

厦门市教育科研专著出版资助项目

儿童古诗词歌曲

创作与教学

张国文 著

中国青年出版社

儿童古诗词歌曲

创作与教学

张国文 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

儿童古诗词歌曲创作与教学/张国文著. —北京:中国青年出版社,2008

ISBN 978-7-5006-8348-3

I. 儿... II. 张... III. ①儿童歌曲—创作方法②儿童歌曲—教学法 IV. J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 118653 号

责任编辑:彭岩

*

中国青年出版社 出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

网址:www.cyp.com.cn

编辑部电话:(010) 64034350 营销中心电话:(010) 84039659

北京地质印刷厂印刷

*

850×1168 1/32 7.125 印张 2 插页 180 千字

2008 年 7 月北京第 1 版 2008 年 7 月北京第 1 次印刷

定价:15.00 元

前言

古典诗歌是中华文明中最宝贵的财富之一。不论是在语言教育、审美教育还是在价值观的教育中，历经千百年历史检验而流布至今的经典古诗词都是儿童教育中不可或缺的重要内容。由于近现代以来中国文化的断层，我国传统的古诗词“吟诵”法已经完全被白话文的“朗诵”法所取代。“朗诵”取代“吟诵”，切断了古诗词与音乐之间的血肉联系，这是一种历史的倒退而不是进步。作为儿童语言教育的手段，将古诗词与音乐结合起来，用吟或者唱的办法学习古诗词，不但有助于儿童对古诗词的记忆，有助于他们对古诗词声律美和意境美的体验，还能够激发他们的学习兴趣。作为儿童音乐教育的内容，唱古诗词能够提升儿童音乐学习的文化内涵，能够潜移默化地对他们渗透价值观的教育。

经过许多教育工作者和音乐工作者的努力，教儿童用唱歌的办法学习古诗词，已经成为一股潮流。但是如果您全身心地投入此项工作，您一定会遇到困难：儿童古诗词歌曲不但在理论方面是一片空白，可供选择的教学曲目也很少。从2002年开始，我把教儿童唱古诗词当作一项事业，全力以赴投身于其中，不久便遭遇“无米之炊”的痛苦：我所搜集到的许多儿童古诗词歌曲，不是不“儿化”（适合于儿童歌唱），就是缺乏“诗味儿”，合适的教学曲目很少。

为什么会出现这种现象呢？一方面是因为热心于儿童古诗

词歌曲的创作的作曲家太少；另一方面的原因是儿童古诗词歌曲太难写。黎英海先生曾经对我讲过：“儿童古诗词歌曲比（古诗词）艺术歌曲难写，艺术歌曲是给歌唱家唱的，可以放手写，儿童歌曲不行，限制太多……”音乐理论家王安国先生也对我说过：“儿童古诗词歌曲不好写，要考虑的因素太多。”

儿童古诗词歌曲为什么“不好写”？判断一首儿童古诗词歌曲好与不好的标准是什么？儿童古诗词歌曲的作曲者应该具备什么样的条件？

本书认为，好的儿童古诗词歌曲应该具备以下三个审美特征：

- ①古风古韵；
- ②符合现代人的音乐审美心理；
- ③适合于特定年龄段、特定歌唱能力层次的儿童歌唱。

这三个审美特征可以概括为“既诗化又儿化”。

儿童古诗词歌曲的作曲者应该具备以下三个方面的条件：

- ①了解儿童的歌唱心理和歌唱能力；
- ②懂中国文化、中国语言，懂古诗词；
- ③掌握较全面的作曲技术。

儿童古诗词歌曲之所以难写，难就难在作曲者对儿童的音乐接受心理、歌唱心理和歌唱生理机能缺乏全面的了解。也许有的作曲者会说“你怎么能说我不懂儿童呢？”

从音乐接受心理和歌唱能力的角度，我们可以把所有儿童划分为两种类型：一种是具备特定歌唱能力的极少数儿童；另一种是音乐天赋、歌唱才能极其一般的绝大多数儿童。本书所探讨的儿童古诗词歌曲的创作和教学的对象是全体儿童，作为一个群体，他们的歌唱心理和歌唱能力是有总体特征的，这些

特征是可以捕捉、也可以描述出来的。对他们的歌唱能力和歌唱心理的全面了解，必须建立在长期、全面、系统的儿童歌唱教学的基础之上。

我们通常所认为的“作曲家对儿童的了解”都是对第一类儿童的了解，这其实还是不了解。了解儿童，是儿童音乐创作中的一堵墙，事实上绝大部分作曲者都没有跨过这堵墙，优秀的儿童歌曲之所以“千呼万唤不出来”，最根本的原因是作曲者不了解儿童。从这个角度讲，儿童古诗词歌曲的创作与教学必须结合起来。教学不仅仅是作曲者了解儿童的窗口，也是一条最有效的传播途径。

从事儿童古诗词歌曲的创作，还要懂中国文化（如美学、戏曲、传统音乐），懂语言（汉语音韵学）、懂诗词格律。受教育体制的影响，大部分音乐工作者在这个方面都先天不足。在古诗词歌曲的创作中，由于对古诗词的理解不到位而出现诗、乐互相矛盾的现象，由于不了解诗词格律和语言学知识而出现倒字、倒节的现象。

基于对以上两种现象的反思，本书对儿童古诗词歌曲创作中的“诗化原则”和“儿化原则”所进行的探讨，不但可以为已经掌握了较全面的作曲技术并有志于从事儿童古诗词歌曲创作的作曲者提供理论参考，还可以为有志于从事儿童古诗词歌曲教学的教师提供教学曲目取舍的理论依据。

我还要强调的是，在儿童古诗词歌曲的理论金字塔中，创作往往处于这座金字塔的塔尖，作为这座金字塔的基座，儿童古诗词歌曲的教学往往被忽略。儿童古诗词歌曲的教学能否实现与国民教育、社会教育、家庭教育的融合，能否形成一套完整、完善的体系，对这种艺术体裁的生存和发展具有决定作用。

目 录

理 念 篇

儿童古诗词歌曲的历史渊源与现状·····	3
一、历史渊源·····	3
二、现状·····	7
儿童古诗词歌曲的现实需要·····	11
一、改善语文教育·····	12
二、改善审美教育·····	15
三、涵养性情、开发智力·····	19

实 践 篇

儿童古诗词歌曲的创作·····	25
绪论·····	25
总则·····	35
儿童古诗词歌曲创作中的诗化原则·····	38
一、论文化关系·····	38
(一)再现·····	42
(二)表现·····	57
二、论字声关系·····	74
(一)声调与音调·····	74
1、关于字正·····	74
2、关于平声和仄声·····	79
(二)音节与节拍节奏·····	90

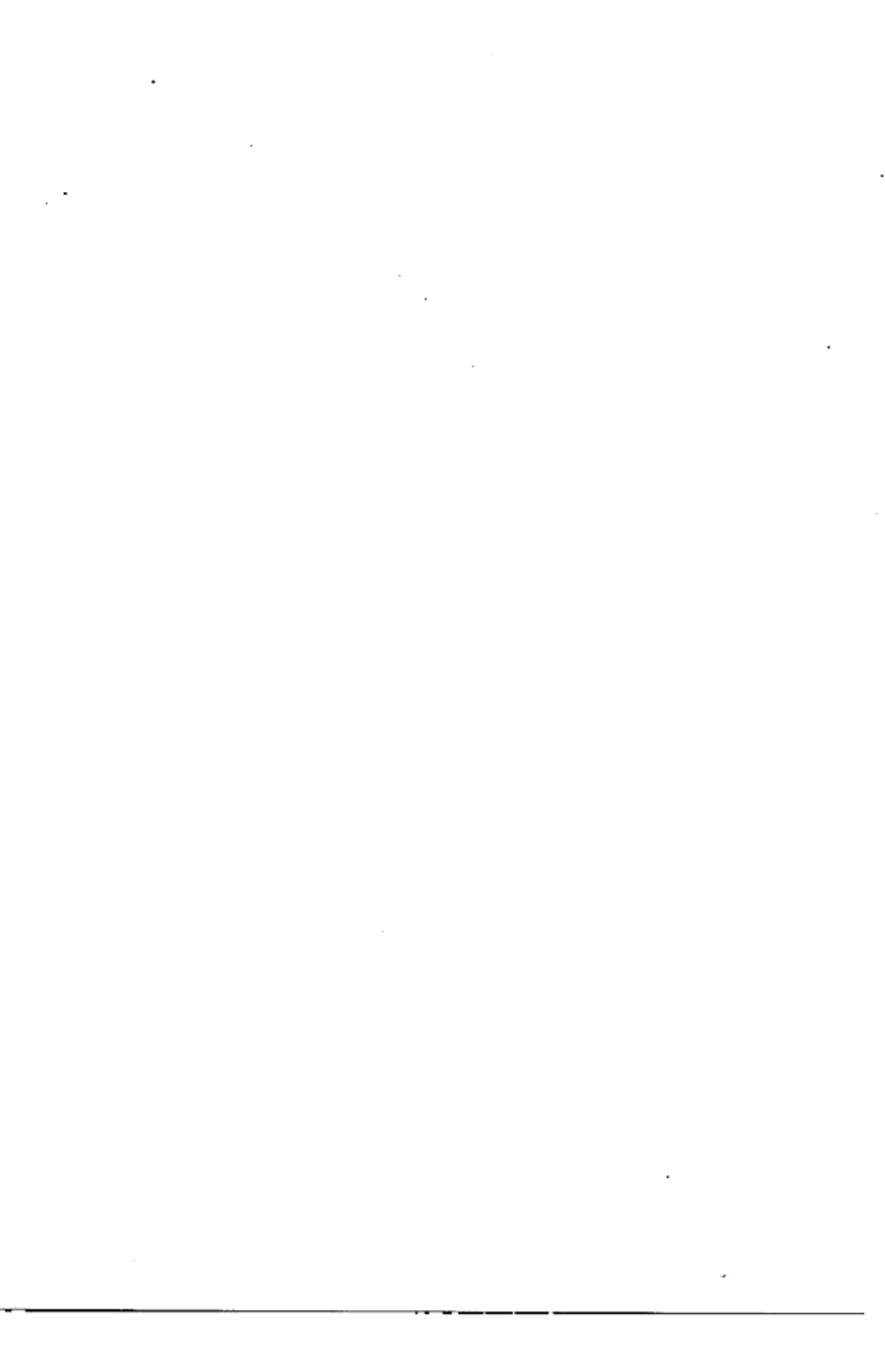
1、合节体现在节拍上的基本规律·····	91
2、合节体现在节奏上的基本规律·····	97
(三) 语意与旋律·····	100
三、论结构关系·····	107
(一) 对称关系与歌曲音乐结构之间的矛盾·····	108
(二) 古诗词的篇幅与歌曲篇幅之间的矛盾·····	124
(三) 古诗文学结构与歌曲音乐结构之间的矛盾·····	137
儿童古诗词歌曲创作中的儿化原则·····	144
一、论“儿化”·····	145
二、论结构关系·····	155
三、论形象关系·····	170
四、论旋律关系·····	175
 儿童古诗词歌曲的教学·····	 189
课程目标·····	191
教学评价·····	193
实施办法·····	194
一、课程设置·····	194
二、教学方法·····	196
案例(一) 教学曲目难点分析和解决·····	209
案例(二) 杂诗教学设计·····	214
 后 记·····	 219
 参考文献·····	 221

理 念 篇

儿童古诗词歌曲的创作与教学这个课题需要解决两个层面的理论问题：

- 一、基本理论，即理念篇（历史渊源与现状、现实需要）
- 二、指导实践的理论，即实践篇（如何为古诗词作曲、如何实施教学）

本篇将重点阐述基本理论：儿童古诗词歌曲的历史渊源与现状、儿童古诗词歌曲的现实需要。

儿童古诗词歌曲的历史渊源与现状

一、历史渊源

儿童古诗词歌曲这种艺术体裁的历史并不长，它是西方音乐与我国古老文化传统的综合体，它的发展和完善必将经历一个漫长的历史过程。儿童古诗词歌曲的发展和完善的过程，既是西方音乐的中国化、本土化过程，也是我国音乐工作者重新学习、继承我国传统音乐和古典诗词的过程。因此，研究儿童古诗词歌曲的创作和教学，不能不认真梳理其历史文化渊源。

就艺术起源讲，诗、乐原本一体，或者说诗歌、舞、乐原本三位一体。《尚书·尧典》所谓：“歌永言、声依永、律和声”，《礼记·乐记》所谓“诗言其志也，歌咏其声也，舞动其容也”，《毛诗序》言“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之，咏歌之不足故不知手之舞之，足之蹈之也”，讲的都是“诗、乐原本一体”这个道理。

我国最早的几部诗歌总集如《诗经》、《楚辞》和《乐府歌诗》都来源于民间歌舞。标志着中国古代诗歌进入成熟阶段的唐代律诗（近体诗）也大多是唱的（尤其七言绝句更是如此）。谢榛《四溟诗话》讲：“唐人歌诗，如唱曲子，可以协丝簧，谐音节。”薛用弱《集异记》记载的旗亭唱诗画壁的故事可以生动地说明这一点：

开元中，诗人王昌龄、高适、王之涣齐名。……一日天寒微雪，三诗人共诣旗亭，貰酒小饮。忽有梨园伶官十数人登楼会宴，三诗人因避席隈映，拥炉火以观焉。俄有妙妓四辈，寻续而至，奢华艳曳，都冶颇极。旋则奏乐，皆当时之名部也。昌龄等私相约曰：“我辈各擅诗名，每不自定其甲乙。今者可以密观诸伶所讴，若诗入歌词之多者，则为优矣。”俄而一伶拊节而唱，乃曰：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”昌龄则引手画壁曰：“一绝句。”寻又一伶讴之曰：“开筵泪沾臆，见君前日书。夜台何寂寞，犹是云子居。”适则引手画壁曰：“一绝句。”寻又一伶讴曰：“奉帚平明金殿开，强将团扇共徘徊。玉颜不及寒鸦色，犹带昭阳日影来。”昌龄则又引手画壁曰：“二绝句。”之涣自以得名已久，因谓诸人曰：“此辈皆潦倒乐官。所唱皆《巴人》、《下里》之词耳，岂《阳春》、《白雪》之曲，俗物敢近哉？”因指诸妓之中最佳者，曰：“待此子所唱，如非我诗，吾即终身不敢与子争衡矣；脱是吾诗，子等当须列拜床下，奉吾为师。”因欢笑而俟之。须臾，次至双鬟发声，则曰：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”之涣即揶揄二子曰：“田舍奴，我岂妄哉？”因大谐笑。

这就是广为流传的旗亭唱诗画壁的故事，通过这个故事我们可以知道唐诗（尤其绝句）在当时是被广为传唱的。有人曾怀疑《集异记》中所记载的旗亭唱诗故事的真实性，认为是薛用弱杜撰出来的。后来王之涣的墓志铭出土，铭文上说“皎兮极关山明月之诗，萧兮得易水寒风之声，传之乐章，布在人口。”这个铭文足可证明旗亭唱诗的故事不是没有依据的，也可见当

时的七言绝句是入乐歌唱的。

我国诗、乐一体化的传统还有另外一种形式，也就是大家都很熟悉的古诗词、古文的吟诵，这是一种介于读和唱之间的“读书”的办法，有人亦称之为“唱读”、“美读”。在清朝末年废科举、举新学之前，我们的祖先就是用这种吟诵的办法读书的。在实行新式学堂教育以后，吟诵渐渐被人们遗忘了。我们现在开创的儿童古诗词歌曲的创作与教学这项事业提出要学习、继承这个传统。比如在儿童古诗词歌曲创作诗化原则的“字声关系”中，本书主张要借鉴古诗词吟诵中“平长仄短”、“1、3 不论，2、4、6 分明”的规律；在儿童古诗词歌曲的教学方法中，本书主张要借鉴传统古诗词吟诵“口耳相传”的传承方式。

如今已经鲜为人知的事实是，清朝末年实行新式学堂教育以后，我国学校教育中最早的音乐课其实就是“唱古诗词”。1904 年清政府颁布的我国历史上最早的中小学“教学大纲”——《奏定初等小学堂章程》规定：

“初等小学堂读古诗歌，须择古歌谣及古人五言绝句之理正词婉，能感发人者；惟只可读三四五言，句法万不可长，每首字数尤不可多”

“高等小学堂、中学堂读诗歌五七言均可。……诵读既多，必然能作，过之不可，不待教也”

“唐宋人之七言绝句词义兼美者，皆谐律可歌，亦可授读，皆有合于古人诗言志、律和声之旨，即可通于外国学堂唱歌作乐、和性忘劳之用。”

从清朝末年开始实行新式学堂教育至 20 世纪 30 年代，中

小学学生在学校音乐课上唱的歌曲，在我国近现代音乐史上被称为学堂乐歌。在学堂乐歌时期，我国音乐生活中盛行这样一种做法：用西洋或者日本歌曲的音调配中国古体诗词，学堂乐歌中就有很大一部分这样的“填词歌曲”，如人们比较熟悉的《送别》。据钱仁康《学堂乐歌考源》（上海音乐出版社，2001年5月第1版）记载，这首歌曲的原曲是“美国作曲家约翰·P·奥德威（1824-1880年）作词作曲的通俗歌曲《梦见家和母亲》……日本明治时代学校歌曲歌词作者犬童信藏（1884-1905）——笔名‘犬童球溪’采用《梦见家和母亲》的旋律填写了《旅愁》的歌词……李叔同就是根据《旅愁》的旋律填写《送别》的歌词的……”。学堂乐歌时期套用西洋（或日本）歌曲旋律的古诗词歌曲是很不成熟的，我们可以将其视为儿童古诗词歌曲的“萌芽”。

从我所掌握的资料来看，从清朝末年至1949年，与“儿童古诗词歌曲”的创作状况相比，不论是从数量还是质量看，我国“古诗词艺术歌曲”创作的起点都明显高于儿童古诗词歌曲，这种现象说明，在我国近现代音乐史的早期，作曲家们更“偏爱”古诗词艺术歌曲的创作。

很可惜的是，“在儿童古诗词歌曲和古诗词艺术歌曲之间，作曲家偏爱古诗词艺术歌曲的创作”的现象至今都没有改变。1949年以后至20世纪80年代初期，儿童古诗词歌曲的创作更加少见，基本上处于断档的状况。

就总体而言，从清朝末年至20世纪80年代这一百年间，儿童古诗词歌曲的创作一直处于萌芽状态，没有得到作曲家们的广泛重视。

二、现状

20 世纪 80 年代以后，极左的文化思潮逐渐得以纠正。改革开放以后，境外各种各样的流行歌曲传入内地，我国音乐生活出现了百花齐放的局面，传统的古诗词吟诵和儿童古诗词歌曲逐渐得到重视。20 世纪 80 年代，原中国音乐学院院长李西安先后主持出版了《儿童唱唐宋诗》（中国科普出版社）和《配乐古诗鉴赏》（黑龙江教育音像出版社）歌曲盒带；福州的陈炳铮先后作曲、出版了《小学古诗吟诵曲》（浙江少儿出版社）和《初中语文古诗词吟诵曲》；湖南师范大学附中语文组于 20 世纪 80 年代初期开展古诗词吟诵教学课题试验等。20 世纪 90 年代以后，同类创作和出版活动更多了，如大陆作曲家戴于吾、李景忠，香港音乐教师吴碧茹、台湾电影导演柳松柏等先后在此领域付诸实践，创作、出版了大批儿童古诗词歌曲作品。1999 年人民音乐出版社出版了《献给青少年朋友——古诗词歌曲选集》。

2000 年以后，儿童古诗词歌曲的创作如雨后春笋般大量涌现，此领域的发展开始呈现出更加多元、更加专业化的态势。流行歌曲作曲家谷建芬创作、出版了《新学堂歌——古诗词歌曲 20 首》（中国唱片上海公司）；诗人汪国真作曲、出版了《踏歌而来——唱着歌儿学古诗》（民族音像出版社）；广东潮州城南小学开展“读读、唱唱、创创——古诗词音乐记忆法”活动，出版了《读读、唱唱、创创——古诗词音乐记忆法》（中国文联出版社）；广州天河区音乐教研室开展“吟唱古诗词”课题研究；梁昌锦、梁小鸳编曲、出版了《小学生必备古诗词歌曲》（北京师范大学音像出版社）；张国文适应基础教育课程改革的需要，在

厦门市教育科学研究院和北京师范大学厦门海沧附属学校的支持下开展课题研究，在幼儿园、小学开设校本课程“唱诗”，编著课程教材《唱诗》1-10册，出版了歌曲CD《儿童唱唐诗》（厦门音像出版社、中国唱片广州公司）和理论专著《儿童古诗词歌曲创作与教学》（中国青年出版社）。

近几十年来，我国语文教育的现状引起了人们广泛而持久的反思，出于改善语文教育的需要，人们将关注的目光投向儿童古诗词歌曲，使之获得了越来越深入的发展，上述儿童古诗词歌曲的创作与教学实践活动大多与中小学语文教学紧密关联。与语文教育的密切关联，使儿童古诗词歌曲的创作和教学获得了超越审美教育需要的驱动力。

20世纪90年代中后期开始在国内出现的“国学热”和2000年以后国家主导的基础教育课程改革所倡导的“学科综合”为儿童古诗词歌曲的教学作为常态化的课程进入国民教育体系提供了社会文化背景、政策依据和法律保障。在“快餐文化”的冲击下，对儿童进行中国优秀传统文化教育和健康的音乐教育的迫切需要，在反思“人文教育科技化弊端”的背景下改善语文教育的迫切需要，使儿童古诗词歌曲获得了国学启蒙、审美教育和语文教育等多重驱动力，最终使之获得了全面的、专业化的发展。

儿童古诗词歌曲获得全面的、专业化的发展的标志是：与国民教育结合起来，成为一门便于操作的综合新课程。张国文从2003年9月开始，将语文和音乐课综合起来，在北京师范大学厦门海沧附属学校幼儿园、小学开设《唱诗》校本课程，教学生用唱歌的办法学习语文课中的古诗词。其所申报的厦门市教育科学研究课题《小学阶段唱诗课的理论探索与实践研究》

于 2007 年获得五年一届的厦门市第二届教育科学研究成果奖，其所完成的著述《儿童古诗词歌曲创作与教学》一书被厦门市教育科学研究院立项为 2008 年厦门市教育科研专著出版资助项目。

就总体而言，我国儿童古诗词歌曲的创作与教学的现状具有以下特点：

一、大气候成熟。儿童古诗词歌曲走向成熟、走向繁荣的客观条件已经形成。

20 世纪 80 年代以后，随着市场经济的发展，以市场为导向的“娱乐文化”和以经济效益为目标的图书音像制品越来越演化为不利于儿童身心健康成长的“快餐文化”。抵御快餐文化，为儿童提供健康的精神文化食粮成为整个社会的迫切需要；反思“语文教育科技化”的弊症，改善中小学语文课教学方法和教学手段的呼声愈益高涨；与中国国故之学的复兴趋势密切相关，以生动活泼的形式对少年儿童进行祖国优秀传统文化教育的现实需要，成为推动儿童古诗词歌曲走向成熟、走向繁荣的三股巨大动力。

二、专业化程度不够。作为一个比艺术歌曲更加复杂的、高度专业化的学科，儿童古诗词歌曲的创作与教学尚停留于社会教育、家庭教育和中小学教育的“民间”领域，还没有登上专业院校的“大雅之堂”。

在我国，儿童歌曲（包括儿童古诗词歌曲）、儿童音乐的创作处于上不着天、下不着地的真空状态：职业作曲家们忙于“交响乐”、“协奏曲”和经济效益可观的影视配乐的创作，对儿童歌曲不屑于为之；业余作曲家心有余而力不足。

在我国职业音乐教育领域，如作曲专业，还没有把儿童音