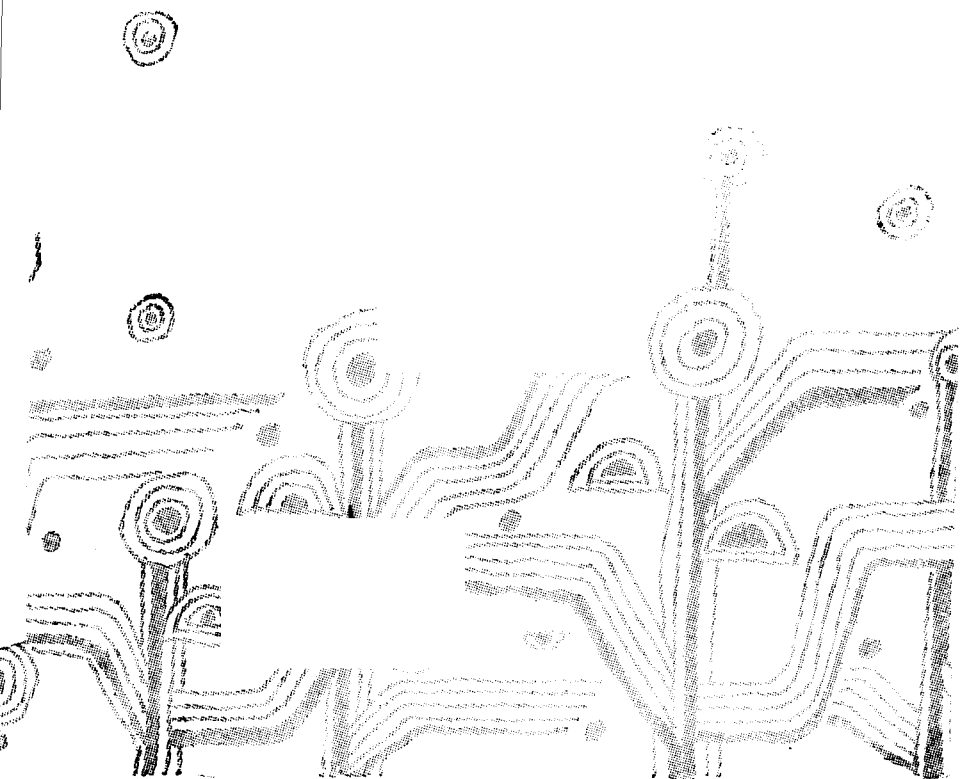

龚耀年

长江文艺出版社

儿童歌曲作法

内 容 提 要

这是一本系统论述儿童歌曲创作知识和技法的工具书。书中引用大量的谱例对儿童歌曲作了从音乐主题与生活；从动机到单三部曲式；从音乐主题的发展手法直到高潮、衬字、形象、词曲关系；从合唱织体到音区的运用等详尽的阐述。不仅是业余歌曲作者、中小学音乐教师的良师益友，也是专业音乐工作者借鉴和研究的一本专著。

本书可作师范学校音乐教科书，亦是一本创作指南，对于活跃、丰富少年儿童课余生活，提高儿童歌曲创作水平，无疑将起有益的作用。

儿童歌曲作法

龚耀年

*

长江文艺出版社出版·发行(武汉市解放大道新育村63号)

新华书店湖北发行所经销

湖北省新华印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 10印张 2插页 220 000字

1987年4月第1版 1987年4月第1次印刷

ISBN 7—5354—0026—4/J·2

统一书号：8107·700 定价：2.20 元

印数：1—10 100

怀着一颗纯真的童心

(代序)

李群

很高兴看到《儿童歌曲作法》这本专门研究、探讨少年儿童歌曲作法的书籍。建国三十多年以来，各地曾出版过一些讲授作曲知识的书籍，但是专门讲授剖析儿童歌曲作法的书尚不多见。相信这本书的出版，将有助于广大儿童歌曲业余作者，特别是中小学音乐教师可以从中获得比较系统的作曲知识和技能。对专业作者来说，也是一本值得研究、探讨儿童歌曲创作的理论书籍，从中获得启发诱导。

作者怀着极大的热情，从事儿童歌曲创作、研究，并希望能有更多的人关怀从事这一领域的工作——我们这支队伍将更加壮大，为孩子们写出更多、更美好的歌曲。因为这些歌曲对正在成长着的新一代是不可缺少的精神食粮，也是对少年儿童进行美育的重要教材。衷心祝愿大家在这个领域里作出更大的成绩和贡献。

理论产生于实践，反转来又对实践予以指导。如果没有丰富的创作实践哪能著书立说呢？本书作者龚耀年同志是一位热心儿童音乐创作的中年作曲家，早在学生时代在上海音

乐学院作曲系学习时，就颇有兴趣地潜心研究这个专题，发表了不少儿童歌曲和有关的文章。以后在他的创作实践中领域更宽广了，包括管弦乐、电影电视音乐、器乐独奏、重奏、艺术歌曲及合唱等各种体裁形式，其中儿童音乐占据了相当的比重。例如，人们熟悉的电视连续剧《红红的雨花石》，荣获金牛奖的少年电影《啊！十四五岁》，深受儿童喜爱的科教影片《小小机器人》、《黄鼬》、《航空夏令营》及电视组歌《长征路上的小红军》等。此外，他还写了20多部儿童广播剧、童话剧音乐，发表了各种形式、风格的儿童歌曲200余首。象《首都小主人之歌》、《小鸟请到这里来》等，都是近年来获奖的优秀歌曲，不少歌曲已编入中小学音乐教材中。他还著有创作评论《儿童音乐语言形象的创造》、《谈谈儿童歌曲的创作》等多篇文章。二十多年来，他坚持不懈地进行创作实践和从事创作理论上的研究，这本书就是其研究的成果。

那么，这本书有哪些特点呢？

一、它的结构脉络十分清晰。作者从写儿童歌曲应具备哪些条件开始，接着讲述了什么是音乐主题，以及构成音乐主题的诸要素。在这一章中作者简略地介绍剖析了各种不同体裁风格的作品，使读者能够认识把握其要领，并归纳了一些作曲的手法，举例展现给读者。

二、关于儿童歌曲中常见的结构形式这一章我认为对初学者颇有裨益。形式如同歌曲的骨骼、支柱，有了严谨的结构，不至于散沙一盘。在这一章中作者还谈到了构成某种形式的内在精髓——起承转合的运用。这一点提得很好，这是事物运动本身的客观规律，因为，形式并不是僵死的、固定的、一成不变的，它的产生和作用也是根据内容发展而决定

的；而内容的阐述发展，实质上就是一个起承转合的运动规律，读者深入了解、掌握了它，无疑将增长自己的作曲技能。

三、这本书的谱例十分丰富。建国三十多年来的优秀少年儿童歌曲、获奖歌曲几乎被全部引用作谱例，这就给读者提供了博览、研究当前儿童歌曲创作的良好条件。此外，书中还选用了不少外国的儿童歌曲，以及我国民间的儿歌，还有历史上有名的代表作，等等。这些谱例难能可贵的是全部采用儿童歌曲来作讲解剖析。能把这么多的中外儿童歌曲集中起来举例阐述，实在是不多见。因此，在阅读中它使你更感生动、亲切而兴趣倍增，因为少年儿童的纯真、活泼的情趣始终伴随着你。仅只就本书集中了大量的少儿歌曲谱例来说，就足以使读者更加开阔眼界，更深的去体察作者那跳动着一颗童心！

四、本书的最后几章谈到了关于儿童音乐形象和语言的创造问题。在此，作者将不同年龄（幼儿到少年）的对象所演唱的歌曲，分门别类的加以分析，指出它们的特点和一些表现手法，这些，无疑对初学者也是非常有益的指导。但是，不管是哪一个层次的儿童只要写他们、反映他们丰富多采的生活、学习、劳动、志向，就要注意刻画其心理特征，和特有的儿童情趣。如果没有儿童情趣，就不成其为儿童歌曲了。这中间对作者来说，包括对生活的观察，对孩子们的理解，也包括了对创作技巧的掌握和运用。创作贵在一个“创”字，它是无止境的，既是理论又是实践。从实践——理论——再实践——不断追求、探索、总结、再创造……这就是理论与创作的关系，也是在创作上不断深化、提高的一个

必然规律。

朋友们，这本书是我们的良师益友，它给了我们许多可贵的教益。但是，你要获得创作上的成功，重要的是要满腔热情地投入到生活中去，热爱我们的小主人，满怀信心地张开希望和理想的翅膀，怀着一颗纯真的童心去与他们共同讴歌欢唱。

在此，我再次祝愿初学《儿童歌曲作法》的朋友们创作丰收！祝同行的朋友们在少年儿童歌曲创作这一领域中有更多的探索和研究！

1986.5.12.

目 录

怀着一颗纯真的童心(代序).....	李 群
一、写儿童歌曲,应该具备哪些条件?	1
二、儿童歌曲音乐主题的塑造.....	4
(一) 什么是音乐主题.....	4
(二) 音乐主题的构成要素.....	6
(三) 几种不同体裁、风格的歌曲主题.....	18
三、音乐主题的发展手法.....	26
(一) 重复式展开手法.....	26
(二) 变奏式展开手法.....	42
(三) 对比式展开手法.....	58
四、儿童歌曲中几种常见的结构形式.....	72
(一) 乐段结构.....	77
(二) 单二部曲式.....	98
(三) 单三部曲式	111
五、前奏、间奏、尾声及高潮的布局与处理	135
(一) 前奏	135
(二) 间奏	149
(三) 尾声	159
(四) 高潮的布局与处理	163

六、儿童歌曲中衬词与衬句的运用	176
七、儿童音乐语言的塑造及形象特点	200
(一) 幼儿歌曲	201
(二) 儿童歌曲	210
(三) 少年歌曲	222
八、童声合唱的织体写法及其音区的运用与处理	239
(一) 主调音乐写法	239
(二) 复调音乐写法	251
(三) 综合写法	258
(四) 音区的运用与处理	276
九、怎样选择歌词及词与曲的关系	290
后 记	313

一、写儿童歌曲，应该具备哪些条件？

（一）要热爱生活、热爱你歌唱的对象与主人公，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，甚至与初衷相距甚远，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、船才能渡河一样。2）音乐是通过音乐语言来表情达意的，所以首先要积累丰富的音乐语言。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，也应不断积累丰富的音乐语言。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、黄自以及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，就象海绵那样，吸收越多，储存也多，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）……等也无不如此。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学、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，没有一本书能包罗万象，赶上时代的发展，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。

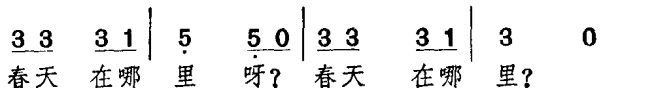
二、儿童歌曲音乐主题的塑造

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。

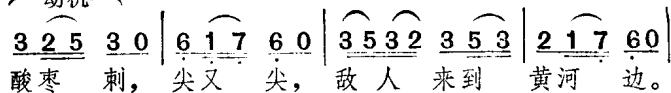
音乐主题常放在第一乐句或开始部分（一般不包括前奏）。可以是一个乐句、几个小节甚至是一个动机。如《嘀哩嘀哩》（望安词潘振声曲）：

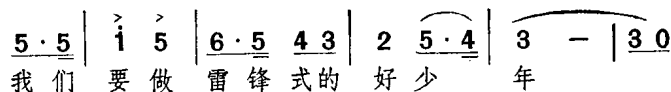
这个主题很精炼，几个小节就把儿童热爱春天、向往春天的感情生动地表达出来，成为贯穿全曲发展的基础。

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。

—动机—

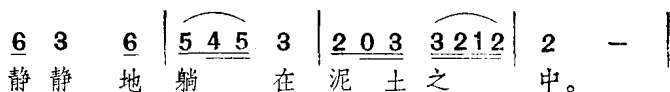
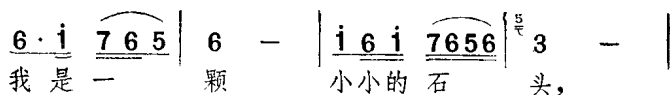

有些歌曲主题是一气呵成的，在一个大乐句中很难分出动机来，它由几个不可分的乐节组成。如《我们要做雷锋式的好少年》（杨因词李群曲）：

这是一个连贯的不可分割的乐句，如同内心迸发出热情激昂的歌声，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內容、意境来构思音乐主题，面不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。

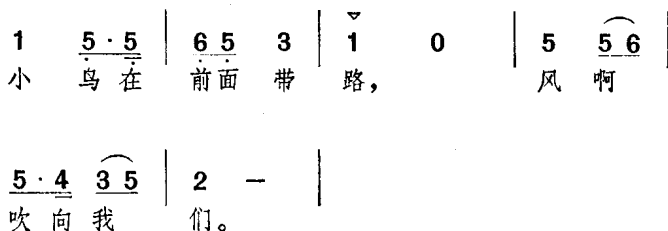

接下去的歌词是“我是一颗小小的石头，深深地埋在泥土之中。我愿铺起一条五彩的路，让人们去迎接黎明，迎接欢乐……”这首歌词虽然不长，但寓意很深。它从一颗小小的雨花石，联想到为人民解放和幸福去勇敢奋斗的崇高理想。因此音乐主题集中塑造小石头朴实无华、默默无闻，脚踏实地而又满怀革命理想的可贵品质。整个音乐突出内在、深情的特点，这样，全曲风格就较为统一，不至于因为歌词的内容跨度大，而产生“曲随词跑”或“拉洋片”似的零散印象。

（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《快乐的节日》（管桦词李群曲）：

这首歌音调自然朴实，仿佛使人置身于大自然的园林里，被清新、优美的环境所激动而放声朗诵那样，感情真挚动人，音调和语调多么协调！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）：

在音调上带有浓郁的傣族特色，尤其是 $\underline{1 \cdot 5} \quad \underline{1 \ 5 \ 2} \mid 3 - \mid$

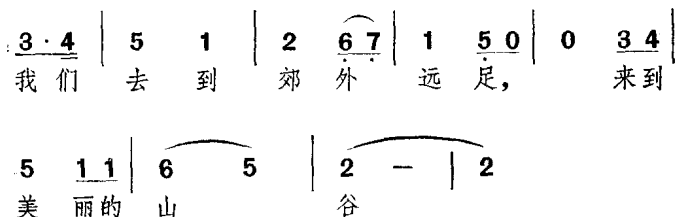
这一分句，旋法别致，使人能很快联想到在泼水节上芒锣、象脚鼓和云南特有的巴乌一起吹奏的欢乐情景。作曲者从丰富的云南民族音乐素材中得到启示，将它们融汇贯通，加以变化发展，成功地创作出了这个主题。

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。聂耳同志创作的《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《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）这首歌曲的音乐创作，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。

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。比如星海的《只怕不抵抗》（麦新词）它的节奏安排同歌词朗读的节奏基本一致。

