

鸟与音乐

石峰 著

音乐情趣小丛书

人民音乐出版社

605

2

J605
2
2

音乐情趣小丛书

音乐与音乐

石峰 著

070992

人民音乐出版社

音乐情趣小丛书

鸟 与 音 乐

石 峰 著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京第二新华印刷厂印刷

787×965毫米 32开 40千字 3.125印张

1993年8月北京第1版 1993年8月北京第1次印刷

印数: 0,001—1,085册

ISBN 7-103-01100-1/J·1101 定价: 2.50元

目 录

■ 鸟与音乐	(1)
■ “春江水暖鸭先知”	(8)
■ “千里莺啼绿映红”	(12)
■ “百啭千声随意移”	(16)
■ “弹出天鹅避海青”	(20)
■ 雄鹰壮志在云端	(24)
■ “萧萧暮雨子规啼”	(28)
■ “月照城头乌半飞”	(34)
■ “行不得也，哥哥”	(38)
■ “遨游四海求其凰”	(42)
■ “万里山川来者稀”	(46)
■ 百灵歌声如泉水	(50)
■ 海鸥在晚霞中歌唱	(54)
■ 让鸽子飞过蓝色的海洋	(58)
■ 天鹅长鸣唱碧波	(62)
■ 寻声觅鸟在庐山	(66)
■ “临风一唳思何事”	(70)
■ “鸟语人言无不通”	(74)

■ 附 录

鸟的鸣叫声（记谱）	石峰记录 (78)
-----------------	-----------

— 18

鸟 与 音 乐

在自然界的各种音响中，婉转动听的鸟鸣声，从来就是人们最喜爱的大自然乐曲。几千年来，它和音乐有着非常密切的联系。远古时代，我们的祖先就在原始歌舞中模拟鸟的声音与动作。《吕氏春秋》中记载，葛天氏（原始社会的一个氏族）音乐中有《玄鸟》一章^①。在我国古老的民歌《诗经》中，第一首诗就是以鸟的鸣叫声，及鸟成双成对的生活作为比、兴的手法，来表达青年人对美满爱情生活的追求^②，与此诗歌同名的琴曲《关雎》还是流传至今的古琴名曲之一。

在音乐史上有许多关于鸟的记载，《吕氏春秋·古乐篇》载有：“黄帝令伶伦作为律，伶伦自大夏之西，乃之阮隃之阴，取竹于嶰谿之谷，以生空窍厚钧者，断两节间，其长三寸九分，而吹之，以为黄钟之宫，曰‘含少’；次制十二筒，以之阮隃之下，听凤凰之鸣，以别十二律。其雄鸣为六，雌鸣亦六，以比黄钟之宫，适合，黄钟之宫皆可生之。……”可以设想在人类创造音乐的过程中，必然受到鸟鸣声的启发。古代还有人把鸟鸣声与音阶联系起来的，《管子》中记有：“凡听徵，如负猪豕觉而骇；凡听羽，如鸟在树；凡听宫，如牛鸣在窞中；凡听商，如离群羊；凡听角，如雉登木以鸣。”这里五声音阶中有两个音与鸟相连系，可见鸟鸣的音乐感自古就受到了人们的重视。

① 《玄鸟》：葛天氏的音乐，由三人执牛尾歌舞，他们唱的八首歌曲中第二首《玄鸟》是歌颂一种黑色的鸟，黑色的鸟是作为氏族标志的图腾。

② 见《诗经·国风》第一首。

以鸟为题的音乐作品非常多，我国琴曲中有《鹤鸣九皋》、《鹤舞洞天》、《别鹤操》、《双鹤听泉》、《乌夜啼》、《平沙落雁》、《鸥鹭忘机》、《雉朝飞》等都是传统名曲；其它如琵琶曲中的《平沙落雁》、《海青拿天鹅》，唢呐曲中的《百鸟朝凤》，笛子曲中的《鹧鸪飞》，二胡曲中的《空山鸟语》，管子曲中的《拿天鹅》，箫曲中的《寒鸦戏水》，还有潮州音乐的《双咬鹅》，广东音乐的《鸟投林》，打击乐合奏《鸭子拌嘴》等，各地民歌和舞蹈中的有关作品，如内蒙民歌《小黄鹂鸟》，哈萨克民歌《云雀啊，云雀》，锡伯族民歌《百灵鸟》，西藏民歌《孔雀吃水》，浙江民歌《青丝鸟》，江西民歌《斑鸠调》，以及孔雀舞、天鹅舞等舞曲和《鹊踏枝》、《乌夜啼》等曲牌，以上这些都只是列举广为群众熟悉的曲目而已。

喜欢外国音乐的朋友可能知道，外国歌曲中以鸟为题材的很多，日本的《海鸥》与缅甸的《海鸥》是两首题目相同而风格各异的歌曲。亚美尼亚的《燕子》，印度尼西亚的《鸚鵡》都具有鲜明的民族色彩，以它们优美的旋律，表现了人民的生活风貌和美好的愿望。至于波兰的《小杜鹃》、西班牙的《鸽子》，早已是我国人民熟悉的歌曲了。在欧洲音乐作品中，有许多有关鸟的作品，龚伯特的合唱曲《鸟之歌》、巴赫的《杜鹃模拟主题》、亨德尔的风琴曲《杜鹃与夜莺》、海顿的弦乐四重奏《小鸟》，还有西贝柳斯的交响诗《黄泉的天鹅》与组曲《白天鹅》、柯达伊的《孔雀变奏曲》等，群众比较熟悉的如舒柏特的歌曲《听，听，云雀》、格林卡的歌曲《云雀》、阿里亚比耶夫的《夜莺》都是经常在音乐舞台上演唱的歌曲。

在海顿的《玩具交响曲》、贝多芬的《田园交响曲》、圣桑的《动物狂欢节》等著名作品中，都可以听到模拟鸟鸣的片断。俄罗斯作曲家李姆斯基-柯萨可夫在谈他的歌剧《雪娘》的音乐时说：“春神的音乐动机之一，乃是我家鸟笼里的一只山鹊所唱的音调，不过山鹊唱的是 $\ast F$ 大调，我却为了小提琴泛音的便利，把它降低了一个音。”可见许多作曲家都曾从鸟

鸣声中汲取动听的音调作为素材，而创作出了举世闻名的乐曲。我国的音乐爱好者一定会想到我们作曲家的作品，施咏康的交响诗《黄鹤的故事》中小号吹出那富于幻想而又充满希望的主题，是一首黄鹤的凯歌，也是一首善良战胜邪恶势力的赞歌；陈纲根据同名口笛曲改编的《苗岭的早晨》，虽然标题没有鸟，但音乐中以小提琴模拟各种鸟鸣是那么优美动听，前面提到的《百鸟朝凤》和《空山鸟语》中，更是模拟鸟鸣的乐曲中具有代表性的。

音乐作品既可模拟鸟鸣，还可以从鸟鸣声中汲取素材加工成优美的旋律。对于鸟与音乐的这种特殊关系，历史上有许多人进行过专门研究，人们称与鸟有关的音乐为鸟乐。1922年鸟乐专家葛世堂（Garstang）对鸟类的音乐天才给予很高评价，他认为画眉鸟的叫声不单是为了追求异性，而是在追求美的声音。现代法国作曲家梅西安·奥利维埃曾致力于鸟乐的研究，他出身于文学之家，他学习的是浪漫派名家的作曲技法，然而从他的作品来看，却是一位具有东方风格的现代作曲家。他独特的成就是对鸟乐的研究和写作以鸟为题材的音乐作品。

梅西安·奥利维埃从小喜爱鸟鸣声，18岁开始采集鸟鸣声，以后就开始以乐谱记录鸟鸣声。为了采集更多的鸟鸣声，他不仅在国内而且还远涉重洋到鸟类繁多的地区记录鸟鸣，以丰富他的作品素材。他收集了南、北美洲、印度、马来西亚、中国、卡纳莱群岛等地的鸟鸣声资料，以此为素材创作了四部作品，《鸟的苏醒》（1953）、《异国鸟》（1956）^①、《百鸟图》

① 《异国鸟》：梅西安创作于1956年，曾在欧洲、美洲及亚洲的一些国家演出，作品表现了40种鸟类的鸣叫声。作者把各种鸟鸣的实际音响通过数学计算，按一定的分数值增减变化而创作出旋律与节奏，乐曲同时描写了这些鸟的羽毛色彩。全曲共分13段：1. 引子。2. 钢琴华彩乐段（印度八哥和木鸪）。3. 间奏曲（八哥、巴尔的摩黄鹂）由木管乐器、钟琴和木琴演奏。4. 短小的钢琴华彩乐段（红鸟）。5. 间奏曲，其中以一段休止符表现鸟在睡觉。6. 钢琴华彩乐段（红鸟）。7. 亚马逊森

(1958),以及《花园里的莺》(1970),成为世界闻名的鸟乐作曲家。他对鸟类的音乐天才非常赞赏,他说:“在艺术的王国里,鸟类可能是居住在我们行星上的最伟大的音乐家。”

英国作曲家戴维·欣德利也是一位鸟乐研究者,他辞去了英国剑桥大学音乐指导的工作,以便专心研究鸟乐。他发现云雀具有惊人的音乐天才,每秒钟能唱出250个音符,变化非常复杂。他录下云雀的鸣唱,将其放慢十六倍,然后用乐谱记录下来。34秒的鸟鸣声他花了几个月才记下来。他以云雀的音调编写了一支钢琴曲,虽然受到人们称许,但还是很难与真实的云雀鸣叫相联系。后来他借助于电脑,并通过电子钢琴把极为复杂的云雀鸣叫声整理并演奏了出来,他认为这是真正的鸟乐。云雀鸣叫的音调复杂多变,速度非常之快,有人感叹说,如果从音符的数量上说,贝多芬一生才写下九部交响乐,而云雀一天就可以“创作”出好几百部!

现代鸟乐研究,大都要利用现代录音技术和电子计算机,因为许多鸟类的鸣唱虽然婉转动听、变化多端,但它的频率、节奏与我们习惯了的音乐频率范围与节奏音型大不相同,所以从音乐的角度上说,记录鸟鸣声不仅仅是把鸟鸣声原样录下来,要了解它的音高变化,节奏组合往往需要加以“放大”,这类放大就是把原来的声音放慢,同时音调也要变低,才能分析某种鸟鸣声具有的特点。如果要进一步提取它典型的音调与节奏,那还得借助于电子计算机,这样我们才能更细微地去分析鸟鸣所包含的声音特征,并从中发现音程的变化和节奏的组合。

不难看出我国的作曲家和演奏家中,有许多是鸟乐的先驱,如前面提到的《空山鸟语》、《苗岭的早晨》,特别是《百

(注解接第3页)

林上空的风雷以及普雷里鸟的尖叫。8. 各种鸟类齐鸣,用对位手法,其中有古希腊与印度音乐的节奏。9. 合唱以及普雷里鸟的怪叫声。10. 钢琴表现四种鸟。11. 印度鹈鸟。12. 钢琴,表现两种鸟。13. 结尾(白冠和笑鸫)。

鸟朝凤》，它们的作者和演奏者都是我国鸟乐的倡导者。当然，我国以鸟为题材的音乐作品，大多只是在作品中穿插一些模拟的鸟鸣声，而整个作品的旋律、节奏、曲式等与鸟鸣声关系并不密切，还未曾听到过以鸟鸣为素材创作的音乐作品。这可能是我国音乐工作者往往受到录音设备、交通费用等条件的限制，难以进行深入研究缘故。

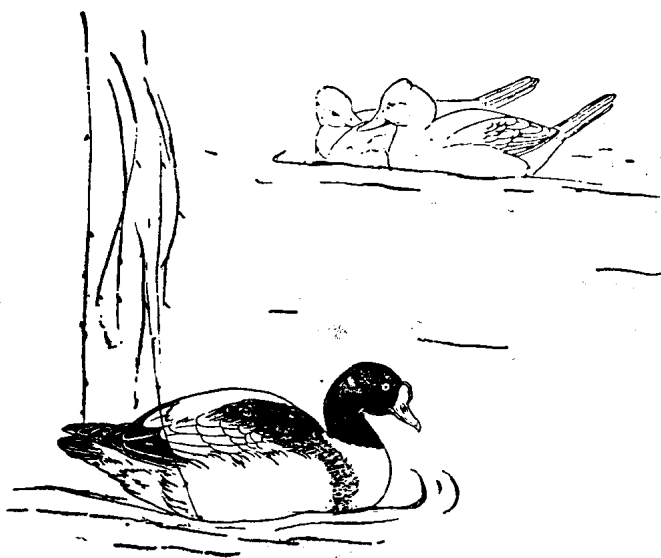
我在几年以前曾作过一次创作实验：以一只画眉鸟鸣唱的音调为素材，编写了一首歌曲《画眉鸟在歌唱》。那是1986年春，在广安门河边散步，那里常常有养鸟的带着鸟笼踮早，当我听到树枝上挂着的鸟笼里传出了嘹亮的鸣唱，立刻被它那有趣的音调所吸引。它一遍又一遍地鸣唱，每次反复都重复同一音型，然后又插进一些变化的音调，真有点类似回旋曲的味道。曲调似乎是角调式的，颇有新鲜感。我保留了它唱出的旋律的基本面貌和回旋曲形式，填写了几段歌词，就成了《画眉鸟在歌唱》这首曲子，然后交由海政歌舞团两位歌唱演员和中央乐团一位口哨专家演奏，并编入盒带《鸟之歌》出版发行。

《鸟之歌》包括七首以鸟为题的中外歌曲，以及四十种鸟鸣声编成的自然鸟鸣组合。虽系匆忙中编成，但总可以说是这方面研究的一次尝试。

“山中无音乐，丝竹在禽鸟。”我从小生活在农村，而今对于鸟鸣的兴趣不减当年，我深深体会到那是一种特殊的音乐。让我们热爱鸟类，热爱大自然，走向田野，走向森林，从丰富多变的鸟鸣声中去体会音乐的美感吧！

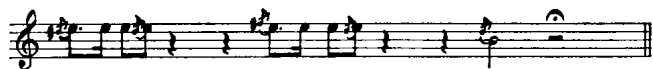
清晨，一阵清脆的鸟唱把我从睡梦中唤醒，尚在朦胧之中，就欣赏起那枝头歌唱家的美妙歌声，那是大自然赐给人们的最美的音乐啊！虽然我不像传说中的公冶长那样能懂鸟语，也不是别出心裁的鸟乐研究者，可是我非常喜爱鸟类的歌唱，从它们的鸣唱中，我发现了许多有趣的音乐节奏和奇妙的旋律。它们的歌声，曾引起我许多有关音乐的联想，激起我阵阵感情上的浪花。热爱大自然的朋友们，热爱鸟类的朋友们，你们是否也曾被它们的歌声所感动？

野 鴨

“春江水暖鸭先知”

想起在西南山区工作时的一次经历，总是记忆犹新：一天当我漫步在一条小河边，春寒料峭，柳岸新绿，山乡的空气多么清新。在如画的景色中听到河面上传来一阵鸭子的鸣叫，宁静的环境顿时变得热闹起来。在平时，鸭子的叫声并不引人注意，可是在当时我感到它的声音非常悦耳，富于音乐韵律。我仿佛走进了一个乐队的排练厅，各种乐器的演奏员都在作准备练习，听着听着，只听到一支支颇为风趣的旋律回荡着，那第一支：

这从容不迫的节奏，充满生气的旋律，使我感觉到一种愉快、欢乐的气氛，它与那水面上得意自如的体态多么协调啊！自然更美了，春意更浓了，我的心情像河水一样被它们拨起了浪花，再听那第二支：

那边有一只鸭子似乎在呼唤它的同伴，而这边的鸭子则以稍低的音调 and 它对答，游来游去，互相对歌。虽然音调比较简单，从音阶的习惯上听，音高也不太准确，但这种大自然的原始音调却具有特殊的魅力。正在欣赏这边几只鸭子的对唱时，忽然从河的那一端徐徐地游过来一对黄色野鸭，它们的身姿在

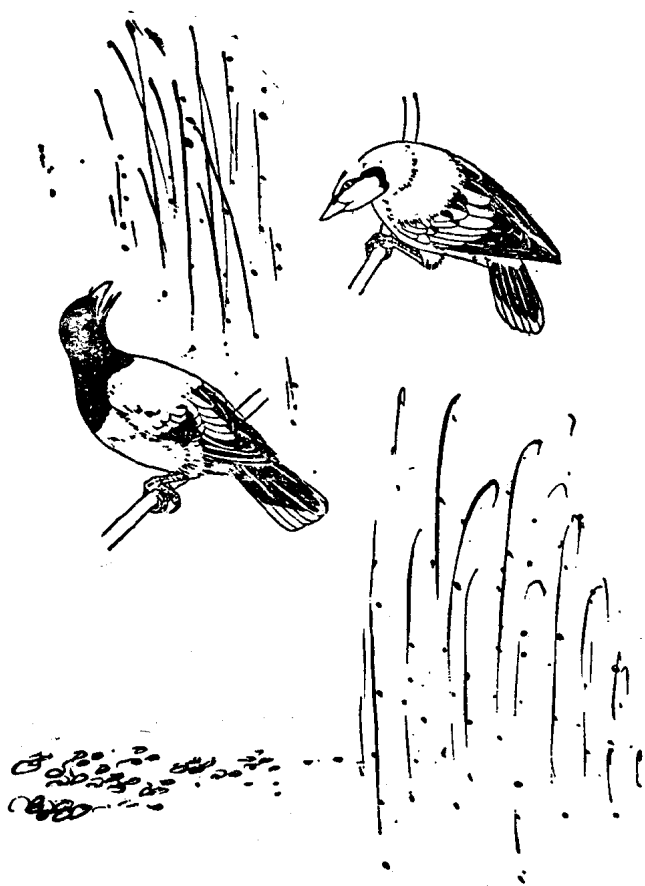
水波的衬托下显得格外潇洒，分外美丽。你看它个儿不大，黄羽黑喙，边游边巡视着两岸的景物。一会儿，前面一只黄鸭悠然地唱出了一支令人惊奇的歌曲，那柔和优美的音色，似乎是一个颇有训练的女中音，甜美而鲜明，还使人联想起芦管和萨克管。它的音律与节奏的准确性，几乎无瑕可指。这美丽的旋律与略带诙谐的节奏使我久久不能忘记，当时掏出纸笔，将这首黄鸭的歌记录下来：

我陶醉在这大自然的音乐之中，那黄鸭从容不迫地、反复地唱着那支优美的歌曲，数分钟以后，后面那只黄鸭唱歌应和了，它的旋律与前者有明显的差别：

随即两只黄鸭开始了一段对唱和重唱，两支歌曲交织在一起，多么默契啊！有些像那童话剧中的歌唱表演，曲调虽然简单，然而那强烈的音乐美感似乎难以形容。这两只黄鸭的歌曲绝非笔者有意渲染加工，故弄玄虚，也许有心的朋友也会有机会聆听一下黄鸭的歌唱，也许它们还有更优美动听的歌曲哩！

柳莺 黄莺

“千里莺啼绿映红”

既然听到了莺燕的歌唱，何必再问那春天的消息？每当风和日丽、绿上枝头的季节，总可以听到黄莺、柳莺的歌唱，还有那画眉、山雀等善于鸣唱的小鸟，他们的歌声常常给人送来浓郁的春意。现在爱鸟养鸟的人越来越多，玉鸟、相思、珍珠，它们毛色美丽、形态可爱，不愧称为天然的艺术品，它们的歌唱更是婉转动听。观赏笼鸟已成为群众文化生活的一个组成部分，当然，生活在大自然中的鸟类，它们的毛色更为艳丽，歌声更加嘹亮、音调更为新颖多变。

乡间的早晨，空气特别清新，在朝霞的辉映下，枝头闪烁着彩色的光斑，当我走进田边的一片小树林，枝头传来了一串清脆的鸟鸣声，那是黄鹂的歌声：

在万紫千红的春天，它们以动听的歌声传递着彼此之间的各种信息，也渲染了春天的生机，因此人们常常以鸟语花香来形容美好的春天。对于鸟类鸣叫所包含的生物信息，我们知道得太少了。说它是语言，当然只是一种比喻；我想，那动听的鸣唱也许不仅仅是它们的语言，还是它们表达和交流情绪的歌曲。在古代和外国都能听到人懂鸟语的传说，我想这些传说多无根据，大约这些懂得鸟语的人只是凭个人的经验而作了一些推测而已，要真正了解鸟类的“语言”，还有待于鸟类学家付

出巨大的劳动。

音乐家们对鸟类的兴趣很浓厚，他们热衷于以鸟鸣声为素材编写乐曲。会拉二胡的人无不知道刘天华的《空山鸟语》，这首乐曲的节奏和旋律中包含了多种鸟类的鸣叫声。会吹笛子的人都会知道《荫中鸟》、《鹧鸪飞》，听到这些乐曲，就会使人联想起树林和鸟唱。在我国古代作曲家中，早就有人创作了以鸟类为题材的作品。这些作品中，唐代作曲家白明达写的《春莺啭》是颇享盛名的，那是他充当教坊乐工时奉唐高宗之命而作的一首乐曲。《教坊记》中说：“《春莺啭》：高宗晓音律，晨坐闻莺声，命乐工白明达写之，遂有此曲。”白明达在隋炀帝时就曾为乐正，写过不少曲调，而唐代所作《春莺啭》是最著名的一首。

元代散曲《黄莺儿》，可以算作当时的一首流行歌曲，那抒情、婉转的旋律古色古香，很有韵味。《黄莺儿》一调的乐谱一直留传至今，给我们研究民族音乐提供了宝贵资料。

黄莺的学名是黄鹂，又称鸂鶒。粉红的嘴，黄灿灿的羽毛，头顶上还有一小片乌黑羽毛，故又称黑枕黄鹂。艳丽的毛色，使它具有有一种青春的活力。在西欧和我国新疆地区有一种善于鸣啭的歌鸂，常常在月夜啼鸣，歌声婉转动听，人们就称它为夜莺，它们的歌唱虽然优美，然而却往往带有几分凄凉的感情色彩，所以那些以夜莺为题的歌曲也大多婉转而忧伤，如苏联歌曲《夜莺》，似乎是一位姑娘在倾诉自己的爱情，歌词是这样的：“河边林中夜莺在歌唱，歌声充满悲伤。可爱的人儿最难忘，勇敢地进取莫再忧伤！……”当然，歌曲并不是为了引起人们伤感，而是启发人们深思，表达了进取和向往的精神。

“千里莺啼绿映红”只要听到黄莺的歌唱，就会联想起万紫千红的春色。如果你曾散步在西子湖畔柳浪闻莺的绿荫下，如果你曾春游在颐和园的听鹂馆旁，黄莺的歌声、黄鹂的名字，难道不曾给你增添春天的喜悦？如果你听一听内蒙民歌