

综合素质教育精品读本

名家名作中的 为什么

◆艺术卷◆ 音乐

中国文史出版社

名家名作中的为什么

艺术卷·音乐

宋学军 编著

中国文史出版社

编者的话。

书籍是文化赖以传承不绝、赓续弘扬的载体，它犹如一株参天大树，根深叶茂，浓阴四覆，冠盖如幄，缀满智慧与知识的硕果，任凭辛勤的人去采撷，汲取营养，造福后人。

面对汗牛充栋、难以数计的古今中外书籍，应该读哪些，才能收到事半功倍的效果呢？俄国伟大的文学家列夫·托尔斯泰曾说过：“理想的书籍是智慧的钥匙。”

什么是理想之书呢？经验告诉我们：开卷有益读名著。

名人名作都是经过岁月淘洗，时间检验，具有历久常新、魅力永存的不朽之作。遨游其中，犹如与古今中外先哲前贤神交，感受其活跃着的火热灵魂，及流溢出来的睿智洞识和妙言宏论。

名家名作中的 为什么

2

出于帮助广大青少年阅读名家名作的考虑，我们精心策划，认真编写了这套《名家名作中的为什么》小丛书。

与以往出版的有关名人名著导读、赏析之类的图书不同，《名家名作中的为什么》重点记叙各类古今中外名家名作创作、流传过程中的趣事轶闻、成书经过，以及对后世的影响等，以知识性、趣味性、可读性取胜。书中提出众多的为什么，在传播大千世界丰富多彩的知识的同时，激发广大青少年读者探索真理、求取真知的强烈愿望。而其中的轶闻趣事，可以增强阅读兴趣，使读者在潜移默化中受到名人名作的陶冶，成为博学多闻的人。

《名家名作中的为什么》分为四卷，共 12 册：

文学卷：含诗歌、小说、戏剧、散文；

艺术卷：含绘画、书法、音乐；

史哲卷：含历史、哲学；

自然科学卷：含数理化、天文地理、生物生理。

各卷册多为业内学人编写，尽量寓广博深奥的知识，于浅显生动的表现形式之中；且根据各学科不同的特点，力争每卷编撰各具特色。自然科学卷注重浅显易懂，以使艰深的科学理念，易

于为读者所接受；史哲卷则追求史实的准确，及学科脉络的清晰；文学卷有意识地侧重介绍各类有关争论，旨在萌发青少年朋友的研理求真之心；艺术卷则在娓娓的叙述中，使青少年朋友得到浸润感染，求得艺术修养的提高。

《名家名作中的为什么》丛书力图从这样一个全新的角度，生动有趣地解读名家名作。在围绕名家名著出版的陈陈相因的赏析、导读类图书中，这套丛书堪称创新之举。相信这一采用广大青少年喜闻乐见的形式，旨在提高其综合文化素质的图书，当能有助于青少年读者步入金碧辉煌的知识殿堂，融汇百家，多有获益，成为复合型人才。

目 录。

- 1 古琴曲《流水》与哪一个历史传说有关?
- 4 古曲《胡笳十八拍》的“拍”是“拍子”的意思吗?
- 6 古琴曲《梅花三弄》中的“弄”是什么意思?
- 9 古曲《阳关三叠》中的“三叠”指的是什么?
- 11 琵琶曲《十面埋伏》是如何表现“垓下之围”的?
- 15 维瓦尔第的《四季》套曲中最流行的是哪一首?
- 18 亨德尔的清唱剧《弥塞亚》中的“弥塞亚”是什么意思?
- 20 塔蒂尼的《g小调小提琴奏鸣曲》为什么又

名家名作中的 为什么

- 称为《魔鬼的颤音》？
- 22 海顿的《第四十五交响曲》为什么又叫《告别交响曲》？
- 24 海顿的《第九十四交响曲（惊愕）》的“惊愕”之处在哪里？
- 27 莫扎特的《费加罗的婚礼·序曲》与该歌剧的情节有直接的联系吗？
- 30 贝多芬为什么将原准备题献给拿破仑的《第三交响曲》更名为“英雄”？
- 33 贝多芬的《第五交响曲》为什么又被称为《命运交响曲》？
- 36 贝多芬的《钢琴奏鸣曲（月光）》的标题从何而来？
- 39 贝多芬的钢琴曲《赠爱丽丝》是题献给谁的？
- 41 帕格尼尼的小提琴曲《摩西主题变奏曲》是只用一根弦演奏吗？
- 44 威柏的《邀舞》因何而创作？
- 46 罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》是为了庆祝什么节日而创作？
- 50 舒柏特的《未完成交响曲》是未完成之作吗？
- 53 舒柏特的叙事歌曲《魔王》为什么赢得歌德的致谢？

-
- 56 舒柏特的声乐套曲《美丽的磨坊女》中出现了磨坊女的形象了吗?
 - 59 舒柏特的歌曲《摇篮曲》是在哪里创作的?
 - 61 柏辽兹的《幻想交响曲》是一首自传体的交响曲吗?
 - 65 老约翰·施特劳斯的《拉德茨基进行曲》中的拉德茨基是一个什么样的人?
 - 68 格林卡的《卡玛林斯卡亚幻想曲》是由哪两首俄罗斯民歌发展而成的?
 - 72 门德尔松的成名作是怎样的一部作品?
 - 75 肖邦的《c小调练习曲》为什么又叫《革命练习曲》?
 - 77 肖邦的《降D大调圆舞曲》为什么又叫作《小狗圆舞曲》?
 - 80 舒曼的钢琴套曲《狂欢节》塑造了哪些栩栩如生的音乐形象?
 - 83 李斯特的交响诗《塔索》的创作灵感由何而来?
 - 87 著名的《婚礼进行曲》出自瓦格纳的哪部歌剧?
 - 90 威尔第的不朽歌剧《茶花女》为什么上演之初遭到惨败?
 - 94 斯美塔那的交响诗套曲《我的祖国》中最著名的乐章是哪个?

名家名作中的 为什么

- 98 为什么说《蓝色多瑙河》是奥地利人民的无形的身份证？
- 101 约翰·施特劳斯的《闲聊波尔卡》曲名由何而来？
- 103 为什么有人将勃拉姆斯的《第一交响曲》称为“贝多芬《第十交响曲》”？
- 106 圣·桑斯的《动物狂欢节》中出现了哪些动物？
- 111 著名哲学家尼采为什么嫉妒歌剧《卡门》的作曲者比才？
- 115 德沃夏克《第九交响曲（自新大陆）》为什么使“平静的美国人疯狂起来”？
- 119 格里格的《培尔·金特》组曲中的哪首乐曲被誉为“挪威第二国歌”？
- 123 穆索尔斯基的《博览会上的图画》是用音乐画画吗？
- 128 柴科夫斯基的《1812序曲》因何而作？
- 132 柴科夫斯基的《如歌的行板》是根据哪首俄罗斯民歌创作的？
- 135 是谁首先将《国际歌》介绍到我国的？
- 138 埃尔加的《谜语》变奏曲中的谜底是什么？
- 142 普契尼的歌剧《图兰朵特》首次上演时为什么没有结局？
- 145 马勒的交响声乐套曲《大地之歌》是根据

- 哪几首中国唐诗创作的？
- 149 德彪西为什么对大海情有独钟？
- 153 杜卡的《小巫师》描述的是怎样的故事？
- 156 西贝柳斯的《芬兰颂》为什么几易其名？
- 159 为什么说斯特拉文斯基的舞剧音乐《春之祭》是西方音乐史上的一场革命？
- 163 萧友梅的歌曲《问》中提出的核心问题是什么？
- 166 奥涅格的管弦乐曲《太平洋 231》中的“太平洋 231”指的是什么？
- 169 格什温的《蓝色狂想曲》中的“蓝色”是什么意思？
- 171 赵元任的歌曲《教我如何不想他》的“他”指的是谁？
- 175 拉威尔的《波莱罗舞曲》中的“波莱罗”是什么意思？
- 179 阿炳的《二泉映月》表现的是“二泉映月”的景色吗？
- 182 刘天华的二胡曲《光明行》中的“行”是“行进”吗？
- 185 黄自为什么要创作清唱剧《长恨歌》？
- 189 贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》的原名叫什么？
- 192 《义勇军进行曲》是如何诞生的？

名家名作中的

6

为什么

- 195 古筝曲《渔舟唱晚》由何而来？
- 197 普罗科菲耶夫的《彼得与狼》中出现的主要角色是由哪些乐器“扮演”的？
- 200 为什么说冼星海的《黄河大合唱》是我国现代大型声乐作品的典范？
- 206 为什么说肖斯塔科维奇的《第七交响曲》是“人性的凯旋”？
- 211 为什么说布里顿的《青年管弦乐队指南》是一部普及交响音乐的理想作品？
- 215 唢呐曲《百鸟朝凤》中模拟了哪些鸟的叫声？
- 217 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》为什么又叫“蝴蝶的故事”？

古琴曲《流水》与—— 哪一个历史传说有关？——

《流水》是一首古老的琴曲，因其与伯牙鼓琴遇知音的故事有着密切的联系，而在民间广为流传。

战国时代的民间音乐家伯牙弹得一手好琴。《荀子·劝学篇》中就有关于他琴艺的描述：“伯牙鼓琴，而六马仰秣。”意思是说伯牙的琴声引得正在吃草的马仰起头来。从这句话中我们可以想像得到伯牙的琴艺有多么高超。然而他的琴曲所表达的深邃的情感和幽远的境界，却很少有人能够理解。伯牙为此非常烦恼。一日，他与樵夫钟子期在一山脚下不期而遇，优美的山野景色引起伯牙弹琴的兴趣。他先弹了一段意在表现高山的乐曲，子期赞叹说，多么巍峨呀，好像雄伟的泰山（“善哉乎鼓琴，巍巍乎若泰山”）。接着伯

名家名作中的

2

为什么

牙又弹了一段描写流水的音乐，子期听后说，多么浩荡啊，如同滚滚的江河（“善哉乎鼓琴，汤汤乎若流水”）。伯牙没想到在荒郊野岭中，竟有人能够听懂自己的琴音，理解自己的志趣，遂与子期结为知心朋友。后来，子期不幸去世。伯牙扯断琴弦，终身不再弹琴。这段“高山流水遇知音”的佳话一直流传至今。

据史料记载，《高山流水》原本是一首曲子。唐代以后，它发展为《高山》与《流水》两个独立的琴曲。其中《流水》一曲，在近代有了更多的发展。今人所演奏的《流水》，多为《天闻阁琴谱》（1876年）所载的版本，据说是清代川派琴家张孔山加工发展而成的。他增加了滚、拂、绰、注等古琴的演奏手法，使流水的形象更为鲜明、丰富。

全曲由九个段落和一个尾声组成。它们又可分为起、承、转、合四大部分。第一段为引子，旋律在宽广的音域内上下跳跃，给人以空灵、飘忽不定的感觉。二、三两段为“起部”，曲调明朗、欢快，泛音清澈。山涧中泉水飞溅，晶莹剔透。四、五段为“承部”，用实音演奏，旋律悠扬如歌，滴滴山泉汇成了绵绵细流。第六、七段为“转部”，跌宕起伏的旋律，大幅度的上、下滑音，伴以猛滚、慢拂等演奏手法，描绘出一幅

激流翻滚，蛟龙怒吼的画面。第八、九段及尾声为“合部”，音乐趋于舒缓，变化再现了前面的素材，与曲头相呼应。风浪已过，水面渐渐恢复了平静，然而那滔滔之声依然回荡在耳边。

中国传统文化讲求“天人合一”，而这种思想在艺术中的一个突出的表现就是寓情于景，咏物抒怀。《流水》也是如此。乐曲的目的并不仅仅在于描绘流水的动态，而是要借流水这一自然景物，来寓意一种豁达开阔、百折不挠的精神。音乐如画如诗，意境清幽。

值得一提的是，1977年8月22日，美国“航天者”号宇航船携带了一张镀金唱片升入太空，其目的是向太空上的生物传递地球上人类的智慧与文明的信息。唱片上录有27段世界著名的音乐作品，其中就有中国的琴曲《流水》。

4 名家名作中的 为什么

古曲《胡笳十八拍》的“拍”—— 是“拍子”的意思吗？——

古曲《胡笳十八拍》是我国古代音乐史中的一部经典之作。据传，该曲为蔡琰所作。

汉末，著名文学家、音乐家蔡邕之女蔡琰（蔡文姬）在兵乱中被入侵中原的匈奴人所获，做了左贤王的妻子。在匈奴生活期间，她无时无刻不想念自己的故乡。12年后，与其父私交甚好的曹操，派人将她赎回。“文姬归汉”成为我国民族团结史上的一段佳话。蔡文姬重返中原故土，百感交集，思绪万千。她一方面为回到家乡而高兴，另一方面又十分思念远在他乡的两个孩子。她哀叹自己饱经沧桑忧患、流离颠簸的一生，写出了长篇诗作《胡笳十八拍》。而后，她又将诗谱成曲，使其成为一首深沉感人的琴歌。

郭沫若曾称赞该诗“是一首自屈原《离骚》以来最值得欣赏的长篇抒情诗”。

胡笳是古代的一种吹奏乐器，在汉代主要流行于塞北和西域一带。它的音色悲怆凄凉，使人很容易联想到塞外荒漠的情景。“拍”在突厥语中是“段”、“首”的意思，十八拍就是十八个段落。蔡文姬以《胡笳十八拍》为题，唱叙了自己悲苦的遭遇，抒发了对故乡、骨肉的深情厚意。乐曲从第一至第十拍为第一部分，描写了她生逢乱世、沦落异乡的经历。音乐哀宛凄切，令人断肠。第十一、十二拍是转折。归乡的消息令人欣喜，然而一想到要抛别两个亲生骨肉，悲怨之情不由涌上心头，或去或留让她难下决断。音乐起伏迭宕，如泣如诉。第十三至第十八拍为第二部分，主要表现了她对稚子的思念之情。全曲运用了宫、徵、羽三种调式，并吸收了一些西域音乐的因素。曲调的对比和发展清晰而富有层次。歌词与曲调基本上一音对一音，没有较长的拖腔，具有古典歌曲质朴、匀称的特点。

《胡笳十八拍》在历史上流行十分广泛。唐代诗人李颀在其《听董大弹胡笳弄》中，就有“蔡女昔造胡笳声，一弹一十有八拍。胡人落泪沾边草，汉使断肠对归客”的诗句。

6 名家名作中的 为什么

古琴曲《梅花三弄》—— 中的“弄”是什么意思？——

《梅花三弄》又名《梅花吟》、《玉妃吟》。乐曲借物咏怀，通过对梅花傲霜斗雪、清雅高洁的性情的描写，抒发了作者对具有刚毅不屈的品质的人的赞赏和歌颂。音乐形象生动，意趣高雅，是我国古代琴曲中的一部佳作。

《梅花三弄》最早为笛曲，相传为东晋时期(317—420)的桓伊所作。桓伊，字叔夏，是东晋的一名武将，曾经屡立战功。同时，他也十分喜爱音乐，尤其擅长吹笛。《晋书》中对他有如下的描写：“善音乐，尽一时之妙，为江左第一，有蔡邕柯亭笛，常自吹之。”据传，大书法家王羲之的儿子王徽之，对桓伊的笛艺早有耳闻，却从未亲耳聆听。有一次，徽之乘船赴京师，中途