

Classical Music Selections for Children

第一堂 古典音乐 赏析课

鸟儿的音乐

〔墨〕安娜·格哈德◎编著

〔墨〕塞西莉亚·瓦雷拉◎绘

张方正◎译

精选20首世界殿堂级古典音乐作品

中央音乐学院管弦系副教授
中国爱乐乐团单簧管副首席

袁 源

中国著名青年钢琴演奏家
北京阳光音基创始人

宋昭阳

审定
推荐

世界知名交响乐团带你欣赏古典音乐里最有趣的画面

北京科学技术出版社

Classical Music Selections for Children

第一堂 古典音乐 赏析课

鸟儿的音乐

〔墨〕安娜·格哈德◎编著
〔墨〕塞西莉亚·瓦雷拉◎绘
张方正◎译

北京科学技术出版社

本书特点

每个音乐片段都包括两页内容。为了使你充分领略音乐的美妙之处，书中提供了全面的背景知识：

- ◎作曲家生平介绍
- ◎音乐形象介绍
- ◎音乐片段讲述的故事
- ◎音乐赏析

Original title: LAS AVES. INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE CONCIERTO

© 2010 Ana Gerhard, for the text © 2010 Cecilia Varela, for the illustrations © 2010 EDITORIAL OCÉANO S.L. (Barcelona, Spain)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or other kind, without the prior permission in writing of the owners.

Simplified Chinese Translation Copyright © 2014 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字：01-2014-1069

图书在版编目(CIP)数据

鸟儿的音乐 / (墨) 格哈德编著 ; (墨) 瓦雷拉绘 ;
张方正译. — 北京 : 北京科学技术出版社, 2014.8
(第一堂古典音乐赏析课)
ISBN 978-7-5304-7153-1

I. ①鸟… II. ①格… ②瓦… ③张… III. ①古典音乐 - 音乐欣赏 - 世界 - 儿童读物
IV. ①J605.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第069967号

鸟儿的音乐

作 者：〔墨〕安娜·格哈德

绘 者：〔墨〕塞西莉亚·瓦雷拉

策划编辑：蔡芸菲

责任编辑：白 林

出 版 人：曾庆宇

社 址：北京西直门南大街16号

电话传真：0086-10-66135495（总编室）

0086-10-66161952（发行部传真）

电子信箱：bjkjpress@163.com

经 销：新华书店

开 本：880mm×1230mm 1/16

版 次：2014年8月第1版

ISBN 978-7-5304-7153-1/J·140

定价：28.00元

译 者：张方正

封面设计：百色书香

图文制作：天露霖文化

责任印制：吕 越

出版发行：北京科学技术出版社

邮政编码：100035

0086-10-66113227（发行部）

网 址：www.bkydw.cn

印 刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

印 张：3.25

印 次：2014年8月第1次印刷

京科版图书，版权所有，侵权必究。

京科版图书，印装差错，负责退换。

音乐里的 鸟儿们

较之其他动物，鸟类更具特色，它们给予人们无限的想象。历史上，我们赋予鸟儿多种多样的象征：白鸽象征和平、秃鹰象征魔鬼、燕子象征春天、天鹅象征纯洁、小鸡象征天真、乌鸦象征霉运、兀鹫象征死亡、猫头鹰象征智慧等等。

我们所知的鸟类约上万种。它们虽体貌各异，颜色多样，但最主要的特点是都有羽毛。美丽的羽毛招人喜爱，印第安酋长的头饰上就有多彩的羽毛，用来象征权力和财富。

鸟类大多都会飞翔，这一直让人类非常羡慕，于是人们乐此不疲地模仿鸟儿，发明出无数种飞行器。

鸟类另一个显著的特征便是它们动听的叫声。鸟类的发声器官跟人的声带可不一样，它们用“鸣管”发出各种各样的声音。鸣管是由若干个扩大的软骨环、其间的薄膜（称鸣膜）和控制发声的肌肉组成的。鸟儿的气管分叉为两部分，这就是为什么鸟类能同时发出好几个声音。

每种鸟类都有自己独特的叫声，但是也有一些鸟儿会模仿其他鸟儿来丰富自己的叫声。实验证明，有些鸟类的发音技巧完全出于本能，但小鸡却是通过模仿父母才学会啼叫的。

有一些科学家和历史学家认为，人们想要模仿鸟儿啼叫的愿望有可能是音乐诞生的原因之一。尽管这个观点只停留在理论阶段，但不可否认的是许多作曲家正是从鸟儿那里汲取了灵感。他们用不同的乐器模仿鸟儿歌唱的旋律，甚至还把在大自然里录下来的鸟啼声融入到音乐作品之中。

春天

——英国诗人 威廉·布莱克

悠扬的笛声响起来！
现在它无声无息。
白天和夜晚，鸟儿欢快。
有一只夜莺，在幽深的山谷。
天上的云雀，满心喜悦。
欢天喜地，迎接新的开始。
小小的男孩，无比欢快。
小小的女孩，玲珑可爱。
公鸡喔喔叫，你也高声唱。
愉快的嗓音，婴儿的闹声。
欢天喜地，迎接新的开始。
小小的羊崽，这里有我在。
走过来舔舐，我白白的脖子。
让我轻抚你柔软的皮毛，
让我亲吻你娇嫩的脸庞。
欢天喜地，我们迎接新的开始。

金丝雀（节选）

【意大利】安东尼奥·维瓦尔第

安东尼奥·维瓦尔第（1678—

1741）是巴洛克时期意大利作曲家。他从小跟随父亲学习音乐，拥有精湛的小提琴技艺。25岁的时候，维瓦尔第被推选为神父，由于他一头红发，被称为“红发神父”。他在威尼斯的仁爱教养院担任合唱团指挥，并在那里工作了一生。在他的指导下，教养院的乐队达到了很高的水平，享誉欧洲。

在他浩如烟海的创作中，既有声乐作品，又有器乐作品。其中，有500多部协奏曲格外出名，曲风优美多变，最为人熟知的作品是《四季》。

金丝雀

长笛协奏曲

金丝雀有紧致的羽毛，青灰色的脊背和白色的腹部，而它的头部、脖子和羽冠则拥有一抹独特的红色。

与其他的鸟类相比，金丝雀的叫声十分别致和独特。一般的鸟叫声类似于喊叫，由零碎的声音构成，但是金丝雀的叫声却好似一段由音符组成的流畅旋律。在协奏曲《金丝雀》中，维瓦尔第正是通过笛声来展现它优美动听的叫声的。

曲目
02

音乐赏析

这一乐段是长笛协奏曲《金丝雀》的第一乐章。乐曲刚开始由弦乐器引入，但长笛的声音很容易分辨出来，它用轻微的声响来不断重复表现金丝雀的叫声。在引入部分进入尾声之时，金丝雀的叫声变得更为有力，一声颤音仿佛想要在音阶中找出最合适的音调。最终弦乐器又重复了开头的旋律，作为乐段的尾声。在欣赏过程中，你仿佛能听到一段对话，对话的双方分别为长笛演绎的金丝雀和管弦乐器演绎的其他鸟儿，它们像是在一问一答。

春

选自《四季》

【意大利】安东尼奥·维瓦尔第

“春临大地，众鸟欢唱。”

1726年，安东尼奥·维瓦尔第的著名协奏曲集《和声与创作之争》问世。这部曲集中收录了12首小提琴和管弦乐协奏曲，其中的前四首便是著名的《四季》：《春》《夏》《秋》《冬》。通过美妙的音乐语言，这些乐曲为我们描绘了一年四季五彩斑斓的景象。

同时，安东尼奥·维瓦尔第还分别为这四首协奏曲写下了十四行诗，优美的诗句和音乐展现出的美景遥相呼应。

春

小提琴协奏曲

维瓦尔第为乐曲《春》所写的十四行诗是这样的：

春临大地，
众鸟欢唱，
和风吹拂，
溪流低语。

天空很快被黑幕遮蔽，
雷鸣和闪电宣示暴风雨的来临；
风雨过境，
鸟语再度奏起和谐乐章。

芳草鲜美的草原上，
枝叶沙沙作响，喃喃低语；
牧羊人安详地打盹，脚旁睡着懒狗。
当春临大地，
仙女和牧羊人随着风笛愉悦的旋律
在他们的草原上欢快起舞。

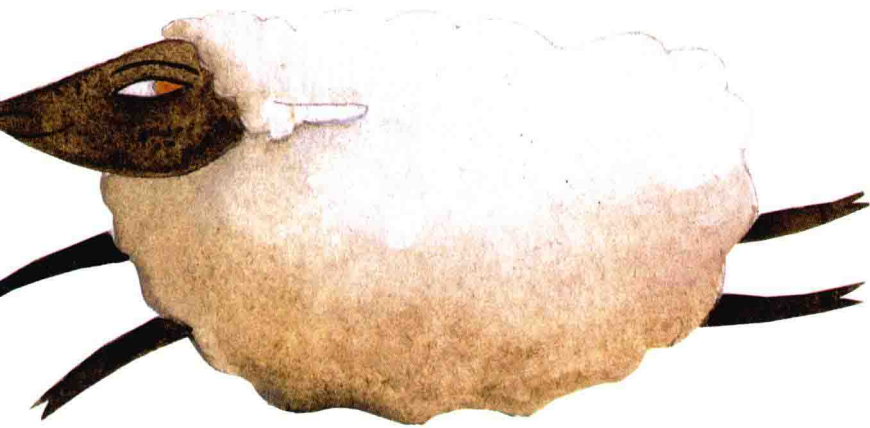
诗歌前两段的内容是这部协奏曲第一乐章的精髓，对鸟儿进行了描写。第一乐章开始时是小提琴的独奏，之后便出现了其他管弦乐器的声音，模仿了鸟儿们欢快的鸣叫声，仿佛是鸟儿们在打招呼，展示悦耳的歌声。

曲目
04

音乐赏析

在著名的第一乐章中，你将听到管弦乐器演奏的旋律《春》。开始时旋律强而有力，之后柔和地重复，就像是回声一样。在这段引入部分之后，你将会听到一把小提琴在其余几把小提琴的陪衬下独奏，模仿了鸟儿的歌声。当鸟儿的片段结束之后，你会听到管弦乐器又全部回归到了“春”的主题上来。

小鸟之歌（节选）

【法国】克莱门特·雅内坎

克莱门特·雅内坎（1485—1558）是文艺复兴时期法国作曲家，作为神父的他却创作了许多备受追捧的民俗音乐，深受普通民众的喜爱。当时，音乐出版物刚刚诞生，正因如此，他的作品在整个欧洲得到快速的传播。生动地展现了战争场面和声音的《战争》和接下来你将要听到的《小鸟之歌》现在依然是文艺复兴时期的经典代表作品。

小鸟之歌

四声部复调歌曲

百灵鸟、黑鸟、棕鸟（俗称八哥）、夜莺和杜鹃都是以歌声闻名的鸟儿，它们也正是这段乐曲中的主人公。悦耳的鸟鸣声预示着春天的到来。在求偶的季节里，为了吸引雌鸟，雄鸟争相啼叫。

《小鸟之歌》开头的乐句便让我们感受到了在寒冷阴暗的冬天之后，万物复苏的景象。慢慢地，语言就不足以表现春天的场面了，乐段开始转向模仿鸟儿的鸣叫声。我们无法完全弄明白这些声音的意思，但是它的可爱足以把我们逗乐。

“嗒嗒嗒嗒嗒……
嘀咕嘀咕嘀咕嘀咕……
咯咯咯咯咯咯……
唔咦唔咦唔咦唔咦唔咦……”

音乐赏析

曲目
06

在这段乐曲中，模仿鸟儿的是人声。起先的旋律由男低音演唱，不一会儿男高音就出现了，之后是女低音，最后是女高音。如果你注意听的话，你会发现所有声部在进入的时候演唱的都是相同的一段旋律，但每当有新的声部出现时，之前的声部就会立刻改变演唱的内容。演唱的内容很快就变成了有趣的音节，而不是有具体意义的歌词，这样更能传神地模仿不同的鸟儿鸣叫的场景。

愁思

选自《北极之歌》

【芬兰】埃诺约哈尼·劳塔瓦拉

埃诺约哈尼·劳塔瓦拉（1928— ）

是芬兰著名的音乐家，同时他也是一名多产的作曲家，作品风格多样。他在芬兰音乐家西贝柳斯创办的音乐学院担任音乐教师。

年轻的时候，劳塔瓦拉的创作多带有当时先锋派的音乐风格，但之后他只保留了其中的一部分元素，创造了自己独特的风格。他的音乐特点之一便是力图创造有声音的风景。

愁思

鸟鸣协奏曲

在这部作品中进行独唱的正是居住在北极圈附近的鸟儿，比如鹤、沼泽云雀和天鹅。与之前的作品不一样的是，在第二乐章《愁思》中，北欧的鸟儿传递给我们的并非春天的喜悦，而是冬天的悲伤和孤独。

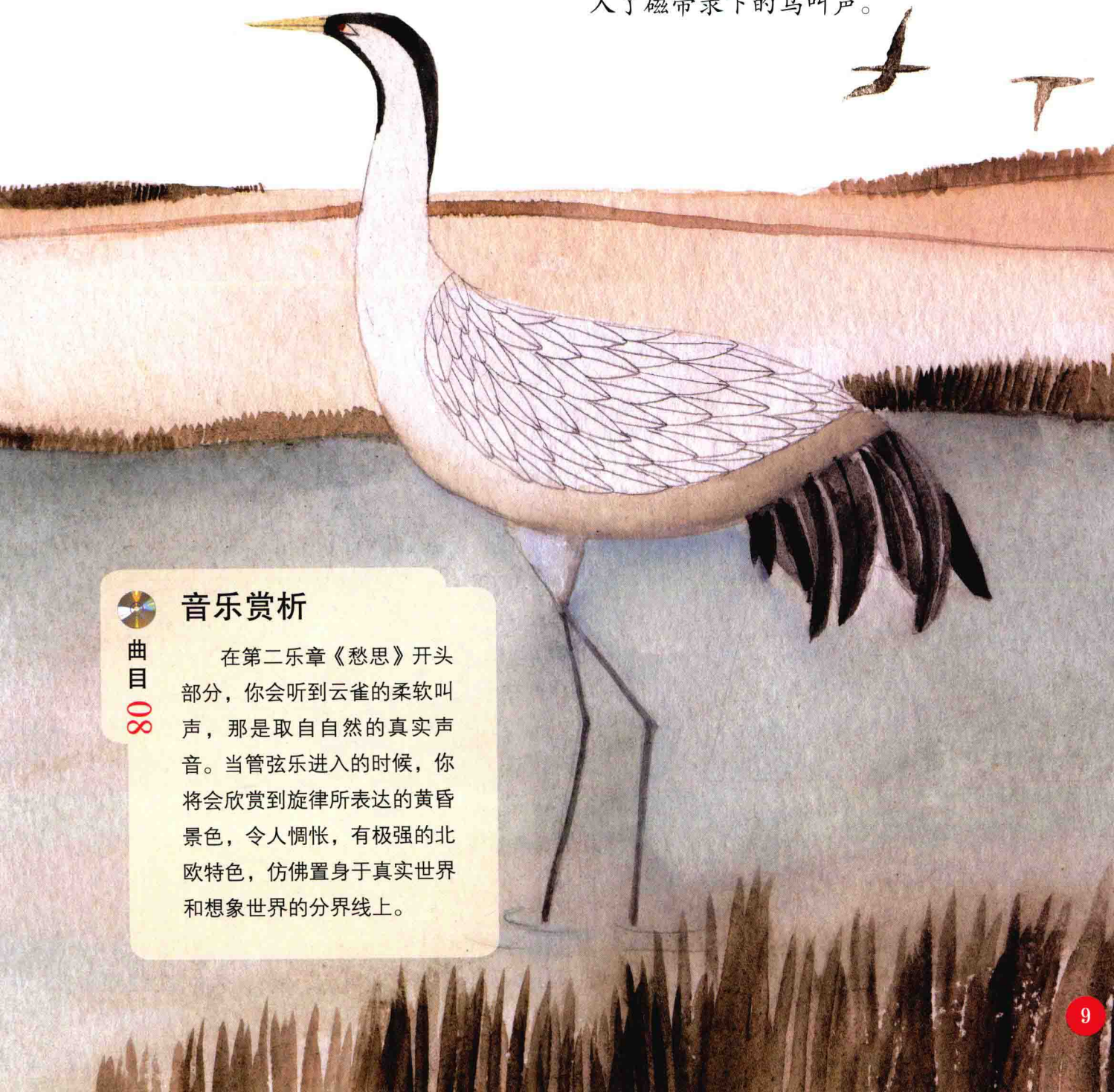
《北极之歌》诞生于1972年。根据作者的描述，在萌生了创作鸟鸣协奏曲的想法之后，他就去萨米的沼泽地里采风，在那里他曾度过童年的多个夏天。他录制了沼泽地里鸟儿的叫声，这叫声犹如“沙沙作响的森林所创作的一曲神秘的旋律”。远足归来后，劳塔瓦拉在乐器演奏的基础上加入了磁带录下的鸟叫声。

音乐赏析

曲目
08

在第二乐章《愁思》开头部分，你会听到云雀的柔软叫声，那是取自自然的真实声音。当管弦乐进入的时候，你将会欣赏到旋律所表达的黄昏景色，令人惆怅，有极强的北欧特色，仿佛置身于真实世界和想象世界的分界线上。

小鸟

选自《彼得与狼》

【俄国】谢尔盖·普罗科菲耶夫

谢尔盖·普罗科菲耶夫（1891—1956）是20世纪俄国作曲家。他的母亲是业余钢琴家，也是他的音乐启蒙老师。9岁时，这位神童创作了他的第一部歌剧《巨人》。13岁时，作为历史上年龄最小的学生，他进入圣彼得堡音乐学院学习，并对当时的音乐潮流产生了兴趣。他在早期作品中运用了大量的不和谐音，与常规的风格形成强烈反差，因此他被称为超现实主义音乐家。1917年，十月革命爆发后他定居西方国家。

1933年重回故乡后，普罗科菲耶夫的音乐风格发生了转变，偏向古典主义风格，更加重视旋律在创作中的重要性。他最为重要的几部作品也都来自于那个时期：童话故事《彼得与狼》、芭蕾舞曲《罗密欧与朱丽叶》和《灰姑娘》。

小鸟

长笛独奏

我们无法确定《彼得与狼》中的小鸟到底属于哪一种。但当我们想到小鸟的时候，通常都会想到它的灵巧可爱，而这个特色正是由笛声来演绎的。

为了让孩子们熟悉管弦乐，谢尔盖·普罗科菲耶夫在创作《彼得与狼》时，用不同的乐器来代表不同的故事角色，使得每个角色都拥有一个独特的音色。故事的剧情非常简单：佩德罗离开家，准备去草地上欣赏美丽的景色，但没想到等待他的竟然是危险。在他与可怕的狼进行搏斗时，他得到了朋友们的帮助：一只小鸟、一只鸭子和一只猫。

曲目
10

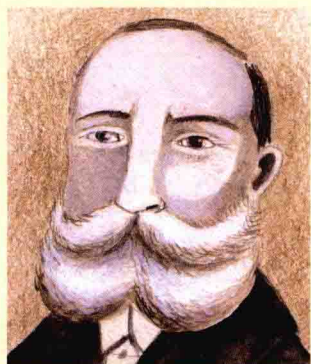
音乐赏析

这一乐段是一段欢快的旋律，模仿鸟儿的颤音。请仔细聆听声音的特质：尖锐、轻快和跳跃。长笛的音色十分有特点，与其余乐器形成反差。

母鸡和公鸡

选自《动物狂欢节》

【法国】卡米尔·圣桑

卡米尔·圣桑（1835—1921）是一名极富才华的音乐家。他不仅钢琴演奏技巧精湛，还是伟大的风琴手、指挥家、音乐学家和作曲家。另外，他还是个涉猎广泛的学者，除了参与众多的音乐活动，他还专注于多门学科的研究，如地质学、考古学、植物学和昆虫学。他是法国天文学会的成员，习惯于根据天文现象的时间来安排自己的演奏会。

他的音乐创作兼收并蓄，400多首乐曲几乎涉及所有的音乐种类，有着强烈的古典主义特色。同时，他也是第一位为电影创作音乐的作曲家。

