

中国流行音乐 旋律形态研究

胡
楠
著

东北大学出版社
Northeastern University Press

ZHONGGUO LIXING YINYUE XUANLV XINGTAI YANJIU

中国流行音乐旋律形态研究

胡楠 著

东北大学出版社

· 沈阳 ·

© 胡 楠 2015

图书在版编目 (CIP) 数据

中国流行音乐旋律形态研究/ 胡楠著. — 沈阳: 东北大学出版社,
2015. 10

ISBN 978-7-5517-1095-4

I. ①中… II. ①胡… III. ①通俗音乐—旋律—研究—中国—现代
IV. ①J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 237632 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024-83687331 (市场部) 83680267 (总编室)

传真: 024-83680180 (市场部) 83680265 (社务部)

E-mail: neuph@neupress.com

http: //www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳中科印刷有限责任公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 8

字 数: 152 千字

出版时间: 2015 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2015 年 10 月第 1 次印刷

策划编辑: 张德喜

责任编辑: 刘 莹

封面设计: 刘江旸

责任校对: 辛 思

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-1095-4

定 价: 25.00 元

前 言

中国流行音乐以其独特的艺术魅力，打破了中国传统音乐的思维，在音乐思维理念上，给传统音乐带来了巨大的影响力，还在意识形态上改变着人们的思维形式。它不仅改变着中国音乐发展的历史轨迹，而且对中国文化格局的变化产生影响，显示出中国音乐发展的强劲生命力。

中国流行音乐在历史环境的影响下，不断地演变和发展，在中国流行音乐乐坛上出现了大量的多元化的作品，并且会有更加多元化的趋势，为我们日常的生活增色不少。

中国流行音乐的发展应该开始于20世纪70年代末，至80年代，它开始走向繁荣。这时，内地抒情歌曲频出，港台歌曲也逐渐涌入内地。音乐上人们最先接受的便是港、台的流行歌曲。这一时期，随着录音机、卡式磁带的出现，使这些歌曲更以惊人的速度传播，尤以邓丽君的流行歌曲盒带传播最广，他们对内地流行音乐的发展产生了巨大的影响。本书论及中国流行音乐的旋律形态，也就是以这一时期至今的流行音乐作为研究对象，对中国流行音乐在旋律的进行、发展的层次方面进行阐述。

对于旋律形态的研究，在作曲方面是一个重要的分支，从中国流行音乐旋律曲谱入手，分析旋律因素在词的作用下所带来的各种旋律线条的高低、快慢，各种音乐元素的对比与统一，从中总结出中国流行音乐旋律形态在进行上的特点和原则。

中国流行音乐旋律形态在某种程度上与西洋音乐旋律进行理论有相通之处，但也有其独特的地方，这是本书的研究目的。本书分为两个部分，共十三章，对流行音乐的各种旋律形态进行研究，有些是从创作理论中得到灵感进行分析，有些是从流行音乐旋律形态

中得到启示总结为创作理论，最终运用到实践中。

为寻求新颖，本书采取独特的研究方法，对中国流行音乐旋律形态进行研究，分为多个层次，分别具体介绍。

本书的写作力求清新。研究旋律形态要涉及谱例，全书有谱例几百首，都采用五线谱的形式，使读者在参考时能够有更清晰、更直观的感觉。所选谱例多尊重原调记谱。

书中截取了一些知名词曲作家的曲目进行旋律形态分析研究，限于篇幅，未一一列出，在此对这些词曲作者表示感谢。

研究中国流行音乐的旋律形态，目的是为了总结中国流行音乐旋律形态的创作元素和技巧，为中国流行音乐的创作铺砖筑路。目前国内关于旋律形态方面的研究还不是很多，关于流行音乐旋律形态的研究则更少，使得可以借鉴的地方不多，因此书中所述基本为个人的观点，如在分析的地方有不透彻的情况，敬请读者指正。

胡楠

2015年7月

目 录

第一部分 中国流行音乐旋律形态表现形式

第一章 词与音、拍组合	2
第一节 音拍组合	2
第二节 词音组合	8
第三节 词拍组合	12
第二章 词与音结合	14
第一节 词与一音连接	14
第二节 词与二音连接	17
第三节 词与多音连接	21
第三章 词与节奏组合	26
第一节 词与快节奏组合	26
第二节 词与慢节奏组合	29
第三节 词与中速节奏组合	32
第四章 词与节奏结合	36
第一节 词与平均型节奏	36
第二节 词与切分型节奏	39
第三节 词与附点型节奏	42
第四节 词与连音节奏型	44
第五章 旋律外化形态特征	47
第一节 词与直线型旋律形态	47

第二节 词与曲线型旋律形态	49
第六章 词与调式组合	53
第一节 词与大调式组合	53
第二节 词与小调式组合	56
第七章 词与音区组合	60
第一节 词与高音区旋律形态	60
第二节 词与低音区旋律形态	64
第八章 词与音色组合	68
第一节 词与男音色组合	68
第二节 词与女音色组合	72
第九章 词与结构组合	76
第一节 词与二段结构组合	76
第二节 词与三段结构组合	81

第二部分 中国各民族流行音乐旋律形态

第十章 新疆流行音乐旋律形态	86
第十一章 藏族流行音乐旋律形态	103
第十二章 内蒙古流行音乐旋律形态	107
第十三章 云南少数民族流行音乐旋律形态	112
后 记	118
参考文献	119

第一部分

中国流行音乐旋律形态表现形式

第一章 词与音、拍组合

流行音乐的歌词在流行音乐作品中所发挥的作用是不可忽视的，它的文学性在音乐中的表现也是非常重要的，流行音乐的歌词表现出的意境与旋律共同组成一首作品。流行音乐的歌词具有文学性，是指用歌词来反映生活及其诗情画意。歌词中讲究“意境”“韵味”，在与旋律的结合下，使音乐“意尽犹存”。流行音乐的歌词还具有一种音乐性特征，歌词经过乐化，使之与旋律结合得更加紧密。因此，本书重点研究歌词与旋律结合的各种因素。

音与拍的组合是旋律写作的基础，每一首旋律都是由音与拍组合后形成的，流行音乐的旋律创作也离不开这一规律。

第一节 音拍组合

音乐是实践的艺术，孤立的音或独立的拍都不能存在，将局部的音与拍组合在一起进行审视，从它们不同的表现来看流行音乐的特点。

一、一音拍组合

一音拍指在流行音乐的旋律中出现的一个音占用拍子的组合情况。在流行音乐的旋律中，也存在多种音与拍子的组合情况。为了使旋律更加动听、更加曲折，将这些情况综合在一起，形成动听的音乐旋律。

1. 一音一拍旋律形态

一音一拍是指一个音用一拍的旋律形态，这样的旋律形态在流行音乐中也是存在的，多出现在慢曲、叙事性比较强的音乐作品中。

例 1.1

校园里有一排年轻白杨

在这首流行音乐中,多是一音一拍的旋律形态,为了突出阳光、积极的歌词元素,“校园里”“有一排”“早晨你”“傍晚你”这几个词在歌曲中都是一音一拍,既表现了清新的曲风,又在音乐开始处表现有张有弛的曲风。每句的第一小节为一拍一音平均型,每句的第二小节为装饰性节奏部分。每句的第一小节的一拍一音为每句的第二小节作了铺垫,使每句的第二小节的出现变得有突出性。旋律在歌词活跃的气氛下,以上升的旋律作为陪侍,以一种叙事性、抒情性、校园民谣式的歌词内容,配合着词的意境,描绘着场景的内容,渗透着情感,节奏简单、情感丰满,音乐在连续地、不停地、有序地流动,陈述着音乐的主题,描绘着音乐的形象。旋律的装饰性在每句的第二小节,歌词“大路”“年轻的”“披着”“吻着”多采用向下的旋律。例如,“大路”这个词的旋律是向下进行的,迎合着“路”这个字是四声,旋律也下行;第二句歌词“年轻的”旋律也是向下;第三句歌词“披着”旋律向下;第四句歌词“吻着”旋律也是向下。并且四个乐句是等长的,采用相同的音乐形式,用三拍子表现,一拍一音,慢谣风很浓。四句的落音都为长音六拍,这种结构的对称性在音乐中是很重要的一种表达形式,是一种基本的审美观。这四句的歌词为方整型,音乐结构也为方整型,很对称。

2. 一音二拍旋律形态

一音二拍的旋律形态,是指一个音有两拍,这种音乐表现的内容更加抒情、节奏更加缓慢,以表现意境深邃的内容比较多。

例 1.2

几度夕阳红

这首作品是非常经典的抒情歌曲。在这首流行音乐中，多采用一音两拍的旋律形态。例子，一音二拍子的词“留”“已”“又”“苦”都是在旋律中比较突出的地方，是旋律中的亮点，而且在这几个点都用两个拍子作以停顿，将听者带入曲子的意境。为了突出抒情的歌词元素，“时光留不住”“春去已无踪”“潮来又潮往”“聚散苦匆匆”这几个词在歌曲中都是长气息的表现，既表达了诗情的曲风，又在音乐开始处表现深情的意境。每句为弱起小节，在第一、二乐句中，词“光”“去”都是长音，将音乐开始处表现得深沉、叙述性强。在词“留”“已”处，恰似一个音乐的气息停顿，使音乐更加具有表现力。词“不”“无”“潮”“匆”的音乐装饰性略显突出，使长音与短音形成对比。在深情的气氛下，以波浪式的旋律作为陪侍。以一种叙事性、抒情式的歌词内容，配合着词的意境，具有描绘心情的音乐表现内容，情感丰满，音乐在舒缓地流动，陈述着音乐的主题，描绘着音乐的形象。第三、四乐句与第一、二乐句相比，节奏形式变得紧凑，迎合着歌词，将长音落在“往”“匆”上。四个乐句是等长的，上下两句的对比节奏是突出的变化，这种对比性在音乐作品中是很重要的一种表达形式，这四句的歌词为方整型，音乐节奏进行了变化，使音乐更具有流动性。

3. 一音多拍旋律形态

一音多拍指一个音占三拍及以上拍子，这样的旋律形态多表现在大气息的颂歌形式中。

例 1.3

蓝蓝的天，蓝蓝的海

这首歌曲采用一音多拍的旋律形态，是为表现抒情性更强的旋律形态特征。其中的“天”“海”“徊”“风”“来”“怀”是抒情宣泄点，都用了一音多拍，是旋律中突出的点，音乐在这几个地方更能很好地表现感情。在这首流行音乐中，多采用一音多拍的旋律形态，为了突出优美的歌词元素，“蓝蓝的”“蓝蓝的”“沙滩上”“徘”“淡淡的”“轻轻吹”“赶走了”这几个词都是三连音，既表现了优美的曲风，又在音乐开始处表现有节律的曲风。每句的第一小节为三连音平均型，三连音为每句的后面作了铺垫，使每句的三、四小

节旋律变得有流动性。在抒情性歌词下，配以环绕性的旋律，以一种抒情的歌词内容，配合着词的意境，描绘歌词美景的内容，渗透着情感，节奏平稳，情感丰满，音乐在静与动之间流动。第一个“蓝蓝的”旋律是上升型的，第二个“蓝蓝的”旋律是下降型的，词同而旋律不同。“沙滩上”旋律是上升的，“徘徊”旋律是下降的。“轻轻吹”旋律向下折，“赶走了”旋律向上折，词的格式相同，旋律有不同的处理。并且四个乐句是等长的，采用相同的节奏形式，用三连音表现，一拍多音，落音都为长音三拍，这种词相似而旋律不同是一种很好的表达形式。

二、多音拍组合

多音拍组合，是指音乐节奏加快的旋律形态特征，这对于音乐的表现又形成了不同的特征。

1. 二音一拍旋律形态

二音一拍的旋律形态指一个单位拍中有两个音，这样的旋律形态多表现欢快的音乐形态特征，这样的旋律不胜枚举。

例 1.4

小海南

远 方 谁 又 吹 响 牧 笛， 声 声 把 我 唤， 想 起 当 年 骑 在 牛 背 走 过 五 指 山， 你
爱 喝 那 椰 汁 水， 我 爱 尝 那 芭 蕉 甜， 欢 欢 喜 喜 黑 黑 胖 胖 一 群 小 海 南。

在这首流行音乐中，多采用二音一拍的旋律形态。为了突出轻松、愉快的歌词元素，“远方谁又吹响”“声声把我”“想起当年骑在”“走过五指”“椰汁水”“黑黑胖胖”这几个词在歌曲中都是二音一拍，既表现了轻快的曲风，又在音乐开始处表现可爱的旋律风格。前四小节为一拍两音平均型，第五至八小节的节奏进行变化，前四小节的平均型与后面的节奏变化形成对比，使第五至八小节的节奏变得有效果。旋律在歌词活跃的气氛下，以平线的旋律作为陪侍，词的表现形态给人一种愉悦的感觉，配合着词的意境，有描绘景物的内容，渗透着情感，节奏有变化，情感丰满，音乐在跳动、欢快地进行，积极地表现音乐的主题，描绘着音乐的形象。“远方谁又吹响牧笛”“想起当年骑在牛背”多是用旋律平线地进行，“你爱喝那椰汁水，我爱尝那芭蕉甜，欢欢喜喜黑黑胖胖一群小海南”旋律起伏、跳进。“爱喝那”与“爱尝那”都是切分

性节奏,但是“爱喝那”是旋律下行,“爱尝那”是旋律辅助型的。“欢欢喜喜”是旋律上升型的,“黑黑胖胖”节奏变化了,旋律在统一中形成对比。并且四个乐句是等长的,一拍两音,四句的落音都很短,这种节奏的变化在音乐中是一种很好的表达形式。

2. 三音一拍旋律形态

三音一拍的旋律形态指一个单位拍有三个音的组合,这样的旋律形态多表现欢快的音乐形态特征。

例 1.5

这首歌曲采用三音一拍的旋律形态,“白”“茫”“佳”都是三音一拍的三连音形式,是为表现旋律性更强的旋律形态特征,其中的“草”“苍”“雾”“茫”“位”“人”“水”“方”是情感流露点,都用了一音多拍,是旋律中突出的点,音乐在这几个地方更能很好地表达感情。这首流行音乐在结构上有四个小波浪,歌词“绿草苍苍”旋律上是第一个小波浪。“白雾茫茫”旋律上是第二个波浪形。“有位佳人”旋律上是第三个波浪型。“在水一方”是第四个波浪型旋律形态。既表现了优美的曲风,又表现了韵律曲风。三连音平均型表现优美的旋律,在抒情性歌词下,配以波浪型的旋律。以一种抒情歌词内容,配合着词的意境,渗透着情感,节奏韵律有律地进行变化,情感丰满,音乐在静与动之间流动,陈述着音乐主题,描绘着音乐形象。“绿草”旋律是上升型的,“苍苍”旋律是下降的,两者旋律不同。“白雾”旋律是上升的,“茫茫”旋律折线上升的。“有位”旋律上升,旋律到这里逐渐迂回上升,“佳人”旋律开始下降,“在水一方”旋律整体下降。并且四个乐句是等长的,采用相同的节奏形式,用三连音表现,一拍多音,落音都为长音三拍,旋律优美,节奏形式不断变化,是一种很好的表现形式。

三音一拍既有三连音的形式,也有其他节奏形式。

例 1.6

花香伴你走天涯

这首歌曲采用三音一拍的旋律形态, 与三连音的形式不同, 节奏变化。“送你”“说上”“你到”“花儿”“话儿”“你为”旋律的节奏为切分型, 是三音一拍。“几句”“离开”旋律也是三音一拍, 是前十六节奏。“心头”“好年”旋律也是三音一拍, 是后十六节奏。有说唱性的旋律形态特征, 其中的“花”“话”“家”“发”“挂”“华”是停顿的点, 都用了一音多拍, 是旋律中突出的点, 词有相近的韵母“a”, 因此, 旋律也给出了相同的处理, 音乐在这几个地方更能很好地表现感情。在这首流行音乐中, 多采用三音一拍的旋律形态, 为了突出优美的歌词元素, “送你”“说上”“你到”“花儿”“话儿”“你为”这几个词在歌曲中都是切分型三音一拍, 既表现了叙事的曲风, 又在音乐开始处表现有动感的曲风。每小节第一拍为三音一拍节奏型, 与每小节的后面平均节奏型作了对比。旋律在叙述性歌词下, 配以环绕性的旋律, 以一种歌颂歌词内容, 描绘着景物, 渗透着情感, 节奏平稳, 情感丰满, 在跳动中描绘着音乐形象。“送你”“说上”“你到”“花儿”“话儿”“你为”旋律是上升型的, “几句”旋律是折线型的, “离开”“心头”旋律是下降型的。“好年”旋律是折线型的, 词的格式相同, 旋律求同存异。用三音一拍的节奏形式表现, 但又有变化, 这是词相似而节奏不同的一种很好的表达形式。

3. 多音一拍旋律形态

多音一拍的旋律形态指一个单位拍是四个或四个以上音的组合, 这样的旋律形态多呈现快速的音乐形态特征。

例 1.7

如果我现在

在这首流行音乐中，多采用四音一拍的旋律形态，如“所有被热泪征讨的夜晚”。歌曲是用现代的节奏一反常态地表现伤感的歌词内容，既表现了现代的曲风，又在音乐开始处表现伤感的音乐形象。四音一拍平均型，第二小节的节奏进行变化，第二小节四音一拍有空拍，两种节奏变化形成对比，节奏的变化变得有效果。旋律在歌词阴暗的气氛下，以绕唱型旋律作为陪侍，词的表现形态给人一种伤感的感受，配合着词的意境，有描绘情景的内容，渗透着情感，节奏有变化，使音乐主题陈述的形象更加饱满。上下两句的词是对称的，旋律也是相同的，第二乐句是第一乐句的变化重复，形成了合头的乐段。“所有被热泪征讨的夜晚”与“所有眼前的远去的黑暗”旋律相同。“如此遥远的旋转”与“挥去现在”旋律不同，因此，形成合头的形式，“所有被热泪征讨的夜晚”与“所有眼前的远去的黑暗”节奏起伏、跳进，旋律形态是绕唱型的。“泪征讨”“的夜晚”“的远去”“的黑暗”旋律相同，旋律形态是折线型的。“所有被热”“所有眼前”旋律是上升型的。并且两个乐句是等长的，采用相同的节奏形式，一拍四音，第一乐句的落音很短，这种节奏变化在音乐中是一种很好的表达形式。

第二节 词音组合

一、一词音组合

1. 一词一音旋律形态

一词一音旋律形态是指一个词与一个音的结合形成的旋律形态。这类词与音的结合多表现舒缓的音乐形象。

例 1.8

祖国圆舞曲

这首歌曲采用一词一音的旋律形态，“我常常为她而骄傲，因为她就是生我的地方，她在那蓝色地球上，在那红太阳升起的东方”都是一词一拍的旋律形式，四句的节奏形式相同。“我常常”“她就是”“她在那”“红太阳”旋律

形态是同音反复型的。“为她而”是旋律下降型的，“生我的”旋律是向上辅助型的，“蓝色地”“升起的”旋律是向下辅助型的，整体结构有一个上升旋律、三个下降旋律。其中的“傲”“方”“上”“方”是感情流露点，是为表现抒情性更强的旋律形态特征，都用了一词多拍，是旋律中突出的点，音乐在这几个地方更能很好地表现感情。在这首流行音乐中，“我常常”旋律是平线型的，这是结合词的韵律，“常常”二字的韵律是一样的，如果旋律有起伏，会出现不好的效果。“为她而”旋律是下降型的，为“骄傲”的旋律跳进作了铺垫。“她就是”也用平线型旋律形态，因为“就是”不易用其他旋律形态。“生我的”旋律是向上辅助型的，也是配合词的韵律而成。“地方”旋律向下。“她在那”旋律是平线型的，为配合词的韵律。“蓝色地”旋律是向下辅助型的，以及“球上”旋律形态向下，是第二句旋律形态的变化重复。“红太阳”旋律也是平线型的，“升起的”旋律是向下辅助型的，“东方”旋律向下，第四句是第三句的变化重复。三拍子音乐风格，既表现了舞曲优美的曲风，又表现了有韵律的曲风，旋律在抒情性歌词下，配以清新的旋律，以一种抒情的歌词内容，配合着词的意境，节奏简单地变化，情感流露真切，描绘着音乐形象。四个乐句是等长的，采用相同的节奏形式，用一词一音的表现，有韵有节，落音都为长音，旋律优美，节奏变化重复，是一种很好的表现形式。

2. 一词二音旋律形态

一词二音是一词与两个音的结合形式，多表现旋律性强的音乐旋律。

例 1.9

这首歌曲采用一词二音的旋律形态，在“花”“啊”“花”“湾”“中”“山”“金”“花”都是一词二音的旋律形式，四句的节奏形式不尽相同。“兰花美啊兰花香”旋律中支柱音在词“兰”“美”“兰”“香”的旋律音。“花”“啊”“花”的旋律为一词二音，节奏紧促，为支柱音的装饰性效果。“兰花美啊兰花香”整体旋律是下降型的，“台湾兰花花中王”旋律向上。“在山谷”旋律是绕唱型的，“在”“谷”为支柱音，“山”为一词二音，是围绕着“在”“谷”的绕唱型。其中的“香”“王”“谷”“间”“放”是感情流露点，是为表现抒情性更强的旋律形态特征，是旋律中突出的点，音乐在这几个地方更能

抒情。在这首流行音乐中,“兰花美啊兰花香”旋律是下降型的,这是结合词的韵律,第一个“兰花”与第二个“兰花”的旋律形态不同,但节奏是一样的,这是既有对比又有统一。“台湾兰花花中王”旋律是上升型的,节奏与第一句有很大区别。“在山谷”与“在林间”旋律不同、节奏相似,也是既有变化又有统一,旋律整体是下降型的。“碧叶飞舞金花放”是旋律向上形态,也是配合词的韵律而成。四拍子音乐风格,既表现了唯美的曲风,又表现了韵律的曲风,在歌颂性歌词下,配以优美的旋律,以一种抒情歌词内容,配合着词的意境,有描绘景物的歌词内容,节奏韵律不断变化,情感丰富,以优美的旋律描绘着音乐的形象。四个乐句是等长的,采用不尽相同的节奏形式,用一词二音的表现,有韵有节,落音都为长音,旋律优美,节奏的不断变化使旋律表达得更充分。

3. 一词多音旋律形态

一词多音是指一词与三、四或多个音的结合形式,以表现旋律性很强的旋律形态形式。

例 1.10

十五的月儿十六圆

这首歌曲采用一词多音的旋律形态,有一词三音或一词四音及以上旋律形态,“月”“六”“收”“获”“先”“种”“山”“探”“路”“财”都是一词多拍的旋律形式,四句的节奏形式不尽相同。“十五的月儿十六圆”旋律中“十五”与“的”旋律音相同、节奏不同,“月”与“六”也是变化重复。“要”与“想”的节奏相似,旋律音不同。“收”与“获”及“先”与“种”是节奏变化重复。“要想登山先探路”与“要想致富得开财源”节奏变化重复,旋律音有变化。其中的“圆”“田”“源”是感情流露点,是为表现歌颂性更强的旋律形态特征,都用了一词多拍,是旋律中突出的点,音乐在这几个地方的停顿却增加了音乐的表现力。在这首流行音乐中,“十五的月儿十六圆”旋律是迂回绕唱型的,“要想收获先种田”旋律是迂回绕唱型的,“要想登山先探路,要想致富得开财源”词的韵律是一样的,旋律是迂回绕唱型的,因此,这个乐段的整体性表达出来。结合词的韵律,“十五”旋律是上升型的。“的”旋律为一词二音,而且是上升型的,与词的韵律接近相符。“月”为一词多