

目录

摘 要.....	II
ABSTRACT.....	III
引言.....	1
(一) 选题缘由.....	1
(二) 研究意义.....	1
(三) 研究现状.....	2
一、梅西安与《鸟鸣集》	5
(一) 梅西安的生平简介.....	5
(二) 《鸟鸣集》的创作背景.....	7
二、《鸟鸣集-林鸚》的音乐特点.....	9
(一) 曲式结构分析.....	9
(二) 速度与节奏的变换.....	10
(三) 音乐素材的组建.....	12
三、《鸟鸣集-林鸚》的演奏诠释.....	14
(一) 速度与力度的把握.....	14
(二) 音色的掌控.....	16
(三) 不规则节奏与休止的处理.....	18
(四) 踏板的运用.....	19
结语.....	22
参考文献.....	23
致谢.....	25
贵州师范大学学位论文原创性声明.....	26
贵州师范大学学位论文使用授权书.....	26

摘 要

梅西安是 20 世纪著名的法国音乐家，他创作的交响乐、室内乐、声乐、管风琴及钢琴等领域的作品，在当代音乐上具有重要的影响力。梅西安作为一位作曲家、钢琴家，同时也是一位鸟类学家，他将鸟类鸣啼的声音通过钢琴转化呈现给听众。在梅西安的音乐作品中，钢琴套曲《鸟鸣集》堪称经典之作，整部作品由 13 首以鸟类命名的乐曲组成，其中《林鸚》是《鸟鸣集》的第六首。

本文将通过三个章节对这部作品进行深入研究。第一章阐述了梅西安的生平与《鸟鸣集》的创作背景，包括梅西安童年时期的背景、对其影响较深的音乐家、梅西安的钢琴作品以及鸟类鸣啼在其钢琴上的创作经历；第二章通过曲式结构、速度与节奏、音乐素材这三方面音乐特点对作品进行分析；第三章结合作曲家的创作背景和作品的音乐特点，从自身演奏出发，对该作品的速度、力度、节奏、音色和踏板进行深入研究，希望在演奏上对音乐学习者们有一定的启发和帮助。

关键词：梅西安；《鸟鸣集—林鸚》；音乐特点；演奏诠释

ABSTRACT

Messiaen is a famous French musician in the 20th century. His works in the fields of symphony, chamber music, vocal music, organ and piano have an important influence on contemporary music. As a composer, pianist and ornithologist, Messiaen transformed the sounds of bird calls to the audience through the piano. Among Messiaen's musical works, the piano suite "Birdsong" can be called a classic. The entire work consists of 13 pieces of music named after birds, among which "Wood Pipit" is the sixth song in "Bird Song Collection".

This article will conduct an in-depth study of this work through three chapters. The first chapter explains Messiaen's life and the creative background of "Birds", including Messiaen's childhood background, musicians who had a profound influence on music creation, Messiaen's piano works and the singing of birds on the piano. The creative experience on This work is an in-depth study of the speed, dynamics, rhythm, timbre and pedals, hoping to inspire and help music learners in their performance.

Keywords: Olivier Messiaen; Catalogue d'oiseaux - Le Lorient; Musical characteristics; Performance interpretation

引言

（一）选题缘由

钢琴作为音乐载体，可以模仿人声、乐器、描绘自然景观、以及表达情绪感受等，但关于以鸟类鸣啼为素材，通过钢琴将自然环境与鸟鸣声融合进行细致表达的现当代钢琴作品相对较少，在对 20 世纪现代音乐的学习中，初步接触到梅西安的钢琴音乐，了解到他酷爱研究各种形态的鸟类，并通过现代录音技术和独特的音乐创作手法去记录不同的鸟鸣，为此他曾持续一段时间每天清晨在森林中观察不同鸟类的声音，在花费了两年之余从大自然中收集、记录、整理了鸟类的鸣啼，再结合自己的作曲理论知识创作了《鸟鸣集》，架起了钢琴音乐与生态环境的桥梁，在这些灵动的音符中可以感知到他乐观的性格以及对大自然美好生活的向往，因此对他将鸟儿特有的音高和无规律的鸣啼在钢琴上描绘产生了浓厚的兴趣，在研究过程中对梅西安的毅力和对音乐的钻研精神由衷的敬佩，故通过自身的理论学习和演奏实践，对《鸟鸣集—林鸚》的音乐特征和演绎进行研究，希望让更多演奏者在演奏上得到借鉴和参考。

（二）研究意义

梅西安一生创作出版的音乐作品共计 61 首，其中有室内乐、管弦乐、声乐、管风琴及钢琴等体裁，是法国才华横溢的音乐家。梅西安在作曲方面不仅继承了法国的传统音乐，还将希腊、中世纪和印度等音乐中的节奏元素，以及从非洲、日本等世界各地吸收的特色音乐，融入到音乐作品创作中，梅西安在音乐上持续探索创新的实践成果，不仅为中国音乐创作提供了新的演奏思路和想象空间，也不断的影响着现当代的作曲家。

其中钢琴套曲《鸟鸣集》一共有 13 首作品，都是以鸟类名称命名，本文所研究的是《鸟鸣集》中第六首林鸚。该曲在旋律、和声和节奏上将大自然的色彩与灵动的鸟类歌声，通过音乐营造出来，在创作技法和演奏技法上都比较新颖，国内的演奏和研究资料相对较少，其研究价值很高，也值得被更多演奏者所演绎和学习。林鸚又称为云雀，属于国家二级保护动物，在周围环境中也会听到它们的鸣啼，感觉离人们的生活很近，却是容易被忽视，观察不到的声音，通过对梅西安钢琴作品《鸟鸣集-林鸚》的学习，

除了在感受到林鸚的湿地栖息环境的同时，更为重要的是灌输了生态文明的理念。丰富的生态景观是大自然所馈赠的民生福祉，希望通过这首作品让更多人从鸟类的鸣啼声中去体验自然环境的美好，共同守护生态环境。

（三）研究现状

通过搜集整合，将研究资料分为两部分。第一部分中文文献，其中包括梅西安本人所撰写的专著、其他学者对梅西安钢琴作品的研究专著，以及其它相关的文献资料，第二部分是外文文献。现就其做以下综述：

1、中文文献

（1）梅西安本人撰写专著

梅西安：《节奏、色彩和鸟类学的论著》，上海音乐出版社，1900；《我的音乐语言技巧》，法国阿尔封斯·勒杜出版社，1944，由连宪升在1992年进行翻译出版。该著作主要阐明“不可逆行节奏”与“有限移位调式”之间的联系，以及复合节奏、扩张与缩减节奏和带有附加时值的节奏等创作技法，从作曲家本人的理论创作中可以准确的理解他的音乐作品，也为后来的研究者提供了权威的参考资料。

（2）其他学者对梅西安钢琴作品的研究专著

杨立青：《真诚 高雅 纯挚——梅西安的音乐语言》，北京：人民音乐出版社，2010。该书全面系统地阐述梅西安的创作手法和理论观点。

郑中：《梅西安的钢琴音乐》，北京：人民音乐出版社，2006。该书对梅西安的音乐语言体系：节奏、旋律、调式、和弦进行细致研究，专著还对梅西安钢琴初期、发展期、转型期、整合期的代表性作品进行深入分析。

（3）其他研究者文献：

硕士论文共6篇。从《鸟鸣集》的和声特点、音乐语言、创作技法上进行研究的分别有姚玉洁的《梅西安钢琴套曲〈鸟鸣集〉创作技法分析》、戎星的《大自然的力量——浅析梅西安钢琴作品之〈鸟鸣集〉》；对《鸟鸣集》里乐曲的具体分析研究的分别是：朱睿的《梅西安〈鸟鸣集〉：分析与研究——以前七首为例》、杨楠的《〈鸟鸣集—蓝色鸬鸟〉的文化内涵和演奏诠释》、鹿尧的《大自然的颜色——论梅西安〈鸟鸣集〉第三首〈蓝矶鸬〉的音乐色彩及演奏技巧》；刘洋的《论梅西安音乐对我国二十世纪现代

音乐发展的影响》中简要概括了二十世纪欧洲音乐发展的音乐特点，从《鸟鸣集》、《时值色彩》来对梅西安的演奏技法和创作手法上进行详细的研究，阐述了梅西安对我国现代音乐发展的影响。

期刊共 9 篇。都是关于梅西安《鸟鸣集》的研究，因翻译不同，其中“鸟鸣集”，又称为“鸟类志”，在此统一整合为鸟鸣集。在创作技法、艺术风格特点、演奏技巧上研究的有：郑中的《梅西安〈鸟类志〉之分析》、李青阳的《钢琴曲〈鸟鸣集〉艺术风格研究》、王辰令的《梅西安钢琴作品〈鸟类志〉和声研究》、李楠楠的《浅论梅西安代表作〈鸟鸣集〉》、于梦溪的《与鸟类的对话——浅谈梅西安作品〈鸟类志〉》；对鸟类与梅西安生活、鸟类鸣啼的特点与生活环境的研究分别是修红宇的《与一只鸟相遇》和王喆飞的《身临其境——梅西安〈鸟鸣集〉中鸟类的鸣唱特点与自然环境分析》；对《鸟鸣集》中其中一首作品进行研究的有：雷雨虹《鸟之“灵”音——浅析梅西安〈鸟鸣集〉第十首〈岩鹇〉》、田文的《浅析梅西安的〈LE MERLE NOIR〉》。

另外还有由郑中翻译的两篇关于梅西安本人的演讲期刊。分别是《奥利沃·梅西安 1958 年在布鲁塞尔的演讲》和《奥利沃·梅西安 1985 年在京都的演讲》，从译文中更加了解了梅西安的音乐创作思维。

2、国外研究

(1) “Olivier Messiaen, Music and Color: Conversations with Claude Samuel” (1986)。《音乐与色彩——梅西安与赛安尔的对话》于 1994 撰写出版，本文用访谈的形式记录了他的音乐与生活，书中细致的介绍了梅西安的音乐创作思想、创作背景等。

(2) 保罗·格里菲思在 1978 年发表的“Notes on Messiaen's Tone Colours on His 70th Birthday, The Musical Times”。是为了推崇梅西安的音乐，在梅西安 70 岁生日的时刻写下的，里面阐述了他在音乐中的色彩运用。

(3) 彼得·希尔和奈杰尔·西蒙尼在 2005 年发表的“Illuminating the Beyond: The life and work of Olivier Messiaen”中阐述了梅西安的生活与音乐，更深入的了解作曲家。

(4) 卢凤霞在 2005 年发表的“Olivier Messiaen's Catalogue d'Oiseaux: A Performer's Perspective”，讨论了梅西安自 20 世纪 40 年代以来的鸟鸣乐创作发展，1940 年代以来的鸟鸣创作发展和创作历程，以及梅西安在《鸟鸣集》中的钢琴创作细节，重点介绍作品中的一些技术难点，尤其是指法方面。

(5) 诺哈·康在 2020 年发表的“Role of Landscape in Catalogue d'Oiseaux by

Olivier Messiaen”, 对《鸟鸣集》中的风景进行了仔细研究，文中阐述了风景意味着自然环境、时间流逝以及小动物，还讨论了非鸟鸣的这所有这些元素，包括景观的引入在多大程度上影响了鸟鸣、景观在目录中的作用是什么、以及景观如何应用于音乐中。

一、梅西安与《鸟鸣集》

（一）梅西安的生平简介

奥利维尔·梅西安于 1908 年生于法国的阿维尼翁，这座城市靠着河畔和山川，有着蔚蓝的天空和充足的阳光，梅西安的童年便是在这样的田园风光环境下度过的，这使得他从小对于大自然就保持着憧憬和热爱之心。梅西安的父亲是英国语言文学学者，他的母亲是一位诗人，在这样的家庭的影响之下，他有深厚的文学底蕴和丰富的精神世界。梅西安在 7 岁开始作曲，10 岁便学习和声，童年的成长经历让他创作上有着独特的音乐语言，对 20 世纪音乐创作思想上有着重要的影响力¹。

梅西安在音乐创作上，一直在不断吸收其他音乐家所积累的音乐理论，并在此基础上，将自己的创新的技法与之整合。法国的传统音乐文化是梅西安创作的一个重要基础，在创作初期，对梅西安影响较深的法国作曲家德彪西，他是 19 世纪法国印象主义音乐作曲家代表，德彪西与梅西安在音乐审美追求上和学习创新上都有很大的相似之处。在和声上，德彪西打破了传统的功能关系，追求刻画朦胧的色彩氛围，而梅西安对于色彩也非常敏感，在创作技巧上赋予和弦不同的色彩；在题材内容上，他们会对山川、河流等自然景观进行描绘；对于异国音乐文化的调式、节奏等，他们都有着强烈的兴趣，并在创作上，将异国的基本节奏素材与创作技术融合，如：希腊节奏、印度节奏等，研究出自己独特的节奏系统。德彪西将追求内心、精神上的自由都在音乐中有所体现，这为梅西安在音乐创作的道路上树立了一个楷模，乃至日后在以鸟歌为主要素材的创作上奠定了基石。

钢琴音乐在梅西安的音乐创作里面占有举足轻重的地位。出版的钢琴作品共计 14 首，这些作品中整合了他的各种创作技法，也跨越了他的整体音乐创作时期。根据创作素材、创作风格和创作技法发展上分为四个阶段：创作初期（1929-1935），创作发展期（1943-1944），创作转型期（1949-1950），创作整合期（1956-1985）²。其中第四阶段创作整合期均是以鸟歌作为音乐素材，《鸟鸣集》就是在此阶段创作的，在钢琴作

¹ 杨立青：《真诚 高雅 纯挚——梅西安的音乐语言》，北京：人民音乐出版社，2010. 1.

² 郑中：《梅西安的钢琴音乐》北京：人民音乐出版社，2006. 9.

品中具有重要转折的意义，梅西安在这个时期所创作的作品将前三个时期的创作手法和新素材结合，将音乐推向了一个新的高度，成为 20 世纪西方音乐中的具备创新价值的作曲家之一。（见表 1）

表 1.截止至今已发表的钢琴作品

作品编号	作品名称	中文译名	创作时间	出版时间
1	Preludés	《前奏曲》	1929	1930.10
2	Fantaisie burlesque reduction pour piano	《滑稽幻想曲》	1932	1932.07
3	Pièce(pour le Tombeau de Paul Dukas)	《为保罗·杜卡之墓的小品》	1935	1936.05
4	Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus	《对圣婴—耶稣的二十凝视》	1944	1947.06
5	Cantéyodjayâ	《康特约达亚》	1948	1953.08
6	Mode de valeurs et d'intensités	《调式化的音值与音强》	1949	1950.11
7	Neumes rythmiques	《节奏的纽姆音群》	1949	1950.11
8	Île de feu1	《火之岛 I》	1950	1950.11
9	Île de feu2	《火之岛 II》	1950	1950.11
10	Catalogue d'oiseaux	《鸟类志》	1956	1964.4
11	La Fauvette des jardins	《园中之莺》	1970	1972.11
12	Petites Esquisses d'oiseaux	《鸟儿的小小素描》	1985	1988.05

（二）《鸟鸣集》的创作背景

梅西安作为一位热爱大自然的鸟类学家，是第一位将鸟歌作为素材进行细致转化，将不同特点的鸟类作为曲名并整合为一部作品的音乐家，钢琴作品《鸟鸣集》分为七册，共由 13 首以鸟类命名的作品组成，于 1959 年 4 月 15 日由伊夫农-洛里奥德（Yvonne Loriod）首演，整套作品演奏时间长达 3 小时，是梅西安钢琴作品中时间最长的一部作品，也是他在鸟鸣作品中最杰出的成就。（见表 2）

表 2. 钢琴作品《鸟鸣集》

册数	作品名称	曲目
第一册	I Le Chocard des Alpes	阿尔卑斯山红啄山鸦
	II Le Lorient	黄鹂鸟
	III Le Merle bleu	蓝色鸫鸟
第二册	IV Le Traquet stapazin	黑耳朵麦翁
第三册	V La Chouette hulotte	令人愉悦的灰林鸮
	VI L'Alouette lulu	林鸮
第四册	VII La Rousserolle effarvete	苇莺
	VIII L'Alouette calandrelle	短趾云雀
第五册	IX La Bouscarle	布斯卡尔莺
第六册	X Le Merle de roche	岩鸫
	XI La Buse variable	多变的鵟鹞
	XII Le Traquet rieur	黑色麦翁
第七册	XIII Le Corliss cendré	麻鹞

在《鸟鸣集》创作之前，梅西安就在其他音乐作品中有涉及鸟类的创作，比如说《鸽子》、《时间终结四重奏》等。1952年，梅西安认识了鸟类学家雅克·德拉门（Jacques Penot），与他的学习成为梅西安鸟鸣创作的一个重要时期。这是一段关于梅西安住在雅克·德拉门家里的记录：“德拉门的房子一楼，有一个宽敞的阳台，房子位于一个巨大花园中心。在花园里种植各种花草，从清晨4:00起我就可以在阳台上写乐谱，听鸟鸣。他教会了我从鸟鸣中辨别鸟类，而无需看其羽毛、鸟嘴形状或飞行”。梅西安在收集鸟类鸣啼时，感受到对于大自然的记谱有很大的局限性，他说：“我迅速写下我听到的旋律和节奏，但没有记下音色，由于音色是由大量的谐波产生的，因此我必须寻找意想不到的声音组合，在每一时刻、为每一只鸟重新创作”³。

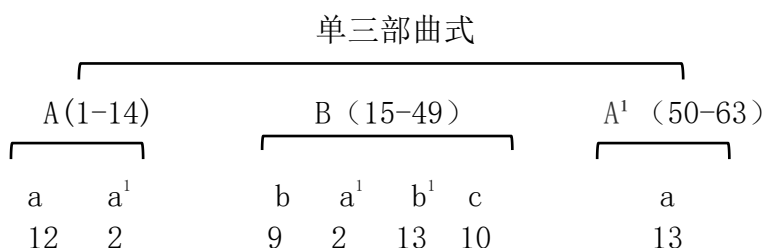
《鸟鸣集》的创作从1956年开始，直至1958年9月完成，梅西安在雅克·德拉门森林之家观察不同鸟类的这段经历之上，开始通过录音设备和乐谱记谱的方式在法国乡村各个地方收集记录鸟鸣声，去细致的观察鸟类栖息环境和生活习性的变化。1955年7月14日，梅西安在前往巴黎的路上，途经中央山脉东北坡的福尔兹地区时，听到了一群云雀的叫声，并将它们的鸣啼声留存于《鸟鸣集-林鸚》钢琴作品中。在梅西安《鸟鸣集》音乐里面不仅仅只局限于鸟鸣声一种素材，也将黑夜、山川、河流、树木等自然生态环境这些非鸟鸣作为素材进行色彩性描绘。在创作技法上，他结合了创作初期的有限移位调式、附加时值与色彩性和弦、多种速度的变化等创作手法，对不同鸟类的特性音调进行“记谱、转化和诠释”，成功的创作出《鸟鸣集》这部独特的钢琴作品。

³ Loo Fung Chiat:Olivier Messiaen's Catalogue d'Oiseaux:A Performer's Perspective,The University of Sheffield Department of Music,2005.

二、《鸟鸣集—林鸚》的音乐特点

（一）曲式结构分析

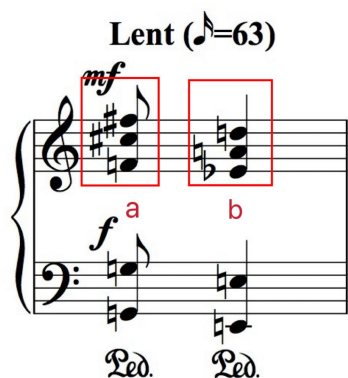
《鸟鸣集—林鸚》一共有 63 小节，作品中梅西安使用了独特的创作手法，比如四度叠置、紧缩共鸣和弦、整体半音化和弦等，乐谱中明确的标记了速度、音乐环境的变化以及鸟鸣，根据这些音乐语言来对作品进行划分。该作品为单三部曲式，A 段为 1-14 小节，B 段为 15-49 小节，A¹ 段为 50-63 小节。（见曲式图）

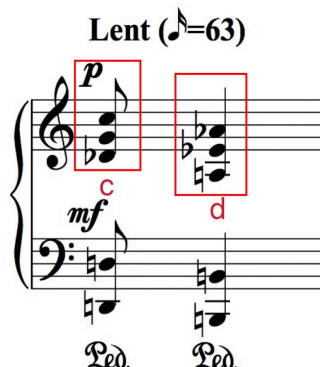
A 段前 1-12 小节描绘的是在六组半音和弦下行的黑夜背景下林鸚的鸣啼，鸟鸣声在前两组延长和弦后分别用了增四度与小二度不协和音程重复轻快进行，随之第三组右手在和弦最高音半音阶上行背景下力度逐渐增强，鸟鸣以降 B 音为主音半音阶下行；第 13-14 小节，和弦音效渐强，黑夜中透出一丝光亮，从一只林鸚变为几只林鸚喋喋不休的相互鸣啼，通过节奏型增加，鸣啼声也更为紧凑，最后渐强紧接两个休止符结束了鸟儿之间的对话。

B 段中 b 乐段开始以强有力响亮的和弦来展现夜莺的鸣啼，声音对比林鸚更为明亮、尖锐，增添了树林里热闹的气氛；第 24-25 小节则引用了 A 段的 a¹ 林鸚的鸣啼，最后也是以渐弱紧接两个休止符结束，第 26 小节夜莺再次出现，到 38 小节结束；c 段落是林鸚与夜莺两个角色之间的交替对话，在两种鸟儿嬉戏中间穿插了四度叠置和弦，分别在谱例 1 中使用了和弦 a 增五度与纯四度、和弦 b 增四度与纯四度叠置，以及谱例 2 中和弦 c 增四度与纯四度、和弦 d 减五度与纯四度叠置，这些不协和的音程叠置的和弦，制造出紧张的环境气氛，这一段也是全曲情绪最激烈的部分。

谱例 1（第 41 小节）：

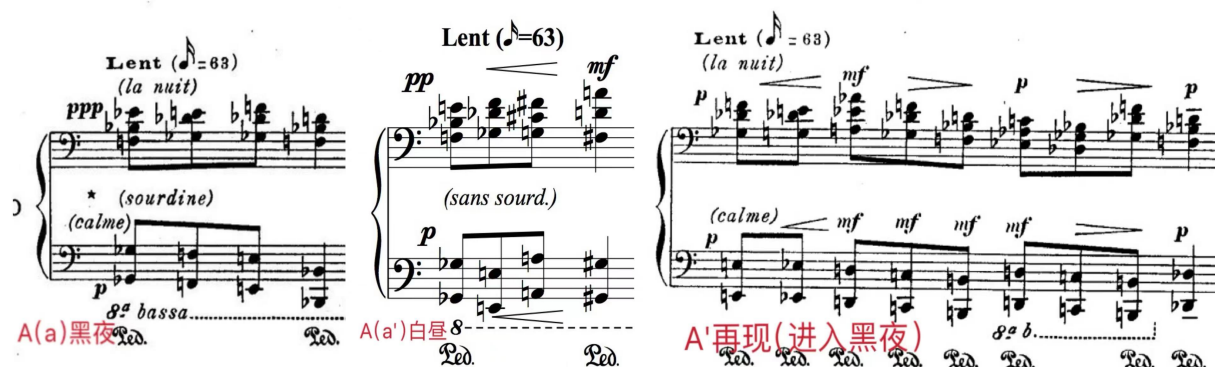

谱例 2（第 43 小节）：

最后是再现段 A¹，通过重复黑夜和弦动机，让我们回归平静，想象自己正徜徉在夜晚宁静的森林中，在结束部分以两个最轻柔的和弦回荡在的在云雀的歌声中，消失在森林的黑暗中，一直持续到鸟鸣消失。全曲鸟鸣的变化是从 A 段林鸮鸣啼，到 B 段林鸮与夜莺的相互对话，再回到 A¹ 段一只林鸮若隐若现的鸣啼，梅西安用再现的单三部曲式来表现昼夜时间与鸟鸣的变化，是该曲在曲式结构布局上的音乐特点。如谱例 3 中所示，时间变化是从暗到明再回归到暗，仿佛是记录了鸟儿愉快充实的一天，梅西安抓住了林鸮的特点，描绘出一番生机勃勃的景象。

谱例 3（第 1 小节、第 13 小节、第 50 小节）：

（二）速度与节奏的变换

这首曲子中并没有节拍和调号的标记，速度变换是弹奏时用来把握节拍的重点，整首曲子的速度变换用序号标记出来，一共有 8 种（见表 3），并根据黑夜、林鸮、夜莺、

钢琴模仿乐器这四种音乐素材，以组合的形式、固定的速度变换运用，这也是梅西安在《鸟鸣集—林鸚》中塑造不同音乐形象和鸟鸣的重要音乐特点之一。曲中表现黑夜与林鸚之间的速度是序号 1 和 2，夜莺与钢琴模仿乐器部分是序号 3 和 4、以及 5 和 6，黑夜与夜莺的部分是序号 7 和 8。以这样的方式罗列出不同速度的对于该作品在演奏诠释上有很大的帮助，能够准确的演奏出想要表达的音乐效果。

表 3

序号	速度	音乐标记	音乐素材
1	 =63	缓慢的速度、寂静的、暗淡的	黑夜
2	 =126	一点点活跃的速度，诗意、流动、虚幻的	林鸚
3	 =152	活跃的速度，明亮的、尖锐的	夜莺
4	 =116	大键琴与锣的共鸣声	模仿乐器
5	 =132	明亮的、尖锐的	夜莺
6	 =100	大键琴与锣的共鸣声	模仿乐器
7	 =92	恰当的中板速度，遥远的月色	黑夜
8	 =144	活跃的速度	夜莺

在节奏方面，梅西安主要吸收了印度塔拉以时间长短来分配的不规则节奏特点，为鸟类素材的钢琴创作提供了广阔空间。梅西安在对鸟类鸣啼声进行转录时提到“鸟儿比我们小得多，心脏跳得更快，神经反应也更快，他们唱歌的节奏非常快，这是我们的乐器绝对无法做到的，因此，我不得不将歌声转化较慢的节奏”。《鸟鸣集—林鸚》中鸟鸣部分的时值以三十二分音符和十六分音符为主，里面的节奏也是有变化规律的，通常以增减节奏的组合形式出现，如在林鸚的一串鸣啼中，以三个三十二分音符、两个三十二分音符、四个三十二分音符增加，节奏逐渐变得紧密，呈现出林鸚进入白昼越来越活泼的精神状态。不同音高、节奏的组合不仅体现出林鸚的鸣啼特点，这些复杂的节奏组合也揭示了大自然中鸟类鸣啼的感觉，突出了主题的流动性。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/565302320324012101>