

绘本童书

随心小曲

sui xiang xiao qu

儿童版 2 包菊英 主编

扫码听

扫描封底二维码
赠送视频

4J1644

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

随想小曲

sui xiang xiao qu

儿童版 2

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 张 晔

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——随想小曲(儿童版2)/包菊英主编. - 上海:
上海音乐出版社, 2019.7

ISBN 978-7-5523-1772-5

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088709号

书 名: 孩子们的音乐之旅——随想小曲(儿童版2)
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: 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: 4.25 图文: 68面
2019年7月第1版 2019年7月第1次印刷
ISBN 978-7-5523-1772-5/J·1644

定价: 50.00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) 64375066-2

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 嬉戏曲** (长笛与管弦乐曲)..... 3
[德] 巴 赫
- 02 音乐瞬间** (小提琴曲)..... 7
[奥] 舒伯特
- 03 童年情景** (钢琴组曲)..... 11
[德] 舒 曼
第一首 捉迷藏
第二首 木马骑士
- 04 纺织歌** (单簧管曲)..... 15
[德] 门德尔松
- 05 时间之舞** (管弦乐曲)..... 19
[意] 篷基耶利
- 06 六月船歌** (小提琴与乐队)..... 23
[俄] 柴科夫斯基
- 07 在马车上** (管弦乐曲)..... 27
[俄] 柴科夫斯基

-
- 08 致春天(小提琴曲)** 31
[挪威] 格里格
- 09 绿袖子主题幻想曲(管弦乐曲)** 35
[英] 沃恩·威廉斯
- 10 打字机(管弦乐曲)** 39
[美] 安德森
- 11 威尼斯狂欢节(长笛曲)** 43
[法] 热 南
- 12 森林水车(管弦乐曲)** 47
[德] 艾伦贝格
- 13 伦敦德里小调(轻音乐)** 51
爱尔兰民歌
- 14 家,可爱的家(小乐队曲)** 55
[英] 比肖普 佚名改编
- 15 乡村花园(管乐曲)** 59
[美] 苏 萨

- 08 致春天(小提琴曲) 31
[挪威] 格里格
- 09 绿袖子主题幻想曲(管弦乐曲)..... 35
[英] 沃恩·威廉斯
- 10 打字机(管弦乐曲) 39
[美] 安德森
- 11 威尼斯狂欢节(长笛曲) 43
[法] 热 南
- 12 森林水车(管弦乐曲) 47
[德] 艾伦贝格
- 13 伦敦德里小调(轻音乐) 51
爱尔兰民歌
- 14 家,可爱的家(小乐队曲) 55
[英] 比肖普 佚名改编
- 15 乡村花园(管乐曲) 59
[美] 苏 萨

随想小曲

我想……

想在春天的田野中奔跑，想在夏日的湖畔中荡漾，
想在秋天的森林中漫步，想在冬日的雪地里滑翔……

哦！畅想吧！

让音符与燕子约会，让歌谣与湖水作伴，
让小曲与枫叶亲吻，让乐韵与雪花狂欢，
把潺潺音波灌进记忆的心田，
让音乐记录瞬间美好的时光！

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。

——德国哲学家：叔本华

01 嬉戏曲

(长笛与管弦乐曲)

[德] 巴赫 约作于1721年

巴赫和他的孩子们

巴赫是一位有着伟大创造力的作曲家。他创作的的四部《管弦乐组曲》新颖独特，别具一格。那神奇的音符就像一个人的脸庞，有时喜笑颜开，有时哀愁忧郁。而这首《嬉戏曲》有着怎样的表情与性格呢？请听一下吧！

1. 听! 乐曲一开始就出现了一条轻快活泼的旋律, 好像是一群天真烂漫的孩子在阳光下奔跑嬉戏(例)。

2. 这段主旋律是由长笛吹奏的。它的音色纯净透明, 但略带一点沙哑, 多么像一个男孩子的歌声啊!

3. 乐曲中还有其他乐器呢! 主要有弦乐器, 如小提琴、大提琴等。这些弦乐器的声音比较低沉, 旋律比较优雅平稳, 更显得长笛明亮、轻巧。它们组合在一起, 多么诙谐幽默!

八音盒

4. 音符在快速中不停地向前奔跑。聆听全曲，你会发现乐曲自始至终保持了一样的速度，整齐均衡，一气呵成。嗯，这就是巴赫那个年代音乐的主要特点。

5. 这首乐曲是作曲家写的一组管弦乐曲中的一首。乐曲并没有鲜明的文字标题，但是我们能够从旋律流动中感受到舞曲的风格和充满活力的青春气息，这就是音乐的神奇之处！

音乐谷

悦乐姐姐，这首乐曲名字叫《嬉戏曲》，意思是不是孩子们在玩耍？

其实不是。“嬉戏曲”也叫“戏谑曲”或“谐谑曲”，是一种乐曲的体裁名称。在法文中原意是“开玩笑”。这类乐曲的特点就是诙谐幽默，在18世纪常常被作为组曲中的一首。这首曲子选自巴赫《b小调管弦乐组曲》。组曲共有七段，刚才听的是最后一段。这部组曲最突出的特点是长笛的演奏。

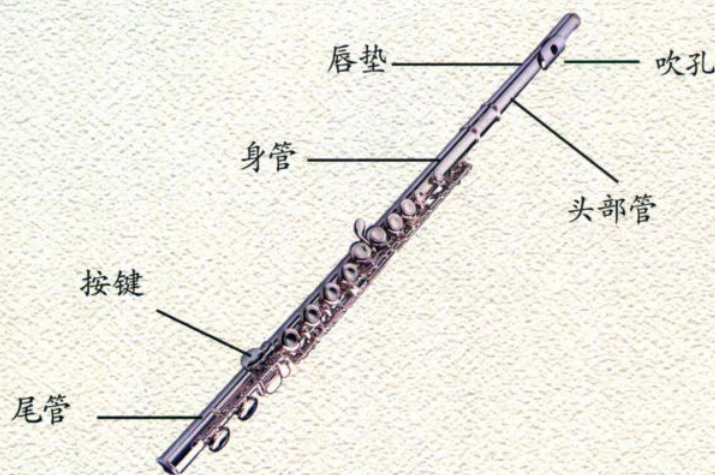
长笛的声音真好听啊，你能介绍一下这种乐器吗？

长笛属于木管乐器。它有着明亮的音色和宽广的音域，被誉为管弦乐队中的“女高音”，常在乐队中担任主旋律的演奏。它技巧多样，表现力丰富，因此是很重要的独奏乐器。

可是我看到图片上的长笛都是金属的啊，为什么属于木管乐器呢？

这与长笛的发展以及它的发声原理分不开。早期的长笛是木制的，音色很圆润柔和，但音量小。后来改成金属的管身，音色很有穿透力，因此木制逐渐被金属所取代。但是它的发声原理没有变，所以仍然把它归在木管乐器的大家族中。

舒伯特在朋友家即兴弹奏

02 音乐瞬间 (小提琴曲)

[奥] 舒伯特 作于1823—1828年间

当作曲家的灵感在瞬间萌发的时候，不需要严密构思就能进行一挥而就的演奏，这就是“即兴创作”。舒伯特是一位有着很强的即兴创作才能的音乐家，他首创的“音乐瞬间”是一种即兴钢琴小曲体裁，让我们欣赏其中最著名的一首：《音乐瞬间》吧！

八音盒

1. 乐曲开始了！那是一段充满欢乐的旋律，好像是一个活泼可爱的孩子在蹦蹦跳跳地玩耍。为什么会有这样的跳跃感呢？因为曲调中用很多“倚音”（ $\overset{12}{\underset{\cdot}{\text{c}}}_3$ ）、“跳音”（ $\blacktriangledown$ ）进行修饰，所以显得生动活泼、童趣十足（例1）。

2. 当晶莹明亮的小提琴声与玲珑剔透的钢琴声交织在一起，更显明快轻盈。鲜明的节奏具有浓郁的舞曲风格，极具动感。听着它，你是否忍不住想要随之舞动呢？以上是第一个部分，称为“第一乐段”。

3. 第二部分旋律在活泼欢快的同时更显清新流畅。它有着第一部分旋律的影子,但是更加新鲜、明朗而朝气蓬勃,仿佛充满自信和力量。这是“第二乐段”(例2)。

4. 欢快跳跃的旋律又出现了!这是乐曲第三部分,也是“第三乐段”,它再现了第一乐段的旋律,使音乐又回到活泼、轻松的情绪之中。最后音乐在明亮的色彩中轻柔优雅地结束了。

5. 这首乐曲结构短小,旋律简单,但正是因为这种单纯与质朴,唤起了人们对纯真、欢乐生活的憧憬与向往之情,也许这就是乐曲的魅力所在。

音乐谷

悦乐姐姐，这首乐曲名字叫《音乐瞬间》，是不是作曲家在短暂的一瞬间里的所思所想？

嗨！真给你说对了！“音乐瞬间”是一种音乐小品体裁，它们大多源于作曲家一瞬间的灵感构思，因此具有较强的即兴性。这类乐曲结构短小，手法简单。首创的人就是舒伯特。

那这首《音乐瞬间》也是即兴创作的吗？

是的。关于这首曲子还流传一个小故事呢！有一次舒伯特到朋友家做客，随手拿起了一份乐谱进行弹奏，并说：“这首小曲子写得不错。”想不到那位朋友说：“这是你以前来我这里作客时即兴弹奏的一首乐曲，因为我非常喜欢，所以把它记录下来了。”因此，这首曲子原先是钢琴曲，比较短小，只有三个乐段。

什么是乐段？

乐段就是音乐中的一个段落。它有明显的开始与结束，有一个比较完整的音乐主题旋律。“乐段”就像语文中的一个长句子。

为什么第三乐段的旋律与第一乐段一样？

哦！这种写法叫“再现”，它能使音乐素材更集中，使听的人能记住主要旋律。所以这首曲子的结构是有再现的三段体。

英国伦敦铁桥、中国安顺廊桥的形状多么像有再现的单三部曲式