

中山大学艺术学院本科生课程论文

警 示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者不授予学士学位。”

年级： 大一 专业（班级）： 智能科学与技术1班

姓名： 陈海弘 学号： 23354049

课程名称： 交响艺术

论文名称： 浅谈《动物狂欢节》

评阅教师： _____ 成绩： _____

评阅时间： _____

评阅意见

--

浅谈《动物狂欢节》

《动物狂欢节》是由法国作曲家夏尔·卡米尔·圣桑于1886年创作的一首组曲。圣桑是19世纪西方浪漫主义音乐时期的著名作曲家，代表作品有：交响诗《骷髅之舞》，《第一大提琴协奏曲》等。他从小便对周围所有声音均感兴趣，不久就懂得作曲，更是在十岁时的第一次公开演奏能以记忆弹奏贝多芬32首钢琴奏鸣曲而名声大噪，传遍欧美各地。他的音乐创作有浓厚的法国传统风格，同时他又会从僵化的思维中跳脱出来，常带某种独特的活力，精炼生动。在创作出《动物狂欢节》之前，圣桑在音乐发展上受挫，一次，他应友人的邀请，为奥地利一个小镇的狂欢节创作一部作品，《动物狂欢节》由此诞生。但是，除了第13曲天鹅之外，圣桑禁止作品公开演奏出版。直到他去世之后，作品才得以公开演奏。《动物狂欢节》也有其独特之处，不同于普通的交响乐，该作品的乐器编制别致，仅由两架钢琴与一个小型乐队组成，多达14个乐章构成，大量使用作曲家所回避的形象模仿手法，引用名家名作的主旋律加以变形处理。但正是这些看似超出正常的手法，生动描绘了动物在热闹节日中各种有趣的情景。

整部组曲由这14曲组成：(一)序奏及狮子王进行曲；(二)公鸡和母鸡；(三)野驴；(四)乌龟；(五)大象；(六)袋鼠；(七)水族馆；(八)长颈动物；(九)林中杜鹃；(十)鸟舍；(十一)钢琴家；(十二)化石；(十三)天鹅；(十四)终曲。

第一曲序奏及狮子王进行曲。双钢琴出现雄偉庄严的进行曲，代表了狮子王的登场，轰鸣的阵势，接着一段弦乐器以卡农手法演奏，百兽之王迈着堂堂的步伐，一副威风凛凛的样子呈现在众人面前，并不时传来钢琴独特的丰富进

行,狮王的怒吼令人不寒而栗。

第二曲,公鸡和母鸡。短促有力的节奏声,生动形象地形容出了鸡的叫声,动作甚至是模仿。母鸡以单簧管表示,公鸡则以高音钢琴表达。

第三曲,野驴。快速进行的音符,钢琴飞驰般地演奏,在这辽阔的草原上野驴自由地追逐奔跑。

第四曲,乌龟。弦乐轻声缓慢地进行齐奏,主旋律其实是取自奥蒂巴赫作曲家《地狱中的奥菲欧》序曲中的一段。明明是活泼快速的旋律在曲中却慢吞吞的演奏,描绘出乌龟爬行中的不紧不慢,过度的慢成功表达了乌龟的形象,与野驴形成鲜明对比。

第五曲,大象。低音提琴奏出了柏辽兹的《浮士德的天谴》与门德尔松《仲夏夜之梦》的诙谐曲,原本轻快的音乐却变得滑稽可笑,大象笨拙的步伐一步一步行进在皮球上,生动的形象映入眼帘。

第六曲,袋鼠。两台钢琴交替奏出的乐句,袋鼠仿佛在以强健的后腿活泼地向前跳跃着。

第七曲,水族馆。钢琴弹奏出舒缓的音符,微波荡漾的水面,美丽的鱼群在水下悠闲地吐着泡泡,长笛和小提琴的加入奏出安详美好的旋律,游游荡荡,音乐在这刻赋予了意义,我仿佛置身于晶莹剔透的水晶宫,又仿佛穿行在哈利波特的世界中。

第八曲,长耳动物。第一与第二小提琴交互奏出各种长耳动物不同的叫声。

第九曲,林中^{鸟舍}杜鹃。弦乐器的颤音表达鸟儿的鸣叫,飞翔的声音,长笛表达出了鸟儿在空中滑翔的姿态,钢琴更像是鸟儿们在地上可爱地跳跃着。

第十曲，鸟禽。林中杜鹃。钢琴的和弦，幽静的森林，咕咕声反复出现。

第十一曲，钢琴家。在《动物狂欢节》中，“钢琴家”的出现显得十分突兀。极为枯燥单调的钢琴曲，反复弹奏《哈农》，实际是在讽刺人们像机器一样练习单调无趣的音阶，变成了机器人一样，却忽视了音乐是有生命、感情的。圣桑一直都鄙视卖弄技巧而无音乐灵魂的人，音乐的表现内容、情感被抛之脑后，那这些钢琴家与动物也没什么区别了，他尖锐地借物批辩、讽刺了这些人。

第十二曲，化丑。在这一曲中，圣桑引用了自己的《骷髅之舞》，木琴与管弦乐合奏出许多骷髅鬼人在一起跳舞。

第十三曲，天鹅。一反之前恶作剧的风格，这一曲变得认真、温柔、优雅。两架钢琴用分解和弦构成了起伏的阴影，似微波荡漾的水面，旋律从大提琴上缓缓流出，毫无修饰，朴实地描绘出天鹅优美、动人、冷白的样子。当各种不同性格、不同形态的动物全出场完后，高贵神圣的天鹅素出现，轻描淡写的旋律胜过一切华丽的辞藻修饰。我仿佛看到这样一只高贵的皇后天鹅，在湖面安详自在地游动着。

第十四曲，终曲。所有动物大团圆，一副欢乐的场景在愉快的高潮中结束。

圣桑在这部作品中以夸张变形的笔法糅合了众多名家音乐，对人们单调练习指法的现象进行戏谑与讽刺。圣桑在《动物狂欢节》创作的许多动物构成了热闹的节日场景，多姿多彩的动物世界，如诗画一样意义深刻。圣桑大胆的用音乐展现了各种动物的模样，富有内涵而不流于世俗。他曾说，“我生活在音乐中，就像鱼生活在水里一样”，或许正是这样的沉浸于音乐中，用心去感受音乐的内容、情感才成就了留给100年的《动物狂欢节》。