

儿童歌曲创编入门教程

主编 刘升智



复旦大学出版社

www.fudanpress.com.cn



复旦卓越·全国学前教育专业系列

儿童歌曲创编入门教程

主 编 刘升智

副主编 徐 浩 禹海燕



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿童歌曲创编入门教程/刘升智主编. —上海:复旦大学出版社,2011.2

(复旦卓越·全国学前教育专业系列)

ISBN 978-7-309-07928-9

I. 儿… II. 刘… III. 儿童歌曲-歌曲创作-幼儿师范学校-教材 IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 018558 号

儿童歌曲创编入门教程

刘升智 主编

出品人/贺圣遂 责任编辑/查 莉 孙程姣

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 890×1240 1/16 印张 7.25 字数 208 千

2011 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-07928-9/J·161

定价:20.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

编者前言

我们决定开始编写的这本适用于儿童歌曲创编入门课程的教科书,是我们作为学生时就想读到的书。伟大的小说家罗宾逊·戴维斯曾说,“写作最重要的是简单明了,而不是事无巨细和包罗无遗。”学生的时间是最宝贵的资源之一,我们力求避免那些干扰学生关键课程的无用修饰与冗长细节以尊重时间的珍贵。我们希望这本书恰如其名《儿童歌曲创编入门教程》的“入门”二字,能够协助学生们打开歌曲创作的大门。

本书的特色之一是以实际教学为导向。书中实际教学素材以一个大型综合贯穿项目为载体,所选取的综合项目具有实用性、典型性、综合性、覆盖性、趣味性、挑战性和可操作性的特点。本教材将知识点和能力点分散在各子项目的学习任务中,通过学习者参与创编一首儿童歌曲全过程的贯穿项目教学,使学习者能根据实际工作的需要,选择或创作歌词、创编单声部歌曲。

本教材遵循“突出实践、训练能力、理论够用”的原则,选取的内容切合儿童歌曲创编的实际,操作性和实践性强。本书适合高等院校学前教育专业学生使用,也可供其他专业的学生、教师及音乐工作者和音乐爱好者参考。

关于儿童歌曲创编课程学习的几点建议。

创编儿童歌曲是个趣味横生的活动,但也有可能会遇到不同程度的困难。我们希望儿童歌曲创编过程既有趣味,又尽可能容易。多年的教学经验表明,学习过程中的积极参与,不但可以得到理想的考试结果,而且可以使你所参与创作的歌曲备受欢迎,并在今后的学习、工作和生活中享受这门课程带给你的乐趣。在正式学习之前,这里有几个能更好完成本课程的建议。

(一) 实践,实践,再实践

每章的开始,设有实训项目和训练目标,逐一多角度地完成它们,就一步步地迈上创作儿童歌曲的一个个台阶,实现本课程的目标。通过思考与练习来加深你对知识的理解,通过实践应用,令你所学的内容得到横向和纵向的扩充。也许你的老师会根据实际情况,发掘一些小项目作为课上或课下的作业,请抓住这些机会提高自己的技能。你运用的新技能和知识越多,这些技能和知识的掌握就越牢靠。

(二) 小组协作

在你阅读过教材并独立完成思考与练习后,请与本组的同学一起讨论这些内容,共同完成每个单元的实训项目。你会发觉,小组协作不仅使你创作儿童歌曲的思路越来越开阔,而且你将有更多的精力来设计你所参与的作品各个细节。



(三) 平时积累

本书的理论篇讲述了中国儿童歌曲发展的总体脉络,实践篇体现了达成本课程教学目标的过程。仅了解这些内容和完成课堂上的训练,对于创编出一首优秀的儿童歌曲作品还是远远不够的。你可以通过到实习和实训基地的时机,进一步了解儿童的生活,认识未来工作的岗位,为更好的作品的诞生夯实基础。你还可以通过登录“中国音乐家协会”等网站了解更多相关资讯,通过订阅《儿童音乐》等报刊接触优秀的儿童歌曲作品。儿童歌曲创作视野的开拓有待于你的积极参与和探索。

由于编者水平有限,缺点和不足在所难免,加之对“职业导向、能力本位的项目化教学”课程教材的编写还在研究和摸索过程中,恳请广大师生及其他读者提出批评、建议和改进意见。

编者

2011年1月



目 录

绪论 儿童歌曲创作的现状与未来	1
-----------------------	---

理 论 篇

第一章 中国近、现代儿童歌曲部分代表作品	7
第一节 新中国建立前的代表作品	7
第二节 新中国建立后的代表作品	16
思考与练习	27
第二章 新学堂歌——谷建芬古诗文儿童歌曲作品	28
思考与练习	34
第三章 儿童歌曲歌词赏析	35
思考与练习	41

实 践 篇

第四章 各年龄段儿童歌曲的一般特征	45
第一节 幼儿歌曲	45
第二节 儿童歌曲	46
第三节 少年歌曲	47
思考与练习	47
第五章 歌词	48
第一节 儿童歌曲的歌词	48
第二节 歌词的押韵	50
思考与练习	53
第六章 曲式基础知识	54
第一节 乐段、乐句、乐节和乐汇	54
第二节 儿童歌曲中常用的曲式结构	57
思考与练习	59



第七章 旋律创作的基本方法	60
第一节 儿童歌曲的体裁和演唱形式	60
第二节 旋律的主要构成要素	62
思考与练习	67
第八章 词曲搭配的一般规律	68
第一节 歌曲的音乐主题	68
第二节 歌词的内涵及其与旋律的关系	69
第三节 歌词的声调和语气与旋律的关系	71
第四节 歌词的节奏与旋律的关系	73
第五节 歌词的结构与旋律的关系	75
第六节 弱起小节、衬词的使用	76
思考与练习	76
第九章 歌谱的组成	77
第一节 歌谱书写的一般格式	77
第二节 曲例——《仰望星空》	78
思考与练习	81
第十章 歌曲修改、调试和发布	82
第一节 歌曲的修改	82
第二节 歌曲的调试和发布	83
思考与练习	85
附录 歌曲谱例	86
参考文献	104
后 记	105



绪论 儿童歌曲创作的现状与未来



学习目标

通过学习,了解儿童歌曲创编课程的准备工作;充分认识学习此课程的意义;树立创编优秀儿童歌曲的信心;为将来更好发挥个人才能做好准备。

一、必要的准备工作

儿童歌曲创作是一项充满快乐的艺术活动。在进行创作之前,一些准备工作是必要的。

(一) 具备基本的音乐知识和技能

在学习本课程之前,要掌握基本的乐理知识,能较熟练地使用简谱和五线谱;要了解基本的和声知识与多声部音乐的写作技法;具有一定的键盘乐器演奏能力,或电子音乐制作能力。

(二) 具有一定的文学修养

要掌握古体诗词和近现代诗歌等文学体裁的一般特征;要了解儿童文学的各种体裁,如:童话、儿童诗、寓言等。扎实的文学功底,将打开你创作的慧眼,使创作的过程事半功倍。

(三) 具有熟悉儿童生活的经验

身处儿童的环境,站在儿童的立场,观察儿童的生活,了解儿童的感受和认知能力,运用生动的语言,儿童的艺术世界就展现在你面前了。

(四) 具有善于学习和发现的能力

广泛的学习优秀作品,是提高儿童歌曲创作水平的必要条件,这和文学创作需要读书有异曲同工之处。正所谓“读书破万卷,下笔如有神”;“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”。鲁迅先生也说过,“必须如蜜蜂一样,采过许多花,这才能酿出蜜来,倘叮在一处,所得就非常有限,枯燥了”。我们强调既要多学习,又要有选择地学习,更要学进去,理解所学作品的结构技艺、曲调特点,必然可以通过优秀的作品,充实和提高自己。

二、儿童歌曲在儿童成长和发展过程中的重要意义

我国近代著名作曲家、音乐教育家冼星海说:“音乐,是人类最大的快乐;音乐,是生活的一股清泉;音乐,是陶冶性情的熔炉。”音乐熏陶要从婴幼儿开始,越早越好。儿童歌曲,作为儿童接触、感受音乐的无法替代的实践过程,它对儿童的身心发育有着极为重要的作用。

(一) 优美的儿童歌曲,能发展儿童的语言听觉能力和音乐听觉能力

歌曲由语言和音调所组成。无论哪个国家、哪个民族的婴儿,在出生后都能听到从 16 赫兹~20 000 赫兹的声音。由于听音准确而细微,他能学会任何一个国家、任何一个民族的语言,甚至是方言。每个国家、每个民族的语言都有不同的“优势频率带”和音域,宝宝只要身处其中的语言环境,他都能适应。

人类的听力具有绝对音感和相对音感。绝对音感一般在 0~6 岁之间培养,过了 6 岁,听觉机能基本固定,就会出现听不懂的声音。婴儿则没有这种限制,受早期音乐熏陶的孩子,能听出钢琴上的 88 个乐音;错过早期的培养,听音能力就会迅速下降。相对音感的强化训练,也不能弥补这一缺憾。

一般人都认为学说外语很难,这主要是因为我们的听觉从小就受到了本民族特殊语音环境的限制。不



会说外语只是因为耳朵还没有被“打开”，就像哑人多数是因为耳聋，从小没听到过明确的声音信号，所以不会说话，而并非嗓子坏了，因此才有“十聋九哑”之说。

早期音乐教育是对人的听音能力下降的“抢救”，不然到了青少年就可能成为五音不全的“音盲”，即使通过加倍的努力，也很难有大的突破。

(二) 优美的儿童歌曲，能促进儿童心理与生理的和谐发展

儿童时期，是人一生中模仿愿望和模仿能力最强的时期。一首首优秀的儿童歌曲，就是一份份营养丰富的精神食粮，使儿童获得心理发展与生理发展的平衡，茁壮成长。

如：管桦作词、李群作曲的儿童歌曲《快乐的节日》中：“小鸟在前面带路，风啊吹向我们。我们像春天一样，来到花园里，来到草地上。鲜艳的红领巾，美丽的衣裳，像许多花儿开放。跳啊跳啊跳啊，跳啊跳啊跳啊！亲爱的叔叔阿姨，同我们一起，过呀过这快乐的节日。”这首歌曲，表达出孩子们对生活的热爱、对大自然的向往，并抒发孩子们远大的理想。在歌唱中，孩子们潜移默化地形成了积极的、阳光的心态，去更好地面对生活。

(三) 优美的儿童歌曲，有助于培养儿童形成良好的性格

英国作家萨克雷说过，“播种行为，可以收获习惯；播种习惯，可以收获性格；播种性格，可以收获命运。”一首优秀的儿童歌曲，不仅能陶冶儿童的情操，而且可以引导儿童的行为，进而形成良好的性格。

如，一首影响了几代人的儿童歌曲《一分钱》，歌词中写道，“我在马路边，捡到一分钱，把它交到警察叔叔手里边。叔叔拿着钱，对我把头点。我高兴地说了声，‘叔叔再见！’”受这首歌曲影响的孩子，从小就养成了拾金不昧、关心他人和解决实际问题的良好行为。这些行为不断地重复即形成好的习惯，进而使一个个好的习惯形成良好的性格，良好的性格伴随这个孩子一生，使其成为一个有利于社会和国家的人。

(四) 优美的儿童歌曲，能促进儿童全方位能力的提升

无论是欣赏歌曲，还是演唱歌曲，都可以加强眼、耳、脑、气、唇、舌等的配合。左、右脑的这种亲密配合，又极大地激发了脑神经的活动，使大脑的各种潜能得到激发，因而能取得开发儿童智力的特殊效果。通过美妙音乐的熏陶，不但有利于开发右脑的想象力，而且有利于美化孩子的心灵。著名音乐家陈功雄教授经过实验发现，经过音乐胎教和早教的宝宝有以下七大特点：

- 脸上总带着微笑；
- 晚上不哭闹；
- 喜欢亲近人；
- 提早说话；
- 脸蛋秀丽可爱；
- 眼神聪慧明亮；
- 左右脑均衡发育、双手灵巧。

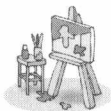
总之，经过早期音乐教育和开发的儿童，长大后智力商数(IQ)高，情绪智慧(EQ)好，尤其是创造力(CQ)强，有爱心，孝敬父母，心态平和，社会知觉与决策能力较强。

三、儿童歌曲创作与传播的困境

(一) 儿童歌曲作品匮乏

儿童对演唱歌曲的需求十分强烈，但现有的儿童歌曲为数不多，被儿童所喜欢的歌曲又太少。对于“受欢迎的校园歌曲应具备哪些因素”，学生们的答案相对一致和集中——“旋律优美、容易上口、歌词贴近生活”成为公认的标准。我们作为儿童歌曲的创作者，应该用美好的音乐给人以鼓舞，给人以力量，给人以欢乐，给人以教育，给人以陶冶，给人以美的享受。要我国的少年儿童创造美好的音乐环境，写出美妙动人的歌曲，使他们能在美妙音乐的陪伴下茁壮成长。

然而，儿童歌曲作品的匮乏程度令人震惊。众多不适合儿童心智的歌曲充斥着儿童的生长环境，而儿



童歌曲却只能被挤在一个小小的角落。当某些不适合儿童心智的歌曲从孩子们的口中唱出时,着实让每一位音乐教育工作者感到心酸和汗颜。

(二) 儿童歌曲创作队伍青黄不接、参差不齐

当前,儿童歌曲的创作队伍主要由三类人员组成:

- 专业词曲作者;
- 中小学和幼儿园的音乐教育工作者;
- 广大的业余音乐爱好者。

与流行歌曲相比较,推出一首成熟的儿童歌曲作品,同样需要经过一个比较烦琐的过程(包括选词、作曲、制作伴奏、演唱、录音合成等),但得到的回报却差距悬殊,所以,众多年轻的专业词曲作者纷纷离开儿童歌曲创作这个领域。教学一线的音乐教育工作者和广大的业余音乐爱好者,或缺乏专业的歌曲创作知识和技能,或不具备相关的硬件条件,很难创作出脍炙人口的作品。

儿童歌曲创作队伍,面临着青黄不接的局面。我国曾经拥有一支强有力的儿童歌曲创作队伍,如瞿希贤、刘炽、李群、乔羽、金波、汪玲、潘振声等,他们的名字人们耳熟能详,他们的作品影响了一代又一代人。现在,这些老一辈词曲作家中能从事创作的人已经越来越少,中青年词曲作者却未能及时地补充进来。

(三) 儿童歌曲推广渠道不畅

推广儿童歌曲,虽然可以获得较大的社会效益,但往往不能获得较高的经济收益,因此很难进行有效的推广传播。

四、儿童歌曲创作的未来

社会的发展是一个渐进的过程,每一个时期都有这个时期的特点,需要不断地进行阶段性的调整。

我国的相关部门已经注意到儿童歌曲发展的问题,并已经开始采取了一些相应措施,取得了可喜的成效。中国音乐家协会、共青团中央和中央电视台等多部门,联合举办儿童歌曲的征集、评选和推广等活动,为我国儿童音乐的发展作出了贡献。

加强小学和幼儿园教师的儿童歌曲创作能力的培养,是提高儿童歌曲质量和增加儿童歌曲数量的一个重要途径。

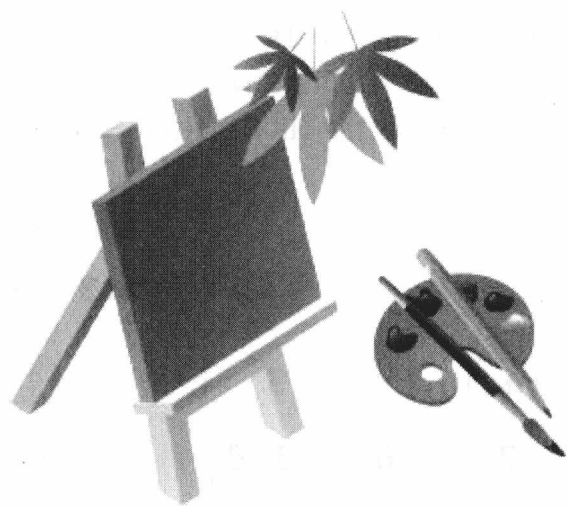
充分地调动多种传播渠道,调动每一位词曲作者进行创作和传播。如今,传播渠道已经不再单一,电视、广播、手机、网络、电子杂志、卡拉 OK 等都成了传媒载体,对于传播音乐作品来说,实现儿童歌曲的制作和推广,已经有多种选择和途径。

一首优秀的儿童歌曲从诞生到广为流传,是一个复杂的过程,单靠某一方面的努力是很难获得成功的,一定要靠全社会的关心和重视。

目前,我国 0~14 岁的人口约为 2.65 亿,儿童歌曲有一个巨大的市场。我们相信,当今少儿歌曲的低迷状况只是暂时的,歌唱的春天就要来到了!

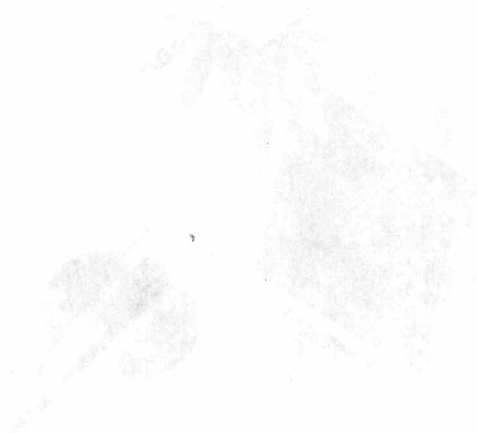
理 论 篇

儿 · 童 · 歌 · 曲 · 创 · 编 · 入 · 门 · 教 · 程



野矢齋

大正十一年四月一日





第一章 中国近、现代儿童歌曲部分代表作品



学习目标

通过学生对近、现代中国儿童歌曲从无到有,从填词到谱曲,从单调到丰富的发展历程的认识和了解,指导学生打好儿童歌曲创编基础、深入实践,契合时代的发展和儿童的音乐接受水平的提高,不断调整创作追求,拥有更高的创作热情。

回顾近、现代儿童歌曲的发展轨迹,各时期的儿童歌曲创作,总有许多值得总结的经验和教训,让我们受到启发,为进一步推动儿童歌曲的创作发挥作用。

第一节 新中国建立前的代表作品

一、20 世纪初的儿童歌曲

清末民初,政治改革家们主张废除科举等旧教育制度、效法欧美、建立新型学校,于是一批新型的学校逐渐建立了起来。当时把这类学校叫做“学堂”,把学校开设的音乐课叫做“乐歌”科。所以,“学堂乐歌”,一般就是指出现于清朝末年、民国初年的学校歌曲(类似当今的校园歌曲)。今天的年轻人可能很少有人了解它们,但其在我国近代音乐史上却占有很重要的地位。

学堂乐歌是 20 世纪初期,随着新式学堂的建立而兴起的歌唱文化,一般指学堂开设的音乐课或为学堂唱歌而编创的歌曲。中国近代的新音乐以学堂乐歌为代表,步入了一个新的阶段。作为中国音乐历史上的新品种,学堂乐歌的出现不仅有着深刻的社会的内因,还有着鲜明的外力作用。它“对于学校音乐教育的启蒙,对于中国走向近代化社会的行程,起到了促进作用”。

主要的代表人物有:沈心工、曾志忞、李叔同、柯政和、辛汉等。

男儿第一志气高

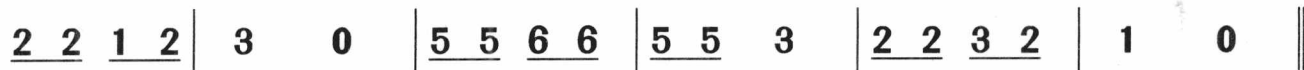
1=F $\frac{2}{4}$

作词: 沈心工
日本儿童歌曲

5	5	6	6	5	5	3	2	2	1	2	3	0	5	5	6	6	5	5	3
男 儿 第 一 志 气 高, 年 纪 不 妨 小。 哥 哥 弟 弟 手 相 招,																			
2	2	3	2	1	0	5	5	6	6	5	5	3	2	2	1	2	3	0	
来 做 兵 队 操。 兵 官 拿 着 指 挥 刀, 小 兵 放 枪 炮。																			



龙 旗 一 面 飘 飘， 铜 鼓 咚 咚 咚 敲。 一 操 再 操 日 日 操，

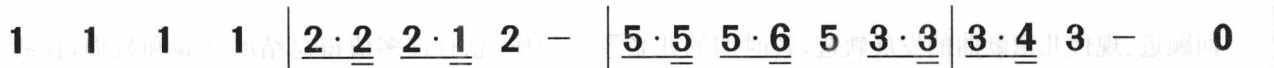


操 到 身 体 好。 将 来 打 仗 立 功 劳， 男 儿 志 气 高。

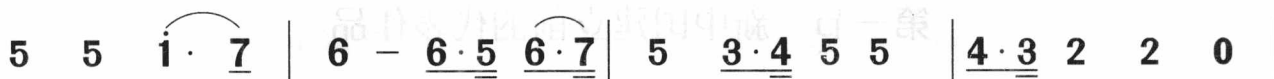
黄 河

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

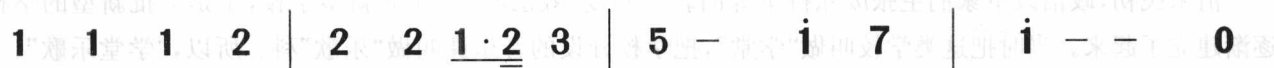
作词:杨 度
作曲:沈心工



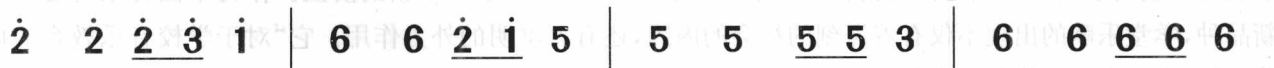
黄 河 黄 河， 出 自 昆 仑 山， 远 从 蒙 古 地， 流 入 长 城 关。



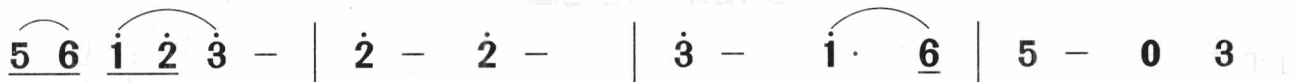
古 来 圣 贤， 生 此 河 干。 独 立 堤 上， 心 思 旷 然。



长 城 外， 河 套 边， 黄 沙 白 草 无 人 烟。



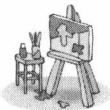
思 得 十 万 兵， 长 驱 西 北 边， 饮 酒 乌 梁 海， 策 马 乌 拉 山，



誓 不 战 胜 终 不 还。 君



作 饶 吹， 观 我 凯 旋。

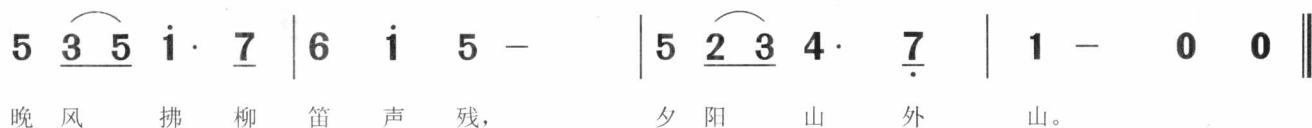
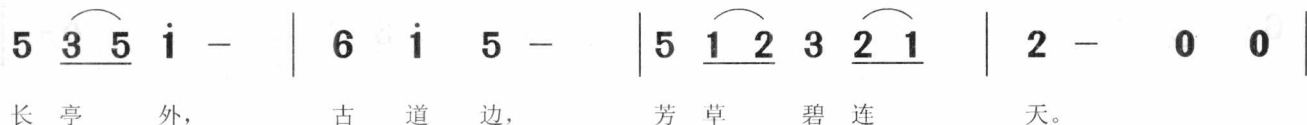


送 别

 $1 = \flat E \frac{4}{4}$

作词: 李 叔 同

作曲: (美) 奥德维

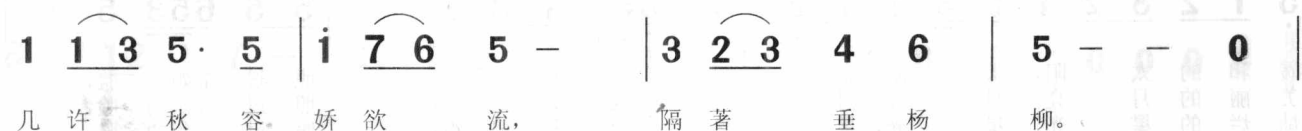


早 秋

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

作词: 李叔同

作曲: 李叔同





春 游

1= $\flat E$ $\frac{6}{8}$

作词:李叔同
作曲:李叔同



二、20 世纪二三十年代的儿童歌曲

相对于学堂乐歌,这个时期的儿童歌曲旋律更注重民族性和字曲结合的自然性,深受儿童的青睐。
主要代表人物有:黎锦晖、赵元任、陶行知等。

可 怜 的 秋 香

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

柔板

作词:黎锦晖
作曲:黎锦晖

