

中小学艺术教育丛书

美仑美奂的 音乐世界

MEILUN MEIHUAN DE YINYUE SHIJIE

教育部基础教育司编

编 著：张一文

接力出版社

中小学艺术教育丛书

美仑美奂的 音乐世界

编 著 张一文

编委主任 姬君式

编 委 姬君式 章瑞安 陈 纲 李广汉

尹世霖 王 慧 江 剑 李棉璐

接力出版社

图书在版编目(CIP)数据

美仑美奂的音乐世界/国家教育部基础教育司主编;张一文编著. — 南宁:接力出版社,1999.8

(中小学艺术教育丛书)

ISBN 7-80631-513-6

I. 美… II. ①国… ②张… III. 音乐-作品综合集-世界-中小学-课外读物 IV. J65-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 38451 号

中小学艺术教育丛书

美仑美奂的音乐世界

编著 张一文

出品人 李元君

接力出版社出版

(地址:广西南宁市园湖南路9号 邮编:530022)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:3.125 字数:60千字

1999年8月第1版 1999年8月第1次印刷

印数:1—1 000册

ISBN 7-80631-513-6/I·246 定价:6.00元

质量服务承诺:如发现缺页、错页、倒装等印装质量问题,可直接向本社调换。

服务电话:(0771)5864694 5863291

序

我祝贺这套供中小学生阅读的艺术教育丛书的出版。

美育(在我国中小学校,其相关的课程包括音乐、美术、舞蹈、影视、工艺等)不仅能陶冶情操、提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中明确指出:“实施素质教育,就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”对于美育还明确指出:“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况,将美育融入学校教育的全过程。中小学要加强音乐、美术课堂教学,开展丰富多彩的课外文化艺术活动,增强学生的美感体验,培养学生欣赏美和创造美的能力。”

当前,越来越多的同学,越来越注重自身素质的全面发展;越来越多的老师和家长,越来越重视学生和孩

子的素质教育。中小学正在为全面推进素质教育而努力。全面推进素质教育,艺术教育是不可缺少的,而且是其他课程不能代替的。

说开来,人类从他们的幼年时代起,就是在生活和劳动中通过实践、理性和悟性观察、认识、描述,在改造客观世界的过程中建立起自然科学和人文科学的体系的。简单地说,也正像物理学家李政道博士所关注的科学和艺术在教育中的一定的融合和互补的关系。我认为,如果从“素质教育”的观念出发,教育应该涵盖科学和艺术两大门类,而“素质教育”所谈的“素质”内涵,不外乎思想道德素质、文化科学素质和身体心理素质的辩证的综合。其三者在教育实践中的融合,正是培养德、智、体、美诸方面全面发展的、社会主义“四有”新人的结果。其三者统一和融合的结果,是人的世界观、人生观、价值观的形成——社会主义一代新人的完美人格的形成。因此,我认为,教育改革的方向应该是正确处理全面基础知识和专业知识、技能的关系,在培养通才基础上的培养专才。因此,可以说在基础教育范畴内,任何学科都是主科,都是专业知识大厦的坚实基础。如果只讲艺术教育的目的,其不可代替的功能还在于陶冶人的情操,净化人的心灵,培养人热爱生活,追求真善美的人生境界,使人变得更高尚、更积极,在思想感情上得到健康成长,艺术教育对于提高全民族的精神文化素质有着十分重要的意义。

这套艺术教育丛书,是教育部基础教育司组织有

关方面的专家,面向初中和小学高年级的同学编写的。丛书共9种,分别为《美仑美奂的音乐世界》、《瑰丽雄伟的美术殿堂》、《五彩缤纷的影视窗口》、《百花竞妍的戏曲园地》、《独特玄妙的书法篆刻》、《动手动脑的工艺制作》、《旋转多姿的学校舞台》、《声情并茂的歌唱艺术》和《探奇揽胜的远足旅游》。由于作者既是专家,又很熟悉中小学的工作,因此写得很有针对性、很有特点。

第一个特点是知识性强,面比较广。这点,从以上书名就可以看出一二。举具体一点的例子,如介绍音乐知识时,音乐名家名作既有古典的,又有现代的;既有中国的,又有外国的;还一一介绍了主要的音乐体裁和中西乐器常识。又如美术,有中外名家,有名作欣赏,有美术的门类等等。

第二个特点是实用。9本书所写的,都是同学们应该知道的基本的东西。但是由于艺术教育在我们的学校教育中,过去一直是个比较薄弱的环节,许多应该懂的东西,不少同学懂得不多,迫切需要普及及有关的知识,而直接面向初中和小学高年级学生的此类读物又不多见,这套丛书的出版,在一定程度上弥补了这方面的不足。另一方面,它对学校的艺术教育活动也具有实际的指导意义,同学们可以参照书中所介绍的方法,利用书中的知识,开展有关的活动。比如说工艺小制作,同学们可以从书中学到很多制作小工艺品的办法,如泥塑、彩蛋、贺卡、纸工等等,可以在班上搞些比赛活

动,甚至是全校性的比赛活动。不仅可以锻炼动手动脑的能力,更可以提高审美的水平,增加生活的情趣。其他的,如歌唱、诗朗诵、相声、儿童剧、舞蹈、快板、书法、电影、电视、旅游、野营等等,都是既有知识介绍,又有实用指导的。

人的艺术修养,人的审美感知能力和理解能力是需要长期熏陶和培养的。对于不辨音律的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义;对于不识色彩、线条的眼睛来说,最美的图画也毫无作用。我殷切希望广大同学培养出能够享受美好音乐的耳朵,能够欣赏美好景象的眼睛,能够感受一切美好事物的心灵。我也希望这套丛书能够受到同学们的欢迎,起到引导入门的作用。

“师傅引进门,修行在个人。”同学们,进入艺术的殿堂并不困难和神秘,只要我们能正确地进行艺术欣赏并进一步参与实践,我们就可以打开科学技术大门之外的另一个重要的、不可缺少的窗口。

赵 沅

(赵沅同志现任国家教育部艺术教育委员会主任、中国音乐家协会副主席、中国音乐史学会会长、亚太音乐民族学会荣誉会长,原第三届人大代表,第五、六、七届政协委员,中央音乐学院教授、院长、名誉院长。)

目 录

热爱音乐、学习音乐、与音乐为友·····	[1]
音乐的起源·····	[3]
乐府与李延年·····	[6]
嵇康与《广陵散》·····	[9]
唐明皇与梨园·····	[13]
音乐巨匠	
——姜夔 ·····	[16]
昆腔的创始人	
——魏良辅 ·····	[19]
伟大的音乐理论家	
——朱载堉 ·····	[22]
学堂乐歌的创始人	
——沈心工 ·····	[25]
中国专业音乐教育的奠基者	
——萧友梅 ·····	[28]
中国近代学堂乐歌运动的先驱	
——李叔同 ·····	[31]
黎锦晖和儿童歌舞剧·····	[34]

一代民族器乐宗师

——刘天华 [37]

无产阶级音乐的先锋

——聂耳 [40]

人民音乐家

——冼星海 [46]

西方音乐发展的历史..... [51]

巴赫(Johann Sebastian Bach) [58]

海顿(Franz·Joseph Haydn) [61]

莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)..... [64]

贝多芬(Ludwig Von Beethoven) [68]

歌曲之王

——舒伯特(Franz Peter Schubert) [74]

浪漫主义的钢琴诗人

——肖邦 [78]

圆舞曲之王

——约翰·施特劳斯 [81]

民族主义音乐和俄罗斯五人强力集团

..... [84]

伟大的俄罗斯作曲家

——柴科夫斯基 [87]

热爱音乐、学习 音乐、与音乐为友

同学们,我们每天的生活是丰富多彩的。你是否想过,是什么把我们的生活装点得这么美丽?我说“音乐”是使我们生活变得绚丽多彩的重要原因。她是我们的朋友,她在我们的生活中。只要你留心一下,就会发现生活中很多地方有音乐伴随着我们,音乐是现代文化生活中不可缺少的重要内容,音乐使世界变得更美了。

如果我们想让音乐更好地融进我们的生活,首先,你必须喜爱她,而且要亲自去探求。为了能这样做,了解有关的音乐知识是必要的。

我们要了解瞎子阿炳的作品《二泉映月》是怎样产生的,我们必须知道阿炳的生活情况,阿炳生活的年代,阿炳在创作《二泉映月》时的思想状况等等。我们了解了以上内容,我们就对瞎子阿炳的《二泉映月》有了更深刻的了解,我们也就从中受到了教育。

我们要了解《二泉映月》是如何打动我们心的,《二泉映月》这首曲子是不是美的,它美在哪里,是一种什么样的“美”,我们就要学习一点音乐美学的常识,了解一点作曲家是用什么样的手法表现这种感情的。我们具备了以上的常识,我们就能分辨一部作品艺术性的

优劣,就不会对一些朝生暮死、格调低下的流行音乐盲目崇拜,才能使真正的音乐艺术终生与我们形影不离。

今天,学校的音乐教育给了同学们很多必要的知识和能力,使同学们学会了很多优秀的歌曲,我们在这本书里尽可能多地给同学们一些音乐文化史方面的有关知识,以作为学校音乐课的补充。

音乐必须亲自参与,如果我们亲自学习一件乐器,经常欣赏美好的音乐,或自己练习作曲,那么,我们就永远不会对音乐失去新鲜感,音乐艺术将伴随我们的一生。

音乐的起源

你想知道音乐是怎样起源的吗？你想知道乐器又是怎么产生的吗？谈到这些问题，全世界各民族都会骄傲地说，他们在远古时就有了音乐，有了乐器。但是，哪个民族也没能拿出确切的资料证明音乐是在什么时间，什么地点，以什么方式起源的。

虽然人们无法将人类几千年前的音乐再现出来，但是，为了弄清这个问题，专家、学者研究了大量文字资料和考古成绩，为我们寻找音乐的起源。

音乐起源于劳动。

大多数人都认为在人类产生语言以前就有了音乐。当时，由于生产能力低下，只有靠集体劳动，人类才能勉强养活自己。为了在笨重的集体劳动中指挥劳动、协调动作、振奋精神，人类产生了最早的民歌——劳动号子。

鲁迅先生在他所作的《门外文谈》中说：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么这就是创作……”其实，这也就是音乐的萌芽了。

音乐，还起源于人类抒发感情的需要。

我国最早的音乐专著《乐记》记载道：“乐者，音之由所生也，其本在人心之感于物也……”这句话的意思是：音乐是由声音产生的，而声音的根本是一种感情的抒发……如此看来，音乐也是由于人们抒发感情的需要而产生的。

对于乐器的起源，人们认为劳动工具就是最早的乐器。古代的乐器“角”，就是狩猎时吹的号角。另外，人们受“弓”的启发发明了弦乐器。

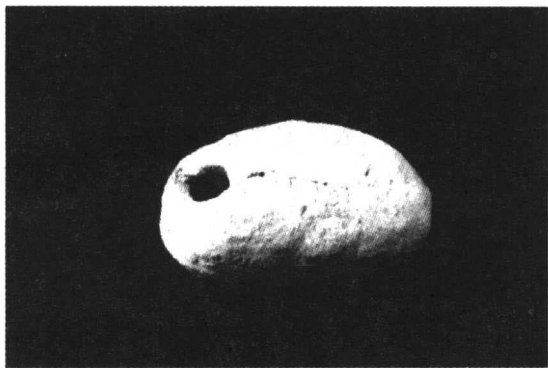
4000 年前，在尧当皇帝时，流传着一首《击壤歌》。这首歌的歌词大意是：“太阳升起来就劳动，太阳落山就休息，要喝水就要挖井，要吃饭就要种地。”当时，人们是用劳动工具一边敲打地面一边歌唱的，在这首歌里，劳动工具和大地就是打击乐器，现在的打击乐器就是这样产生、发展起来的。

1973 年，在浙江省河姆渡遗址挖出了 160 多支大小形状各不相同的骨笛，这些骨笛是用禽类的肢骨造成的，专家鉴定说，这些骨笛产生于距今天七千多年的新石器时代，可能是当时人们在狩猎时，用它们发出模仿鸟叫的声音，来诱捕禽兽的，这就是我们民乐队中笛、箫的祖先。（见照片）

另外,从山西省万泉荆村互渣斜出土了3枚陶埙,也是新石器时代的乐器。这些埙能发出类似“6”、“1”或“3”、“5”的音响。可见我国的乐器在七千多年前的新石器时期就已经有了相当高度的发展了。(见照片)

我国是世界上最著名的文明古国之一,我们不仅拥有最悠久的音乐历史,还拥有年代最久远,保留最完整的古代音乐作品。

世界上其他很多民族都有自己灿烂的古代音乐文化,遗憾的是都没有音乐作品遗留下来。据一本由日本人著作的书籍记载,我国有一首公元前2000年的古箏曲却保留下来了,他感叹道:“在全世界中,中国的音乐拥有最悠久的历史,这是极为难得的。”

读了这篇文章,你是否同意:音乐起源于生产劳动,音乐起源于人类抒发感情的需要,中国拥有最悠久的音乐文化。

乐府与李延年

你知道吗？早在两千多年前，我国就有了专门管理音乐的机构——乐府，并出现了我国第一位专业音乐家——李延年。

公元前 206 年，农民起义推翻了残暴的秦王朝统治。刘邦、项羽经过了 5 年的争霸战争，最后，刘邦胜，建立了西汉。

刘邦接受了秦王朝灭亡的教训，对人民采取了比较开明的政策，减轻了租税，废除了苛法，使西汉的经济、文化都有了很大发展。汉武帝还打败了匈奴的侵略，并先后两次派张骞出使西域，与周围国家建立了友好关系，使西汉成了亚洲最强大的帝国。

在这种情况下，汉武帝为了衬托社会的繁荣，并通过“礼乐”来巩固统治，就建立了“乐府”。

“乐府”是汉朝专门管理音乐的机构。它的主要任务是采集、整理各地的民间歌谣，并为采集来的歌谣加工、配乐。乐府还进行排练演唱、演奏活动。当年乐府演唱、演奏的优秀作品有的流传至今，比如揭露封建统治的《战城南》，优美动人的长篇叙事歌曲《陌上桑》等。

据史书记载，当年乐府的工作人员的人数曾达到近千人，你能想象出它的盛况吗？

西汉乐府在历史上存在了 106 年，它对于保存民

间音乐起了重要作用。乐府不仅促成了汉代民间音乐的繁荣,而且对以后我国民间音乐的发展起了重要作用。现在看来,它重视民间音乐的做法是很对的,在中国古代音乐发展史上有着很重要的地位。

提到“乐府”,人们都会谈到具有杰出音乐才能的乐府领导人——李延年。

李延年是中山人(现在河北省唐县、定县一带),他的父母及兄弟都是以音乐谋生的艺人。李延年由于犯法而受刑,成了一名太监,专门管理宫廷中的猎犬。因为李延年喜爱音乐,能歌善舞,汉武帝很喜欢他,就封他为“协律都尉”,负责掌管乐府。

在一次宫廷宴会上,李延年为汉武帝唱了一首歌,歌词是:“北方有佳人,绝世而独立,一顾倾人城,再顾倾人国,宁不知倾城与倾国?佳人难再得。”

大意是:北方有一个绝色美人,没有任何人能比得上,她看一眼就能让全城人倾倒,再看一眼就能让全国人倾倒,难道不知道为什么会让全城人和全国人倾倒吗?因为绝色的美人不能找到第二个呀!

听完这首歌,汉武帝问道:“人间难道真有这样的美人吗?”

李延年还来不及回答,就有一位平阳公主说:“李延年有一个妹妹,妙丽善舞,就是倾城倾国的绝代佳人呀!”于是汉武帝就把李延年的妹妹纳为嫔妃,封号为李夫人。

李夫人美丽非凡,能歌善舞,深得汉武帝的宠爱。

李夫人还为汉武帝生了一个儿子,这就是哀王刘髡(音博)。

由于李延年具有非凡的音乐才能再加上李夫人受汉武帝宠幸的原因,使得李延年达到了他事业的顶峰。据《晋书·乐志》记载,李延年曾用一支少数民族乐曲做素材,改编出 28 首新颖的乐曲。可见,李延年的作曲技巧多么高超。

李延年是我国历史上的第一位专业音乐家。他为民歌的收集、改编和作曲做了大量的工作,他对民族音乐的贡献很大。

李延年后来的命运很悲惨,由于李夫人的去世,他渐渐失去了汉武帝的宠幸。再加上李延年的哥哥李广利兵败投降匈奴,李延年的弟弟与宫女私通,被抄家灭族,李延年也未能幸免,被处死刑。

一个风华绝代的音乐家,落得这样的下场,实在令人惋惜。尽管如此,李延年作为中国第一位乐坛领袖仍是当之无愧的。

