯侯姬昌（周文王）是一个仁君，他积极积聚力量，广求人才，做着推翻商朝的准备。他最苦恼的就是没有一个能安邦治国、统帅三军的人来辅佐他。

有一次，西伯侯外出打猎。古人在出猎、作战、农耕等之前，都要先让太史占卜，预示吉凶。这一次占卜的结果是：你这次出猎，得到的猎物不是龙也不是螭，不是虎也不是熊，而是一个辅佐你的栋梁之材。



姜太公钓鱼

西伯侯非常高兴，就带着随从向渭水去了。

当走到一个叫磻溪的地方的时候，有一位渔父迎面走来，边走边唱着：“凤非乏兮龙非无，但嗟治世有隆污。龙兴云处虎生风，世人怠慢寻贤路……”西伯侯想，这个人恐怕就是自己要找的栋梁之材了。渔父却说，这首歌不是他作的，是渭水边上一个垂钓的老人家唱的。他天天从他身边经过，听熟了，所以就会唱了。

西伯侯立即带着人马赶到磻溪边上，果然看见一位老人在溪边垂钓。他垂钓的方式很怪，鱼钩是直的，上面没有鱼饵，而且鱼钩离水面三尺。

老人知道是西伯侯来了，却故意装作没有看见，轻声地唱起了歌：“西风起兮白云飞，岁已暮兮将焉依？五凤鸣兮真主现，垂钓竿兮知我稀。”

西伯侯等他唱完，才恭恭敬敬地上前行礼。

老人赶忙回礼，与西伯侯攀谈。西伯侯发现老人学识渊博，对天下事了如指掌，这正是他日夜想要寻找的人。于是，他把老人接回宫，成为他的重要谋臣。后来辅佐周武王灭掉商朝，建立了周朝。

这个老人就是吕尚，也就是姜子牙，又称姜太公。他遇到周文王的时候，已经八十多岁了。

孔子闻《韶》

《论语·述而》记载：“子在齐闻《韶》，三月不知肉味。曰：‘不图为乐之至于斯也。’”

孔子不仅是一个大哲学家、大教育家，还是一个大音乐家。他教育学生的“礼、乐、射、御、书、数”六艺，其中就包括音乐。在《论语》和其他典籍中，我们经常可以看到孔子弹琴鼓瑟、击磬唱歌的记载。他年轻的时候，还到过周的都城，向苋弘学习音乐。他还对《诗经》中的音乐进



磬



孔子像



策

行了大规模的整理。

有一次，孔子带着学生来到齐国，他和齐国的乐师交流，听了他们演奏的《韶》乐。《韶》是舜的音乐。据古书记载，黄帝的乐舞叫《云门》，尧的乐舞叫《咸池》，舜的乐舞叫《韶》，禹的乐舞叫《大夏》，汤的乐舞叫《大濩》，周武王的乐舞叫《大武》。

因为箫（排箫）是《韶》乐伴奏的主要乐器，所以《韶》乐又叫《箫韶》。它的音乐非常美，有九个乐章，如果全部演奏，连凤凰都会飞来。也就是《尚书·益稷》所说的“《箫韶》九成，凤凰来仪”。

孔子听到美妙的《箫韶》，联想到舜的美德，沉浸在优美的音乐之中。这美妙的音乐竟如此令人陶醉，乃至在此后的三个月的时间里，孔子甚至在吃饭的时候，对精美的菜肴的滋味都没有尝出来。

《论语·八佾》说：“子谓《韶》尽美矣，又尽善也。谓《武》尽美矣，未尽善也。”“尽善尽美”是儒家美学的最高准则，孔子把这一殊荣给了《韶》乐。

据山东临淄《临淄县志》记载，清嘉庆时，在城东枣园村掘地得古