

绘本童书

彩虹响

cai se jiao xiang

儿童版 4 包菊英 主编

扫码听

扫描封底二维码
赠送视频

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

4J1643

孩子们的音乐之旅

彩色交响

cai se jiao xiang

儿童版 4

顾 问 余丹红

主 编 包菊英

副 主 编 承倩雯

编 委 (以姓氏笔划为序)

孙丹青

李嘉栋

阮 婷

张 晔

张 纓

侯 龙

本册撰稿 包菊英

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

贵州师范学院内部使用

图书在版编目 (CIP) 数据

孩子们的音乐之旅——彩色交响 (儿童版 4) / 包菊英主编. — 上海:
上海音乐出版社, 2019.7

ISBN 978-7-5523-1771-8

I. 孩… II. 包… III. 音乐欣赏—世界—儿童读物 IV. J605.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 088705 号

书 名: 孩子们的音乐之旅——彩色交响 (儿童版 4)

主 编: 包菊英

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 张静星

音像编辑: 陶 天 赵珺琳 (助理编辑)

音频剪辑: 王世明

责任校对: 满月明

装帧设计: 郑 杰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 4 图文: 64 面

2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1771-8/J · 1643

定价: 48.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

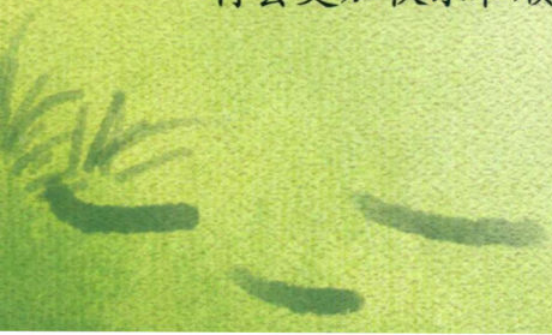
致小读者

当你徜徉在山水之间，穿梭于鲜花丛中；当你奔走在青草地上，沐浴着阳光春风，你是否想过，这一切情景都能用音乐来表现？当你沉浸在喜悦之中，收获了快乐；当你正在郁闷之时，有一丝忧愁，你是否想过用音乐宣泄情绪？

音乐，它跳跃在琴弦之上，它发自人的肺腑；它回荡在旷野宇宙，它传播于声波之中；它必须用心去感受，它需要用智慧去领悟。音乐是人类创造的最伟大的艺术成就，正像德国哲学家叔本华所说：“世界在音乐中得到了完整的再现和表达，它是各种艺术当中第一位的。”

在音乐艺术宝库中，“古典音乐”像一颗宝石闪耀着璀璨的光芒。它有着优美的旋律、灵动的节奏、丰富的和声、绚丽的色彩。为了让你与古典音乐亲密接触，对它有所了解，我们精心制作了这套《孩子们的音乐之旅》(儿童版)。它包含了《音乐故事》《随想小曲》《动感旋律》《彩色交响》四册绘本，书中选择了六十多首音乐作品供你赏听。如果你是一个爱音乐的孩子，那么这一首首风格迥异的名曲、一段段生动的解读文字与一幅幅精美绝伦的图片，一定会让你爱不释手。另外，套装书附有《音乐知识趣学》读本、《音乐知识趣测》网页游戏(手机版)，你能在愉悦中聆听音乐，在游戏中学习音乐，从而更加懂音乐、爱音乐。

为你推荐几位音乐小伙伴吧！他们将带领你迈进古典音乐世界，开启美妙的音乐旅程。有了他们的陪伴和引领，你的音乐之旅将会更加快乐和顺畅。嗨！让他们来作一下自我介绍吧！

小伙伴们! 我是“**幻音小达人**”。今天我要带领你们去“**音乐谷**”，聆听“**八音盒**”炫曲说乐，作一次穿越时空的音乐之旅。

我是小乐迷“**咪咪**”，我要跟着幻音哥哥去探索世界上最美妙的声音——音乐。

我是“**音乐谷**”中的智慧女神——“**悦乐姐姐**”，我将为你们介绍音乐知识，欢迎大家光临。

你想听音乐吗?
请扫书中二维码

目 录

- 01 勃兰登堡协奏曲(第三首 第一乐章)** 3
[德] 巴 赫
- 02 “惊愕”交响曲 第二乐章** 7
[奥] 海 顿
- 03 第二十一钢琴协奏曲 第二乐章** 11
[奥] 莫扎特
- 04 第四十交响曲 第一乐章 呈示部** 15
[奥] 莫扎特
- 05 魔笛序曲(管弦乐曲)** 19
[奥] 莫扎特
- 06 鳟鱼(钢琴五重奏)** 23
[奥] 舒伯特
- 07 第五交响曲(命运) 第一乐章 呈示部** 27
[德] 贝多芬

08 第九交响曲(合唱) 第四乐章(片段) 31

[德] 贝多芬

09 奥菲欧(交响诗) 35

[匈] 李斯特

10 第一钢琴协奏曲(第一乐章 序奏) 39

[俄] 柴科夫斯基

11 蓝色狂想曲(管弦乐曲) 43

[美] 格什温

12 帕格尼尼主题狂想曲 47

(第18变奏)(钢琴协奏曲)

[俄] 拉赫玛尼诺夫

13 青少年管弦乐队指南 51

(主题、打击乐、赋格)

[英] 布里顿

08 第九交响曲(合唱) 第四乐章(片段) 31

[德] 贝多芬

09 奥菲欧(交响诗) 35

[匈] 李斯特

10 第一钢琴协奏曲(第一乐章 序奏) 39

[俄] 柴科夫斯基

11 蓝色狂想曲(管弦乐曲) 43

[美] 格什温

12 帕格尼尼主题狂想曲 47

(第18变奏)(钢琴协奏曲)

[俄] 拉赫玛尼诺夫

13 青少年管弦乐队指南 51

(主题、打击乐、赋格)

[英] 布里顿

贵州师范学院内部使用

彩色交响

留住天边那道彩虹，别让她躲进云雾，
呵护山坡那片百花，别让她洒落尘土。

捧来彩虹化成一条条谱线，

摘下花瓣揉成一个个音符，

让赤橙黄绿交相辉映，

让黑白青蓝变幻无穷。

音的交响是命运的写照，

音的交响是深情的流露。

与音乐做好朋友吧！

用心灵去体验，在岁月中领悟。

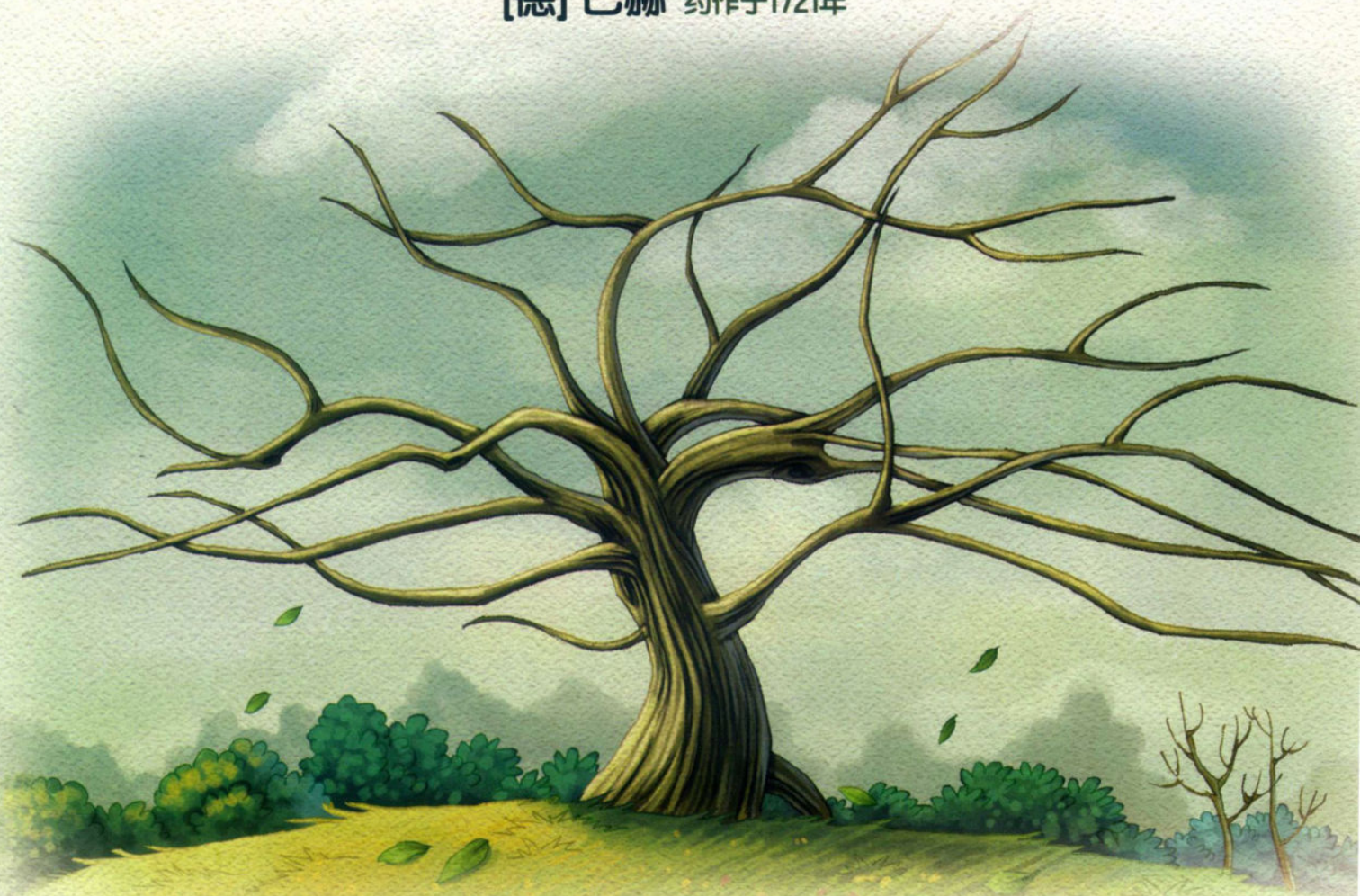
音乐应当使人类的精神爆发出火花。

——德国音乐家：贝多芬

01 勃兰登堡协奏曲

(第三首 第一乐章)

[德] 巴赫 约作于1721年

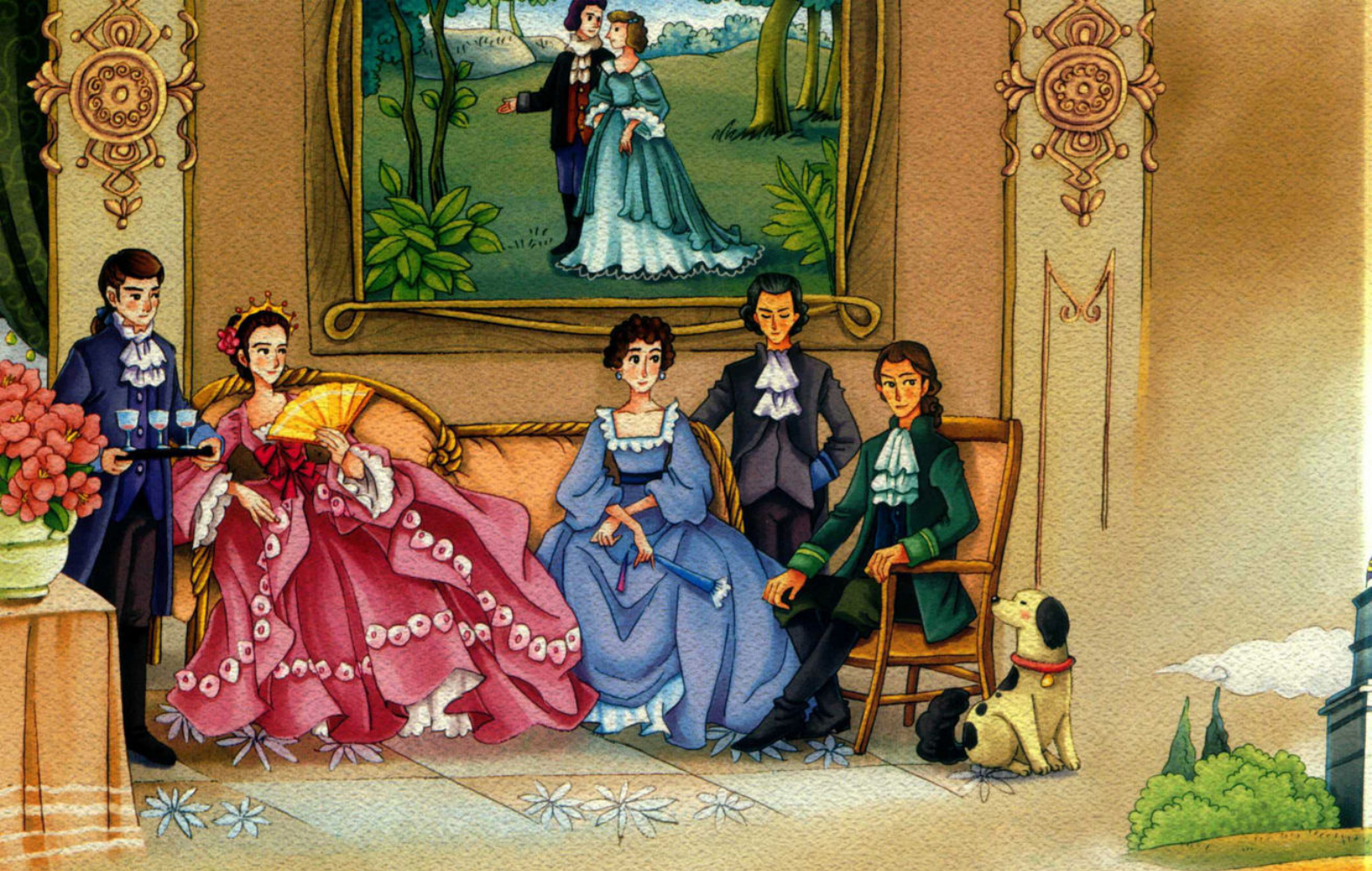

巴赫的音乐就像这棵树，有很多枝条，而且交织在一起。

色彩，岂止是画中颜料，那也是乐中音符。赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，梦幻七彩能勾勒最美的图画，也能编织最美的音乐。让我们领略大师风采，感受音乐给你带来的热情与快乐。

1. “音乐家”，这是一顶美丽的桂冠和令人崇敬的称谓。然而事实上许多音乐大师在世时并不荣耀，而且历经艰辛，巴赫也是如此。为了生活，他长期在达官贵人家中担任乐师、演奏员，过着寄人篱下的生活。

2. 他三十多岁时来到了科登，在一位亲王那里谋职。年轻的亲王是一位“知音”，他赏识巴赫的才华，给他优裕的生活条件和自由的创作环境。这是一段巴赫自认为“简单而美妙”的日子。这期间，他创作了很多优秀的作品。

3. 但是音乐改变不了巴赫的“仆人”地位，他遇到了被辞退的危机。为了谋生，巴赫把六首协奏曲献给了勃兰登堡的总督。可是总督宫廷的乐队太小，无法演出。幸运的是乐谱被完整保存了下来，后人因此取名《勃兰登堡协奏曲》。

八音盒

4. 听一下第三协奏曲的第一乐章吧！那欢乐的情绪时刻洋溢在音符之间！乐曲开始于“xx|xxx xxx x”这一节奏，然后是十六分音符“x x x x”在轻快地对答，主题旋律几乎像儿歌那样简简单单(例)。

5. 当音色纯美的小提琴演奏后，大提琴等乐器逐步加入，仿佛一场盛大的联欢，竞相展示。乐曲没有过多的修饰，没有大幅度的变化，始终保持着中庸和稳定的姿态，向前发展着。

6. 当我们听着这样的乐曲，想到了什么呢？是乡村的舞蹈？还是孩子们的合唱？也许是在奔跑、嬉戏……总之，乐曲中的单纯、简练与朴实，是他对这段“美妙”生活最好的诠释，也是巴赫心灵的写照。

音乐谷

悦乐姐姐，什么是协奏曲啊？

哦！这个问题很复杂。简单地说，就是有很多乐器在一起，按照一定的规则协同演奏，好像进行“对话”，就是协奏曲啦！

要有很多乐器吗？我听上去这首曲子就是只有小提琴、大提琴哎！

你的耳朵很灵啊！是的，不同时代协奏曲的组成也是不一样的。这首曲子由11人演奏：三把小提琴、三把中提琴、三把大提琴，加上一把低音提琴和一架羽管键琴（古钢琴）。而且这些乐器没有一样是独奏的，都以一种乐器作为一个组与其他乐器组进行“对答”，所以它的演奏规模是一个室内乐团。巴赫的六首《勃兰登堡协奏曲》都是为室内乐团演出形式而写的，需要非常高的演奏水平。

这样的形式是巴赫创造的吗？

应该说是巴赫在前人的基础上有所突破。

巴赫一直以音乐为生吗？

是的。1685年，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫出身在一个平民家庭，祖祖辈辈都以音乐谋生。他15岁起就以唱歌、弹琴为生，之后担任宫廷及教堂的乐师、教师，在繁忙工作的同时创作了大量的音乐作品。1750年去世时仍家境贫困。

大家都称他为“音乐之父”，那是为什么呢？

因为他不断完善前人创造的音乐形式、结构、乐音体系，所以人们称他为近代音乐的创始人。正如俄罗斯文学家高尔基说：“如果像山峦般地罗列伟大作曲家名字的话，我认为巴赫就是高耸入云的顶峰。”

02 “惊愕”交响曲

(第二乐章)

[奥] 海顿 作于1792年

18世纪伦敦美丽的汉诺威大会堂

1792年的一天，在伦敦的一个大会堂里正在举行音乐会。那轻柔的旋律使人昏昏欲睡。可是突然间整个乐队奏出一个最强音，使听众大吃一惊。这就是《“惊愕”交响曲》第二乐章。听一听吧！感受一下音乐家的风趣和幽默。

八音盒

1. 这是一首民歌风格旋律的乐曲：它平静、天真、简单而稚气十足。听着它，不禁让我们想起儿时的歌谣《小星星》。那轻柔的弦乐更是使人沉浸在美的回忆之中（例1）。

2. 突然，爆发出一声巨响——乐队与定音鼓奏出一个特强音，它是那样猝不及防、毫无先兆地出现在乐曲之中，犹如晴天霹雳！又好像在捉迷藏，当你在东张西望的时候，小伙伴出其不意地从背后跳出来一声吼叫，让你猛然一惊！

3. 当人们还未从惊愕中恢复过来，音乐却无视观众的惊讶，仍然从容不迫地以优雅的姿态向前行走着，奏出了歌唱性的、优美的第二个主题旋律（例2）。

4. 虽然有点恶作剧，但旋律是美丽、温柔的。然后，作曲家在这条旋律上做了一次次的变奏：第一次变奏时主旋律仍然非常单纯稚气，但是小提琴和长笛奏出的另一条旋律优雅地飘浮在上空，好像在翩翩起舞（例3）。

5. 在大提琴的齐奏中开始第二次变奏，它虽黯淡却很有力，与小提琴对答，形成对比（例4）。之后又做了第三、第四次变奏：有的欢快、轻盈，甚至有点柔弱，有的强劲有力，如雷轰鸣（例5、6）。

6. 乐曲中这种夸张的对比随处显现！哦！那么你得随时注意声音的变化啊！不然又会大吃一惊！最后，一个温柔的尾奏拉下了这个乐章的帷幕！它留给人们的不仅是惊讶、困惑，更多的是赞叹！

音乐谷

这首曲子真特别。海顿为什么写这样的曲子呢？

传说当时很多贵妇人附庸高雅，去听音乐会，但是经常在场内打瞌睡。海顿心中不悦，就在乐曲中设计了这样一个特强音吓唬她们，开个善意的玩笑。第二天，伦敦的各个报纸评论纷纷：“正像一位美丽的牧羊姑娘，听着远处潺潺水声，将睡之际，忽然被意外传来的猎枪声惊醒。”

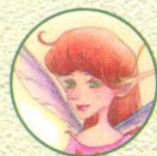
海顿的性格很幽默吗？

是的。海顿家庭出身不富裕。为了生活，他8岁起就唱歌谋生，还曾经在街头演奏；成年后长期供职于贵族宫廷。但是他生性乐观、幽默，比较安于现状。他终年78岁，是音乐家中为数不多的长寿者。生命给了他创作的时间，所以他的作品非常多。他的突出贡献是确立了交响乐的基本形式，所以人们都称他为“交响乐之父”。在欧洲音乐史上，他与莫扎特一起开创了一个时代——古典主义时期。

原来他是交响乐的创建人啊？说起交响乐大家都觉得很深奥。那么什么是交响乐啊？

“交响”一词原意是“很多乐器在一起发出声音”。关于“交响乐”的叫法有一个很长的发展过程，说法也不一。简单说吧，除了现代轻音乐、短小的管弦乐曲以外，用规模较大的管弦乐队演奏的大型器乐曲都属于交响乐范畴。

这么简单啊！

当然也有一定的条件，它必须有戏剧性变化发展，有特定结构。交响乐包括：交响曲、协奏曲、交响诗、序曲、交响组曲等很多形式。