

歌曲创作新思路

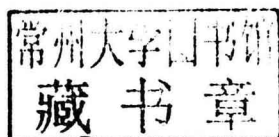
黄英森

中国文联出版社

歌曲创作新思维

黄英森 编著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

歌曲创作新思维/ 黄英森编著. —北京: 中国戏剧出版社, 2011.7

ISBN 978—7—104—03505—3

I. ①歌… II. ①黄… III. ①歌曲作法 IV.

①J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 121507 号

歌曲创作新思维

责任编辑: 吴淑苓

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 010—58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010—58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 15

字 数: 150 千

版 次: 2011 年 7 月 第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978—6—104—03505—3

定 价: 25 元

版权所有 违者必究

前 言

从 50 年代至今,作曲家和音乐教育家们陆陆续续发表出版了不少关于歌曲创作的论文与专著,广大音乐创作者得益匪浅。当然,也成就了很多歌曲创作家。

我的这本“歌曲创作新思维”,提出歌曲创作一些新的见解、新的理论、新的作法,肯定与诸多同类专著有不同之处,会否易读、易懂、易掌握、易实践,这得让读者去评说。

歌曲创作,最难的是主题创作。正因为如此,我将它作为众中之首和众中之重的问题来讲。

歌曲中的结对成双规律与逢三而变规律,是常见常用的问题,也是器乐曲写作的共同问题,在同类书中暂未发现与论述。较长时间以来,我专门作深入研讨,因为它们是歌曲发展的启门钥匙。

至于歌曲的结构问题,歌曲中衬词的作用与用法及歌曲的引句、前奏、间奏、高潮、尾声、尾奏等问题的作用与写法,都有一些或细或新的陈述。

关于二部歌曲的创作问题,在这本专著中,作为最后部分来讲,不展开,只讲几个关键的、重要的、必须了解和掌握的问题。

歌曲写好后,修改提炼是必不可少的,而且是必须反复多次,直到满意为止。笔者另撰写《歌曲修改范例剖析》作为本专著的姐妹篇出版。

希望此两本书对爱好作曲者能有帮助。

此两本书,其实也可以作为歌曲写作的教材。我之所以在每个问题讲完之后,对任课教师提出建议就是为此目的;而第二本书不但对修改提炼作品有较大的帮助,对歌曲创作技法也能起到难以替代的强化作用。

由于多种原因，书中对一些问题的看法和提法等都难免有欠妥之处，恳请书友、读者、同行与专家们提出宝贵的意见。

我的好朋友郝孝华讲师，在百忙中为此书设计封面；而我另一位毕业于南方医科大学的年青好友郑嵩竟然主动要求为此书排版、校对，既令我惊奇又佩服。

谨以此书感谢我的恩师桑桐、施泳康教授和纪念我的恩师邓尔敬、陈铭志、陆仲任、苏克、施金波教授。

黄英森

于广州白云山麓星海苑寓所

2010年10月

黄英森简介：

黄英森，海南省琼海市人，作曲教授，国务院特殊津贴专家，星海音乐学院硕士研究生导师。

曾获全国优秀教师、南粤教书育人优秀教师、曾宪梓全国教育基金等多项荣誉。

曾任星海音乐学院师范系主任、华南文艺成人学院常务副院长、全国高等师范院校作曲理论学会副会长。

出版有《黄英森抒情歌曲集》《简易乐队配器指南》《歌曲创作新思维》《歌曲修改范例剖析》等多部专著。

发表作品170多首（部）、论文11篇，其中获国家级和省级奖作品有合唱《博鳌更喜人》与交响音画《万泉河之夜》等15首（部）。

曾为《沙洲王子》与《瑶家女拖拉机手》等13部电视剧与舞蹈作曲。

目 录

第一章 歌曲的主题创作.....	1
一、主题与音区的关系.....	5
二、主题与音型的关系.....	8
三、主题与节奏的关系.....	10
四、主题与调性、调式的关系.....	12
五、主题与节拍的关系.....	13
六、主题与速度、力度的关系.....	14
第二章 结对成双的规律在歌曲创作中的妙用.....	16
第一节 结构性结对成双.....	16
一、乐逗与乐逗的结对成双.....	16
二、分句与分句的结对成双.....	17
三、乐句与乐句的结对成双.....	18
四、乐段与乐段的结对成双.....	20
第二节 技术性结对成双.....	23
一、相同的结对成双.....	23
二、不相同的结对成双.....	25
三、不完全相同的结对成双.....	28
第三章 逢三而变的规律在音乐发展中的作用.....	31
一、音区变.....	31
二、节奏变.....	32
三、节拍变.....	33
四、调式变.....	34
五、调性变.....	36
六、声部变.....	36
七、混合变.....	38
第四章 乐段的尾句与歌曲的结束句写作.....	45
一、乐段尾句的写作.....	45
二、歌曲结束句的写作.....	47
第五章 歌曲的引句、前奏、间奏、高潮、尾声、尾奏.....	52
一、歌曲的引句.....	52

二、歌曲的前奏.....	57
三、歌曲的间奏.....	63
四、歌曲的高潮.....	65
五、歌曲的尾声.....	67
六、歌曲的尾奏.....	69
第六章 歌曲的衬词运用.....	71
一、衬词的作用.....	71
二、衬词的用法.....	73
第七章 歌曲的强调手法.....	74
第八章 歌曲的曲式结构.....	77
一、一段体歌曲.....	77
二、二段体歌曲.....	80
三、三段体歌曲.....	87
四、变唱体歌曲.....	93
五、回旋体歌曲.....	94
第九章 二部歌曲写作.....	97
第一节 概述.....	97
第二节 二部歌曲的三种类型.....	103
一、和声式二部歌曲.....	103
二、模仿式二部歌曲.....	108
三、对比式二部歌曲.....	115
附 1: 作者近期作品七首 (供分析)	122
附 2: 歌曲创作四字诀.....	134
后 记.....	135

第一章 歌曲的主题创作

歌曲的主题，是整首歌曲的灵魂。一首好听好唱好听的歌曲，其主题必然是成功的。

歌曲的主题，是概括整首歌曲的音乐形象与情绪的主体。它之后派生出来的旋律，自始至终保持有“遗传基因”的特色，不可能产生“脱胎换骨”的异变。

歌曲主题的创作，是件不容易的事。它要求创作者，一要有能深度理解歌词，能将歌词提炼出鲜明、生动、深刻的音乐形象的文学素养；二要有对生活的洞察能力、赏析能力与升华能力；三要有一定的创作技巧。所有这些都是要通过无数次反复实践、比较与积累才能达到理想境界的。

歌曲的主题，一般是歌曲第一句歌词的旋律。

创作歌曲主题时，要根据整首歌词与它的第一句歌词，准确地勾勒出它的音乐形象和贴切地表现出它的情绪。

比如：《军港之夜》（马金星词 刘诗召曲）的歌词：

- 1) 军港的夜啊静悄悄，
海浪把战舰轻轻地摇，
年轻的水兵，头枕波涛，
睡梦中露出幸福的微笑。
- 2) 海风你轻轻地吹，
海浪你轻轻的摇，
水兵远航多么辛劳，
回到了祖国母亲的怀抱，
让我们的水兵好好睡觉。
- 3) 海风你轻轻地吹，
海浪你轻轻地摇，
水兵远航多么辛劳，

待到朝霞映红了海面，
看我们的战舰又要起锚。

这首歌词主要表现水兵们在大风大浪中执行任务、巡航海疆，回到军港，回到祖国母亲的怀抱，晚上甜睡在安宁的战舰上的情景。

它的第一乐句（主题句）的旋律：

一下子就把人牵引到夜色宁静的军港中去。乐音与节奏融汇成的主题，非常贴切地体现出轻声朗读的歌词意境。它在静中也略有波动，那就是用了一个切分节奏和装饰音。

这个主题的音乐形象与情绪贯穿全曲，可见它是整首歌曲的灵魂和核心。

又如：《辣妹子》（余致迪词 徐沛东曲）的歌词：

- 1) 辣妹子从小辣不怕，
辣妹子长大不怕辣，
辣妹子嫁人辣不怕，
吊一串辣椒碰嘴巴。
- 2) 辣妹子从来辣不怕，
辣妹子生性不怕辣，
辣妹子出门辣不怕，
抓一把辣椒会说话。
- 3) 辣出汗来汗也辣，
辣出泪来泪也辣，
辣出火来火也辣，
辣出歌来歌也辣。
辣妹子辣妹子哟，
辣辣辣。

当你拿到这首歌词一看，处处辣，每一句每个字都辣。怕辣的人望而生畏；爱吃辣的人见了很刺激，很上瘾。

歌词让人体味到“辣妹子”不是豪门闺秀，也不是书生门第家中的弱女子，更不是小市民家里的懒丫头，而是地地道道的、什么都能干、什么都能干好和干什么都利落、干什么都出色，且说话直、性格爽的农家妹子。

著名作曲家徐沛东专门为著名女歌唱家宋祖英创作的这首富有个性和特色的“辣妹子”，可说是感人至深，而在奥地利的维也纳金色音乐大厅里竟然把全场的老外们也都震呆了。此歌的第一乐句（主题句）：

$$1=G \quad \frac{2}{4} \quad \text{♩} = 102$$

$$\underline{\underline{635}} \quad \underline{\underline{635}} \quad | \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{6}} \quad |$$

辣妹子 从小 辣 不 怕

开门见山就把“辣妹子”热辣辣的形象勾勒出来。这尚不够，作曲家还别出心裁地在主题（独唱）之前加了火辣辣的伴唱引句，真是妙笔生辉，它起到“火上加油”、锦上添花的作用。

如果我们对歌词理解不够、不深，把握不住歌词的音乐形象和情绪，将它弄成：

$$1=C \quad \frac{4}{4} \quad \text{♩} = 90$$

$$\underline{\underline{635}} \quad \underline{\underline{635}} \quad | \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{6}} \quad |$$

辣妹子 从小 辣 不 怕

旋律虽相同，但调低了，速度慢了，辣妹子不怎么辣了。

或将它写成：

$$1=G \quad \frac{3}{4} \quad \text{♩} = 102$$

$$\underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{3}} \quad \underline{\underline{5}} \quad | \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{3}} \quad \underline{\underline{5}} \quad | \quad \underline{\underline{6}} - \quad \underline{\underline{6}} \quad | \quad \underline{\underline{6}} - - \quad |$$

辣 妹 子 从 小 辣 不 怕

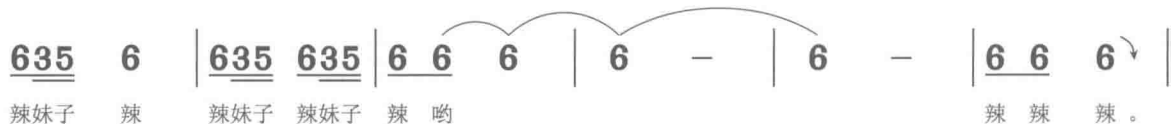
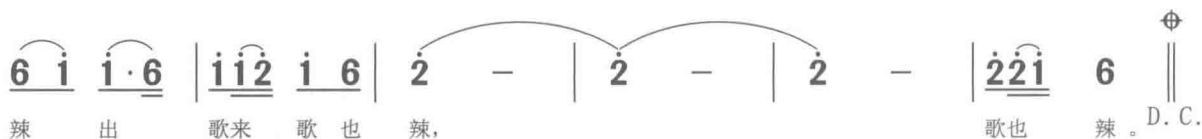
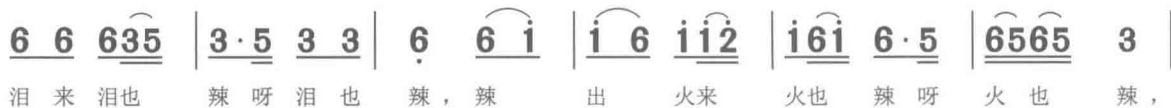
速度与旋律音虽相同，节拍不同，也差矣。

请看整首歌曲：

$$1=G \quad \frac{2}{4} \quad \text{♩} = 102$$

2、辣妹子 辣妹子 辣妹子 辣,

读者能否理会到这首歌的主题集中概括了整首歌曲的音乐形象与情绪, 是否体会到这首歌的主题音乐形象与情绪贯穿全曲?

从作曲的技术层面上说, 歌曲主题与音区、音型、节奏、节拍、调

性、调式、力度、速度等八方面的问题有密切关系。也就是说，创作歌曲主题时，一定要同时考虑到以上八点，缺一不可。

下面分述彼此的关系。

一、主题与音区的关系

一般地说，音区分低音区、中音区、高音区： $B \xrightarrow{\text{低}} f \xrightarrow{\text{中}} b \xrightarrow{\text{高}} f^1$

1. 低音区的歌曲主题（一般沉稳、饱满）如：

(1) 《为了谁》(邹友开词 孟庆云曲)

$1=G \quad \frac{4}{4} \quad \text{♩}=86$

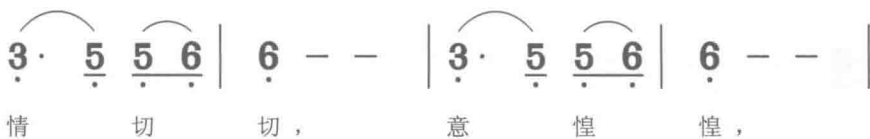
(2) 《中国人》(李安修词 陈耀川曲)

$1=E \quad \frac{4}{4} \quad \text{♩}=80$

(3) 《心上人啊，快给我力量》(阎树田、陶嘉舟词 常苏民、陶嘉舟曲)

$1=G \quad \frac{3}{4}$

2. 中音区的歌曲主题（一般平和、亲切）如：

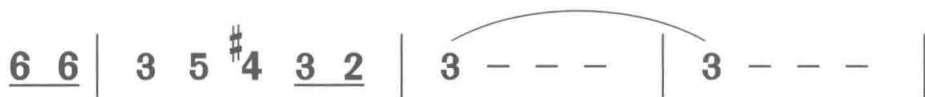
(1) 《克拉玛依之歌》(吕远词曲)

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

(2) 《橄榄树》(三毛词 李泰祥曲)

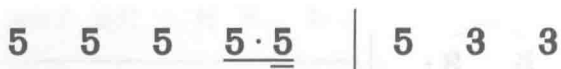
1=D $\frac{2}{2}$

不 要 问 我 从 哪 里 来，

(3) 《我多想唱》(徐楠 尚纪元词 谷建芬曲)

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

我 想 唱 歌 可 不 敢 唱

3. 高音区的歌曲主题(一般高亢、激动)如:

(1) 《大海航行靠舵手》(王双印词曲)

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

大 海 航 行 靠 舵 手

(2) 《纤夫的爱》(崔志文词 万首曲)

1= $\flat$ E $\frac{2}{4}$

妹 妹 你 坐 船 头 哥 哥 在 岸 上 走

(3) 《兰花花》(陕西民歌)

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

我 见 到 我 的 情 哥 哥，

4. 混合音区的歌曲主题（一般迴婉、起伏）如：

(1) 《渴望》(易茗词 雷蕾曲)

 $1=E \quad \frac{4}{4} \quad \text{♩}=90$

(2) 《思念》(乔羽词 谷建芬曲)

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

(3) 《当兵的人》(王晓岭词 臧云飞 刘斌曲)

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

(4) 《打靶归来》(牛宝源 王永泉词 王永泉曲)

 $1=\text{b}A \quad \frac{2}{4}$

(5) 《我的祖国》(乔羽词 刘炽曲)

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

(6) 《珊瑚颂》 单文词 胡士平 王锡仁曲

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

一 树 红 花 照 碧 海，

……以上可见，选用什么样的音区，对歌曲主题塑造什么样的音乐形象和表现什么样的情绪，都有直接和很大的影响。在四种音区中，混合音区与中音区常见常用。

建议：

任课教师选用或读者自选 3-5 首歌词，安排学生或读者自己根据歌词以不同音区创作歌曲主题，体会音区对主题的作用。

二、主题与音型的关系

一般地说，音型分：上行音型、下行音型、水平音型和混合音型

1. 上行音型的歌曲主题（一般朝气、奋进）如：

(1) 《革命青年进行曲》

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

前 进 向 前 进 革 命 青 年 们

(2) 《誓言》（王一晶词曲）

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

任 何 困 难 也 吓 不 倒 我 们

2. 下行音型的歌曲主题（一般伤悲、低迴）如：

(1) 《喜儿哭爹》（选自“白毛女”）

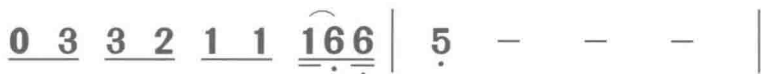
$$1=G \quad \frac{5}{4} \quad \frac{4}{4}$$

刹 时 间 天 昏 地 又 暗

(2) 《让世界充满爱》（陈哲小林 郭峰 孙铭词 郭峰曲）

$$1=G \quad \frac{4}{4} \quad \text{慢板}$$

轻 轻 地 捧 着 你 的 脸，

3. 水平音型的歌曲主题（一般坚定、稳重）如：

(1) 《跟着毛主席》（佚名词曲）

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

跟 着 毛 主 席，

(2) 《田野》（黄蕾词 黄若曲）

$$1=^bB \quad \frac{3}{4}$$

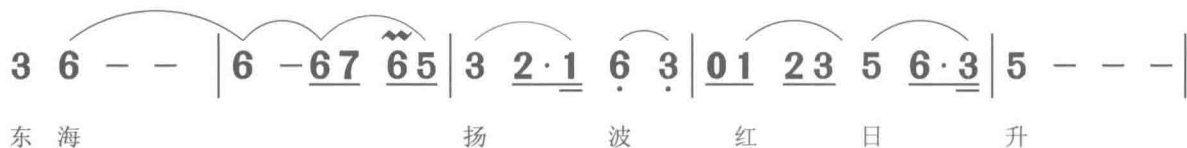
微 风 在 轻 轻 地 荡 漾，

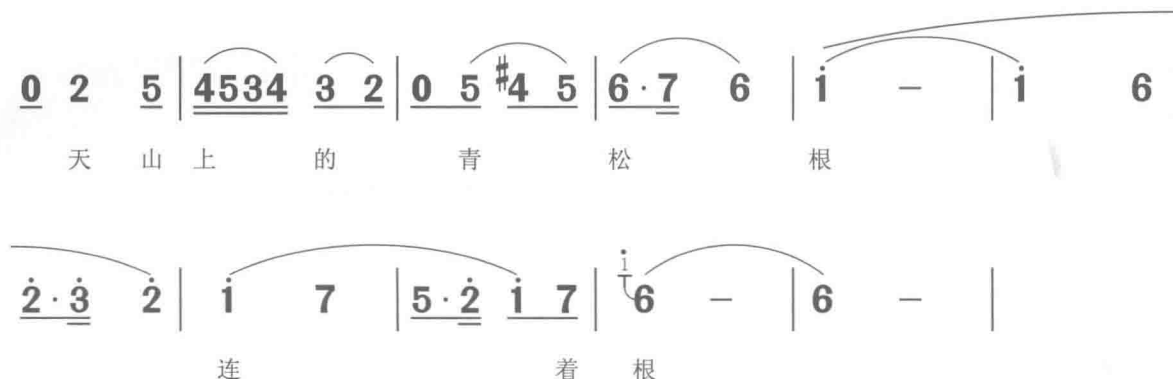
小 溪 也 小 声 地 歌 唱。

4. 波浪音型的歌曲主题（一般热情、亢奋）如：

(1) 《颂歌献给毛主席》（瞿琮词 郑秋枫曲）

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

(2) 《天上青松根连根》(新疆民歌)

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

……综上所述，选用什么样的音型，对歌曲主题塑造什么样的音乐形象和表现什么样的情绪，都有直接和很大的影响。在四种音型中，波浪音型常见常用。

建议：

任课教师选用或读者自选 3-5 首歌词，安排学生或读者自己根据歌词以不同音型创作歌曲主题，体会音型对主题的作用。

三、主题与节奏的关系

音乐的节奏丰富多彩、千变万化。好的歌曲必有好的主题。好的主题必由最佳的音与节奏组合而成。如：

(1) 《军港之夜》(马金星词 刘诗台曲)

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