

绘本童书

动感旋律

dong gan xuan lü

儿童版 3 包菊英 主编

扫码听

扫描封底二维码
赠送视频

4J1645

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

孩子们的音乐之旅

动感旋律

dong gan xuan lǜ

儿童版 3

顾问 余丹红

主编 包菊英

副主编 张晔

编委 (以姓氏笔划为序)

孙丹青

李嘉栋

阮婷

承倩雯

张纓

侯龙

本册撰稿 张晔

承倩雯

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——动感旋律 (儿童版 3) / 包菊英主编. - 上海:
上海音乐出版社, 2019.7

ISBN 978-7-5523-1773-2

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 087240 号

书 名: 孩子们的音乐之旅——动感旋律 (儿童版 3)
主 编: 包菊英

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 张静星
音像编辑: 陶 天 李明安 (助理编辑)
音频剪辑: 王世明
责任校对: 孔崇景
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: 4.75 图文: 76 面
2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5523-1773-2/J · 1645

定价: 55.00 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) 64375066-24

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 托卡塔与赋格(管风琴曲)..... 3**
[德]巴 赫
- 02 G大调小步舞曲(小提琴曲)..... 7**
[德]贝多芬
- 03 军队进行曲(钢琴曲)..... 11**
[奥]舒伯特
- 04 威廉·退尔进行曲(管弦乐曲)..... 15**
[意]罗西尼
- 05 降B大调玛祖卡舞曲(钢琴曲)..... 19**
[波兰]肖 邦
- 06 拉德茨基进行曲(管弦乐曲)..... 23**
[奥]老约翰·施特劳斯
- 07 匈牙利舞曲第五号(管弦乐曲)..... 27**
[德]勃拉姆斯
- 08 闲聊波尔卡(管弦乐曲)..... 31**
[奥]小约翰·施特劳斯

09 轻骑兵序曲(管弦乐曲)..... 35

[奥]苏 佩

10 火车波尔卡(管弦乐曲)..... 39

[奥]爱德华·施特劳斯

11 凯旋进行曲(合唱、小号)..... 43

[意]威尔第

12 溜冰圆舞曲(管弦乐曲)..... 47

[法]瓦尔托伊费尔

13 探戈舞曲(管弦乐曲)..... 51

[西]阿尔贝尼兹

14 马刀舞曲(管弦乐曲)..... 55

[苏联]哈恰图良

15 威仪堂堂进行曲(管弦乐曲)..... 59

[英]埃尔加

16 牙买加伦巴(管弦乐曲)..... 63

[英]本杰明

17 万宝路进行曲(管弦乐曲)..... 67

[美]埃尔默·伯恩斯坦

09 轻骑兵序曲(管弦乐曲)..... 35

[奥]苏 佩

10 火车波尔卡(管弦乐曲)..... 39

[奥]爱德华·施特劳斯

11 凯旋进行曲(合唱、小号)..... 43

[意]威尔第

12 溜冰圆舞曲(管弦乐曲)..... 47

[法]瓦尔托伊费尔

13 探戈舞曲(管弦乐曲)..... 51

[西]阿尔贝尼兹

14 马刀舞曲(管弦乐曲)..... 55

[苏联]哈恰图良

15 威仪堂堂进行曲(管弦乐曲)..... 59

[英]埃尔加

16 牙买加伦巴(管弦乐曲)..... 63

[英]本杰明

17 万宝路进行曲(管弦乐曲)..... 67

[美]埃尔默·伯恩斯坦

贵州师范学院内部使用

动感旋律

如燕子般轻盈，如微风般空灵。

如山峦般巍峨，如磐石般坚硬。

踮立的脚尖，挺拔的身姿，

千百回的旋转，千万里的行进。

舞服如彩虹般鲜艳，军乐如礼炮在轰鸣。

哦！那是音的流淌，那是心的回声。

乐声与舞步如影相随，

号角与军人结伴而行。

动感的旋律催动矫健的身姿，

筑成一道道美丽的风景！

只有音乐有力量使我们回返我们的本真。

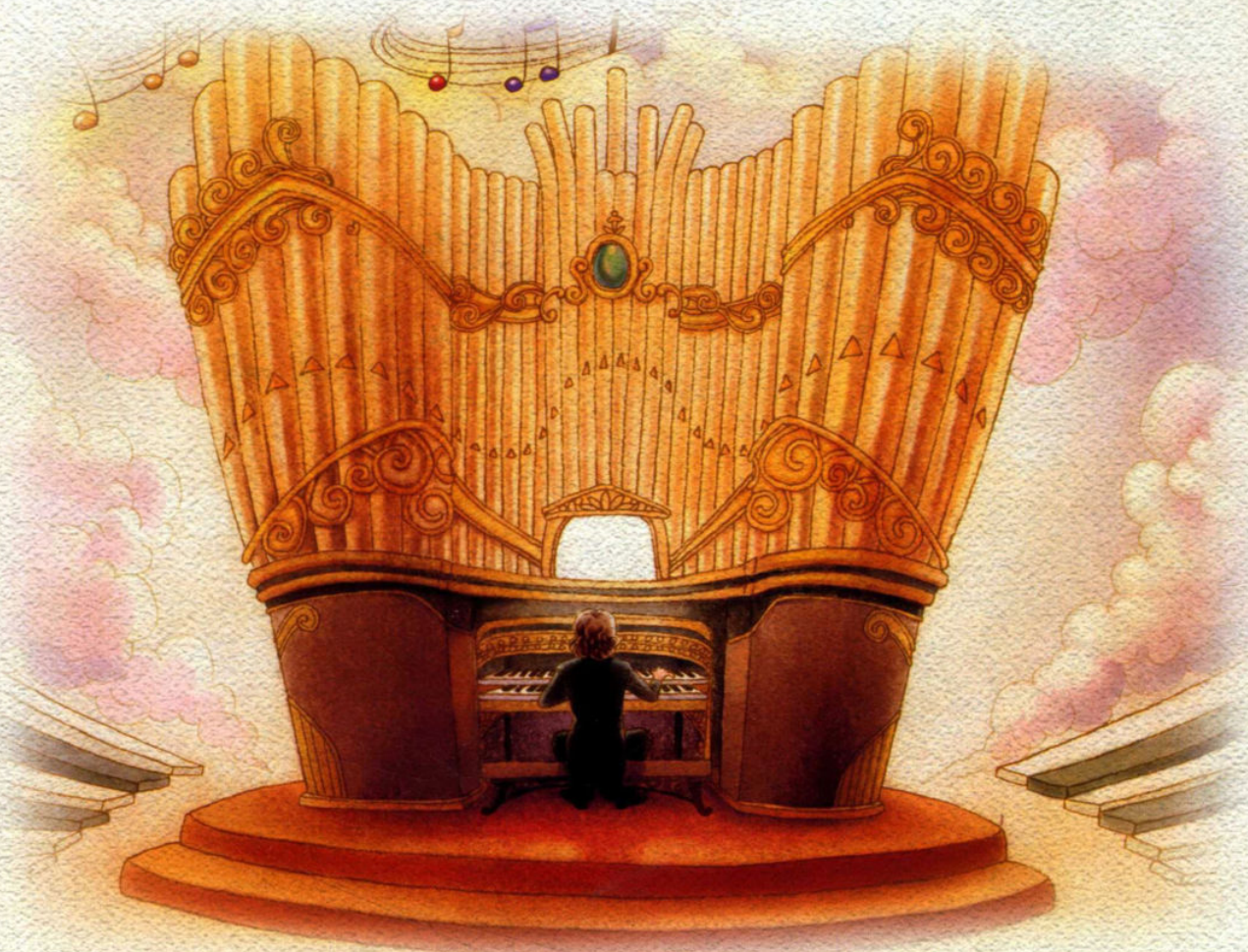
—— 法国文学家：巴尔扎克

01 托卡塔与赋格

(管风琴曲)

[德]巴赫 作于 1708—1717年间

巴赫在弹奏管风琴

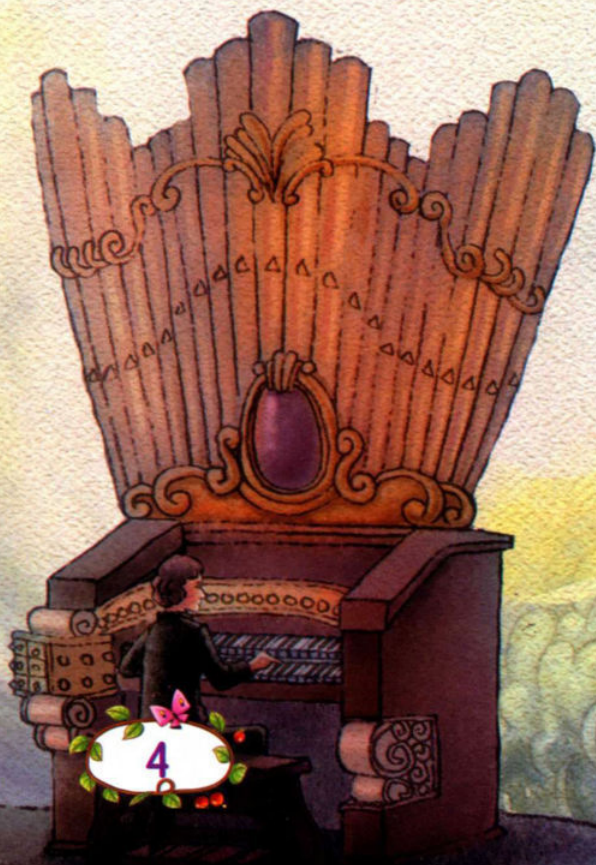
这装嵌在墙壁上的庞大的乐器，你认识吗？这是管风琴。巴赫生活在管风琴发展的黄金时代。巴赫曾在公爵的宫廷里担任管风琴师，写了许多管风琴曲。听一首其中最著名的乐曲吧！

八音盒

1. 一团巨大的声浪迎面扑来，犹如嘹亮的号角声回荡在苍穹。那明亮饱满的音色与自由延续的旋律更显庄严肃穆。它气势宏伟，无比辉煌！这是乐曲的引子。它为乐曲的基调做了渲染和铺垫（例1）。

2. 在几声“呐喊”后，急速的三连音喷涌而出，犹如疾风暴雨一般，紧张而悲壮。如此随心所欲却充满戏剧性的自由变化，充满震撼人心的力量。这是乐曲的第一部分“托卡塔”（例2）（例3）。

3. 一条新的音乐旋律出现了！乐曲进入“赋格”段落。起先，它灵动而轻巧，充满了生命的活力！接着，它不间断地流动，犹如一条条涓涓细流在不停流淌，渐渐汇集成大江（例4）。

4. 仔细听！这“赋格”旋律在不同的音区上不断出现。沉重的低音深沉浑厚。明亮的高音华丽清澈，仿佛世间万物争相斗妍，气势不断升腾！

5. 当音流再一次汇集的时候，乐曲的情绪也达到最高潮。那宏大的音流滚滚而来，气势磅礴、锐不可挡，仿佛有着排山倒海的力量。乐曲最后在渐渐升华的意境中结束。

音乐谷

这首曲子好特别呀!

是啊! 这是巴赫写的管风琴曲中流传最广的一首, 曾被后人改编成管弦乐曲、小提琴曲、钢琴曲等。

如果没有你的解说, 我好像不能理解它的意思。

哦! 因为你以前听的都是“标题音乐”, 都有特定的表现内容。这是“无标题音乐”。虽然没有具体的内容, 但是你可以根据乐曲情绪进行想象。在动画片《幻想曲(1940)》中, 运用蓝、红、绿等光和影的变幻及暴风雨、流星、火焰等画面诠释了这首乐曲, 真是想象力丰富啊!

这首曲子的标题我看不懂。

这不是曲子的名字, 而是它的形式。“托卡塔”又叫“触键曲”, 是在键盘乐器上炫耀技巧的意思。“赋格”就是有一个旋律主题, 一次次地不断在新的地方出现, 并交织在一起。

管风琴的声音真的这么洪亮吗?

是啊! 管风琴是世界上最大的乐器。它音量洪大, 不需要扩音设备。它的音域极其宽广, 乐曲中低音是脚键演奏的, 上面的键盘有2—3层, 用于弹奏高音, 有点像现在的立式电子琴哦!

几百年前就有这样的乐器, 真的了不起!

02 G大调小步舞曲

(小提琴曲)

[德] 贝多芬 作于1795年

小步舞原是一种乡村舞蹈

17世纪，欧洲宫廷中最流行的舞蹈要数小步舞了，因此，音乐家们创作了不计其数的《小步舞曲》。此后，“小步舞曲”逐步发展成为一种乐曲体裁，有的甚至被运用于交响音乐之中。让我们听一首其中的佳作吧！

1. 贝多芬是世界上最伟大的作曲家之一，在人们的印象中，他有许多“大手笔”的创作，其实，贝多芬也创作了一些非常优秀的小品，《G大调小步舞曲》就是其中最通俗、流传最广的一首。

2. 听，乐声响起，王公贵族们的舞蹈开始了！这段旋律连续运用了很多“xx xx xx”节奏，好像舞者款款移动的舞步，轻快而优雅（例1）。

3. 在这婉转如歌的乐声中，女士们雍容华贵，男士们彬彬有礼，在端庄的小步舞中尽显贵族们的高贵气质。

八音盒

4. 紧接着是轻盈跳跃的第二乐段，这段旋律活泼却不失典雅，与第一乐段相映成趣。在音乐中，人们的舞步更轻盈而快速，心情更为轻松愉悦。啊！舞会进入了高潮（例2）！

5. 第一乐段的旋律再次响起，形成乐曲的首尾呼应。此时，音乐更显得端庄、浪漫。这种浓郁温馨的贵族气息贯穿始终，直至全曲结束。

音乐谷

悦乐姐姐，我想起来了，这首曲子我曾经听过，不过是用钢琴演奏的。

《G大调小步舞曲》本是贝多芬创作的一首管弦乐曲，后来被他改编成钢琴作品，收录在钢琴曲集《小步舞曲六首》中。由于这首乐曲深受人们喜爱，因此又被后人改编成小提琴曲、大提琴曲、弦乐四重奏曲等不同的演奏形式。

这确实是一首非常优美动听的乐曲。通过音乐，我能猜出小步舞一定是一种优雅而端庄的舞蹈。

是的。小步舞曾经是流行于法国巴黎农村的一种民间舞蹈，它的基本步法是一种朴实无华的小步，所以就被人们称为小步舞。17世纪中叶传入法国宫廷，这种庄重典雅的舞蹈一经流传，很快受到欧洲各国贵族的喜爱，成为当时上流社会的社交舞蹈。

那《小步舞曲》有什么特点呢？

先考考你，你能听出这首乐曲是几拍子的吗？

这是一首 $\frac{3}{4}$ 拍的乐曲。

对！ $\frac{3}{4}$ 拍，旋律流畅，速度中庸，伴奏清晰，这就是小步舞曲的重要特征。

这首小步舞曲很短小。没想到，被称为音乐巨人的贝多芬也会创作这样小型且浅显易懂的音乐作品呢！

