

课外知识趣话丛书

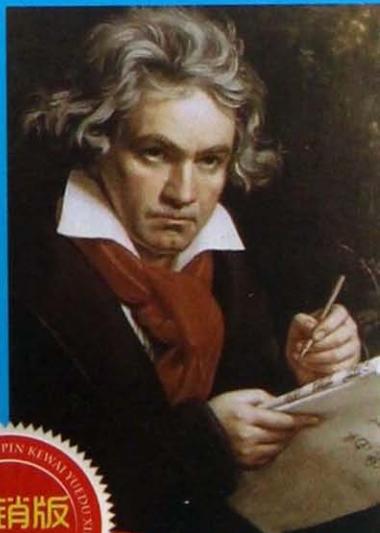
KEWAI ZHISHI QUHUA CONGSHU

李营◎主编

音乐王国

YINYUE WANGGUO

趣话

天津出版传媒集团
天津科学技术出版社

· 课外知识趣话丛书 ·

音乐王国趣话

李 营 主编

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐王国趣话 / 李莹主编. —天津 : 天津科学技术出版社, 2013

(课外知识趣话丛书)

ISBN 978-7-5308-7690-9

I. ①音… II. ①李… III. ①音乐史—世界—青年读物②音乐史—世界—少年读物 IV. ①J609.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第013661号

责任编辑：方 艳

责任印制：张军利

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社出版

出版人：蔡 颢

天津市西康路35号 邮编300051

电话 (022) 23332400 (编辑部) 23332393 (发行部)

网址：www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京洲际印刷有限责任公司印刷

开本787×1092 1/16 印张11.5 字数 182千

2013年3月第1版第1次印刷

定价：22.00元

前 言

随着人们对精神文明的不断追求，音乐在我们的生活中变得越来越不可或缺了，大街小巷不绝于耳的歌声，无时无刻不在影响着我们的生活。可是，音乐，到底是什么，她到底有什么魔力能让人们如此喜爱、百听不厌呢？

世界各国的音乐文化，源远流长，本书从音乐的起源、发展向我们详细地介绍了音乐到底是怎么一回事儿，并对中外名曲、名家进行了大搜罗。它不但向我们讲述了中外名曲的来历以及名曲背后的种种故事传说，同时也向我们介绍了古今中外在音乐史上有着举足轻重地位的名家们的奇闻轶事。

本书用简洁生动的语言，通过知识导航、知识放大镜、知识扩展三个板块，在向我们传播音乐知识的同时，使我们了解了许许多多与之相关的知识，更使我们增长了音乐见识，对历史和人文地理方面的知识也有所了解。

本书中对中外名曲的介绍，使我们在欣赏名曲的时候，更能深刻地了解其中的丰富内涵以及高超的技法，同时也能认识曲中所用乐器的来历以及其在音乐演奏中的重要作用，从而不断地提高我们对音乐的欣赏能力。本书中，对中外名家的介绍不但使我们了解了他们在音乐上所作出的杰出贡献，也使贝多芬、瞎子阿炳等音乐家的各种经历一一呈现在我们面前，从而激发我们奋发图强，以他们为榜样，在达到自己理想的同时也能在各个领域有所成就。

本书不同于一般的教科书，它集知识、故事为一体，具有吸引力，在选材方面，力求生动、有趣，使大家在轻松愉快的趣味阅读中，增强音乐方面的相关知识。

目 录

一、音乐史诗阅览.....	1
1. 你从哪里来——音乐起源.....	2
2. 音乐起源的各种学说.....	5
3. 音乐的魅力——为什么人喜欢听“歌”.....	8
4. 多种多样的音乐风格.....	12
5. 神秘的古代音乐.....	17
6. 醉人心魄的音乐.....	20
7. 我国丰富多彩的历代音乐.....	23
8. 我国异彩纷呈的现代音乐.....	27
二、中国传世名作背后的故事.....	31
1. 《高山流水》得知音.....	32
2. 慷慨激昂的《广陵散》琴曲.....	36
3. 抑扬顿挫的《平沙落雁》.....	40
4. 振奋人心的《十面埋伏》.....	43
5. 飘逸洒脱的《渔樵问答》.....	46
6. 意境优美的《夕阳箫鼓》.....	49

音乐王国趣话

7. 哀怨悲愁的《汉宫秋月》	52
8. 傲立霜雪的《梅花三弄》	55
9. 清新、高雅的《阳春白雪》	59
10. 让人断肠的《胡笳十八拍》	62
三、世界名曲背后的故事	65
1. 沁人肺腑的《华丽大圆舞曲》	66
2. 令人荡气回肠的《幻想即兴曲》	70
3. 圆舞曲之王《蓝色多瑙河》	74
4. 超凡脱俗的《安魂曲》	78
5. 柔婉细腻的《圣母颂》	82
四、中国著名作曲家轶事	85
1. 多才多艺的蔡文姬	86
2. 琴仙伯牙断弦	89
3. 二胡圣手——阿炳	92
4. 国歌的创立者——聂耳	96
5. 爱国歌曲之王——黄自	99
6. 人民音乐家——冼星海	103
7. 多产作曲家谷建芬	107
8. 中国风格的音乐大师——贺绿汀	111
五、世界著名作曲家趣事	115
1. 交响乐之王——贝多芬	116
2. 欧洲近代音乐之父——巴赫	120

3. 诗人音乐家——舒曼.....	124
4. 歌曲之王——舒伯特.....	128
5. 音乐神童——莫扎特.....	133
6. 钢琴诗人——肖邦.....	139
7. 钢琴之王——李斯特.....	145
8. 圆舞曲之王——施特劳斯.....	149

The background of the page is white, decorated with several pink watercolor-style butterflies of various sizes and orientations. Interspersed among the butterflies are small, stylized pink floral sprigs with green stems and leaves. A small, solid black horizontal line is positioned directly above the title text.

音乐史诗阅览

1 你从哪里来——音乐起源

知识导航

在最初的原始人类还没有产生语言，最初的人们还不会用语言来表达情意，相互交流，却已经知道利用声音的高低以及强弱等来表达自己的意思和喜怒哀乐以及各种情感。在人类劳动的发展过程中，为了统一劳动节奏，逐渐产生了号子和相互间传递信息的呼喊，这就是最原始的音乐雏形，而当人们庆贺收获和分享劳动成果时，就会敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情，这又可以称得上是原始乐器的雏形了。

如今，音乐对很多人来说都是毫不陌生的，也有很多人痴迷着音乐，而人类最初的音乐到底是什么样子的？我们只能根据年代已十分久远的考古材料、远古的神话传说还有如今仍然存在的某些仍处于原始状态部落的艺术等进行推测。

古乐器——商后期编钟

在蒙昧的远古时代，音乐的概念还没有从自然界的各种声响世界中独立出来，音乐是跟人类祖先们的劳动、娱乐、巫术、语言活动等生活融为一体的。

知识放大镜

劳动产生音乐

马克思主义者普遍认为，在人类社会，劳动是人们最基本的实践，同时又是人们认识的最基本的来源。从原始人的艺术活动来看，音乐艺术，一开始就是起源于劳动生活的需要，也是起源于获得劳动丰收的愿望。与此同时，劳动生活也直接构成了人类艺术创作的内容。所以说，要科学地阐明音乐的起源，就不能避开人们的劳动和实践。

音乐是人的社会产物，是一种社会文化现象，它的审美活动以社会生活为基础，形成发展都离不开社会。

据古文献记载，音乐的起源有多种观点：

第一，音乐作为一种精神力量的需要而产生，例如原始人为了求生存，与旱灾、水灾斗争过程中所用的巫术。

第二，为表达感情和娱乐而产生。远古时的人类为了表达感情和娱乐而聚集在一起歌舞相庆，音乐由此产生。如《吕氏春秋·音初篇》里就记载了四段民歌起源的传说，像段子“北音”。

第三，音乐在产生过程中曾模仿大自然音响与鸟类的鸣声。比如古笛和陶埙的发明，如果仔细聆听，就会发现它的发音高度与鸟鸣非常得接近。

第四，音乐直接起源于劳动生产过程，其中典型的代表就是劳动

古笛

音乐王国趣话

号子的出现。比如湖南常德的《打磁歌》高亢嘹亮，而且歌词是根据劳动情况即兴编唱的，既起到了指挥劳动的作用，又注重调节每个劳动者的情绪，从而调动劳动者的积极性。

专业地讲，音乐是一种能够产生共鸣效果的声频。音乐源自人类本体的最初生命运动，音乐伴随着人类的产生而产生，也伴随人类起源而起源，当然也伴随人类发展而发展。所以说，它们不是人类身外之物，也不是人类最初的物质生产，而是一种富有情感的人类最初精神活动的产物。

知识扩展

音乐的发展是没有什么限制和具体范围的，不过音乐有时间性，如果单纯依靠人们口耳相传，肯定会有一些差错，而且传来传去，自然无法保持乐曲的原味。于是前人就发明了各种音乐符号，并利用这些符号组成乐谱，后来的人们就可以利用这些记录下来的谱，演奏出与作者意思相同的音乐，这种记录在乐谱上的各种符号及规则，就称为乐理了。我国古代音乐就有五声音阶体系，而五声音阶上的五个级被称为“五声”，就是我们所熟知的宫（do）、商（re）、角（mi）、徵（sol）、羽（la）。著名的中国古代音乐流传至今的有《广陵散》《高山流水》《梅花三弄》等。

2

音乐起源的各种学说

知识导航

黄帝是中国最初的帝王，也是五千年前创造了历法和文字的一代名君。在黄帝时代，有一位名叫“伏羲”的音乐家，传说伏羲是人首蛇身，更曾在母胎中孕育了12年。而他弹奏了张有五十弦的琴，由于音调过于悲伤，黄帝就将他的琴断去一半，改为二十五弦。

另外，在黄帝时代的传说中，神农也是一名音乐家，他不但教人耕作，通过尝百草发现了草药，他还创造了五弦琴。

关于音乐的起源，有着众多的传说。音乐艺术起源的“模仿说”认为，音乐的起源是人们对自然界和当时社会的模仿，这也是古希腊哲学家所提出的一种最为古老的理论，在我国古代也有类似的说法，此种说法认为音乐是人类模仿动物的声音而来的。当然“模仿说”强调了自然和社会生活是第一模仿对象，也是音乐创作的依据，音乐艺术

模仿动物的口技

是对自然和社会生活的模仿和再现，从这点来看，“模仿说”有它正确合理的一面。

“魔法说”也是音乐艺术起源的一种学说。音乐艺术起源的“魔法说”又叫“巫术说”，是西方20世纪初很有影响的一种音乐艺术起源说。主张“魔法说”的学者认为，在原始社会，生产力极为低下，所以人们将现实世界看得十分神秘，他们希望用特殊的形式对自然界施行魔法，控制自然力。于是就举行巫术礼仪活动，而绘画、雕塑、音乐、舞蹈则成了这些活动的一部分。人类原始音乐艺术就这样应运而生了。

不过“魔法说”不能完整地解释原始艺术的起源，因为有大量的原始艺术作品，从内容到形式，和魔法观念既没有内在关系，又没有外在的联系。另外，巫术礼仪和艺术都属于社会意识形态，都是当时社会生产实践的反映，这两者之间应该是相互渗透、相互影响的。

知识放大镜

古 琴

中国的古琴是世界上最早的弦乐器，也被称为瑶琴、玉琴、七弦琴，古琴距今至少也有3000年以上的历史了，据记载，古琴在周朝就已经很盛行了，不过到20世纪初才被称作“古琴”。“昔伏羲作琴”“神农作琴”“舜作五弦之琴以歌南风”等作为琴的创制者有记载的传说，就可以看出琴在中国有着悠久的历史。而《诗经·关雎》有“窈窕淑女，琴瑟友之”，《诗经·小雅》也有“琴瑟击鼓，以御田祖”等关于古琴的记载。

音乐起源的“情感或娱乐说”，也叫“表现说”。19世纪后期以来，“情感或娱乐说”在西方文艺界有比较大的影响，而且流行于现代西方的各种美学思潮。因为西方现代主义文艺思潮的主要理论基础就是强调艺术应当“表现自

我”，于是就显示出这种说法的巨大影响力。而对于音乐来说，最为流行的一种观念就是音乐是为表达感情或娱乐而产生的。

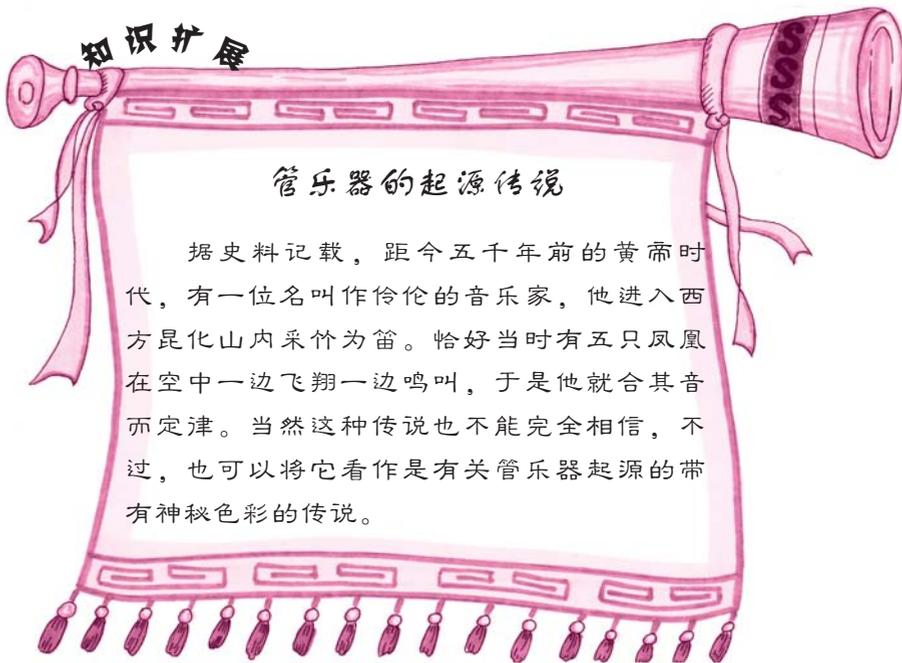
音乐的起源还有一种“信号说”，德国心理学家斯冬普是此说的重要代表人物，他在《音乐的起源》一书中指出：原始人类为了与远方的人们联络，就通过相互喊叫来实现，其所发出的声音若保持一定的时间，就变成了音乐。

而音乐艺术起源的“多元理论说”则认为音乐的起源是复杂的，没有办法以单一的理论学说来解释，学说主张用多元理论来探求音乐的起源，才能真正揭示音乐艺术起源的奥秘。

喊话

知识护展

管乐器的起源传说

据史料记载，距今五千年前的黄帝时代，有一位名叫伶伦的音乐家，他进入西方昆化山内采竹为笛。恰好当时有五只凤凰在空中一边飞翔一边鸣叫，于是他就合其音而定律。当然这种传说也不能完全相信，不过，也可以将它看作是有关管乐器起源的带有神秘色彩的传说。

3

音乐的魅力

——为什么人喜欢听“歌”

荀子在《乐论》中说，音乐是快乐情感的抒发，是人类所不可避免的天生的情感表露。所以人类不能没有音乐，欢乐必然要借声音来表达，借动作来表现，这是人之常情。

听歌

如今，各种各样的歌曲充斥着我们的生活，听歌，甚至成了很多人生活中必不可少的一项内容了，为什么人们会喜欢“听歌”呢？

随着社会文明的发展，人们所需要的，不仅仅是物质上的享受。而在很久以前，在精神生活还相当匮乏、娱乐项目也极其少的时候，音乐作为文艺的一种，是非常主流的放松休闲方式，而且音乐在某种程度上比文字更能表意传

情，更容易使人有身临其境的感觉，这就是为什么，大部分人看过某个电影后就不想看第二次了，而“音乐”，他们却会“一遍又一遍”地听，甚至听“很久很久”。

音乐可以引发各种“思考”，客观世界中成千上万种“物体”可以发出成千上万种“声音”，当然这些物体是与我们的“切身利益”和“安全”紧密相关的，特别是那些“物体”的各种“声音”与“危害和利益”等联系到了一起，而我们的“喜怒哀乐”又是与事物对我们的“危害和利益”相关联的，所以当我们听到类似的“声音”时，就会产生“情绪”上的变化以及身临其境的感觉。

享受音乐

既然“音乐”可以帮助我们“加强情绪”和“思考”各种事情，那么我们自然会喜欢它。对“电影”来讲，人们更多的是看“情节”，最多是吸取里面的“经验”，一旦看过一般不会有兴趣看第二遍了；而“音乐”，人们是要通过它来感受各种“情绪”或“思考”各种“问题”，所以即使“反复”地“倾听”，也不会产生厌烦的感觉。

知识放大镜

人们喜欢音乐的理论说法

自然界万事万物都有引导它们存在的东西，专业上简称为“导存”，人类的“思想意识”属于“二次导存”（也就是第二次引导事物存在的东西），人类的“情感”又是“二次导存”中的“特级指示”，它来引导我们朝着“可以更好存在”的方向发展，而“音乐”可以给予人们各种“特级指示”的“重现”，并且能帮助人们思考问题，于是出现了“正向特示”（正方向的特级指示，就是喜欢和乐趣等好的感觉）。

音乐王国趣话

当人们悲伤、烦恼时最喜欢听一些伤感的音乐，从而扩大自己相对应的情感，而这些情感又会产生一些解决问题的动力，甚至能解决相对应的问题。

当人们思绪凌乱、烦躁不安时就喜欢听一些平静的轻音乐，从而引发各种“平静”和“调理顺畅”的感觉和情绪，使心情和思绪平静下来，从而有利于理智地解决问题和保持心理的健康。

人们在愉快、有激情的时候，会喜欢听一些欢快的、动感的音乐。从而让内心激情澎湃的情感觉宣泄出来。

当然，现代社会出现的一些比较另类的音乐，是喜欢思考一些奇怪或者特别事物的人爱听的，也许他们只有在这些另类的音乐中才能找到共鸣吧！

而各种电影、电视剧配上相对应的音乐，更能创造出各种相对应的情绪氛围，也会让我们看起来更有感觉。

激情音乐

