An Analysis of a Song

张文杰

2024年9月29日

CONTENTS

1	Intr	roducti	on	2
2	Analysis			3
	2.1	Structure		
		2.1.1	Frequency	3
		2.1.2	Melody	3
	2.2	Substa	nce	4
		2.2.1	Storytelling and Emotional Transmission	4
	2.3	Lyrics		6
3	3 Summary			6

摘要

本文系依个人见解较为详细地介绍一首音乐。文章内容系作者个人感受, 无其它政治性、经济性目的。文章内容仅用于本节思想道德与法治课程学习 交流以及评分使用。

1 Introduction

歌曲——《鸟之诗》,是 2000 年由 Key 推出的游戏《AIR》及 2005 年京都动画制作的同名电视动画的主题曲。歌曲因其优美的旋律以及深情的歌词而广受欢迎,被许多人成为"ACGN"界的国歌。本次介绍将通过纯音乐的形式,向各位听众传达其优美。

图 1: 《AIR》

图 2: 《AIR》内容图片

图 3: 作品人物衍生画作

2 Analysis

2.1 Structure

2.1.1 Frequency

《鸟之诗》歌曲行进速度为每分钟 122 拍, 歌曲频率隶属快节奏一类¹。 其本身的频率表明其属于节奏感较强的一类二次元歌曲, 其以快速的节奏, 带我们快速回忆着记忆里的故事, 让我们在短短几分钟好似经历里几十年 的风风雨雨, 历经了世间的浮浮沉沉, 被时间磨砺后的我们, 在这种快速的 歌曲所带来的记忆回忆中, 所感受到的情感也是涌上心头的, 这便是这首歌 以其频率所诉说的故事。

图 5:

图 4:

2.1.2 Melody

歌曲整体旋律悠扬、平缓,能以舒缓的旋律驾驭快的节奏,也因此其叙述性并未因节奏的快而不能完全彰显,反而使我们能在歌曲中听到往事的起起落落。钢琴的键音沉稳而厚重,搭配上小提琴的悠扬,宛若一只即将初飞的鸟儿,正在做最后的心里祈祷,催促这自己快快飞翔,以早日摆脱巢穴的桎梏。

 $^{^{1}}$ 一般来说,BPM 在 120 到 140 之间的音乐被认为是快节奏的。

图 6: 图 7:

2.2 Substance

2.2.1 Storytelling and Emotional Transmission

歌曲所叙述的内容,即使在未了解原作品全貌的情况下,也能看到种种画面,能体会到歌曲所要传达的故事。音乐是直击心灵的,宏伟的叙事也瞬间在心中荡漾开来,我们能看到湖面所呈现的景色,弥漫着的氛围,却并不能深入到湖水以下,去看到那深海的景色,但是这种情感确实毫无疑问的传达到了我们的心。同时,即便我们或许不知道真实的"《AIR》世界"究竟发生了什么,才会有如此的伤感,但是我们不缺乏的是想象的能力,同时这也是动漫歌曲的一大特点:不论是节奏、旋律、歌词、演奏的乐器,都像我们叙述了一个极易想象的故事——或英雄的使命、或人性的光辉、或深切的爱

图 8: 图 9:

而原作中究竟是怎样的世界?请见下:

《鸟之诗》主要是描述一个当年被诅咒的祖先的后人,要解除诅咒的故事。

一个流浪的人偶师,以神奇的人偶剧卖艺为生。在某个夏日,往人在极 其窘困的情况下与一名为神尾观铃的少女相会。之后更是莫名其妙地被观 铃带回了家,在观铃家住下来的往人受观铃母亲之托成了观铃的监护人。

作为一个旅行者的男主,他的祖先千年前为羽族人,羽族人等于每个地方的守护神,会被别国屠杀导致该国民心动荡,只能呆在寺庙里被自己国家人民祭拜的宿命而同时被诅咒。

故事最后,女主角把这千年诅咒破解了,免除继续传播这种痛苦下去。 而主角为了不让这种悲剧传播下去而离开人世了。晴子和观铃终于成为了 真正的母女,饱经风霜的观铃终于朝着她的终点,迈开了步伐。

扩展资料:

观铃及翼人一族所受的诅咒,当别人真正做她朋友时,她会不由自主地 大哭大闹,当她喜欢一个人时,就会死去,所以同学们都不敢接近观玲,观 玲注定痛苦孤独直到生命的终结,这就是压在神奈身上的诅咒。

如果神奈的转世(观玲)得不到幸福,那么压在神奈身上的诅咒就得不 到解开,悲鸣的轮回将持续永远。但在往人出现的那一刻起,观玲得到了幸 福,轮回开始转变。

当往人出现后,观铃出现了真实的笑容,在她生命最后的夏天,在死亡的一刻,她仍然带着微笑,发自内心的幸福微笑。²

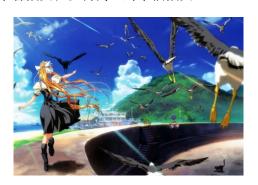

图 10: girl running towards with birds following

²以上内容摘自百度百科

2.3 Lyrics

3 Summary

我至今依然记得,"鸟之诗"——这个诗意的名字,《鸟之诗》——那个不再能回到的拥有神明的世界,《鸟之诗》——这首悠扬的曲子——仿佛真的张开了双翼,带我飞向了无尽的苍穹……

图 11: A longing for the sky

我想,一首好的曲子,给人的心灵触动莫过如此……