

An Analysis of a Song

张文杰

2024 年 9 月 29 日

CONTENTS

1	Introduction	2
2	Analysis	3
2.1	Structure	3
2.1.1	Frequency	3
2.1.2	Melody	3
2.2	Substance	4
2.2.1	Storytelling and Emotional Transmission	4
3	Summary	6

摘要

本文系依个人见解从结构、内容两个角度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。

文章已于 github 平台共享¹，欢迎大家前来支持。另外，主页还有其它的一些小项目，欢迎大家前来订阅。

文章难得使用 Latex 编写（代码已上传 github²），敲代码真的好累啊!!!
o(T \wedge To) 呜呜呜...³

¹<https://github.com/Kurusu90/>

²README.txt 文件中

³我绝对不会告诉你们其实我心里想的是要点赞（害羞.jpg）

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，向各位听众展现其优美。

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⁴。高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里好似经历了几十年的风风雨雨，看淡了世间的浮浮沉沉。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潮涌上了心头，这便是这首歌以其频率所诉说故事方式。

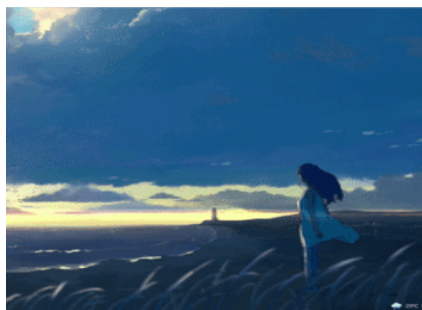

图 4:

图 5:

2.1.2 Melody

歌曲整体旋律悠扬、平缓，它能以舒缓的旋律驾驭快的节奏，也因此叙述性并未因节奏的快而不能完全彰显。并且，我们能在其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——纵身一跃，终究是翱翔于蓝天，还是坠死于悬崖……

但不论结果如何，它最终都摆脱了巢穴的桎梏，书写下了独属于自己的“鸟之诗”。

⁴一般来说，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

歌曲所要叙述的事，无需我们去了解原来的故事，透过音乐的渲染，我们心中的那幅往事的水墨也渐渐晕染，浮现在了我们的眼前。

音乐是直击心灵的，当宏伟的叙事在心中瞬间荡漾开来，我们能看清湖水的颜色，湖面迸发出的辉光，与低空中弥漫的烟雾相交映，却并不能深入到湖水以下，去看深处那仍未知的景色……但是这种情感确实毫无疑问的传进了我们的灵魂。

或许我们并不知道真实的“《AIR》世界”究竟发生了什么，才会有如此的伤感，但即便如此，我们所不缺乏的是想象的能力，这针对动漫歌曲的理解颇有用处。因为动漫歌曲——不论是节奏、旋律、歌词、演奏的乐器，都向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:

那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铃，观铃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（观铃）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，观铃得到了幸福，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。⁵

图 10: running girl and flying birds

⁵以上内容摘自百度百科

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
——它们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……