

精品丛书

MEILI ZHONGGUO

插图版

精心编排 权威解读

探索这片伟大的土地 发现令人窒息的美丽

优美的音乐舞蹈

美丽中国

(下)

悦读坊 主编

长江出版传媒 湖北科学技术出版社

YOU

MEILI ZHONGGUO
YU WUDAO

MEILI ZHONGGUO

美丽中国

YOU MEI DE
YUE LE
WU DAO

优美的
音乐舞蹈

音乐篇

大师素描

◎民族音乐家、二胡演奏家——阿炳

阿炳，原名华彦钧，阿炳是他的小名。他生于1893年7月，卒于1950年12月。阿炳20多岁时，患了眼疾，又死了父亲，贫病交加，眼疾恶化，双眼相继失明。从此，人家便叫他瞎子阿炳。

阿炳从童年起就同他父亲华雪梅学习音乐。华雪梅是一位道士，是当地道教音乐界所公认的技艺杰出的人才。阿炳的音乐修养最初主要的基础出于道家音乐，而且是出于家传。道家音乐，大部分是非宗教性的民间音乐，其中有许多是毫未改动的民歌曲调。阿炳双目失明后得不到有钱的斋主的欢迎，只能离开道门，开始以卖唱为生。在无锡市里，一位戴着墨镜，胸前背上挂着笙、笛、琵琶等乐器，手里拉着胡琴，在街头上行走的人便是阿炳。

阿炳纯粹靠演唱来维持生活，他从来没有做过向人乞怜的

※无锡的阿炳雕像

样子。他在黑暗、贫困中挣扎了几十年，他对痛苦生活的感受，通过他的音乐反映出来，没有因为生活艰难困苦而潦倒、庸俗。相反，他的音乐透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气息。

阿炳用他的生命凝成了《二泉映月》等不朽作品。在解放后，当人民政府派人去关

心他，去整理他的音乐作品时，他却无法了愿，突然吐血病故。

阿炳共留下《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》等三首二胡作品和《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》等三首琵琶作品，其中《二泉映月》获二十世纪华人经典音乐作品奖。

二泉映月：无锡惠山二泉享有“天下第二泉”的美称，是阿炳常去游玩的地方。他双目失明后，才奏出《二泉映月》一曲，用音乐形象来描绘他想象中的美丽风景。他当时所感到的却是漆黑一片，这就使得他在婉转优美的旋律中，时时流露出伤感怆凉的情调。

《听松》乐曲描写宋代伟大的爱国将领岳飞，率领义勇军士，进行卫国战争的故事。阿炳在此曲中间寄托着抗战胜利的心情。乐曲个性鲜明坚强，引子气魄阔大，一、二、三

段都满含着不平凡的情调和结构，成功地抒写了奋斗的勇气和胜利的把握。阿炳在二胡上用的是老弦和中弦，声音浓厚有力。

《寒春风曲》是阿炳又一首二胡曲子。阿炳自己说是道家失传了的《梵音》曲调，而杨荫柳先生研究的结果是阿炳自己的作品从曲名看是描写春天所吹寒冷的风，从乐曲本身让人感受到的是被压迫的沉重哀叹和对光明的无限向往。

《大浪淘沙》据阿炳生前所言，这曲原是道家的《梵音》合奏曲牌，是他在琵琶上弹奏并加进了琵琶的技术。此曲经杨荫柳、曹安和二位先生录音并记谱才得以保存下来。乐曲结构紧凑，共分三段，音乐情绪从原来的深沉忧怨发展到活泼有力，最后在充满乐观和自信的乐声中结束。

《龙船》原是民间所流行的一个琵琶曲调。乐曲中琵琶的弹奏是模仿端午节民间比赛龙船时，龙船上的锣鼓声与歌唱声。开头是模鼓，中间为好戏段，每段是一个民歌或一段器乐曲调，各段之间，又夹进模仿锣鼓的部分。

《昭君出塞》是阿炳父亲华雪梅亲传的琵琶曲，与《昭君怨》及《塞上曲》没有相似之处。

◎中国西部歌王——王洛宾

王洛宾（1913～1996），北京出生，原名王荣庭，曾用名艾依尼丁，中国作曲家和民族音乐学家。1934年期间就读于中央音乐学院音乐系。1937年11月在山西参加由丁玲领导

※西部歌王王洛宾雕像

的西北战地服务团，后受西北战地王洛宾服务团委派，前往兰州等地做唤起民众的工作。1938年5月在兰州参加“西北战剧团”，进行抗日救亡宣传。1949年9月王洛宾参加中国人民解放军，同年随军进入新疆，历任中国人民解放军第一野战军第

一兵团政治部宣传部文艺科副科长、新疆军区政治部文艺科科长、新疆军区歌舞团音乐创作员、新疆军区歌舞团艺术顾问等职。1988年6月王洛宾离职休养（艺术一级，文艺六级），1988年9月荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉奖章，1991年享受政府特殊津贴。1996年3月14日王洛宾在军区总医院因病逝世，享年83岁。

王洛宾的歌曲优美、舒展，深受群众喜爱且富有民族风味。他创作、改编的《康定情歌》、《半个月亮爬上来》、《玛依拉》、《在那遥远的地方》、《阿拉木汗》、《亚克西》、《达板城的姑娘》、《萨拉姆毛主席》等在中国是家喻户晓、无人不知的歌曲，其中许多歌曲被编入大学声乐教材。

王洛宾的作品极为丰富，光收集入册的创作歌曲就有741首。此外，他还创作了8部大型歌剧及其他大量的音乐作品，

出版歌集 10 本。更为可贵、令人肃然起敬的是他的生命不息、创作不止的敬业精神。在他发表的歌曲中，有 63 首创作于他被囚禁的 15 年中，有 82 首创作于他 80 高龄以后，其中最后两首歌曲创作于 1996 年 1 月 6 日入住兰州军区乌鲁木齐总医院治疗以后。

洛宾先生不仅以他搜集、整理、创作的西部民歌著称于世，他在各个历史时期所创作的激动人心的革命歌曲更是中国音乐艺术海洋中的精华。在长达 62 年的音乐创作中，他为人们留下了近千首歌曲。其中《在那遥远的地方》、《半个月亮爬上来》被誉为“二十世纪华人经典音乐作品”。他是在联合国高唱民族歌曲的第一位中国人。他荣获了联合国教科文组织为第一位华人音乐家颁发的“东西方文化交流特别贡献奖”。可以毫不夸张地说，当今世界只要有华人的地方，都会响起王洛宾歌曲迷人的旋律。

王洛宾是当之无愧的西部歌王。

◎人民音乐家——冼星海

冼星海 (1905 ~ 1945)，生于澳门一个贫苦渔民家庭，原籍广东番禺。他小时候非常喜爱音乐，由于擅长吹“洋箫”（单簧管），被人们称为“南国箫手”。在岭南大学附中学习的日子里，他不但利用课余时间学习提琴，还兼作学校乐队的指挥。

1926 年冼星海到北京艺术专门学校音乐系学习。1928 年

※人民音乐家冼星海雕像

到上海，考入了上海国立音乐学院。1929年到上海，考入了上海国立音乐学院。1929年，在一次反对学校不合理收费制度的斗争中，他和一些穷学生，被学校无理地赶出了校门。但是，任何打击也动摇不了他

学习音乐的决心。1930年初，他到法国半工半读。后来考入了巴黎音乐学院，学习作曲和指挥。

1935年，我国正遭受日本帝国主义的野蛮侵略，中华民族处在危亡的关头。富有爱国热情的冼星海一回到上海，就立刻投入到抗日救亡的洪流中去，他创作的《我们要抵抗》、《战歌》、《救国军歌》等抗战歌曲，很快传遍了祖国各地。但国民党政府却处处破坏人民的救亡斗争，他们派人没收了《战歌》的唱片，并妄想用钱收买冼星海，但冼星海毫不动摇，他表示：“我有我的人格、良心，不是钱能收买的，我的音乐要献给祖国，献给劳动的人民大众，为挽救民族的危亡服务。”

1938年11月，在延安鲁迅文艺学院音乐系师生的热情邀请和党中央的关怀下，冼星海来到了革命圣地延安。在短短的

日子里，他写出了《黄河大合唱》等作品。1940年，党中央派他到前苏联为一部电影创作音乐。1945年10月30日，因病医治无效，冼星海在莫斯科的一所医院中逝世了。为了悼念他，毛泽东同志亲笔写了挽词：“为人民音乐家冼星海同志致哀！”冼星海在短短40年中，为开创我国的无产阶级音乐事业，贡献了自己的全部力量。他的主要作品有：大合唱《黄河大合唱》、《生产大合唱》等4部；交响曲《民族解放交响曲》、《神圣之战交响曲》；管弦曲《中国狂想曲》及《救国军歌》、《在太行山上》、《到敌人后方去》等250多首歌曲。

周恩来同志给冼星海的亲笔题词“为抗战发出怒吼，为大众谱出呼声”很好地概括了他光辉的一生。冼星海是一位人民音乐家，他的革命精神和不朽的作品，将永远鼓舞我们前进。

◎中国新音乐的创始者——聂耳

1912年2月，聂耳出生在云南昆明，原名聂守信。他小时酷爱音乐，中学毕业后考入了省立师范学校，在校期间他积极参加革命活动，1933年聂耳加入共产党。他在两年左右的时间写了三十几首歌曲，此外还为8部电影、话剧配乐，写插曲或主题歌。1935年在日本海滨游泳时不幸溺死。

聂耳的音乐，特别是歌曲，具有鲜明的时代气息与浓郁的民族风格。他大胆吸收西洋创作技法，无论在艺术性、思想性、群众性、民族性等方面都为我国音乐创作树立了榜样。他

※聂耳雕像

第一个在我国歌曲中塑造觉醒了的中国无产者的光辉形象。例如：《码头工人歌》、《开路先锋》、《大路歌》、《新的女性》等。聂耳的《义勇军进行曲》被定为中华人民共和国国歌。所谓新音乐，就是指聂耳所开创的无产阶级人民大众的音乐。

聂耳以音乐为武器，号召中国人民在中国共产党领导下向国内外一切反动派进行战斗。他的歌曲一扫过去的一些陈旧音乐，使人耳目一新，倾注了对深受压迫的广大劳动人民的无限同情。无数革命战士，唱着聂耳的歌，冲向反动派及一切黑暗势力。

在聂耳两年多的创作生涯中，写出了传世之作 41 首之多，还有 15 篇战斗性很强的音乐论文。他的作品具有鲜明的民族特色和时代精神。他第一个在歌曲中塑造了中国无产阶级的光辉形象，是我国当之无愧的音乐开路先锋。

在聂耳的影响下，很多革命音乐家为我国创作了大量优秀的音乐作品，形成了建国前后无产阶级革命的新音乐，所以说聂耳是“中国新音乐的创始者”。

◎现代抒情歌曲作曲家——施光南

施光南（1940～1990），四川重庆人，1964年毕业于天津音乐学院作曲系，以创作抒情歌曲见长。他创作的《打起手鼓唱起歌》、《祝酒歌》、《洁白羽毛寄深情》、《周总理，您在哪里》、《吐鲁蕃的葡萄熟了》、《在希望的田野上》等歌曲家喻户晓，争相传唱。他还为歌剧《伤逝》谱写了全剧音乐，其中插曲《一抹夕阳》、《紫滕花》、《风萧瑟》等，现为专业、业余声乐工作者较喜爱的作品，还被选为声乐教材。他的歌曲，多次被评为群众喜爱的歌曲。由于长期积劳成疾，1990年在音乐创作中，他突发脑溢血不幸逝世。

他的作品清新流畅，旋律优美，感情真挚，通俗易懂，便于流传，具有强烈的民族特点和时代感。他在我国现代抒情歌曲领域中占有重要地位，他的逝世对中国音乐界是一大损失。

趣闻典故

◎“余音绕梁，三日不绝”

相传在战国时期，韩国有个叫韩娥的民间女歌手。她有一副圆润、柔美的歌喉，唱起歌来，感情真挚动人。但她出身卑贱，家境贫寒，以至于不得不卖唱乞讨。

傍晚了，家家户户都升起了炊烟。当女歌手韩娥走到齐国

雍门的时候，饿得再也走不动了。她站在雍门之下，伤心地唱了起来。她唱自己悲苦的身世，唱人间种种不平。那歌声，像春夜的细雨，洒进家家户户，滋润着穷苦人的心。大家不约而同地跑了出来，把她拉进自己的家，让她分享一点微薄的食物。直到她走了三天以后，人们仿佛还能听到她的歌声在雍门高大的廊柱间盘旋回荡，经久不散。

“余音绕梁，三日不绝”的成语，就是从这儿留下来的。我们虽然没能听到韩娥的歌唱，但我们可以想象她的声音一定格外甜美，她的发声方法一定很好，可以送得很远很远，余音不绝。

◎“高山流水”的故事

传说在春秋时期，楚国琴师伯牙有一次乘船去游泰山，不巧正遇暴雨，觉得无聊，拿起七弦琴来在船舱里弹奏。他先弹了一首描写雨景的曲子，曲声叮铃，就像雨打芭蕉；又弹了一首描写山崩的曲子，琴声铿锵，就像石破天惊。忽然，琴弦突然断了。听人们说，如有懂音乐、懂演奏者心情的人听琴，琴弦就会断。伯牙出舱一看，果然岸上站着一个人，头戴斗笠，身披蓑衣，手里拿着一把砍柴斧，脚下放着一捆湿漉漉的柴。这个人就是钟子期。

伯牙最初看不起钟子期，以为在荒山野岭间，未必有真懂音乐的人。但钟子期振振有词地反驳说：“大人错了，如果荒山野岭没有听琴之人，那么，这更深夜静的大江边，又怎么会

有弹琴之人呢？”伯牙见钟子期出言不凡，就有心试一试，伯牙请他进舱，换好了弦继续弹给他听，让钟子期听琴后发表议论。

只见伯牙沉吟片刻，伏身就琴，弹奏了一首《高山》。乐曲刚一结束，打柴人钟子期马上说：“好啊！多么巍峨的泰山！”伯牙又弹了一首《流水》，乐曲刚一结束，钟子期又马上称赞到：“好啊！多么浩荡的江河！”伯牙佩服不已，两人互通了姓名，知道打柴人

※高山流水觅知音

叫钟子期，于是两人推心置腹地交谈了起来。两人互相敬重，意见相投，就在舱中结为兄弟，相约第二年中秋节，仍在汉阳江口相见。

钟子期死后，伯牙前来赴约，在汉江口钟子期坟前，他弹琴放声高歌“历尽天涯无是语，此曲终兮不复弹。”而后，他抽刀断弦，把琴摔成几截，并发誓至死不再弹琴。因为他认为世上再无人能欣赏他那美妙的琴声了。这就是“高山流水”的来历。

◎“靡靡之音”

靡靡之音起源于我国商朝。

传说当时有一个叫师涓的乐师，他专门搜集整理乐曲，他的演奏十分动听。

有一次，残暴的商纣王把师涓抓来，让师涓专门为他演奏。结果师涓奏的乐曲都不合纣王的口味，纣王大怒，声称要杀死师涓。师涓冥思苦想，创造出一种名曰：“靡靡之音，北里之舞”的歌舞来应付纣王。不料，纣王听了很高兴，这就免去了师涓一死。此后，纣王整天沉醉在“靡靡之音”中，不再用心治理国事，不久便被周武王打败了。

从此，那种软绵绵，使人丧失斗志的音乐歌舞，就被称作“靡靡之音”了。

◎“对牛弹琴”

据传，春秋时期的音乐家公明仪有一天弹琴的时候，听见旁边一头正在吃草的牛“哼”了一声。公明仪以为牛听懂了他的琴声，就把琴搬到牛的身旁，非常认真地对牛弹起了《清角之草》这首曲子。可是，他弹了半天，牛根本就没有什么反应，照旧低着头吃青草。

“对牛弹琴”这个成语常用来讽刺说话时不看对象，或者挖苦听话的人听不懂对方说的是什么意思。

也是在春秋时期，还有一个“对马弹琴”的故事，讲的是

音乐家伯牙的故事。伯牙年轻时，学会了弹琴、作曲，成了楚国优秀的青年音乐家，当上楚王的宫廷乐师。一天，楚王君臣饮宴，有人提议叫伯牙弹琴助兴。伯牙来到宴会上，

※ “对牛弹琴”雕像

弹了他的在名大作《水仙操》。但他没有想到，就是这样一首优秀的乐曲，却根本没有引起楚王君臣的丝毫兴趣。楚王听后摇头说：“太乱了，换一首吧！”伯牙换了一首《高山流水》，这时楚王君臣已喝得大醉，甚至有的人已昏昏睡着了。伯牙又气愤又伤心，在这些人中，竟没有一个知音！

伯牙闷闷不乐地退出宫外，几匹马正在那吃料，看见他来了，一齐抬头叫了几声，好像打招呼似的。伯牙想：既然人不懂事，我就为马弹奏一曲吧。他席地而坐，边弹边唱：“琴艺再高没有知音，知音难找没有办法。”一位马夫听见了他的歌，就牵了一匹马，对他说：“先生，这儿不是你久留之地，快到别处去吧！”伯牙被马夫一指点，顿时明白了，随即收琴上马，直奔晋国去了。这就是“对马弹琴”的故事。

◎巧用歌声破敌

公元前 202 年，刘邦率兵把楚霸王项羽和他的 3000 名士

兵围困于垓下（今安徽省灵璧县南）。刘邦吩咐汉军士兵，每当夜深人静之时，就高唱楚国民歌，项羽的子弟听到自己十分熟悉的乡音，触发起思念家乡的感情。于是军心涣散、不战而溃，这就是“四面楚歌”这一典故的由来。

※诸葛亮巧摆空城计

在诸葛亮巧摆空城计的

故事中，音乐也起了重要作用。当时司马懿率领 15 万大军分两路来攻，诸葛亮身边无大将，只有几名文官和 2500 名军士。

他为了稳定军心，从容登城，操弦弹奏，表现出潇洒闲逸，镇定自若的神态，周围的士兵听着那铿锵有力的音乐旋律，看着元帅那悠闲自得的操琴气度，紧张的心情立即松缓下来。司马懿细辨琴声，声声慢，慢如飞鸿，步步轻，轻似落叶，一点也没有紧张慌乱迹象，于是疑其有诈，迅速撤兵。

◎焦尾琴趣闻

东汉灵帝时，蔡邕多次向皇帝上书，陈述自己的政见，忤逆了皇帝的旨意。再加上内官宠臣的怨恨，他担心自己受迫害，就逃到吴地避难。

到了吴地，有一天，他看到当地一人把桐木当柴烧，又听到桐木在燃烧时发出爆裂声，非常清脆好听，禁不住叫道：“那是一块好木材，是可以用来制造好琴的。”于是他请那位烧柴人把没烧完的桐木让给了他。回到家里，他使用这块桐木做了一把琴，弹起来一听，果然音质非常优美，只是琴尾已被烧焦了，因此，就给它取名作“焦尾琴”。

◎嵇康绝响

我国西晋时的嵇康不但是位有名的文学家，而且还是位了不起的音乐家。他深通音律，善弹古琴，尤其善于演奏名曲——广陵散曲。据说这首曲子是他在洛西华阳亭暮宿时，一位非常神秘的来客传授给他的。曲调超逸绝伦，盖世无双，那位神秘的客人告诉他千万不要把这首曲子再教给别人。嵇康恃才傲物，不把当时朝野显贵放在眼里，他当然成了显贵们的眼中钉。颍川贵族钟会久仰嵇康的才名前来拜访他，当时嵇康正与“竹林七贤”向秀在一株大树下打铁。见到来人后，嵇康只顾打铁，一点儿也不理会钟会。钟会在旁边站了半天，自觉没趣，就懊丧地往回走。走了没几步，就听嵇康在背后问道：“何所闻而来？何所见而去？”钟会头也没回，一边往前走一边回答：“闻所闻而来，见所见而去。”

从此钟会对嵇康十分妒恨。回到朝廷之后，就在晋文帝司马昭面前诋毁嵇康，说他有助大将军毋丘俭叛乱的嫌疑。司马

