

全国高校音乐教育专业大专教材

儿童歌曲创作

教育部体育卫生与艺术教育司组编

上海教育出版社

6
11

全国高校音乐教育专业大专教材

儿童歌曲创作

教育部体育卫生与艺术教育司组编

上海教育出版社

全国高校音乐教育专业大专教材

儿童歌曲创作

教育部体育卫生与艺术教育司组编

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

(上海永福路123号 邮政编码:200031)

上海新华书店发行 上海申光制版彩印厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 10.25 字数 183,000

2001年11月第1版 2003年9月第2次印刷

印数 5,101—8,100本

ISBN 7-5320-7718-7/G·7822 定价:14.70元

后 记

随着我国教育事业的飞速发展,各地的艺术师范专科学校的教育改革正在逐步深化,原有的课程内容和教材已不能适应形势发展的需要。针对我国目前缺乏适用于全国的系统、规范的高校音乐教育专业专科教材的现状,为了满足高校音乐师范专业教学需求,加强高校音乐教育专业的教材建设,培养 21 世纪的中小学音乐教师,教育部体育卫生与艺术教育司组织编写了这套高校音乐教育专业大专教材,供高校音乐教育专业的大专学生使用,同时也可作为高校其他专业和高级职业学校学生的选修教材。

这套教材由一批具有丰富的教学经验和扎实的音乐理论知识的专家和教师编写。在教材的编写过程中,编写组以教育部制订的《全日制义务教育音乐课程标准》(实验稿)及音乐师范专科学校教学大纲为依据,贯彻深化教育改革,全面推进素质教育的基本精神,体现音乐教育以审美为核心,以学生发展为本的理念,使教材具有鲜明的时代性、科学性、师范性、实用性。

参与《儿童歌曲创作》编写的人员有:周新友(河南省漯河艺术师范学校)、刘振亚(江苏省常州师范学校)。

编写分工:刘振亚:第一、二、七章;周新友:第三、四、五、六、八、九、十章以附录部分。统稿:周新友。

审稿:上海音乐学院陈铭志教授。

本教材在编写过程中,参考了《青少年学作曲》(龚耀年著)、《儿童歌曲写作概论》(樊祖荫著)、《儿童歌曲创作与伴奏》(费承铿、颜承德著)、《歌曲作法教程》(赵金虎、张彬著)、《歌曲作法十二讲》(李遇秋著)等书籍,特向上述作者表示衷心地感谢。

教育部将在适当时候组织教材使用培训班,希望广大教师在使用过程中提出宝贵意见,使之不断完善。

全国高校音乐教育专业大专教材编写组

2001 年 6 月

目 录

第一章 儿童歌曲的基本特点	1
第一节 儿童的心理特点和语言特点	1
第二节 儿童各年龄段歌曲特点	2
第二章 歌词	6
第一节 歌词的句式与段式	6
第二节 歌词的特点	8
第三节 选择歌词	9
第三章 旋律	11
第一节 旋律的基本要素	11
第二节 旋律进行的特点	13
第三节 旋律写作的规律	16
第四节 调式的规律	17
第四章 旋律与歌词	22
第一节 旋律与歌词内容的关系	22
第二节 旋律与歌词节奏的关系	23
第三节 旋律与歌词声调的关系	26
第四节 旋律与歌词风格的关系	28
第五章 主题音调的写作	31
第一节 主题音调的类型	31
第二节 主题音调的构思	35
第六章 主题音调的发展	39
第一节 重复法	39
第二节 对比法	54
第七章 歌曲的曲式	65
第一节 一段体	65
第二节 二段体	71
第三节 三段体	73

第八章 歌曲的高潮、前奏、间奏及尾奏·····	76
第一节 歌曲的高潮·····	76
第二节 歌曲的前奏·····	80
第三节 歌曲的间奏·····	86
第四节 歌曲的尾奏·····	90
第九章 歌曲的民族风格与儿童情趣·····	93
第一节 民族风格·····	93
第二节 儿童情趣·····	103
第十章 歌曲的创作、修改与赏析·····	112
第一节 歌曲创作中应注意的几个问题·····	112
第二节 歌曲的修改·····	114
第三节 歌曲的赏析·····	117
附录一 优秀儿童歌曲精选·····	127
附录二 歌词·····	148

第一章 儿童歌曲的基本特点

爱唱歌是儿童的天性。儿童需要好听易唱,能表达他(她)们心愿的,描写身边生活的且适合自己演唱的优秀歌曲。

目前,儿童歌曲创作基本上有两种途径:一是由专业作曲家进行创作,像大家非常熟悉的瞿希贤、张文纲、李群、潘振声、汪玲、谷建芬等专业作曲家,对儿童歌曲的特性有较深的了解,又具有高超的作曲技巧,因而创作出了大量受儿童喜爱的歌曲;二是由广大的中小学音乐教师组成的庞大的业余作曲队伍,他(她)们每天生活在儿童中间,了解儿童心理,并且是儿童歌曲的重要传播者和鉴赏者,因而在掌握了一定的创作技巧后,更有可能写出好的儿童歌曲。

创作儿童歌曲首先要了解不同年龄段儿童的心理及语言特点,这样,作品才可能被儿童们理解、接受和喜欢。

第一节 儿童的心理特点和语言特点

儿童的成长阶段包括乳婴期(0—3岁)、幼儿期(4—6岁)、学龄初期(7—8岁)、少年期(9—14岁)和青年初期(15—17岁)。短短的十几年是人的一生中体力、智力发展最快的时期。由于儿童生理的不断发展、变化,儿童的心理和语言也随之不断变化且呈现出明显的阶段性:

一、幼儿阶段

幼儿阶段大脑的发育最为迅速,6岁左右脑已从出生时的390克增长到1200克(成人约为1400克),所以5—6岁是儿童智力发展的重要阶段,也是进行音乐启蒙教育的最佳阶段。

3岁左右的儿童已能掌握一些简单的词汇,表达一些浅显的意愿。他们喜欢听童话故事,愿意同亲近的人来往,热爱小动物。幼儿阶段能使用的词类主要是名词和动词。词句往往不太长,大量使用短句,语言中重复(叠音)的成分较多。如“我要,我要”、“不要,不要”、“红红的”、“圆圆的”等等。随着儿童语言能力的发展,儿童的认识能力和思维能力也在增强,已初步具备了对歌曲旋律、音准、节奏的感知能力和模仿能力。

二、小学生阶段

小学生阶段虽然仍带有许多幼儿阶段儿童的某些特点,但学习成了他们的主要活动,随着活动内容的逐步扩展、加深,心理过程也得到了迅速的发展。

他们向往那些还不知道的东西,并竭力想知道它。能初步辨认周围的事物,开始注意一些社会现象。他们对事物的观察尚停留在表面,观察时的随意性和情绪性都很大。思维方式开始从形象思维向抽象思维过渡。

通过系统的学习,在口头语言的基础上书面语言快速发展,词汇日渐丰富。

三、中学生阶段

中学生阶段正处于少年期向青年期过渡的阶段,在生理、心理和语言方面均有较大的变化。

1. 能独立思考问题,逐步形成自己的观点,敢于发表自己的意见,树立自己的理想。学习目的较为明确,能控制自己的注意力,有意注意、有意识记迅速发展。

2. 随着教学内容的不断深化,知识的不断积累,抽象思维在整个思维活动所占比例越来越大,观察力加强,能从多方面去观察事物,并作出比较正确的判断。

3. 情感世界日趋稳定,情感内容日益丰富,能控制自己的情感,支配自己的行动。在兴趣、志向、气质、性格、能力诸方面均有较大的发展并呈现出个性的差异。

4. 书面语言的发展带动了朗读能力的提高,并对歌唱水平的提高产生较大影响。

第二节 儿童各年龄段歌曲特点

儿童歌曲包括幼儿歌曲、小学生歌曲、中学生歌曲三部分。

一、幼儿歌曲的特点

1. 为了保护幼儿稚嫩的嗓音,不易使用过宽的音域,以避免喊唱造成嗓音的嘶哑。

小班:不超过六度(c^1-a^1)。

中班:不超过八度(c^1-c^2)。

大班:不超过九度(c^1-d^2)。

例 1-1

小 公 鸡

钟 晨 词

瞿希贤 曲

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

2. 歌词口语化、生活化, 易为幼儿理解, 歌曲中的象声词和叠音字常常受到欢迎。

3. 旋律进行以级进、重复为主, 节奏简朴平稳, 歌曲结构短小。

例 1-2

洗 手 绢

苏 茹 词

汪 玲 曲

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

二、小学生歌曲的特点

小学生已经开始使用音乐课本, 学习歌曲的方法以“听唱法”为主, 逐步注入“视唱法”的因素。其歌曲的特点如下:

1. 小学生仍是稚嫩的童声, 男女声音色接近, 因而音域需受到较严格的限制, 一般在九度(c^1-d^2)以内, 最佳音域为 e^1-b^1 。

2. 歌词中常用形象生动的象声词和富有民族特色的衬词, 使歌曲情绪变得异常活泼。

3. 在主题音调发展上仍以重复法(完全重复、变化重复、节奏重复)为主。节奏比幼儿歌曲略加丰富, 简单的切分、弱起、三连音等常被巧妙地运用, 歌曲结构比较短小。能演唱较简单的二部合唱。

例 1-3

七 色 光 之 歌

李幼容 词

徐锡宜 曲

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

5 5 | 1 1 0 | 3.4 5 4 | 3 1 0 | 2 2 3 | 2 0 6 5 | 5 - |
太 阳 | 太 阳 | 给 我 们 | 带 来 | 七 色 | 光 | 彩,

5. 0 | 5 5 | 1 1 0 | 3.4 5 4 | 3 1 0 | 2 2 3 | 2 6 0 5 |
照 得 | 我 们 | 心 灵 的 | 花 朵 | 美 丽 | 可

1 - | 1. 0 | 6 6 | 4. 6 | 5 5 6 | 5 4 3 | 2 2 2 1 |
爱。 | 今 天 | 我 们 | 成 长 | 在 阳 光 下, | 明 天 我 们

2 2 3 | 5 5 5 6 | 5 - | 3 5 5 | 5 5 4 | 5 4 4 | 4 4 3 |
去 创 造 | 七 彩 世 界。 | 咪 咪 咪 | 咪 咪 | 咪 咪 咪 | 咪 咪 咪,

1 3 3 | 3 3 2 | 5 2 2 | 2 2 1 |
咪 咪 咪 | 咪 咪 | 咪 咪 咪 | 咪 咪

3 5 5 | 5 5 4 | 5 4 4 | 4 4 3 |
咪 咪 咪 | 咪 咪 | 咪 咪 咪 | 咪 咪

1 3 3 | 3 3 2 | 5 2 2 | 2 2 1 |
咪 咪 咪 | 咪 咪 | 咪 咪 咪 | 咪 咪

3 3 5 | 4 4 2 | 5 5 4 4 | 3 - | 3 3 5 5 | 4 4 2 | 5 5 6 7 | 1 - ||
七 色 光 | 七 色 光 | 太 阳 的 光 彩, | 我 们 带 着 七 彩 梦 | 走 向 未 来。

三、中学生歌曲的特点

1. 中学生已进入嗓音变声期,男声比女生低八度。变声期的早晚因人而异,各不相同,因而在此期间,歌曲的音域应控制在十一度内(b-e²)。

2. 中学生感情世界较为丰富,仅以级进、平稳进行为主的简单旋律已难于表达他们多彩而复杂的内心世界。因此,曲调中出现六度甚至八度的大跳是非常自然的。

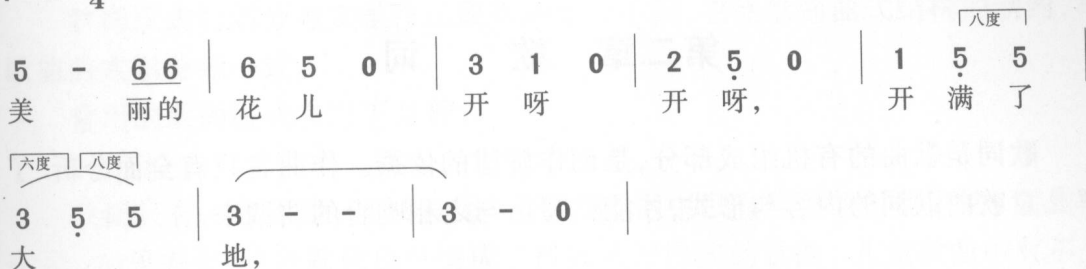
例 1-4

美丽的花儿

葛翠琳 词

瞿希贤 曲

1= $\flat$ E $\frac{3}{4}$

3. 中学生不满足于呆板的节奏,喜欢节拍呈多样性、有一定难度的歌曲(向成人歌曲靠拢),喜欢演唱二至三声部的合唱作品。

例 1-5

哦,十 分 钟

陈镒康 词

范真真 曲

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

轻快 活泼

思考与练习

一、回忆一下,你最喜爱、最难忘的几首儿童歌曲是哪些?谈谈喜欢它们的原因。

二、评价一首歌曲好与不好,你的依据是什么?

三、你认为目前儿童歌曲创作的现状如何?存在什么问题?应当如何克服?

第二章 歌 词

歌词是歌曲的有机组成部分,是创作旋律的依据。作曲者只有全面分析、了解儿童歌曲歌词的内容与形式,才能谱写出与之相吻合的曲调来。

第一节 歌词的句式与段式

一、歌词的句式

歌词的句式是构成歌词的基本单位,歌词的自然语言节奏可以从句式中体现出来。

1. 基本句式

儿童歌曲歌词中常见的是五字句和七字句,这两种句式在我国民间诗歌和古诗词中运用也极广。

七字句有句头、句腹和句尾三个部分,如:

挂在天空放光明,好像千万小眼睛。

太阳像一把金梭,月亮像一把银梭。

让我们荡起双桨,小船儿推开波浪。

结构分别是“2+2+3”、“2+3+2”、“3+2+2”。

有些句子中有虚字,但并不影响句式的结构,如:“当我幼儿的时候”,仍可视作七字句(2+3+2)。

五字句只有句头和句尾两个单位,它有两种结构形式,即“2+3”和“3+2”,如:“大雪落纷纷,快来堆雪人”;“山花儿红了,柳叶儿青了”。

2. 变化句式

将基本句式加以发展、变化而得来的句式叫做变化句式。常见的有六字句、八字句、九字句、十字句等。

六字句的结构大多是“3+3”,如:“春天里有阳光,树林里有花香”;也有“2+2+2”的结构,如:“一只没有耳朵,一只没有尾巴”。

八字句的结构大多是“4(2+2)+4”,如:“晨风吹拂五星红旗,彩霞染红万里山河”;有时,也用“3+3+2”或“3+2+3”的结构形式,如:“攀登那巍峨的山峰,穿过那希望的丛林”;“满天的乌云风吹散,毛主席来了晴了天”。

九字句较少见,如:“花朵把阳光捧在心房,鸟儿把春天系在翅膀,小草把雨露抱在胸怀,我们把祖国爱在心上”。

二、歌词的段式

歌词段式的划分与文学作品段落的划分不同,它受歌曲曲式结构的制约,与歌曲曲式划分相一致。

常用的歌词段式有以下几种:

1. 一段式

歌词只有一个段落,且只表现一个主题,词中没有明显的对比情绪,叫做一段式。如果需要,这种歌词也可谱成二段式或三段式的歌曲。儿童歌曲中有不少歌词是一段式的,因为它主题集中、结构紧凑、短小精悍、容易记忆。

如:《放鹅》(罗晓航词)

你放鹅,我放鹅,来到青草坡。
你唱歌,我唱歌,歌声落满坡。
白鹅听了大声叫呀,
叫你“哥哥”,叫我“哥哥”,
叫得你我乐呵呵。

《卖报歌》、《好孩子》、《好妈妈》等歌词也是一段式的。

2. 二段式

歌词虽集中表现一个主题,但却是多侧面的,它具有比较明显的对比段落,这两个段落内部的句子结构可能相同,也可能不同,叫做二段式。

二段式的歌词往往用主、副歌的形式谱写。“主歌”部分被称为“A”段,歌词采用“分节歌词”的形式,从不同的角度分述、阐明主题。“副歌”称为“B”段,具有总结的含意,是“A”段歌词内容的概括与深化。

如:《最喜欢画这个美丽的地方》(晨枫词)

- A 1. 身旁是蓝蓝的海洋,头上是暖暖的太阳,
每当我拿起小小的画笔,最喜欢画这个美丽的地方。
2. 白云在天空飞翔,铁路铺在那田野上,
小朋友坐上大火车呀,奔向这洒满珍珠的地方。
- B 3. 啊,美丽的地方,飘着浓香,
是因为鲜花总在开放,
美丽的地方,飘着浓香,
她就是明珠般的香港。

《歌声与微笑》、《让我们荡起双桨》、《我们多么幸福》也是二段式歌词。

3. 三段式

三段式是在二段式的基础上发展起来的。它的典型结构是“A、B、A”或“A、B、A’”。其中第一部分被称为“A”段,是主题的揭示;第二部分称为“B”段,是主题的展开与发展,在情绪、形式、结构等方面与A段有明显的对比;第三部分是A段的再现,使整首歌词增加了层次感。

第二节 歌词的特点

儿童歌曲的歌词应能反映儿童的生活情趣,描述与儿童生活有关的事和物,让孩子们喜闻乐唱。其主要特点如下:

一、主题突出、寓教于乐

儿童歌曲的篇幅一般较短。一首歌词短则二句、四句,长则八句、十句。在如此短小的篇幅里,不可能包罗万象,面面俱到,歌词表达的主题必须集中、明确。它可以只描写一件小事或事情的某一个方面。

如:《我要自己洗》(郭瑛词)

1. (师)小朋友快快来,帮你把手洗一洗,

(生)不不,不不不,我要自己洗。

2. (师)小朋友快快来,帮你把脚洗一洗,

(生)不不,不不不,我要自己洗。

儿童歌曲是对儿童进行教育的手段之一,也是儿童表达思想感情的工具。对儿童的教育不能靠说教,而应寓教于乐。歌词内容既要健康向上,又要充满儿童情趣,使儿童从中受到陶冶。

二、形象鲜明、语言生动

读完一首歌词要让人有“如见其形,如闻其声”的感受。著名词作家乔羽的《春雨濛濛地下》有声有色地描绘了江南春雨的景色:“绿了河边的杨柳,红了村前的杏花”,连春雨的“刷刷”声也有有机地融入了歌词中;词作家管桦的《我们的田野》用诗一般的语言描绘了祖国大好河山的美丽,从近到远,从地上到天上,有山有水,有景色有人物,有真情实感。

在儿童歌曲歌词写作中常采用“比喻”、“比拟”、“排比”、“对偶”、“夸张”、“设问”等艺术表现手法,使歌词的语言生动,形象鲜明。

三、节奏清晰、声韵和谐

歌词的音乐性常表现在清晰的节奏、动听的声韵、较严密的格律等方面。儿童歌曲的歌词更需要注意这几个方面的和谐。

四、通俗易懂、富有童趣

儿童歌曲的歌词是写给儿童们唱的,由于他们文学水平和理解能力有限,歌

词要尽可能写得通俗易懂,富有童趣。一些隐晦曲折、含意朦胧和描写爱情的词语都不能写入歌词。另外,歌词也有其自身的艺术性,一些程式化的、标语口号式的所谓“歌词”,虽让人一听就懂,但因品位不高,也难以动人。

第三节 选择歌词

好诗不一定都能成为好的歌词,但好的歌词首先是一首好的诗。一首好的歌词被谱上动听的音乐旋律之后,犹如插上了腾飞的翅膀,给人以更加强烈的艺术感染力。

歌曲创作的第一步就是选择歌词。究竟什么样的歌词好呢?本章第二节“歌词的特点”中的四个特点是前提。此外,更重要的一点是:歌词本身应具备较强的歌唱性。所谓歌唱性,是在我们朗读时,歌词的意境不知不觉地唤起一种内心歌唱的冲动。歌词的内涵越丰富,越能激发作曲者乐思涌动。

在实际创作中,如何选择歌词则是“仁者见仁,智者见智”。有的歌词虽然词句很美,也讲究格律、音韵,但却引不起我们的共鸣;而有的歌词虽然格律、音韵都很自由,犹如一首散文诗,但内在的音乐感及歌唱性,能引起我们的音乐共鸣,产生强烈的创作欲望,这就是歌词内涵的歌唱性所起的作用。因此,选择歌词时,必须注意歌词内在的音乐感和歌唱性。也就是说,在谱曲以前,你已被这首歌词所深深打动。

思考与练习

- 一、歌词的句式与段式分别包括几种类型。
- 二、什么叫做单节歌词?什么叫做分节歌词?
- 三、儿童歌曲的歌词有什么特点?
- 四、分析歌词《我的乡情》的段式与句式及特点。

我的乡情

陈 萌

小桥流水人家,
如歌如诗如画,
无论我走到那里,
一颗心总是把你牵挂。
小溪里流过多少童年的梦幻,

小桥流水人家,
是歌是诗是画,
每当我回到故乡,
一颗心总是平静不下。
木屋里又添多少乡土人情。

最难忘的是夜深人静，
妈妈拨亮的灯花。

最难忘久别重逢，
慈母眼角的泪花。

五、完成下列歌词，并分析这首歌词表现了什么主题思想，适合哪个年级的学生演唱。

上 学 的 路

上学的路曲曲弯弯通向山坳， 上学的路平平坦坦阳光照耀，
一路风雨一路泥泞一步一摇， 一路____一路____，(押 ao 韵)
几间茅屋几张桌凳就是学校， _____，
爸爸妈妈回首往事愁容难消。 我们的童年_____。(押 ao 韵)

六、自己创作歌词两首，一首为字数相同、规整形的；另一首为每句字数不等、有变化的。

第三章 旋 律

第一节 旋律的基本要素

旋律是指在调式和节拍的基础上,按一定的音高、音值和音量关系结合起来的许多音的单声部进行,它能体现音乐的全部思想或主要思想。因此,旋律是音乐的灵魂。

旋律由以下基本要素构成:

1. 旋律线

旋律进行中,由于音高的变化而形成上、下起伏的线条称“旋律线”。旋律线的上、下起伏进行与音乐所表现的内容及感情的变化相关联。

旋律线大体上可分为直上型(↗)、直下型(↘)、直线型(→)、正彩虹型(↪)、倒彩虹型(↩)、锯齿型(〰)等类型。

例 3-1

长 江 之 歌

