

163

J614.5

G53a

儿童歌曲作法

龚耀年

著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿童歌曲作法/龚耀年著. - 北京:中国文联出版社, 1999
ISBN 7-5059-3519-4

I. 儿… II. 龚… III. 儿童歌曲-歌曲作法 IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 68819 号

书 名	儿童歌曲作法
作 者	龚耀年
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	杨小葵
责任印制	邢尔威
印 刷	中国文联印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	10.5
插 页	3 页
版 次	2000 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-5120 册
书 号	ISBN 7-5059-3519-4/J.800
定 价	19.80 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

再版前言

《儿童歌曲作法》初版于1987年，至今已十三个年头了。当时，中国音乐家协会主席李焕之同志为本书题写书名，著名作曲家李群同志热情地为本书作序，由长江文艺出版社出版。在前辈的关心及朋友们的帮助下，本书出版后，受到广大读者的青睐与喜爱。初版发行一万册，很快即告售罄。其后，不断接到友人与读者的来信，说这本书为他们自学儿童歌曲写作，找到了一条入门之道，很受启发。有的地方还把本书作为教材，培训学员，培养了自己的创作队伍，繁荣了当地的少年儿童歌曲创作。他们都能早日再版《儿童歌曲作法》。我虽多次与有关出版社联系，终因各种原因，本书一直未能再版发行，甚为遗憾。

此次，蒙中国文联出版社大力支持，决定由他们再版发行。再版书在保持原有内容的基础上，对个别部分作了修改与调整，并把1986—1999年期间国内一些优秀儿童歌曲的成功创作经验归纳后，充实本书，以反映新时期的少年儿童歌曲创作成果与特点。

衷心地期望《儿童歌曲作法》的再版，能对广大热爱儿童歌曲创作的朋友有所裨益，为繁荣我国少年儿童歌曲创作，献上我美好的心愿。

龚耀年

1999.6

一、写儿童歌曲，应该具备哪些条件

(一) 要热爱生活，热爱你歌唱的对象。你写儿童歌曲就要热爱少年儿童，要经常到学校去，到幼儿园去，到一切有少年儿童活动的场所去，熟悉他们的生活，用心揣摩他们的心理，了解他们喜欢什么，心里想些什么，只有这样才能捕捉到孩子们喜爱的音乐语言。一些优秀的儿童歌曲之所以能脍炙人口，广为传唱，是和作者长期深入生活，细心观察，熟悉儿童、了解儿童这一点分不开的。

(二) 有了丰富的儿童生活的体验，并不等于立刻就能创作出歌曲了，还需要在创作技巧上下一番功夫：1) 首先，要掌握全面的乐理知识。设想你如果很想写歌，但头脑中浮现的歌声不知如何用音乐符号来表达，或者虽然用符号表达出来了，但不完整，不确切，甚至与初愿相距甚远，仍然写不出好歌。必须学习写作上的技巧理论，这好比只有凭借桥或船才能渡河一样。

2) 要积累丰富的音乐语言，因为音乐是通过

音乐语言来表情达意的。一个人口才好，人们夸奖他“出口成章”，这是不断积累、反复锻炼的结果。同样，要写好歌曲，也应不断积累丰富音乐语言。从哪里积累？途径是很多的，我国各民族的民歌、戏曲、曲艺和传统乐曲的音调，聂耳、星海、肖友梅、黄自等老一辈作曲家优秀作品的音调，目前流传的一些优秀的艺术歌曲、群众歌曲、新歌剧的音调以及外国古典和现代优秀歌曲的音调，我们都应该熟悉，认真借鉴。有了这些丰富的音调积累，作曲的时候才能得心应手。

3) 学习前人的创作经验。这是文艺继承的一条必由之路，创作新的曲调不是凭空臆想，而是根据新的生活要求和题材、歌词的特定意境，把积累起来的丰富的音乐语言，灵活地融会贯通，加以创造性地运用。如果掌握的曲调很少，那么你的音乐语言就不会很丰富。俄国著名作曲家格林卡、柴可夫斯基，我国革命音乐先驱聂耳、冼星海的一些佳作，都与丰富的民间音乐有着“不解之缘”，一些优秀的少年儿童歌曲，象《快乐的节日》（李群曲）、《绿色的祖国》（郑律成曲）、《我们快乐地歌唱》（张文纲曲）、《让我们荡起双桨》（刘炽曲）、《少年，少年，祖国的春天》（寄明曲）、《嘀哩嘀哩》（潘振声曲）……也无不如此。这些歌曲的作者，都从古今中外的优秀音乐作品中，吸取、积累了丰富生动的音乐语言，所以他们的作品才能推陈出新。

4) 要善于学习，善于分析。对于前人的经验要善于学习，要分析他们作品的得失成败，而不是盲目照搬。还要学会分析自己的歌曲，自己给自己当老师，不断总结，精益求精，才能不断提高。但是，对于前人的创作经验，又要灵活地学，灵活

地用。因为，生活本身是十分丰富多采的，而且每时每刻还在变化发展。此外，还应掌握更多的音乐技巧，比如与作曲直接有关的和声、复调、曲式及作品分析等。它能帮助我们学会分析歌曲，提高创作技巧，更快地掌握作曲本领。然而，目前还没有一本书能包罗万象，赶上时代的飞速发展，也无法告诉你如何去概括生活的一切。因此，学习作曲技巧只是借鉴过去的经验，掌握基本的写作方法，用以指导今天的创作。

（三）要勤写多练。有了生活体验，又掌握了一定的写作技巧，就应常写作，多练习。如果只是把学到的知识停留在概念记忆上，不去实践，不经常磨练，是不会一下写出好的曲调来的，“熟能生巧”就是这个道理。但是，我们说的勤写，是要动脑筋有目的地写，而不是无目的地瞎写。譬如可以根据合适的歌词谱写一首歌曲，也可以按照特定的情绪要求写一段曲调，甚至写一个乐句，从中得到锻炼和提高。

（四）要多唱熟记。音乐是一闪即逝的流动的艺术。光从书面上浏览，虽有一定印象，但毕竟是短暂的、肤浅的。不能设想一个很少唱歌的人，会写出动听的歌曲旋律。所谓“拳不离手，曲不离口”就是强调要多唱、多练，要艺学百家，从中挑选出佳作精品。不仅要多唱，还应能做到离开歌谱后能背唱一些名作佳句，这将能使你的创作水平在潜移默化中得到长足的进步。

二、儿童歌曲音乐主题的塑造

写好一首儿童歌曲，首先要塑造好音乐主题，继而是发展主题，并且结合歌词的要求用适当的结构把音乐组织起来，这几个步骤在创作过程中常常是紧密相连的。但是，关键是写好音乐主题。

（一）什么是音乐主题

儿童歌曲和其它音乐作品一样，通常是由一个核心部分发展起来的，这个核心部分就是歌曲的音乐主题。它具有鲜明的个性和感情特征，概括了歌曲的基本乐思，而且是作品塑造形象、抒发感情的基础。

音乐主题常放在第一乐句或开始部分（一般不包括前奏），可以是一个乐句，也可以是几个小节，甚至是一个动机。如《嘀哩嘀哩》（望安词潘振声曲）：

1 = F $\frac{2}{4}$

3 3 3 1 | 5 5 0 | 3 3 3 1 | 3 0 |
 春 天 在 哪 里 呀？ 春 天 在 哪 里？

这个主题很精炼，几个小节就把儿童热爱春天、向往春天的感情生动地表达出来。它成为贯穿全曲发展的基础。

有些歌曲音乐篇幅不长，虽有多段歌词，但基本上重复一个曲调，音乐是从一个动机发展起来的。比如星海创作的《酸枣刺》，同一曲调在全曲反复了20多次，形象集中，易唱好记：

1 = G $\frac{2}{4}$

— 动 机 —
3 2 5 3 0 | 6 1 7 6 0 | 3 5 3 2 3 5 3 | 2 1 7 6 0 |
 酸 枣 刺， 尖 又 尖， 敌 人 来 到 黄 河 边。

有些歌曲主题是一气呵成的，在一个大乐句中很难分出动机来，它由几个不可分的乐节组成。如《我们要做雷锋式的好少年》（杨因词李群曲）：

1 = D $\frac{2}{4}$

5. 5 | $\overset{>}{\dot{1}}$ $\overset{>}{5}$ | 6. 5 4 3 | 2 5. 4 | 3 - | 3 0
 我 们 要 做 雷 锋 式 的 好 少 年

这是一个连贯的不可分割的乐句，是从内心迸发的热情激昂的歌声，坚定有力，充分表现了少年儿童“学雷锋，做雷锋”的决心。

需要注意的是，作为歌曲主题的第一乐句，既要考虑到第一句歌词的词意，也还要从歌词所提供的总的内容、意境来构思音乐主题，而不要拘泥于第一句歌词的具体表达。电视剧《红红的雨花石》的主题歌——《雨花石》（肖仁、徐家察词龚耀年曲），就没有受第一句歌词的限制，而是从整个歌词和电视剧的要求，构思音乐主题：

1 = C $\frac{2}{4}$

6 . $\dot{1}$ 7 6 5 | 6 - | $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$ 7 6 5 6 | $\overset{5}{3}$ - |

我 是 一 颗 小 小 的 石 头，

6 3 6 | 5 4 5 3 | 2 0 3 3 2 1 2 | 2 - |

静 静 地 躺 在 泥 土 之 中。

接下去的歌词是：“我是一颗小小的石头，深深地埋在泥土之中。我愿铺起一条五彩的路，让人们去迎接黎明，迎接欢乐。”这首歌词虽然不长，但寓意很深。它从一颗小小的雨花石，联想到要为了人民解放和幸福而去勇敢奋斗。因此，音乐主题集中塑造小石头朴实无华、默默无闻、脚踏实地而又满怀革命理想的可贵品质。整个音乐突出内在、深情的特点，这样，全曲风格就较为统一，不至于因为歌词的内容跨度大，而产生“曲随词跑”或“拉洋片”似的零散印象。

(二) 音乐主题的构成要素

音调与节奏是构成音乐主题的两个要素。音调是歌曲曲调的雏形，一般由两个以上音节组成，它近似语言中的词汇，又称乐汇。作曲和写文章一样，写文章词汇丰富，才能言尽其意，写曲子乐汇丰富，才能写出生动鲜明、绚丽多采的曲调，充分表达作曲者的思想情感。音调的形成又和语调有很大关系，人们通过语言的高低、强弱、快慢及抑扬顿挫等不同的语调，来表达思想感情和对事物的态度。当我们朗诵一首歌词时，随着感情的不同，带来的语调上的变化，往往成为歌曲音调创作的基础。如《绿荫》(李众词龚耀年曲)：

1 = F $\frac{4}{4}$

$\underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} 3 \cdot \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} - \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{5}} \cdot \underline{\underline{3}} \mid$
这里 是 一 座 大 大 的 森 林， 这 里 有 一 片

$\underline{\underline{4}} \underline{\underline{4}} \underline{\underline{4}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{1}} 2 - \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{4}} 5 \cdot \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{7}} \underline{\underline{6}} - \mid$
浓 浓 的 绿 荫， 这 里 是 小 鸟 快 乐 的 天 堂，

$\underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} 5 \cdot \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{7}} \underline{\underline{1}} - \mid$
这 里 有 家 给 我 永 远 的 温 馨。

这首歌音调自然朴实，我们仿佛置身于大自然的森林里，被清

新、优美的环境所激动而放声朗诵，感情真挚动人，音调和语调流畅协调！而有些不成熟的歌曲，单听曲调尚可，一结合歌词演唱，就出现“倒”字的现象，这主要是因为作曲者谱写音调时，忽略了歌词的语调因素造成的。

在创作中，有些音调又直接和地方民歌、戏曲、民间音乐有着千丝万缕的联系。如《快乐的泼水节》（茹炳祥词孙继斌曲）：

1 = F $\frac{4}{4}$

<u>3.</u> <u>1</u>	<u>5</u> <u>1</u>		<u>3</u> <u>5</u> <u>6</u>	5		<u>1.</u> <u>5</u>	<u>1</u> <u>5</u> <u>2</u>		3	-	
泼	呀	泼	呀	泼	呀	泼	呀		泼		
<u>3.</u> <u>1</u>	<u>5</u> <u>1</u>		<u>3</u> <u>5</u> <u>6</u>	5		<u>1.</u> <u>5</u>	<u>1</u> <u>3</u> <u>5</u>		2	-	
傣	家	娃	娃	笑	哈	哈	笑	哈	哈		

在音调上带有浓郁的傣族特色，尤其是 1. 5 1 5 2 | 3 - |

这一分句，旋法别致，使人能很快联想到在泼水节上芒锣、象脚鼓和云南特有的巴乌一起吹奏的欢乐情景。作曲者从丰富的云南民族音乐素材中得到启示，将它们融汇贯通，加以变化发展，成功地创作出了这个主题。

但是，曲调又不应是歌词本身语调的简单的翻译。我们创作曲调时要考虑到歌词的语调因素，但又不能受它的束缚，因为，语调和曲调有它们各自不同的规律。作曲者要在体验歌词内容的同时，把语言中的音调——抑、扬、顿、挫，在音乐中加以深化，艺术地表现出来。聂耳创作的《卖报歌》（安娥词），就是很好的一例。

人们常把旋律比作音乐的灵魂，把节奏比作是它的骨骼，这个比喻很恰当。在掌握了写作音调的基本手法以后，就要重视节奏的作用。尤其在现代音乐中，节奏的作用越来越突出。一般来说，音调离开了节奏不能独立存在，但是，节奏自身却有很强的表现潜力，这一点往往容易被人忽视。我听过一首全部是靠节奏的张弛、快慢、疏密来表现的乐曲，虽然没有音高的变化及旋律的起伏，但它同样很有表现力。著名的打击乐曲《鸭子拌嘴》（全国民乐创作比赛获奖作品），就是一首没有旋律的纯节奏曲。

怎样着手为一首歌词谱曲？这自然要因人而异。因为每个人的创作习惯不同，有的人动笔前反复朗读一首歌词，在歌词本身的节律影响下，一种特定的节奏就油然而生。有的人却是在被歌词中某些佳句感染以后，旋律象流水似的自然地流出，此时尚无完整的节奏构思。然而更多的情况是，节奏和旋律几乎同时涌出。《我们来到美丽的山谷》（金本词龚耀年曲）这首歌曲的创作，就是经过反复酝酿构思，熟悉歌词并作适当修改后，一下子迸发出歌曲的主题的：

1 = F $\frac{2}{4}$

3.	4		5	1		2	<u>6 7</u>		1	<u>5 0</u>		
我	们		去	到		郊	外		远	足，		
0	<u>3 4</u>		5	<u>1 1</u>		6	5		2	-		2
	来		到	美		丽	的		山			谷

歌曲的节奏安排，绝不是纯理智的刻板的构思，它是在充满创作激情，运用丰富的想象力中产生的。因此，作曲者要深入把握歌词的内在情绪和节奏感，要进入“角色”，去体验那千变万化的生活节奏、丰富多采的语言节奏，这是歌曲节奏的源泉。通过节奏把乐音有秩序地组织起来，更典型、更集中地塑造音乐形象。

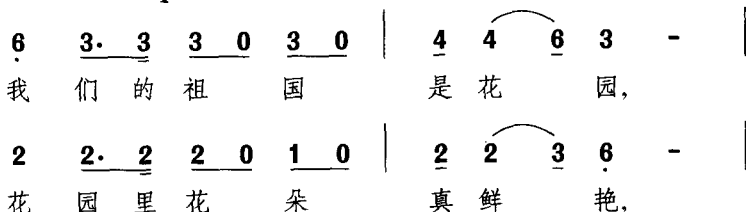
比如，《娃哈哈》（新疆维吾尔族儿歌，石夫填词编曲）的节奏安排同歌词朗读的节奏十分吻合：

1 = F $\frac{2}{4}$

<u>6</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u>	<u>4</u> <u>4</u> <u>6</u> 3	<u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>1</u>
我们的祖国	是花园，	花园里花朵
<u>2</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>6</u>	<u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>6</u> <u>7</u>	<u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>7</u> <u>6</u>
真鲜艳，	和暖的阳光	照耀着我们，
<u>7</u> <u>7</u> <u>7</u> <u>7</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>7</u>	<u>6</u> <u>6</u> <u>6</u>	<u>2</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>6</u> <u>7</u>
每个人脸上都	笑开颜，	娃哈哈！
<u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>7</u> <u>6</u>	<u>7</u> <u>7</u> <u>7</u> <u>7</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>7</u>	<u>6</u> <u>6</u> <u>6</u>
娃哈哈！	每个人脸上都	笑开颜。

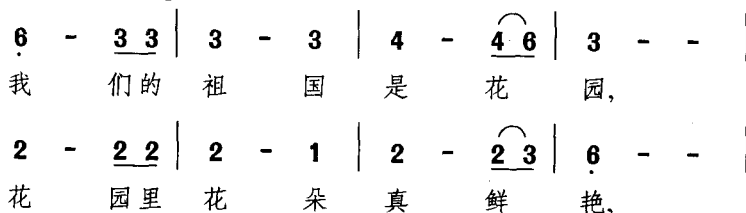
作曲家在保持新疆维吾尔族儿歌风格的基础上，对歌曲旋律的抑扬顿挫及节奏的处理，是斟酌再三的。如果换用其它的节拍与节奏，那么歌曲的风格与情调也就变了：

[1] 1=F $\frac{4}{4}$

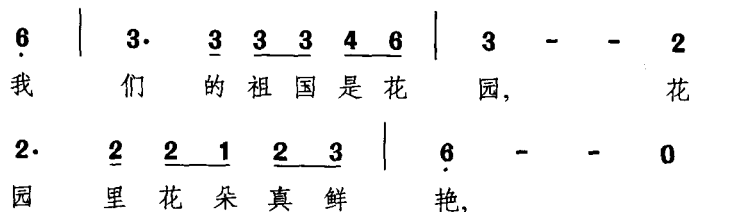
变成朝气蓬勃的进行曲风格；

[2] 1=F $\frac{3}{4}$

变成优雅、潇洒的圆舞曲风格；

[3] 1=F $\frac{4}{4}$

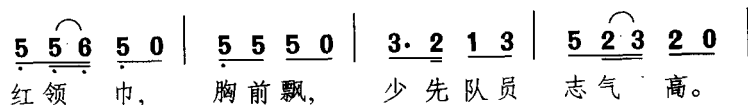
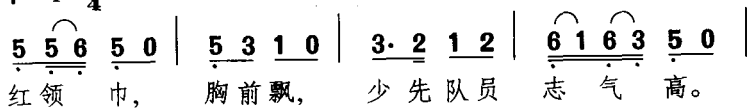
变成略带沉静的思乡曲风格。

我们还可以写出更多的方案，各有各的形象特点。然而，只要认真地比较一番，就不难看出，作为欢快的儿童歌舞曲，目前广为流传的《娃哈哈》的节拍与节奏处理是最恰当的。

有些歌曲从旋律与歌词的关系来看,都很顺口,音调同歌词的语调也颇为一致,但就是感到平淡无味,缺乏感人的力量,也就是常说的“一般化”,其原因往往就是没能注意音调和节奏的统一,未能有效地安排好旋律的抑扬顿挫。只有透过歌词字面上的声调去感受内在的情绪起伏,把歌词所提示的表现现实生活中的各种新鲜、丰富的自然音调和节奏,加以集中概括的艺术处理,才能使创作的儿童歌曲引人入胜,感人肺腑。

有些歌曲的音乐节奏与歌词的朗诵节奏结合得很紧密。如《红领巾》(李建庆词杜宇曲):

$$1 = F \quad \frac{2}{4}$$

有些歌曲的音乐节奏与特定的形象有着密切的联系。如《火车向着韶山跑》(张秋生词薄兰谷、程金元曲)的音乐模仿了火车行进的节奏:

