

新世纪小学生文库

ZOUJIN
YINYUE
DIANTANG

走进
音乐
殿堂

杉木 尤生 著

上海教育出版社

ZOUJIN
YINYUE
DIANTANG

新世纪小学生文库

走进 音乐 殿堂

杉木 尤生 著
陈运星 画

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进音乐殿堂/ 杉木编著. —上海:上海教育出版社,
2000.8

(新世纪小学生文库. 艺术辑)

ISBN 7-5320-6690-8

I. 走... I. 杉... III. 音乐-少年读物
IV. J6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 43458 号

新世纪小学生文库

艺术辑

走进音乐殿堂

杉木 尤生 著

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

(上海永福路 123 号 邮政编码:200031)

各地新华书店经销 上海美术印刷厂印刷

开本 889×1194 1/32 印张 3

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5320-6690-8/G · 6843 定价:10.00 元

目 录

音乐的魅力

——诗人吹笛游欧洲.....1

“他不是小河,他是大海”

——巴赫.....4

来自泰晤士河畔的灵感

——亨德尔与《水上音乐》.....6

春天的前奏

——维瓦尔迪与小提琴协奏曲《春》.....9

乐坛之谜

——神童莫扎特.....13

流浪儿成了大音乐家

——海顿.....16

雄狮的吼声

——贝多芬与《第五(命运)交响曲》.....19

化痛苦为欢乐的音乐家

——舒伯特.....26

心向祖国的音乐家

——肖邦.....29

不向厄运低头的音乐家

——舒曼.....32

海上历险出佳作	
——瓦格纳与《漂泊的荷兰人》	35
“头戴钢盔的音乐家”	
——威尔第	38
师恩重如山	
——勃拉姆斯和他的老师	41
流向世界的河	
——斯美塔那与《伏尔塔瓦河》	45
激励民心和士气的圆舞曲	
——约翰·施特劳斯与《蓝色的多瑙河》	50
音乐中的漫画	
——圣-桑与《动物狂欢节》	54
从俄罗斯飞来的天鹅	
——柴科夫斯基与《天鹅湖》	63
发自新大陆的乡情	
——德沃夏克与《新大陆》	66
酷爱大海的音乐家	
——德彪西与《大海》	69
音乐中的童话	
——拉威尔与《鹅妈妈》组曲	72
大灰狼来了	
——普罗科菲耶夫与《彼得与狼》	78
音乐之旅	
——格罗菲与《大峡谷》	86

音乐的魅力

——诗人吹笛游欧洲

一条小路，曲曲弯弯地穿过田野，通向村庄。农舍的炊烟袅袅地升起，在微风中变化着各种形状，逐渐淡化消失。夕阳西照，田野、树林、村舍全被抹上了一层金黄的颜色。

不远处的小路上，匆匆地走着一位男子，长长的身影像忠实的仆人，始终在前面不远不近地领着路。他头上戴着一顶旧尼帽，这是城里马车夫喜欢戴的一种帽子；身上的外套既破旧又肮脏，一条深褐色的布带束在腰上，其间还斜插着一支长长的竖笛；肩上斜背着一个布包，天晓得里面装了些什么；脚上穿着一双半高帮的靴子，沾满了尘土。他像个乞丐，更像个浪流艺人。走近看，他有一双

明亮自信的眼睛，还有一脸令人难忘的麻子。

他在一户农家门前停下了脚步，抽出竖笛吹奏起来。那笛声就像百灵鸟的歌唱，千回百转，亮丽好听。农民们被渐渐地从屋子里吸引出来，围聚在他的身边，好奇地瞧着他，兴致勃勃地听着他的竖笛独奏。一曲终了，他向这户农家的主人鞠了一躬，微笑着问道：“怎么样，今晚能留我住一夜吗？”

农夫很高兴，爽快地答应了，留他吃晚饭，又为他安排住处。他快乐地住下了。第二天早晨，他吃过早饭，怀揣着热情的农家主妇为他准备的干粮，迎着朝霞，又上路了。

他是谁呢？他就是18世纪中叶的英国诗人、剧作家和小说家——奥利弗·高丹斯密。

他求学于达布林大学，以后曾做过教师、当过牧师、医生，但他都不满意。他很穷，但志向远大。最后，他决定出门漫游。他只带了一支竖笛，从伦敦

出发,在欧洲徒步旅行。他先后去了荷兰、法国、意大利,又去了德国和瑞士,不花一个子儿,周游了欧洲列国。回到英国后,高丹斯密根据旅行中的所见所闻,写了一本书——《游子》,一举成名。他的杰作《威克斐尔牧师传》以文笔优美著称,成为后来浪漫主义文学的先导。

奥利弗·高丹斯密凭着一支竖笛,改变了自己的人生轨迹,可见音乐的魅力是无穷的。

音乐从它诞生的那一天起,就得到人类的精心呵护,经过千百年的培育,它呈现出绚丽多彩的迷人风貌,蕴含着无穷的魅力和摄人心魄的非凡力量。让我们走进音乐的殿堂,去拜几位令人仰慕的音乐大师,欣赏一下从哲学的摇篮里诞生出来的装饰华丽、饱含哲理性的古典音乐;充满个性和幻想的、清新优美的、令人以无限遐想的浪漫派音乐;富有欧洲各民族艺术特点的五彩斑斓的民族乐派音乐;扑朔迷离、朦胧飘渺、如梦如幻般的印象派音乐;以及奇特怪诞、妙趣横生的当代音乐吧。

长笛

长笛是木管乐器中的一种,但现在几乎都是用金属制成,而不见木质长笛。因为金属制成的长笛音色清晰而富于光彩,受到音乐家的喜爱(木质长笛逐步被淘汰)。

“他不是小河，他是大海”

——巴赫

走进音乐世界，首先应当拜访的，当然是“音乐之父”——巴赫。

巴赫是举世闻名的管风琴演奏家和作曲家，1685年3月23日出生于德国埃森纳赫的音乐世家。他的童年是幸福的，也是不幸的。小巴赫9岁时丧母，10岁时父亲又去世了。长兄约翰·克利斯托夫把他接到身边，教他音乐。

巴赫学习音乐，到了痴迷的程度。为了得到德国管风琴大师的作品，他每天夜里悄悄地找出大哥收藏的乐谱，借着月光抄写。他足足抄写了

巴赫（1685～1750），德国作曲家，生于著名的音乐世家。在庄严的宗教音乐熏陶下，成为杰出的作曲家和管风琴大师，其作品对欧洲的音乐发展产生了深远的影响，被尊称为“音乐之父”。

6个月，视力受到了严重的损伤，但他终生不悔。

巴赫热爱音乐，甚至要求他周围的人也同他一样，把音乐当作生活的第一需要。他曾有个很好的仆人，跟随他多年。有一次，仆人东一棒西一棒地拍打晾晒的被子，那杂乱的“啪啪”声传到巴赫的耳中，使他非常生气。他因为无法忍受这不合乎音乐节拍的“啪啪”声，竟把仆人辞退了。

巴赫把音乐看成是心灵的倾诉、艺术的探索和信仰的奉献。他深深地扎根于德国的民族音乐中，并充分汲取文艺复兴以来欧洲各流派音乐的精华，创作了既具有浓郁乡土气息和鲜明色彩，又有严谨形式和很强逻辑性的音乐作品，给人类留下了丰富的音乐遗产，除了歌剧，他的创作几乎涉足了音乐的所有体裁。他的清唱剧和受难曲，为教会音乐留下了不朽的巨作；《平均律钢琴曲》被喻为古典音乐的《圣经》。

“巴赫”一词的德文原意是“小河”、“细流”。但是，贝多芬说：“他不是小河，他是大海。”

管风琴

管风琴是最古老的乐器之一，也是体积最大的乐器，其音色庄严华丽，具有宗教神圣的气氛。在欧洲中世纪时期，基督教会就已经大量使用管风琴作为圣乐的伴奏，从而使得管风琴成为欧洲教堂普遍可见的一种乐器。

来自泰晤士河畔的灵感

——亨德尔与《水上音乐》

“水波荡漾轻雾，
天鹅逐浪沉浮……”

亨德尔(1685 ~ 1759), 德国作曲家, 后加入英国籍, 对英国音乐的发展有着重大的影响。

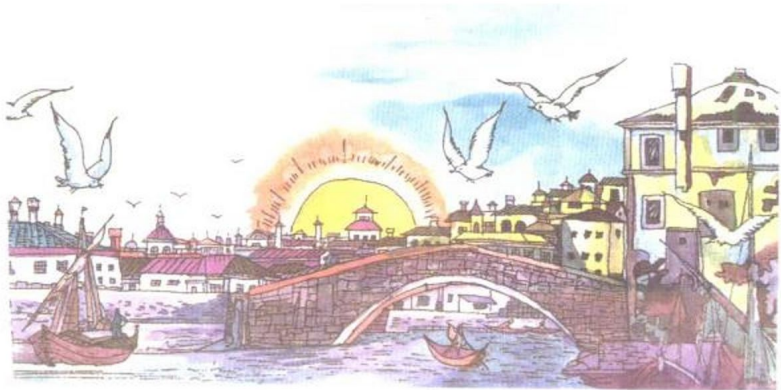
亨德尔创作勤奋, 写有歌剧46部、清唱剧32部、大合唱100部, 还有许多声乐和器乐作品。代表作有:《弥赛亚》、《以色列人在埃及》、《水上音乐》等。

风光绮丽的泰晤士河吸引了无数诗人墨客, 也吸引了德国音乐家亨德尔。1712年, 他横渡英吉利海峡, 来到英国伦敦, 徜徉于泰晤士河畔。

亨德尔受到英国女王安妮的恩宠, 出入英国上流社会, 过着悠闲舒适的生活, 几乎忘掉了音乐创作, 连美丽的泰晤士河也难以激起他的乐思。然而, 这样的生活仅仅过了两年就结束了。1714年8月, 安妮女王突然驾崩, 新王乔治一世继承了英国王位。从此, 亨德尔被冷落一旁。

亨德尔坐在泰晤士河畔的木椅上, 望着从伦敦西部流入市区, 浩浩荡荡地穿过市中心, 然后向东夺海而去的河水, 思绪万千:

1710年, 亨德尔从意大利回到德国, 汉诺威

公爵,即现在的乔治一世,把他请到宫里,让他担任汉诺威宫廷乐队长,并因此有机会得到喜爱音乐的安妮女王的青睐……当时的伦敦,是世界文化中心之一。亨德尔感到在英国自己的音乐才能会得到更好的发挥,便萌生了去英国谋求发展的想法,就向汉诺威公爵请了一年的假,去了英国。英国的生活使亨德尔“乐不思蜀”,一年后干脆不回德国,并取了个英国化的名字。对此,汉诺威公爵大为不满,亨德尔却不以为然。但是,星转斗移,现在汉诺威公爵成了英王乔治一世,亨德尔对自己当年的行为深感不安了。

亨德尔陷于深深的苦恼之中。突然,他从奔流不息的泰晤士河水中获得了启迪:为什么不能凭着自己的才华和智慧,重整旗鼓,东山再起呢?

亨德尔熟知乔治一世不仅喜欢音乐,而且经常在泰晤士河上举行游船会。他采纳了朋友的建议,决定写一部热闹的乐曲来助兴。1715年,他创

作了《水上音乐》组曲。1717年夏天,乔治一世在泰晤士河上举行盛大的水上游艺会,欢呼声、祝酒声、音乐声此起彼伏,热闹非凡。此时,亨德尔另雇了一艘船,载了他的乐团,跟随在国王的御船旁,演奏《水上音乐》组曲。小号与号角在管弦乐及大键琴的伴奏下,分成两部,交替轮奏,吹奏出雄壮嘹亮的曲调,充满灿烂、欢欣的气氛。它是那么奇妙,那么扣人心弦,以致其他所有的乐声都黯然失色了。乔治一世听了这部结构严谨、气势宏伟、曲调悦耳明朗的乐曲,大加赞赏。

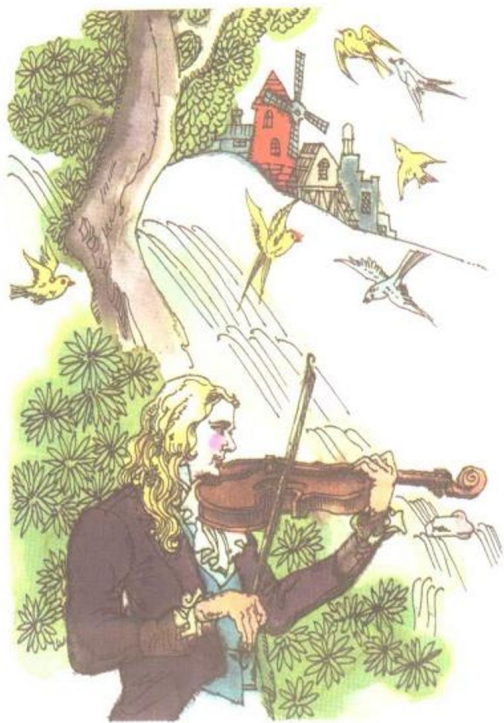
乔治一世知道这首乐曲是亨德尔的作品后,再次把他召进皇宫,任御前音乐家,每年还赏赐两万英镑,让他继续从事他喜爱的歌剧。

春天的前奏

——维瓦尔迪与小提琴协奏曲《春》

画家用点、线和色块,描绘出大自然的风光:或春景、或秋色、或森林原野、或小桥流水,令人赏心悦目。文学家通过文字描写,牵引我们身临其境,仿佛看到“阳光从疏密有致的树叶缝中洒下金丝银线……”或听到“小鸟儿吱吱啾啾的,预告着灿烂美好的一天即将开始”,令人沉思遐想。意大利音乐家维瓦尔迪则用五条平行线和音符,编织出小提琴协奏曲《春》(《四季》中的第一首),为我们描绘了一幅流动的春的美景,使人流连忘返:

维瓦尔迪(1678 ~ 1741), 意大利作曲家、小提琴家, 对小提琴演奏及创作技术的革新, 均有较大的贡献。

维瓦尔迪的音乐创作数量惊人, 传世作品有800部之多, 且体裁广泛。主要作品有: 小提琴协奏曲《四季》、大协奏曲《和谐的幻想》等。

“春天来了，小鸟快乐地唱着歌，泉水跳跃着奔流，树枝在清风中摇荡……”

轻快的旋律从弦乐中热情地跃出，恰如和煦的春风徐徐吹来。独奏小提琴轻巧的颤音和活泼的跳音，犹如鸟儿清脆的啼鸣；那飞动的下行音阶，又像是鸟儿自由飞翔的灵巧的身影。不息流动的音符，或浮游在明快的高音区，或泻落在低音区的深潭里，仿佛那山泉在阳光下闪烁着五彩的鳞光，或在山间曲折回转，轻轻絮语；或遇悬

崖，飞流直下。

音乐突然一变，乐队奏出急剧震动的音列，令人就像置身于风雨欲来的高楼：乌云密布、暴风雨即将来临。小提琴独奏和乐队合奏交相呼应：高音区的“闪电”和低音区的“雷鸣”交替出现，使人听到了春天的脚步声。这是春的洗礼，这是大地换装的前奏。

乌云随着电闪雷鸣而去，明媚的阳光重又洒向大地。雨过天晴，快乐的鸟儿展翅飞翔。乐队高奏春歌，独奏小提琴活泼地发出鸟儿的啼啭。歌声、鸟语、水声融成一体，呈现出一派春光。

碧绿的牧场上盛开着鲜花，风吹树叶沙沙地响。牧羊人躺在树荫下，进入甜美的梦乡；忠实的牧羊狗依偎在他的身旁。富于抒情的咏叹调旋律从独奏小提琴中缓缓流出；中提琴断续强奏的短音，犹如小狗的轻吠，如梦如幻。

春日融融，乐队奏出欢快的圆舞曲，仙女和牧童跳起欢乐的舞蹈。小提琴独奏穿插其间，跳动的节奏和轻快的双音，仿佛是仙女和牧童起伏

小提琴

小提琴是西洋乐器中最出色的一种乐器。由于其音色丰富、独特、动听，加上造型优雅美观，像一件精致的工艺品，因此深受音乐家们的喜爱，并被誉为“乐器皇后”。但在早期，小提琴仅用于民间通俗舞蹈和早期歌剧的伴奏，直到17世纪开始，它才成为乐队的正式成员。

旋转的舞姿和身影。

牧笛声声唤醒大地，人间充满喜悦和春光。
《春》在乐队和独奏小提琴的欢舞中结束。

日月运行，四季轮回，《春》以其悦耳怡情的
特有魅力，历经270多年仍葆春的活力而受到人
们的欢迎。

