

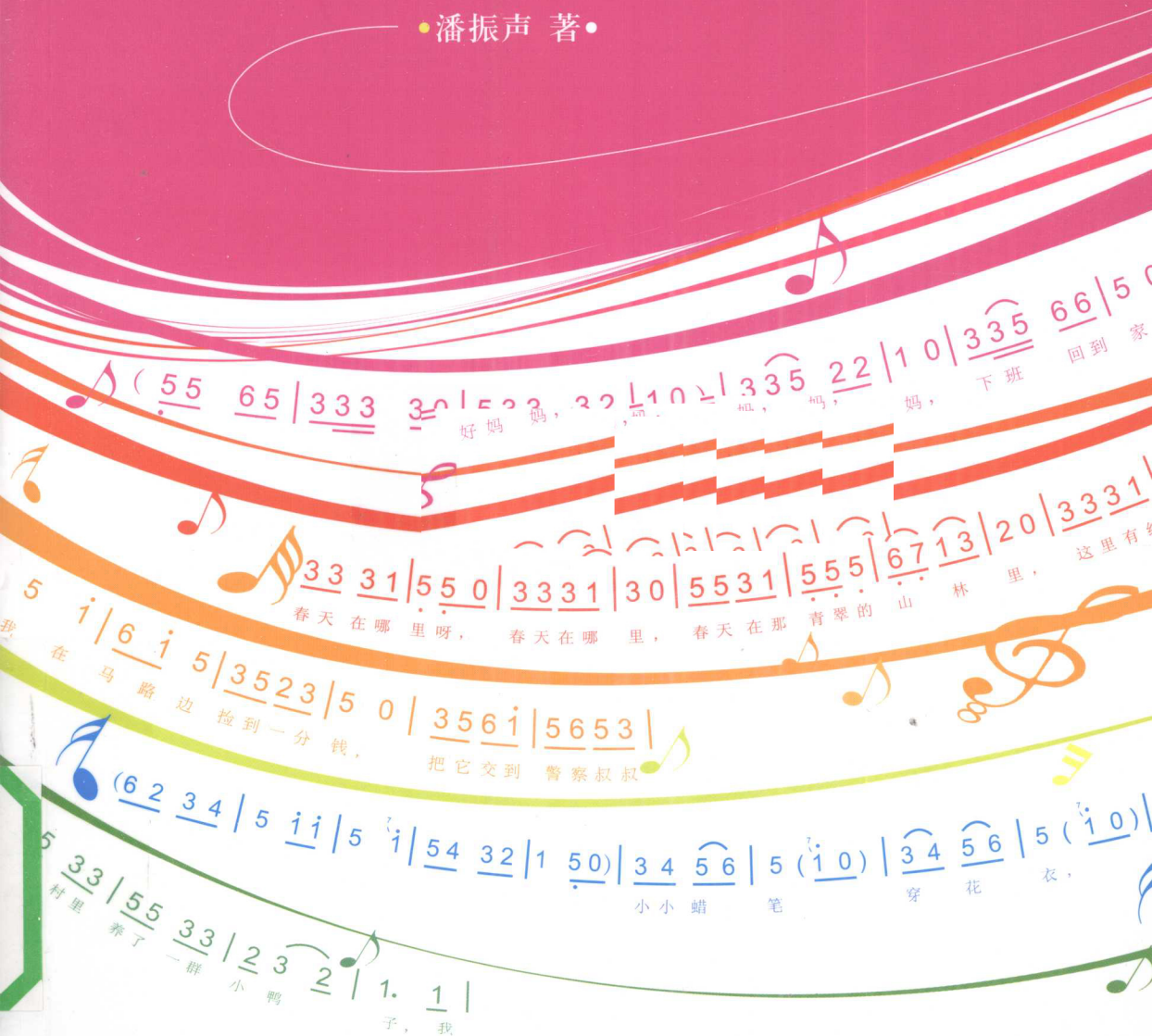
潘振声

PAN ZHENSHENG

谈儿童歌曲创作

TAN ERTONG GEQU CHUANGZUO

• 潘振声 著 •

教育科学出版社

Educational Science Publishing House

潘振声

PAN ZHENSHENG

谈儿童歌曲创作

TAN ERTONG GEQU CHUANGZUO

• 潘振声 著 •

教育科学出版社
· 北京 ·

责任编辑 徐增英
版式设计 尹明好
责任校对 刘永玲
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

潘振声谈儿童歌曲创作 / 潘振声著. —北京: 教育科学出版社, 2010. 7
ISBN 978 - 7 - 5041 - 4687 - 8

I. 潘… II. 潘… III. 儿童歌曲—创作方法—研究
IV. J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 063880 号

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号

邮 编 100101

传 真 010 - 64891796

市场部电话 010 - 64989009

编辑部电话 010 - 64989424

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京金奥都图文制作中心

印 刷 保定市市中画美凯印刷有限公司

开 本 169 毫米×239 毫米 16 开

印 张 17.25

字 数 230 千

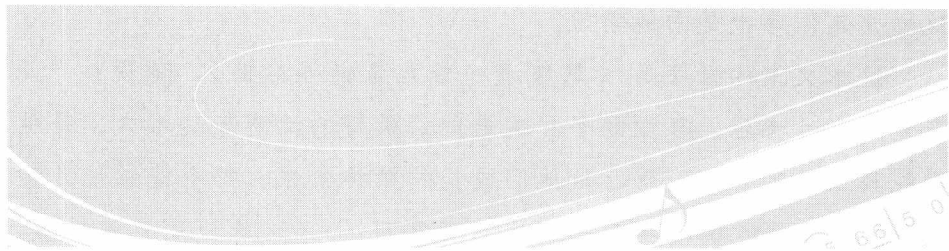
版 次 2010 年 7 月第 1 版

印 次 2010 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1—5 000 册

定 价 38.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

儿童的春天

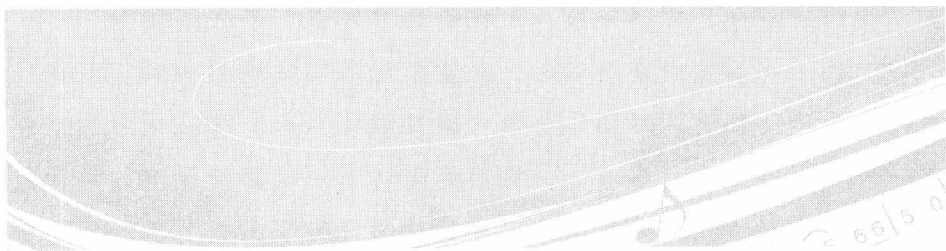
今年国际“六一”儿童节前夕，中央电视台“艺术人生”栏目约谷建芬、李幼容、金月苓、我及另外几位同志做与儿童音乐题材有关的节目。主持人朱军分别向我们提出了同样的问题：“你心目中所敬重的儿童歌曲的作者是谁？”我的回答是“潘振声”，我说：“我和潘振声同志接触很少，只见过几面，但他的那些广为流传、广受孩子们喜爱的儿童歌曲，我是非常熟悉的。”经常记起我在八一电影制片厂工作期间，我儿子在幼儿园参加联欢时唱《小鸭子》的生动情景。正是从这些具体的事情上，从一首首广为流传的儿童歌曲以及这些作品所产生的社会影响中，我认识潘振声，敬重潘振声的。我担任中国音乐家协会主席后，经常有人来找我题词作序，一般我都婉言谢绝，因为我觉得我“不够格”，更不愿彰显自己，为此也“得罪”了一些人。但就在几个月前，也就是振声同志逝世前半个月，我接到他的电话，希望我为他的文集作序，我当即表示照办，因为他在儿童歌曲创作方面的卓越成就使我由衷敬重。可以说，他在当代中国这一领域所取得的成就是名列前茅的。我为

这本文集作序也是向他学习。

这本文集的自序是《愿您添一首儿童世界名曲》。他说：“儿童先天亲近音乐，喜爱歌唱。这是他们最好的情感表达形式，是他们纯真天性的自然流露，是他们成长的精神食粮。每个能够让儿童健康、愉快成长的环境都一定伴随着歌声。”“这是一片充满希望、需要认真耕耘的广袤天地。”我想，这段话表达了这本文集的宗旨，也表达了他对从事儿童歌曲创作的责任感和使命感，他把从事儿童歌曲创作看成自己的庄严职责和神圣使命。

这本文集系统地总结了他几十年从事儿童歌曲创作的实践经验，并从理论上回答了儿童歌曲创作上的一些问题，提出了切合实际的真知灼见，对当前和后来者创作儿童歌曲都很有帮助。这是这个领域少见的力作。对它的出版，我表示祝贺。

中国音乐家协会主席 傅庚辰
2009年8月8日

愿您添一首儿童世界名曲

儿童先天亲近音乐、喜爱歌唱。这是他们最好的情感表达形式，是他们纯真天性的自然流露，是他们成长的精神食粮。每个能够让儿童健康、愉快成长的环境都一定伴随着孩子们欢快的歌声。孩子们需要欢乐的、游戏的、幽默的、抒情的、优美的、振奋精神的、鼓舞斗志的等多种多样的歌曲伴随他们成长，这是一片充满希望、需要认真耕耘的广袤天地。

长期以来，在我们这样一个拥有三亿多儿童的国家里，尚未把从事儿童歌曲创作这项劳动列为正式职业。这是历史，也是现实。

新中国成立至今，凡能在这方面有所作为、被誉为儿童歌曲作家的人，都是出于热爱这一事业，关心下一代身心健康成长，才利用业余时间为孩子们写歌作曲的。他们几乎是在一无专门教材、二无进修学校的条件下，沿着自学的道路一步一步艰辛地走过来的。有的人，刚一起步就遭到非难；有的人，正在探索就被人指责；还有的人，稍有作品问世就招来不幸。我正是在人们对于这种社会劳动的意义尚无正确认识的时候开始动了笔，结果给自己惹了不少麻烦。

烦。虽时过境迁，雾消云散，却在心灵深处留下了斑斑创伤。

党的十一届三中全会以后，儿童乐坛的面貌焕然一新。业余作者的队伍迅速壮大，作词作曲的人遍及城镇乡村。那一封封热情洋溢、好学上进的求知信件，一篇篇饱含对下一代深情厚谊的词曲习作，从各地发给我，要我这位（他们认为是专家的）“老业余”解答，还要我就他的创作指出个一二三来。我能给这众多的“新业余”以什么呢？是写作常识？是规律条文？……冷落之似乎不近情理，热情之又力不从心；粗略之怕出言不慎，详尽之又确实挤不出时间来。压力大了也就急中生智，便以“儿童歌曲创作”为题，就大家所提习作中的问题，归纳成若干问题写文章在各音乐刊物上发表，与读者见面，供更多的人参考。实践结果表明，这个办法可行，反响好，有良好的社会效益。在此基础上，我想把这些年创作儿童歌曲的感悟集结成一本书，提供给读者一个全面的思路。

我不是音乐教育家，请读者不要把这本书当做“作曲法”来学；我也不是音乐理论家，书中的说辞论曲仅仅是个人在学习和创作中的零散总结。其中有与“作曲法”不相一致的实践经验，也有与传统理论格格不入的学术见解。这些都可以通过争和议，而最终应该从创作实践中去寻找正确的答案，无须为书中的某个问题困惑不解，也没有争论不休的必要。

我主张从学习前人优秀作品起步。后来者若不向前人请教，有中国儿童歌曲特色的知识便无从获取；我又提倡要与老一辈（及其作品）展开竞赛，现代人若不敢与过去比高低，事业就得不到发展，接班的含义在于超越。不要因中国已有人谱写出了儿童世界名曲沾沾自喜，应该为自己能添上几首儿童世界名曲而奋斗终生。

本书涉及面还只是儿童歌坛的一个角落，这个领域的天地十分广阔，许多学术问题尚待百家填补。每个作者都可以从自己的视角、观点发表见解，也可以将其表现在自己的作品中。我认为，在

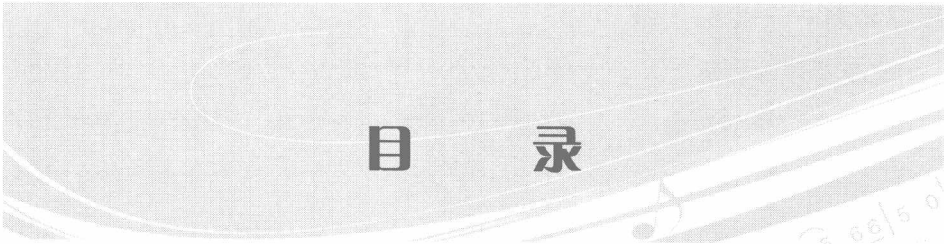
我国以至世界，儿童歌曲终究属教育歌曲范畴，应采用寓教于乐的艺术手法，获移风易俗的社会效益。游离教育之外的说法或做法，均应列为华而不实之作。不实者，其生命力必然短暂。

本书围绕着儿童是真善美的化身来说长论短。任何有损孩子们天真无邪形象，有损中国儿童民族尊严、民族气质的作品，均在书中加以否定。这不是武断，是替下一代发言，也是与有疑惑的作者交谈，只不过是把爱护二字用人们不太习惯的句子写了出来，别无他意。

本书所谈的方面，一题一议，点到为止。一般常识性问题从简，属于写作规律不下定义，目的在于引导读者打开思路，勇于探索，独辟蹊径，大胆开创。

本书不是“砖”，也不是“玉”，是一本参考书。可供儿童歌曲作者研究使用，可供艺术师范院校学生作课外读物，也可为尚未为孩子们写过歌的词曲作家提供信息，为音乐教育家、音乐理论家提供一些资料。

潘振声
2009年3月

目 录

儿童的春天

愿您添一首儿童世界名曲

前奏曲——童心·童趣

从《卖报歌》谈起 ——兼议民族风格	2
为《小白菜》施肥 ——从民歌中汲取营养	6
《歌唱二小放牛郎》的新意 ——民间自有叙事歌	10
《中国少年先锋队队歌》给我们的启示 ——多写、写好队列歌曲	14

第一乐章——规律·功底

弄清基本概念	20
玩转七个音符	24
突出节奏功能	43
学会填歌词	55
别小看休止符	62
先构思后动笔	67
开门见山，引人入胜	71
写好歌曲的最后一句	80
儿童歌舞形式多样	85
幼儿歌曲创作起步	107

第二乐章——生活·技巧

形象思维要创新	142
人物性格靠塑造	147
语言个性有讲究	151
乐意应有童趣	156
音响模拟的设计	160
光泽闪烁的用音	165
水声造型有学问	170
一字多音的艺术效果	177
特殊音型的探索	184

第三乐章——大题·小做

爱党的歌要注重心语	190
赞美祖国的歌要选准焦点	201
夸赞家乡的歌应身临其境	212
和平友谊的歌应是欢乐相处	225
科普歌曲旨在培养兴趣	231
喜庆佳节的歌应定格儿童欢唱	237
继承传统，古诗新唱	244

尾 声——期待后来人为孩子们写出更多好歌曲	249
-----------------------------	-----

附 录 儿歌大王潘振声不做“君子”做“小人”	253
辛勤的园丁——评潘振声的儿童歌曲	259
优美的旋律，活泼的节奏——略谈潘振声同志儿童 歌曲的创作特色	264

前 奏 曲

——童心·童趣

翻开历史的篇章，追根寻源，
纵观先辈的笔迹，汲取精华，
对每一位后来者无疑是有益的。
这里就以淡墨轻笔从话说当年开始，
选历代金曲四首，概述儿童歌曲的中国特色、
中国传统、中国形象……

从《卖报歌》谈起

——兼议民族风格

优秀儿童歌曲塑造的儿童形象，有好多在人们心中永远不可磨灭，他们既是生活中的普通一员，又是词曲作家笔下的艺术典型。这类歌曲首推《卖报歌》。这是词作家安娥对生活在旧社会大都市的报童有了深刻了解后，塑造出来的一个十分可爱的（不是青年、也不是老年，而是栩栩如生的穷苦儿童）形象。个性鲜明，语言生动，生活气息浓郁。作者在对“大风大雨里满街跑”的报童及其苦难生涯进行描述时，寄予了无限的同情，表露了极度的心酸，倾注了深切的爱抚，也控诉和抨击了黑暗社会对劳动人民子女的严酷摧残。

凡唱过或听过这首歌的人，无论是当年的孩子还是新中国成立以后诞生的儿童，都有一个共同的印象：歌中的主人翁是生活的强者，虽然挣扎在饥饿线上，却对未来充满了希望。它给我们的启示就是：作者创作的出发点在于用“总有一天光明会来到”这九个闪闪发光的字，来表现儿童性格特征。儿童，一个刚刚踏进社会的小生命，是天真的，幼稚的，善良的，而且是可爱的。社会给予他们的本应是温暖、柔情、甜蜜和幸福，而不应让他们过早的挑起生活的重担。但是几千年来中国社会却没能履行自己的义务，贫富悬殊，大多数的儿童在水深火热中倔犟地拼搏着，盼望着，期待着，形成了一个共同的民族心理特征，共同的性格特征。这一特征被作者发现并写进了歌词中。

《卖报歌》作于1934年，已唱了半个多世纪，唱了几代人。究

其内因，当然离不开音乐的艺术感染力给人留下的朗朗回声，入耳后就自然而然地刻入了心田，记进了脑海，再也不会走调了。其奥秘何在呢？后来者用心之点应放在对曲调的剖析、探究上，从中找出理论依据，求得真知。

我们伟大的祖国，拥有五十多个兄弟民族，每个民族都有许许多多活泼可爱的儿童；中华民族的音乐文化，是一部斑斓瑰丽的艺术史册，其中也记载了一首首情趣盎然的儿歌童谣。从古到今，世代相传，源远流长，不断出新。它们曾伴随炎黄子孙度过童年时光，它们曾激励祖先父辈走向光辉人生，它们倾诉过人民的遭遇、国土的沦丧，它们也曾赞颂过大好的河山、祖国的兴盛。它们既是孩子们心中永不休止的音波，又是校园内外充满生机的串串银铃。面对历史留给我们的这笔巨大的精神财富，面对现实交给我们的培育一代新人的繁重任务，我们这些热爱儿童音乐事业、从事儿童歌曲创作的人，如何向社会做出满意的回答呢？

近年来，儿童歌曲的创作十分活跃，好作品层出不穷，从中看出我们的词曲作者在继承民族传统、掌握民族风格方面作了有成效的努力，进行了有成果的探索。其经验集中到一点上，即是对儿童歌曲的民族风格含义认识较深刻，才能出手随心愿。

民族风格泛指整个民族的文艺作品所表现的主要的思想特点和艺术特点。就儿童歌曲作品而言，渗透在每个组成部分，涉及题材、体裁、形式、语言、情趣、曲式、调式、和声、配器等各个方面，每个环节都不可忽略。就连歌名的确定也与此有关。民族风格不能狭隘地理解为某位作者在作品中表现出来的创作个性或艺术特色，它是一个较为复杂的学术问题，尚有待学者们深加探究。

民族风格不是一成不变的，所谓一个时代有一个时代的艺术，是指民族风格在具有一定稳定性的同时，还有其可变性的一面。它是随着人们社会生活方式、一个时代所提倡的道德风尚、一个时期文艺发展的趋势，按照民族传统的习惯等多种客观因素，不断演变的。就儿童音乐创作而言，如果只单纯片面地强调民族风格，忽略了我们现在是在给新中国儿童写歌，不去着意体现这个时代儿童特

有的精神风貌、道德品格、现代情趣，即不懂得民族风格是与时代特点结合的产物，其结果就会走到另一个极端：诸如音乐语言陈旧，音乐形象不准确，音乐情趣不吻合等。

作为儿童歌曲的作者，应该重视从历史宝库中取宝，用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点加以识别，决定取舍，不墨守成规，不照本宣科。既珍惜其源——民族传统，又深究其流——进化规律，无论是古代的、近代的以至现代某个时期产生的儿童歌曲作品，都要从它所具备的历史的延续性和历史的阶段性两个方面进行分析，凡可以古为今用的，就拿来为我所用；凡需要推陈出新的，就去芜存真再度创作。这就是我们所要遵守的创作原则，也是我们研究民族风格的出发点。

聂耳的《卖报歌》曲调，正是从乡音佳曲中提炼出（可用于表现都市儿歌特色）的素材写成的。它既保持了原有民歌中浓郁的民族风格，又展现了在旧上海滩这个特定环境中生活的报童形象。其曲谱来自江苏民歌《捉蛤蟆》，现录于下加以对照。

捉 蛤 蟆

1=D $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

江苏民歌

5 5 3 5 5 3 | 2 2 3 5 5 | 3 6 5 3 2 | 1 2 3 1 1^V | 3.6 5 | 3.6 5 |

嗯哪 嗯哪 踏水 车呀，水车盘里嘛 一条 蛇呀，游 来 游 去

1 2 3 1 1^V | 5 5 3 5 3 | 5 5 3 | 2 2 3 2 1 6 1 1 | 0 6 5 6 5 6 5 |

捉蛤 蟆呀，蛤蟆 捉勿 着哇 野菱 刺仔个脚呀， 要到先生家去

3 6 5 5. | 3 3 2 1 2 3 | 1 1. | 2 2 3 2 1 6 | 1 1. ||

讨膏药哇 膏药嘛讨勿 着哇， 烂脱仔半 只 脚呀。

大家可以看看二者的相同处，找找二者的区别点，想想作者的创作方法，试试自己的基本功。作曲家在创作富有民族风格的儿童歌曲时，无不从民歌中选取素材，采用脱胎不换骨的手法加以创

新。他们的共同点是通过自己的作品对民族风格加以替旧更新、改造发展，使民族风格与时代精神同步，与当今的儿童性格合拍，使孩子们喜闻乐唱，以此来培养其民族感情，孕育其民族尊严，催促其奋发向上。

卖 报 歌

安 娥 词
聂 耳 曲

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

5 5 5 | 5 5 5 | 3 5 6 5 3 | 2 3 5 |
啦 啦 啦！ 啦 啦 啦！ 我 是 卖 报 的 小 行 家，

5 3 5 3 2 | 1 3 2 | 3 3 2 | 6̣ 1 2 |
不 等 天 明 去 等 派 报， 一 面 走， 一 面 叫：
大 风 大 雨 里 满 街 跑， 走 不 好， 滑 一 跤，
耐 饥 耐 寒 地 满 街 跑， 吃 不 饱， 睡 不 好，

6 6 5 | 3 6 5 | 5 3 2 3 | 5 - |
今 天 的 新 闻 真 正 好，
满 身 的 泥 水 惹 人 笑，
辛 苦 的 生 活 向 谁 告，

5 3 2 3 | 5 3 2 3 | 6̣ 1 2 3 | 1 - ||
七 个 铜 板 就 买 两 份 报。
饥 饿 寒 冷 天 只 有 明 我 知 道。
总 有 一 天 光 明 会 来 到。

为《小白菜》施肥 ——从民歌中汲取营养

我国儿童歌曲的传统，应该从何谈起呢？历史上留给我们的精神财富都可称为传统。最能代表中华民族特色的则是儿童民歌。纵观绚丽斑斓的民歌海洋，儿童民歌的长河所汇集的溪流，恰似朵朵浪花为歌海增添了五光十色。

我喜爱河北民歌《小白菜》为我们塑造的那个至今尚不知什么名字的农村苦孩子的形象。应该感谢我们的祖先为我们创造并留下了这样好的民歌。

它像一幅农村旧貌的写生画，透过一棵棵枯黄的小白菜，让我们看到了生活在旧社会农村的幼小儿童失去母爱后的憔悴面容，他们眼泪汪汪地伸出皮包骨的小手，在哭喊，在呼救……

它又像一份起诉书，鞭挞了封建意识的恶习，无情地揭露了吞噬着众多无辜小生命躯体的旧社会的冷酷残忍。

其表达孩子悲痛心情的音乐语言，如诉如泣，更是感人肺腑，唱者无不为之含悲，听者无不为之动情。歌曲以自述的口吻，按我国民间常用的“分节歌”传统形式构成，全曲共六个乐句，5/4、4/4的混合节拍，一句一换气，属“哭丧调”类型。音调进行从全曲最高音“5”起唱，连续下行到全曲最低音“5”结束，即：5→2、5→1、1→6̣、2→5̣、6̣→5̣、6̣→5̣。造成有如：号啕、啼哭、抽泣、呜咽，一次又一次起伏不断的情绪再现。

小白菜

1= $\flat$ A $\frac{5}{4}$ $\frac{4}{4}$

慢、凄凉地

河北民歌

5 3 3 2 - | 5 5 3 3 2 1 - | 1 3 2 6 - | 2 1 7 6 5 - |

小白菜呀， 地里 黄 呀， 三两岁呀， 没了娘 呀。

6 1 6 5 - | 6 2 1 6 5 - || (2-6段歌词略)

亲娘 呀， 亲 娘 呀。

不能简单而草率地认为，在儿童民歌里（准确地说，在我国不少民歌中）常常出现的乐句旋律连续向下进行的手法，就是导致情绪低落、表现伤感失望或哀怨悲痛的一种带有技巧性、规律性的艺术表现手法。上面的谱例所制造出的这种感情色彩，绝非单一的旋律倾向所能奏效，它离不开5/4、4/4的节拍功能，离不开慢板的速度功能，也离不开每乐句尾音均为两拍长音符的节奏功能和后三小节尾音一再停留在低音“5”上的旋律色彩功能。这诸多要素都是不可忽略的。否则定论出现偏差，将会使学术探讨缺乏科学依据，创作上思路混乱。

下面选了两首与《小白菜》的调式相同、全曲旋律的骨干音相似、每乐句尾音大致一样的、也是历代受孩子们欢迎的民歌，请读者自己加以比较。

一首是与河北相邻的山东民歌《沂蒙山风光》。

沂蒙山风光

1=A $\frac{3}{4}$

山东民歌

2 5 3 2 | 3 5 3 2 1 | 2 - - | 2 5 2 | 3 5 3 2 1 6 | 1 - - |

人人那个 都说 哎， 沂蒙山 好，