

天下名物大观

天下名曲

袁伟华 主编



28.2
25

天下名物大观

天下名曲

袁伟华 主编

广东旅游出版社

责任编辑:林暹龙

封面设计:卢仲坚

天下名物大观

天下名曲

袁伟华 主编

广东旅游出版社出版发行
(广州市中山路30号之一 邮编 510600)

新华书店经销

茂名永达印刷有限公司印刷

787×1092毫米 32开 160印张 2400千字

2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

*

ISBN7-80653-320-6/K·108

全40册定价:228.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请直接与印刷厂联系调换。

内 容 简 介

《天下名物大观》丛书,是一套专门介绍中外名胜古迹和名物特色的读物。它分册精选了同类内容的文章若干篇。这些文章,用生动优美的文笔,分别介绍了中外的名城、名山、名水、名址、名场、名街、名塔、名桥、名港、名峡、名石、名洞、名瀑、名泉、名区、名宝、名节、名书、名画、名花、名兽、名鸟、名虫、名鱼、名树、名果、名岛、名食、名歌、名曲、名楼、名园、名馆、名庙、名墓、名堂、名宫、名院、名寺、名雕等方面的知识。内容广泛有趣,文、史、地知识丰富,叙述简明扼要,读来引人入胜。读后能增长丰富的文、史、地知识,开阔视野,陶冶性灵。因此,该丛书是广大青少年了解世界的重要窗口和优良读物。

目 录

《流水》	(1)
《酒狂》和《潇湘水云》	(5)
《霓裳羽衣》	(9)
《梅花三弄》	(13)
《十面埋伏》和《霸王卸甲》	(19)
《春江花月夜》	(23)
《百鸟朝凤》	(30)
《梁祝》	(35)
《二泉映月》	(39)
《鹧鸪飞》和《喜相逢》	(43)
《山林》	(51)
《英雄交响曲》	(62)
《匈牙利狂想曲》	(68)
《C 大调前奏曲》	(73)
《悲怆交响曲》	(77)
《“土耳其”进行曲》	(83)

《前奏曲》.....	(87)
《 $\sharp C$ 小调奏鸣曲》	(90)
《月光》.....	(96)
《邀舞》	(100)
《热情奏鸣曲》	(106)
《 $\flat D$ 大调前奏曲》	(109)
《天鹅湖》	(113)
《幻想交响乐》	(117)

《流水》

1977年8月20日，美国发射了两艘“航行者”号太空船，它们飞向浩瀚无垠的宇宙。科学家们希望它们有朝一日能遇到地球以外的“外星人”，使“外星人”通过它了解我们的地球和生活在地球上的人类，并进而与我们取得联系。太空船上载有一张镀金的唱片，即使过了亿万年它仍能锃亮如新。唱片中录着世界音乐宝库中27段最著名的音乐作品，其中一段便是中国的琴曲《流水》。

《流水》是一首古老的琴曲，最早见于1425年明代编印的《神奇秘谱》，但它产生的年代却要早得多。据战国末年《吕氏春秋》记载，伯牙是一位杰出的音乐家，弹得一手好琴。“伯牙鼓琴，而六马仰秣”，形容伯牙弹琴时能使正在吃草的马儿都仰起头来聆听。伯牙有个好友叫钟子期，也具有很高的音乐修养。伯牙所演奏的乐曲钟子期均能心领神会。伯牙心中想着巍峨耸立的高山，子期就说“巍巍乎若泰山”；伯牙心里想着浩浩荡荡的流水，子期就说“洋洋乎若江河”。两人于是成为“知音”。后来子期不幸谢世，伯牙因痛

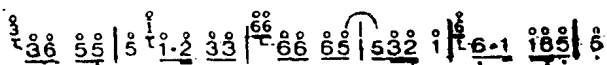
失知音良朋从此不再弹琴。所谓“伯牙绝琴谢知音”说的就是这个故事。故事中伯牙所弹的乐曲叫《高山流水》。可能在公元前3世纪便已存在。

据明朝朱权考证：“《高山》、《流水》二曲本只为一曲，至唐朝分成两曲，不分段数，至宋朝将分《高山》为四段，《流水》为八段。”明清以来经不少古琴家的加工，更臻完美；应该说是我国历代琴家的集体创作。琴曲《流水》目前有着二三十种传谱和多种演奏流派。其中最为突出的是清代蜀派琴家张孔山对此曲的发展，他根据乐曲内容表现上的需要加进了描绘湍急水流的滚拂演奏手法，使乐曲的艺术形象更为鲜明。本文所介绍的《流水》就是根据他的《七十二滚拂流水》的《流水》琴谱。

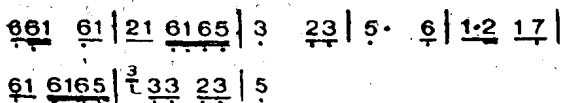
《流水》通过描景绘情，情景交融的艺术手法，“勾勒”出涓涓的山泉和小溪，也“刻画”出奔腾的江河与大海，表现出人们对祖国壮丽山河的热爱。

乐曲为多段体结构，共分九段，另有一个尾声，按起、承、转、合的原则划分为四大部分。

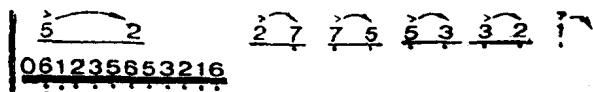
第一部分——起，包括一至三段。第一段是乐曲的引子，节拍自由，旋律性不强，揭示出乐曲的主题音调。第二、三两段，用泛音演奏的曲调活泼生动，仿佛清流的山溪从高山峡谷中奔流而出。



第二部分——承，包括四至五段，用实音演奏，是乐曲的发展部分。富于歌唱性的曲调跌宕起伏，犹如一股股山泉汇拢成江河，形成雄浑气势。



第三部分——转，包括六至七段，这是乐曲的华彩段，也是最动人心弦的部分。这里采用大幅度的滑音及大量的滚、拂手法，真实地描绘了急流飞湍、波涛汹涌的磅礴气势。



随着节奏的趋紧、速度的渐快、力度的增强，引出了全曲的高潮，点出了乐曲的主题——“洋洋乎若江河”，并通过出色的音响造型手法，揭示主人公不畏艰难险阻，一往无前的坚强信念。

第四部分——合，包括八至九段，它变化再现了乐曲的第二部分。音调显得更为沉着、稳健，富于歌唱性。这里再次运用滚、拂的手法与第三部分呼应，仿

佛表现流水穿越过急流险滩之后，正从容不迫地向前流淌，注入大海。

简短的尾声，用泛音奏出歌唱性的主题音调，勾起人们对乐曲开始部分涓涓细流的回忆与联想。由于首尾呼应，更使乐曲余韵无穷。

在地球上，音乐是没有国界的，谅必在寥寥宇宙之中音乐也没有“星界”。期望像当年伯牙寻觅到金兰至交那样，若干年（也许是若干万、亿年）之后，我们——地球人也能通过乐曲《流水》在“外星人”中找到知音。

（蔡松琦）

《酒狂》和《潇湘水云》

在源远流长、奔流不息的中国音乐历史长河中，古人创作的无数器乐曲有如大河溅起的浪花一样多姿多彩、光辉夺目。这里介绍的几首乐曲只是沧海一粟，不能展现古代乐曲丰富多彩的全貌，却可以使人领略到它的特色和艺术美。

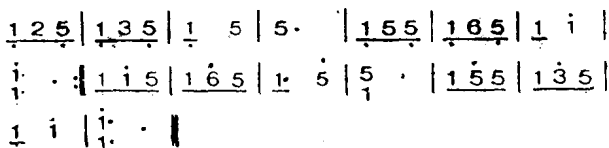
(1) 古琴曲《酒狂》 这首琴曲相传是三国时期著名文学家、音乐家阮籍所作。阮籍（公元210～263）是“建安七子”阮瑀之子。阮籍所处的时代正是统治阶级内部相互倾轧、争权夺利的乱世。司马氏统治集团残暴专横，人民生活十分困苦，文人志士朝不保夕。阮籍对此极其不满，又不敢挺身而出进行斗争，只好采取酗酒佯狂的消极反抗。

《酒狂》这首乐曲正是阮籍这些知识分子悲愤、矛盾的内心世界的鲜明写照。它以起伏动荡的旋律、前短后长的逆分节奏、不同音色音区的频繁更迭，形神兼备地表现了神志恍惚、步态踉跄的醉汉形象及其内心压抑、愤懑的心境。

由四个乐句构成的基本曲调贯串全曲，随着乐曲

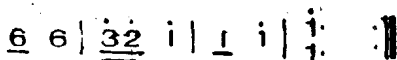
的发展在不同高度上变化重复。

1=F 3/8 中速



每小节强拍上的固定低音，似幽灵不断出现。浓重的音响是在勾勒醉者艰辛沉滞的步伐，还是展示黑暗环境中狂放志士的沉闷心境？低音后紧接的大跳，其幅度一次比一次大，从这摇晃不定的身影中，我们看见了一颗向往自由的心，感受到一种企求冲出囚笼的力量。当这种渴求达到顶点时，又慢慢折回，是冷酷的现实使人失望，还是积蓄力量，准备更强烈的冲击？

1=F 3/8



最后以总结性的语调表达了作者心中的激愤与无可奈何的情绪。

第二段音乐，尽管旋律有些变化，却依然保持强拍的低音与大跳的冲力，使乐曲的形象更鲜明。第三段开始的两个乐句音区提高了，色调更浓郁、情绪抒发更强烈。然而，后两个乐句的旋律突然一落千丈跌至低音区，似无限的惆怅与难言的愁思在心间弥漫。

第四段开始的两个乐句是第一段一、二乐句的再

现，后面的旋律则孕育着更激昂的情绪向更高的音域跳跃，连续的十五度的大跳使情感的挥发达到激化的程度。

旋律缓缓下行的尾声，节奏亦趋于自由，似乎是对释放能量的高潮的一种调节，又好像是作者腹中的苦酒伴着心中的怒气倾怀而出。此曲内涵丰富、形象鲜明、笔法精练，是古琴曲中的精品。

(2) 古琴曲《潇湘水云》 《潇湘水云》是南宋名琴家郭沔的名作。郭沔字楚望，浙江永嘉人。他是“浙派”琴家的杰出代表。该派的创作多以抒情优美的笔调，赞颂祖国的壮丽河山，并以此寄寓爱国的情怀。郭楚望终生不仕，在光禄大夫张岩家当门客。对张岩收藏的大量乐谱进行了整理。他特别重视收集、整理、演奏民间流行的琴曲，并创作了《潇湘水云》、《泛沧浪》、《秋鸿》等优秀作品，他还培养了一批出色的琴师，对我国古琴艺术的发展作出了很大的贡献。

生活在南宋末年的郭楚望，目睹朝廷腐朽无能、丧权卖国、残杀抗金将相的无耻行径，经历了元兵南侵、山河破碎、国土沦丧的变故，以满腔的激愤，写了不少深蕴爱国主义感情的琴曲。《潇湘水云》一曲是郭楚望迁居湖南时创作的。作曲家驾舟泛波于潇水、湘江交汇之处，远眺被云雾掩蔽的九嶷山，联想起战云密布的祖国，阴霾笼罩的江山，乐思奔涌，化

作云飞浪卷、心潮起伏的琴声。

《潇湘水云》是一首寄情于景的大型古琴曲。在明代琴谱中有十段充满诗意的标题；到了清代则扩充为十八段。乐曲开始以委婉飘然的泛音、起伏跌宕的旋律展现出烟波缥缈的意境。令人在洞庭烟雨中展开无限的遐想。第二、三段在水光云色的气氛中，表现出作曲家忧国忧民的抑郁之情。在第四至第八段中，作曲家以鲜明的色彩和丰富的表现力，描绘出水波荡漾，云景浮动，水天相接，云水交融的壮丽画面。从第九段起琴曲逐步向高潮发展，展现的境界更壮阔、色调更浓郁、情绪更为激越。十七、十八段的尾声，以悠扬舒展的曲调烘托出幽静深邃的意境。作曲家的爱国热情在充分地抒发之后，变得更深沉，绵绵不绝的眷恋之情已汇入云水之中，与天地共存。

(郑成伟)

《霓裳羽衣》

唐代是我国历史上歌舞最为繁荣发达的时期，出现了名目众多的音乐、舞蹈形式。唐代大曲，也简称“大曲”，就是当时流传广远的一种歌、舞、曲密切交融的多段体乐曲。由于唐大曲影响广大，所以在唐诗中每有提及，如《绿腰》（六么）、《凉州》、《霓裳羽衣》、《玉树后庭花》、《雨霖铃》、《柘枝》、《水调》、《破阵乐》、《春莺啭》等。只从这五花八门的美丽名称，便可见其题材表现之丰富，艺术形式之多采。其中，尤以《霓裳羽衣》最为著名，且由于后来众多诗人的咏叹，以及他们笔下所夸张描绘的杨玉环（唐玄宗的妃子）那优美动人的舞姿，就更使它蜚声中外，成为我国古典艺术中最具代表性的一种传统舞曲。

《霓裳羽衣》据传是唐玄宗自己改编创作的，其中闪烁着令人着迷的神奇色彩。说的是唐玄宗因向往仙境，有一天饮足玩够后乘兴登上三乡驿，遥望女儿山，对着绮丽的山景，不觉心驰神往。眼前慢慢地浮现出一座雕栏玉砌的通天长桥，他仿佛踏上长桥登临月宫。透过朦胧的烟云，只见数百名美丽的仙女，披着

云霞般，上面绣着羽毛的舞衣，正在翩翩起舞。随风轻轻飘来的仙乐，在耳边萦绕回荡，是那样悠扬悦耳，应是天上所有！唐玄宗是个酷爱乐舞、精通音律的风流天子。他就默默地将乐谱铭记心中。等他从幻梦中醒过来后，急忙赶回宫里，把似乎还在耳际萦绕的“仙乐”写出来，但无论怎样苦思冥想，却只能记起一半。不久恰值西凉节度使杨敬述进京向他贡献一首来自印度的佛曲，名叫《婆罗门》，听其声调，散发着浓郁的“佛”味“仙”气，正好同幻境中所闻的“仙乐”有吻合之处。于是，便将自己受“仙境”启发所写的曲子作为舞曲的前半部分，而把杨敬述献来的曲子经变动点缀后做为后半部分，并根据舞曲所要表现的主题，给它取了个仙气十足的美丽名字——《霓裳羽衣》。这个奇妙动人的传说，乍看起来虽然充满着神话般的色彩，但却是十分形象地道出了创作过程中“出神入化”的艺术真谛，即所谓“神思所至，文如泉涌”。而作为擅长音律，崇尚神仙且又勤于写作的唐玄宗来说，能够进入这一奇妙境界，从而创作出洋溢道家情调的歌舞，就更是自然的事了。

《霓裳羽衣》是唐代大曲中最典型的“道调法曲”（因夹杂道家的神仙思想而得名），由“散序”、“中序”（也称“歌头”）和“入破”三部分组成。但原来的乐谱早已散失，只有个别片断后来被保存在宋代姜

夔的《白石道人歌曲》里。对于它的演奏情况及歌舞场面，在著名诗人白居易的诗中记述最为详尽。白居易是唐代一位既精于音律、又善于状写的诗人，并且亲眼看过《霓裳羽衣》的演出盛况，因此描述起来也就得心应手、维妙维肖，令人产生如临其境之感。

舞曲开头的引子（“散序”），由乐队采取独奏、轮奏的手法，奏出自由舒缓、悠扬动听的旋律，犹如明洁宁静的月光，像微风拂起的涟漪，更像空中轻轻飘动的白云，慢慢地把人们引入那奇妙的“仙山佛地”。接着是“中序”，随着抒情的慢板，一阵阵清幽悠扬的歌声，仿佛从天边由远及近地缓缓传来。只见一群婷婷玉立的“仙女”，开始随着节拍起舞，她们一个接一个从台阶上轻盈而下。她们“不着人间俗衣服，虹裳霞帔步摇冠，细环累累间珊珊”（白居易《霓裳羽衣舞歌》），个个脸上笑容可掬，姿态优美，不是仙女，胜似仙女。而在这令人心醉的轻歌慢舞中，由于节奏和旋律的变化，“仙女们”时而像雪花飞舞，时而像游龙受惊；时而斜曳长裙，像驾云似地凌波微步；时而垂手轻摆，像微风中的无力柳枝；时而舞袖低昂，含情不胜；时而双娥微敛，飘飘欲仙。

“中序”以后是“入破”，也叫“舞遍”，是全曲的高潮所在。它将原先的轻歌慢舞变化为单独演舞的形式。这时的音乐一遍比一遍急促有力，有如跳珠撼玉