

给孩子系列
北岛 主编

活字文化

给孩子的音乐

刘雪枫 著

中信出版集团

给孩子的音乐

刘雪枫 著

中信出版集团 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

给孩子的音乐/刘雪枫著. —北京: 中信出版社,
2017.10
ISBN 978-7-5086-7728-6

I. ①给… II. ①刘… III. ①西洋音乐-古典音乐-
少儿读物 IV. ①J609.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第109829号

给孩子的音乐

著 者: 刘雪枫

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承 印 者: 北京通州皇家印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 11.5 字 数: 190千字

版 次: 2017年10月第1版

印 次: 2017年10月第1次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-7728-6

定 价: 52.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

序 应该送什么样的音乐给孩子？

我是孩子的父亲，也是古典音乐的爱好者。我的父亲曾经是一位音乐家，在我小时候，父亲的音乐生涯正处于最好的年景。

我的女儿和千万中国孩子一样，曾经是一位琴童。也许真像她的小提琴老师所说，她是小提琴家的“好材料”，因为她的“乐感”好，视谱能力强，而且天生一双大手。这最后一点很重要，我要是有一双和她一样的“大手”，就可能随父亲一直把琴学下去，即便成不了小提琴家，日后欣赏音乐的乐趣恐怕会大不一样。

我的女儿最终没有走小提琴家的路。其实在她还没上中学的时候，我就想通了一个道理——不从事音乐专业同样可以享受音乐。同时，我更愿意看到女儿有一个完整的幸福童年。她喜欢唱欧美流行歌曲，喜欢读书，喜欢胡写乱画，当然也痴迷芭比娃娃和泰迪熊。很早就开始伴随她的小提琴，只是众多她比较喜欢的玩具之一。令我特别高兴的是，这件玩具后来竟然“终于”成为她的最爱。连续几天不拿起小提琴来“玩玩”，她就憋得难受。记得在紧张的期末考试结束后，她总会说：“可以痛快地拉拉琴了。”

确实，每个假期都是她练琴最多的时光。那可是心

甘情愿地练啊！想想，从女儿第一次接触小提琴到她中学毕业有十余年，要是当年她便这样钟爱小提琴，我真会认为家里诞生了一个音乐天才。因为在我的认识中，所谓天才就是天生的缘分，一点都勉强不来。可惜，女儿不是天才，她后来对音乐的兴趣是在欣赏中慢慢培养起来的。

在中国，像女儿这样虽为琴童但并不指望走专业道路的孩子何止千万？这些孩子学琴的目的是什么呢？当然不出提升修养、丰富生活、开发智力甚至考试加分等理由。不过，在我接触到的琴童中，绝大多数并没有因为学琴而喜欢上音乐，有些甚至还因此憎恶音乐，抗拒音乐。我觉得这才是最大的浪费，也是最大的悲哀。

音乐到底可以给孩子带来什么益处，已毋庸多言。我只希望那些让孩子学琴的父母和已经坐到琴凳上的孩子们不要辜负了音乐的美意。音乐会唤醒沉睡的灵魂，犹如春风拂过，天地温馨如梦。人的一生一旦有音乐相伴，精神会获得最大的满足。音乐，是可以给人带来伊甸园般幸福体验的魔法。

音乐是一种神奇的艺术语言，具有超凡的感召力。美好的音乐没有欣赏的年龄界限，特别是西方音乐史上历时近千年积淀下来的伟大经典，是每个人一生中都应该欣赏并热爱的珍宝。这些作品中某些片段所呈现的美妙瞬间，不仅在音乐的世界里脍炙人口，在人类文明史上同样声名显赫。

或许，对孩子们来说，要迅速理解一些音乐作品中的思想性、宗教性和文学性不是那么容易。但是，从另一个

角度看，孩子的心灵也许能够更为直接地感受这些作品中纯粹的情感，因为伟大的音乐作品总是直指人心的。

欣赏音乐无所谓入门与否，任何人都可以从任何入口进入。我们可以先通过浪漫派登堂入室，也可以轻易被巴洛克风格吸引，而古典乐派的海顿和莫扎特则因贴近现实生活而散发迷人魅力。每个人的机缘不同，进入音乐世界的方式也不一样。我之所以强调机缘，是希望每一个孩子——包括琴童——爱上音乐的过程是完全发自内心、不受外在干扰的。

音乐充满了无法言尽的玄妙。无论你爱上的是巴赫、莫扎特和贝多芬，还是勃拉姆斯、布鲁克纳和马勒，或者你已经走得更远，进入瓦格纳、威尔第、普契尼和理查·施特劳斯的世界，你都能将这些音乐家引为知己，通过他们感知世间万物的奥秘。

听音乐一定要听“好”的音乐。“好”的音乐不仅指好的作品，还包括好的演绎、好的解读。当身边没有那么多高质量的现场音乐会可听时，经典录音便是良师益友。

我为孩子们选择的音乐并不局限于“儿童音乐”，更确切地说，不全是“儿童题材”的音乐。我更多强调的是，要让孩子在身体和意识的成长期接触到具有一定内容指向的经典音乐。本书所选曲目以巴洛克时代为开端，从古典主义、浪漫乐派、民族乐派进入印象派和现代主义，涉及一百余位作曲家，三百余首作品（包括选自大型作品的精彩片段）。我在书中以乐曲的主题关键词作为篇章标题，并对入选的曲目进行了必要的背景介绍和言简意赅的导读

解说。

本书十六章的排列体现了音乐欣赏的循序渐进。章节越往后，音乐的主题就越复杂。不过，“节日”“情感”“夜曲”“梦幻”几章的部分曲目也适合放在开始的章节中。

读者们可以扫描扉页背后的二维码，进入“音乐之友”公众号，免费聆听我为孩子们精心挑拣的书中所选音乐的名家名版。在《陪孩子一起听音乐》付费订阅专栏中，我将进一步深入解读书中的经典音乐，扫描书签上的二维码，就能听到每日更新的语音讲解。我在这里也要一并感谢“库客音乐”提供版权。

感谢诗人北岛先生给我这个机会。

感谢董秀玉女士和李学军挚友的信任。

感谢我的小伙伴邢华、康宁、范芮、张纯、吴斌、刘迎、陈亮的鼎力支持。

感谢所有盼望本书出版并热忱阅读的你。

刘雪枫

2017年3月1日

目录

序	应该送什么样的音乐给孩子?	7
第一章	童真	1
第二章	游戏	21
第三章	动物	45
第四章	自然	63
第五章	童话	83
第六章	神话	105
第七章	英雄	127
第八章	风景	151
第九章	故土	175
第十章	凯旋	201
第十一章	节日	221
第十二章	情感	245
第十三章	夜曲	271
第十四章	梦幻	293
第十五章	哀悼	315
第十六章	神圣	337

第一章 童真

童真的世界洁白无瑕，童真的音乐妙趣横生。让我们用一支难忘的旋律，开启孩子聆听音乐的心灵之窗。铿锵结实的节拍，简单又纯粹。

暂时不用急着去识别那些奏响音乐的乐器，先来看看是哪些杰出的作曲大师，为孩子们谱写了这些悦耳的音乐。正是这些作曲大师的童心和对孩子出于本能的关爱，让他们创造出了具有如此天真之妙、贴合孩子性情、打动孩子心怀的乐音。

让我们一起回到孩子的世界，在音乐中重温无忧无虑的快乐时光。

01-01 L. 莫扎特
玩具交响曲

利奥波德·莫扎特 Leopold Mozart
1719年11月14日—1787年5月28日，
德国作曲家、小提琴演奏家。沃尔夫冈·
阿玛迪乌斯·莫扎特的父亲。

主要作品：《玩具交响曲》《狩猎交响曲》《农夫的婚礼》以及教材《小提琴演奏教程》等。

听了这首交响曲，你是否很羡慕莫扎特的童年时光？其实，这首乐曲究竟是由谁创作的，至今未有定论。乐谱最初出版时标记的作曲家是海顿，后来有学者根据资料推测，莫扎特的父亲利奥波德·莫扎特才是这首交响曲真正的作者，而近期发现的一本手抄本似乎又将目标指向了一位奥地利的神父。不过，这首《玩具交响曲》在音乐风格上确实与海顿的作品十分相似。难怪当年人们只因为乐谱上的署名便认定乐曲是这位“海顿爸爸”创作的。

我们这些只希望快乐听音乐的人才不愿这样想呢。在我们的想象中，小莫扎特就是因为这首爸爸为他写的交响曲才爱上音乐，成为音乐神童的。如果不是因为有两个孩子在身边，莫扎特的爸爸怎会把儿童的心思揣摩得这么透彻？全曲分为三个乐章，分别是《进行曲》《小步舞曲》和《小快板》。音乐里用上了儿童小号、鹌鹑笛、布谷鸟笛、哗楞棒、儿童鼓等玩具乐器。

仔细听听，音乐里都出现了哪些玩具元素？

01-02 舒曼

捉迷藏

罗伯特·舒曼 Robert Schumann

1810年6月8日—1856年7月29日，
德国作曲家、音乐评论家、音乐杂志主编。

主要作品：《春天交响曲》《莱茵河交响曲》《a小调钢琴协奏曲》《a小调大提琴协奏曲》以及钢琴曲《大卫同盟》《童年情景》《森林情景》《克莱斯勒偶记》等。

《童年情景》是德国作曲家舒曼创作的一组钢琴套曲，由十三首小品组成，每首小曲都有自己的小标题，用来提示音乐所描述的情景。

许多熟悉的游戏场景在这部作品中被描绘得仿佛电影镜头一般生动、清晰。舒曼将这套作品献给自己老师的女儿、他未来的妻子——著名钢琴家克拉拉。他们从小青梅竹马，舒曼对克拉拉非常倾心。

有一段时间，舒曼的老师带着女儿去欧洲各地巡演，舒曼就把这些小曲当作与克拉拉的书信，每创作一首就寄给她，由她来演奏。

《捉迷藏》是《童年情景》中的第三首。通过快速跳动的旋律，音乐细腻地描绘了孩子们捉迷藏时既期待又担忧的心理。在花园里，他们快乐地玩着游戏，时而蹑手蹑脚，时而又尽情追逐。听了这首《捉迷藏》，要不要也来玩一次“躲猫猫”？

01-03 舒曼

木马游戏

舒曼在《童年情景》中回忆了与克拉拉一起经历的童年时光。我们仿佛能在音乐中看见他们儿时的样子。

第九首《木马游戏》描绘了孩子们骑在木马上前后摇摆无忧无虑的场景：男孩子就像一个勇往直前的骑士，向着森林进发；女孩子就像一个骑着天马的仙子，带着无人知晓的秘密从天而降……

音乐用切分音和低音节拍模仿木马摇摆的节奏，每一个听这段音乐的孩子，都可以骑上小木马，或是坐上小板凳，跟着音乐的节拍动起来。

在设计装帧《童年情景》这本乐谱的时候，舒曼要求出版商采用镌刻铜版印制，并且在乐谱的内页空白处和曲名页上加一些装饰。出版商尊重了舒曼的建议，用蓝色边框装饰了第一版乐谱的所有内页，并用精美的黑色花纹装饰了曲名页。

01-04 比才

进行曲——喇叭和小鼓

乔治·比才 Georges Bizet

1838年10月25日—1875年6月3日，
法国作曲家。

主要作品：歌剧《卡门》《采珠女》以及管弦乐《阿莱城的姑娘》《C大调交响曲》等。

如果让你随意说几件玩具，你会马上想到什么？敲得响亮的小铜鼓、嗓门最大的小喇叭、永远不会转晕的陀螺，还是摇晃得能让人听见风在说悄悄话的秋千？它们都出现在了比才的音乐中。

比才是歌剧《卡门》的创作者。他为孩子们谱写了一套四手联弹钢琴曲《儿童游戏小组曲》，并给其中每一首曲子都起了一个形象的名字，用来搭配一种曲式，并侧重某一方面技术的练习。

音乐描绘了孩子们的游戏，同时也让孩子们在琴键上“做游戏”。曲目包括：1.《秋千-梦幻曲-琶音》；2.《陀螺-即兴曲-颤音》；3.《布娃娃-摇篮曲-双手齐奏》；4.《旋转木马-谐谑曲-双手齐奏与右手琶音》；5.《羽毛球-幻想曲-双手交替练习》；6.《喇叭和小鼓-进行曲-断奏》；7.《肥皂泡-小回旋曲-节奏》；8.《跳房子-练习曲-顿音》；9.《捉迷藏-夜曲-双手齐奏和力度》；10.《跳山羊-随想曲-双手交替齐奏与顿音》；11.《小丈夫与小妻子-二重奏-力度与节奏》；12.《舞会-加洛普舞-顿音加双手齐奏与节奏》。

看了这些标题，是不是马上燃起练琴的渴望？且慢，这些曲子虽说技术难度并不高，但不一定全都适合初学钢琴的孩子弹奏。因为比才写着写着，就在琴键上回忆起了自己的童年时光，弹着弹着，就把自己也弹进了曲子中。

比才将十二首钢琴曲中的五首改编成了管弦乐版本，包括《喇叭和小鼓-进行曲》《布娃娃-摇篮曲》《陀螺-即兴曲》《小丈夫与小妻子-二重奏》和《舞会-加洛普舞》。我在这里推荐的就是这个版本。

这首《喇叭和小鼓-进行曲》曲调明朗，表现了男孩子扮成士兵挺胸腆肚地玩队列游戏的场景：一声号角之后，在鼓号的节奏中，孩子们迈着矫健夸张的步子，带着欢笑轻快前进，几乎要将整个游乐园“占领”。

01-05 比才

摇篮曲——布娃娃

这首小曲很适合作为入睡前的安眠曲。

布娃娃安静地躺在床上，表情幸福而甜蜜。是谁在哄她睡觉呢？白色的小床边，有个小女孩一直守在那里，轻轻地哼唱着一首摇篮曲。

《布娃娃-摇篮曲》以舒缓的慢板节奏，重复了几遍摇篮曲的旋律。低音部分的节奏十分稳定，高音部分的旋律轻柔摇曳，既像清凉的月光，又像温和的日光。不管身上盖的是金色被子还是银色被子，布娃娃都很满足。小女孩一直注视着布娃娃，直到自己也有点困了。在轻柔跳动的高音中，她俯卧在床边，和布娃娃做了同一个梦。

此刻的音乐是那么温馨，那么单纯。它会给所有孩子带去美好的梦境。

01-06 比才

即兴曲——陀螺

《陀螺-即兴曲》是一首非常短小的作品，只有不到一

分钟。滴溜溜转动的陀螺在孩子鞭子的抽打下，仿佛不知疲倦似的，越转越快，陀螺上的图案逐渐变得模糊，成了尽情飞舞的彩色线条。渐渐地，它的转速慢了下来，接着又重新变快，好像永远也停不下来。突然，孩子一下子按住了正在旋转的陀螺，音乐也戛然而止。

整首乐曲充满了轻松与即兴的感觉。听音乐时，我们眼前也许还会浮现玩陀螺的那个孩子的样子：他是那么专注，那么卖力，一鞭子一鞭子地抽下去，可把他累坏了……

01-07 比才

二重奏——小丈夫与小妻子

在这套《儿童游戏小组曲》中，比才用音符呈现了许多玩具和游戏的特点：比如飞来飞去的羽毛球，比如跳房子时虽然轻快但又需要谨慎丈量的步伐……

但《小丈夫与小妻子-二重奏》有点儿不太一样。这首曲子听起来是多么煞有介事啊！过家家的“小夫妻”在小提琴和大提琴深情的二重奏中像大人一样互诉衷肠，柔情似水，简直快到如泣如诉的地步了。

好在下一首《舞会-加洛普舞》直接把孩子们带入了喧闹的天堂——舞啊！跳啊！撒欢儿地玩吧！这才是真正属于孩子的世界。舞曲的旋律一轮轮渐强，情绪跟着高涨，速度也越来越快。这样的游戏最好永远不要结束。

01-08 弗雷

摇篮曲

加布里埃尔·于尔班·弗雷

Gabriel Urbain Fauré

1845年5月12日—1924年11月4日，

法国作曲家、管风琴家、钢琴家、音乐教育家。

主要作品：《第一号钢琴四重奏》《华尔兹狂想曲》《安魂曲》《幻想曲》等。

这又是一首轻柔婉转的摇篮曲。

弗雷的《洋娃娃组曲》最初是一部钢琴四手联弹作品，写于1893—1896年，献给一个名叫海伦的小女孩。海伦的家人为她在家中举办了一场芭蕾舞演出，这套组曲正是为此而写的。

这首《摇篮曲》是组曲中的第一首。音乐开始，低声部先奏出安详的分解和弦，然后高声部开始吟唱。旋律朗朗上口，很容易就能跟着一起哼唱。

这段音乐和妈妈的歌声一样慈祥、温暖，听音乐时，我们仿佛看见一位母亲正用臂弯拢着闭上眼睛的小宝贝，在洒满月光的房间里踱来踱去，直到孩子甜美地睡去。

这首《摇篮曲》因为旋律优美，曾被改编成各种乐器演奏的版本，包括管弦乐版、钢琴独奏版和古典吉他二重奏版等。不妨把其他版本也找来听一下，会有不同的感受。