

普通高等教育“十三五”规划教材

歌曲旋律写作 基础教程

罗相巧 巫克里 © 著

西南交通大学出版社

普通高等教育“十三五”规划教材

歌曲旋律写作基础教程

罗相巧 巫克里 著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

歌曲旋律写作基础教程 / 罗相巧, 巫克里著. 一成都: 西南交通大学出版社, 2015.9
普通高等教育“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5643-4207-4

I. ①歌… II. ①罗… ②巫… III. ①旋律学 - 高等学校 - 教材 IV. ①J614.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 195847 号

普通高等教育“十三五”规划教材

歌曲旋律写作基础教程

Gequ Xuanlü Xiezuo Jichu Jiaocheng

罗相巧 巫克里 著

责任编辑	李晓辉
特邀编辑	戴畅
封面设计	严春艳
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	成都中铁二局永经堂印务有限责任公司
成品尺寸	185 mm × 260 mm
印 张	15.25
字 数	361 千
版 次	2015 年 9 月第 1 版
印 次	2015 年 9 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-4207-4
定 价	36.00 元

课件咨询电话: 028-87600533

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

编写说明

——代自序^①

一

这是一本专门为高等学校、中等学校各音乐专业（如音乐表演、音乐教育、音乐创作、音乐传媒制作等）开设的一年专业必修公共课程“歌曲写作”而编写的教材。对于不同的专业学科，执教老师可以根据自身专业的性质、特点以及教学的需要，有选择地使用其中对学生适用的内容进行教学。另外，本教材也可作为社会各界广大的歌曲写作爱好者、音乐人等开班学习或个人专业自学、进修的教材。

考虑到本书所面向的学习对象在音乐专业水平方面参差不齐的实际现状，作者决定采用普及性比较强的简谱作为记谱形式，但这并不代表其中的教研学术含量和写作训练的专业程度会因此受到影响。本课程的训练目的毕竟是写音乐，而不光是写谱子。

另外，由于“歌曲旋律”概念具有特定的涵义（详见第一章“绪论”），本教材对于“歌曲的旋律写作”和“歌曲旋律的写作”两方面的涵义都兼而有之，但更侧重于前者。

二

本教材的出版，与作者多年从事的专业音乐教育，尤其是长期坚持在音乐创作园地辛勤耕耘的经历有直接关系，是教学研究与音乐创作实践相结合的产物。

本教材以歌曲创作领域中最为广泛运用的一段、二段、三段曲式歌曲的创作构思理论和旋律写作技术手法的训练作为主要目的和根本任务。在撰写的过程中，作者将当今及各时期盛行在我国音乐舞台并流传至今的一两百首脍炙人口的歌曲经典名作，进行了比较深入和详尽的学习研究，包括：在音乐主题的构思写作方面对于旋律音调的优美、流畅性，尤其是鲜明的音乐个性方面的追求；在旋律发展手法的巧妙运用与充分发挥方面所表现的神来妙笔；在同一种曲式原则下进行的灵活处理，使歌曲的音乐段落结构呈现出丰富多彩的组合形式；尤其是作曲家在创作中，竭尽全力、精心打造的二段曲式歌曲高潮段落中一两个激动人心的精彩乐句，使歌曲顿时产生巨大的艺术感染力，因此更加凸现其音乐的无穷魅力。这样一种引领时代潮流和创作领域风骚的创作模式，给作者的心灵和情感带来极大的震撼。在获得特别深刻启示的同时，作者将这些从名家名作中积累下来的宝贵经验、范例进行梳理，并切实

---

^① 本教材所列举的谱例或习题等全部音乐旋律材料，除已注明作者或作品出处之外，其余的均系作者的即兴习作和编写。

地（而不是“点缀式”地）运用到歌曲写作教学领域，让其充分发挥示范性作用。换句话说，作者试图站在众多作曲名家身臂之上，系统地分析、总结他们获得成功的技术手法和经验，并将这些研究成果以教材的形式奉献给从事歌曲写作教学的师生同仁，以便他们可以从中获得更多的启发和借鉴，这也成为作者撰写本教材最根本的初衷和愿望。

三

当然，作者在悉心研究、推介名家成功之道的同时，也试图将自己在音乐创作和教学方面积累的经验感受及学术观点、教法模式等，进行介绍和展示。一方面希望搭建一个能够与专家、同行们进行交流、切磋的平台，另一方面力求以自身独特的教学风格理念和追求来塑造和体现作者的教学个性和学术价值。

本教材在教学理论方面主要有以下创新：

（1）特别强调教学中，以突出地表现和概括人物、事物的性格特征等方式进行歌曲音乐主题构思写作的重要性；强调角色定位以及风格韵味设定对于歌曲创作的重要意义。

（2）率先提出二段曲式歌曲写作，必须“将全力精心地打造高潮段落精彩乐句的工作，放在头等重要的位置”；而三段曲式歌曲，则必须“将精心构思打造呈示段落A的工作，放在头等重要的位置”……一方面从技术层面上将名家、名作获得成功的关键“秘诀”诏示学习者，另一方面为“教师必须在不同的教学阶段，把握住自己不同的工作重心”确立了方向。

（3）率先提出词与曲在歌曲当中各自所占据的“艺术分量”和其衡量的方式和尺度，以及“曲重词轻”的一般性处理原则；率先采用旋律音程的“度量”方式，来明确描述和区分汉语四种平仄声调发声时，给人们在“音调”高低方面的感觉和差别，并由此得出“它们之间至少相差一个大二度音程”的结论。从而为创作中正确处理词与曲两者间的关系，提供了原则性的参照方式与解决途径。

本教材主要有以下教法创新：

（1）率先提出和倡导学习者在最初阶段的歌曲旋律写作，以效仿美术教学中的“临摹”作为主要方式，往往更容易获得对于旋律乐思方面的感性认识等良好的教学效果。

（2）重视节奏音型的音乐表现作用，强调“节奏谱”写作专项训练的教学意义。

（3）将曲式学的意识和实际灵活运用的可能性贯穿在歌曲写作训练的每一阶段。

（4）率先将旋律发展手法当中的第二大类——对比手法，与二段、三段曲式歌曲写作中所极力追求和营造的音乐段落之间的强烈对比进行有机地结合，从而进一步地提升和发挥出该手法类型在教学和创作领域中的地位和作用。

（5）率先提出所谓“两头轻（或重），中间重（或轻）”的三段曲式歌曲类型的概念；并积极倡导将这两种“非典型结构”类型的写作训练，作为教学的切入点和主要内容。认为这样往往容易取得教学成效。

（6）率先提出和强调关于进一步提炼音乐主题“开头的几个音”，使之在乐思方面更加显现出某种调式的典型性，更加具有对于人物性格特征描写的音乐生动性与概括性。

此外，本教材对于以往同类教科书中虽然已经有所提及，但在阐述的深度、广度或系统性方面显得含糊不清或不尽到位的诸多概念和内容环节，进行了颇具独到见解的展开和描述。

作为音乐创作领域当中一门最基础、最重要的课程，“歌曲写作”的理论性与技术性都非常强。一方面，如果它其中的某一个专项课题和内容环节离开了相应的音乐及艺术创作理论和科学方法的指导，都可能会使整个教学训练陷入盲目之中或变得毫无意义；另一方面，那些离开一定数量和卓有成效的训练内容和方式的支撑去大谈所谓的“创作理论”的课堂教学，也必然是极为空泛和苍白无力的。因此，从课程改革的角度讲，正确地处理“歌曲写作”课程的“学科系统化原则”与“工作过程系统化原则”两者之间的份量比例关系，努力地将两者进行有机的相互渗透，从而使之切实地纳入到一种全新的、以“行动为导向”的一体化教学的范畴，尽可能为教学提供一本在教师的“可教性”和学生的“可学性”方面都十分突出的课本，成为教材编著所进行的另外一种大胆尝试与课程改革目标追求。

当然，由于笔者自身的才疏学浅，专业水平的有限，以及环境、条件因素制约等原因，本教材的出版，或许未必能够实现作者最初为满足多层面的学习者对于歌曲写作知识技能学习的需求、服务于音乐教育领域的种种编写初衷。因此，恳请广大读者，特别是专家、同行提出各方面宝贵的意见，以便今后能够完善本书。

作 者

二〇一五年四月于河池学院

前 言

歌曲旋律创作简单方法是根据歌词的内容对音乐意境进行构思，然后再对音乐主题进行创作，选择音乐主题的表现手法，处理好高潮、铺垫，明确歌曲段落，安排好曲式结构等，使旋律的艺术性符合旋律写作要求。本教材是作者经过长期实践总结而成的歌曲旋律创作方法，有以下几方面特点：

第一，本教材以科学发展观“以人为本”（即以学生、教师为“本”）的核心思想为指导，重新探索、构建了一整套崭新的课程建设理念和教学模式，这也是作者在长时期的教学和创作实践中，探索并总结出来的歌曲写作教学阶段性训练“三部曲”的理念和模式。包含临摹写作的起步阶段，技术发展的磨炼阶段和艺术创作的提炼阶段。

也就是说，培养学生旋律写作技术能力的整个教学过程，需要通过不同的阶段性划分，进行针对性的训练，才是科学有效的。

第二，本教材的教学模式具有教学思路方面的独特性与清晰性，具有明确的教学任务和教学目的，从而为教师提供了便于课堂操作、对于教学而言非常关键的教材硬件条件。

第三，本教材所提供的大量的具有趣味性、针对性的习题库资源，以及深入浅出的理论概念讲述均来自作者长期的教学研究和音乐创作实践。因此，本书可供学生进行有意义、有价值的技能训练。

第四，本教材充分借鉴名家、名作的创作思路和手法，尤其是着重地挖掘大量的歌曲名作取得成功，而又不容易被人们归纳和应用的“秘诀”“捷径”，有助于学生站在巨人的肩膀上施展自己的创作才能。

总而言之，本教材中的课程改革理念与教学模式创新成果，将对本课程的建设 and 教学质量的全面提高，尤其是摆脱目前教与学普遍存在的种种困惑或步入的低迷境况起到积极的推动和引导作用。

罗相巧

2015年4月于河池学院

目 录

第一章 绪 论	1
一、歌曲体裁的诞生和它在社会音乐文化领域的地位和作用	1
二、歌曲写作课程开设的重要意义	2
三、歌曲旋律写作的基本技术要求	3
四、本教材的教学内容和教学特色	4
第二章 简单的歌曲曲式及临摹	6
一、曲式的概念与曲式规范对于歌曲创作的重要性	6
二、对一段曲式的认识与临摹	6
三、复乐段的结构与临摹	10
四、“起、承、转、合”结构类型的乐段及临摹	11
第三章 节奏音型与旋律进行的写作训练	16
一、节奏音型对于音乐表现的重要作用	16
二、专门进行节奏写作训练的意义	17
三、节奏写作的训练方法	17
四、旋律的进行形态与人的情绪变化之间的关系	18
五、旋律进行中的各种形态分类	19
六、具有某种旋律进行形态特征的乐句写作训练	22
七、“限制音高材料”的旋律写作教学尝试	23
第四章 各种不同结构类型的旋律乐句及写法	27
一、乐句的构成	27
二、乐汇与乐节的划分与界定	27
三、乐句的结构类型	28
四、不同结构类型旋律乐句的写作训练	31
第五章 歌曲音乐主题的艺术表现特性	33
一、音乐主题及其对歌曲创作的特殊重要性	33
二、音乐主题的艺术表现作用和构思写作的基本要求	34

第六章 歌曲主题乐句构思写作中的角色定位	37
一、演唱者的角色定位	37
二、常见的歌曲角色定位类别	37
第七章 歌曲风格韵味的设定与调式手法的运用	41
一、歌曲的风格韵味及设定	41
二、调式手法途径	42
第八章 民族调式体系中的“五声性”音调特色及应用	47
一、民族调式体系的“五声性”特色	47
二、从技术手法上体现五声性音调特色	47
三、五声音调音乐心理定势的产生	47
四、五声调式音调在我国音乐创作表演领域中的广泛运用	48
五、“广义”的民族五声性音调的调式手法	48
六、从技术手法上体现广义的民族五声性调式旋律风格	49
七、广义的民族五声调式手法技巧的写作训练方式	49
八、歌曲风格韵味设定的调式选择	50
第九章 歌曲风格韵味设定中民族民歌音调的运用	52
一、民族民歌音调的概念	52
二、民族民歌音调的艺术表现作用和风格韵味	53
三、民族民歌音调的实际运用	54
四、在歌曲创作把握音乐形象人物的“形似”和“神似”性格特征	58
第十章 歌曲主题旋律的发展和重复手法的运用	61
一、旋律发展手法的概念和意义	61
二、旋律发展手法的类别方式与艺术表现擅长	61
三、旋律发展的重复手法	62
第十一章 模进手法及其运用	65
一、模进的概念和方法	65
二、自由模进与严格模进	65
三、自由模进手法的实例分析	66
四、模进手法在歌曲写作中的广泛运用	66
五、反向模进手法	67

第十二章 音调的冲高、回落手法和承递手法的运用	71
一、旋律音调的冲高、回落手法及运用	71
二、承递发展手法及运用	73
第十三章 贯穿手法和变奏手法的运用	78
一、旋律发展的贯穿手法	78
二、运用贯穿手法的歌曲实例	78
三、贯穿手法在歌曲创作中的灵活运用	79
四、旋律发展的变奏手法	80
第十四章 歌曲的总体构思与一段曲式歌曲创作	84
一、歌曲创作的总体构思	84
二、歌曲创作总体构思应该体现的基本规律法则	84
三、歌曲创作总体构思实例分析	84
四、一段曲式歌曲的创作	86
五、一段曲式歌曲写作训练的进一步要求	87
第十五章 二段曲式歌曲写作与音域、音区对比手法的运用	97
一、二段曲式歌曲的构成及其艺术表现特征	97
二、二段曲式歌曲写作的意义	98
三、音域、音区的对比与歌曲高潮段落的写法	99
第十六章 节奏、节拍对比与速度对比在二段曲式歌曲写作中的运用	111
一、运用节奏、节拍对比手法进行歌曲 B 段落的构思写作	111
二、运用速度对比手法进行歌曲 B 段落的构思写作	113
第十七章 旋律发展中调式、调性的转换与对比	116
一、调式、调性对比的内涵	116
二、调性的转换与调性对比	116
三、调式的转换与调式对比	117
四、同宫音系统内部、同一调性内部各调式之间的相互转换	118
五、不同宫音系统之间的调式转换	120
第十八章 运用调式、调性对比进行歌曲的 B 段落写作	125
一、同音名大调式、小调式之间的相互转调	125

第十九章 二段曲式歌曲结构的扩大和复杂化	134
一、二段曲式歌曲结构的扩大和复杂化	134
二、二段曲式歌曲带尾声的写法	134
三、A或B段落采用复乐段结构规模的写法	136
第二十章 三段曲式歌曲的构成及曲式结构界定	140
一、三段曲式歌曲的构成	140
二、二段曲式与三段曲式之间的相互转化	140
三、把握好有关曲式学界定对于歌曲构思写作的重要性	141
第二十一章 三段曲式与二段曲式歌曲在创作构思方面的同和异	147
一、两种曲式类型歌曲创作构思方面的相同(或近似)之处	147
二、两种不同的曲式类型歌曲在艺术目标追求的侧重点	150
三、把握好两种不同曲式类型的艺术表现擅长对于歌曲创作的重要意义	152
第二十二章 三段曲式歌曲音乐段落内容布局的各种写法	153
一、三个音乐段落内容布局趋于平衡的传统写法模式	153
二、传统之外的三段曲式歌曲在音乐段落内容布局上的另外两种写法模式	154
三、三段曲式歌曲“两头重、中间轻”的写法模式	155
四、三段曲式歌曲“两头轻、中间重”的写法模式	159
第二十三章 三段曲式歌曲写作中各种音乐段落内容布局写法模式的训练	164
一、两种非传统音乐段落内容布局写法模式的教学价值	164
二、“两头轻、中间重”写法模式的训练步骤及要领	164
三、“两头重、中间轻”写法模式的训练步骤及要领	166
第二十四章 处理旋律与歌词在篇幅和“艺术分量”方面的比例关系	171
一、歌词与旋律共同塑造歌曲音乐形象	171
二、歌曲旋律与歌词之间的篇幅和“艺术分量”的关系	171
三、增大歌曲旋律的“艺术分量”常用的手法	172
四、“词曲(分量)等同”或“词重曲轻”的处理方式	177
第二十五章 处理曲式与歌词在段落结构方面的关系	179
一、处理词与曲两者在结构关系方面的原则方式	179
二、实际创作中处理词、曲结构关系的主要方式	180

第二十六章 处理旋律与歌词在节奏、节拍以及音调、声调方面的关系	192
一、歌词的节奏、节拍、声调	192
二、处理旋律与歌词两者在节奏等方面相互关系的基本原则要求	193
三、歌曲的词和曲在节奏、节拍方面基本保持一致的处理方法	193
四、让旋律音调与歌词基本保持一致的必要性和处理方法	194
五、汉语四种平仄声调发声的声调特点以及与旋律音调的对应关系	196
第二十七章 歌曲的修改和音乐主题的进一步提炼	201
一、歌曲修改对于进一步提升作品艺术质量的重要性	201
二、歌曲修改之前对其艺术质量进行比较客观的评价	201
三、歌曲修改的步骤	201
四、进一步提炼歌曲音乐主题	202
第二十八章 对歌曲旋律进行节奏、音调方面的进一步精雕细刻	208
一、歌曲高潮段落精彩乐句的节奏、音调及曲式句型的调整	208
二、歌曲旋律节奏调整中适当引入通俗、流行歌曲风格节奏音型的手法	216
第二十九章 整体提升歌曲艺术质量的修改思路方案	220
一、歌曲修改的“二次回炉”思路方案	220
二、“人为”地为歌曲构思、增设高潮段落	220
三、在一段曲式歌曲“成品”的基础上增设高潮段落	221
四、在二段曲式(或二部曲式)歌曲“成品”的基础上“人为”地增设高潮段落	222
五、重新构思写作三段曲式(或三部曲式)歌曲中间段落的修改方案	223
参考文献	228
后 记	229

第一章 绪 论

世界上什么样的音乐让人类感到特别的亲切?

——歌声

世界上什么样的音乐最能够打动人的心灵?

——歌声

的确，恐怕还没有其他另外的一种音乐能够像歌声那样，让人听起来心旷神怡，倍感亲切！歌声，是人类抒发自己内心情感的媒体，同时也是进行彼此间思想情感交流的绝妙方式。没有优美的歌声，就不会唤起人们内心真挚的情感，人们就可能在心灰意冷和缺乏爱的环境当中忍受心灵荒漠的煎熬和痛苦。因此，人们不可能没有歌声，人类社会特别需要歌声，正因为有了歌声，我们的生命才充满阳光，我们的人生才会焕发出绚丽多姿的光彩，才能够时刻充满活力和魅力。

一、歌曲体裁的诞生和它在社会音乐文化领域的地位和作用

事实上，早在人类社会的远古时代，歌声就已经伴随着人们的全部生活与社会活动，并与之息息相关。歌声如此之重要，促使人们设法将它进一步发扬光大。但仅仅凭借上苍赐予人类用以歌唱的这副清脆、明亮的好嗓音唱出的歌声、响声，却远远难以满足人类自身对于歌声欣赏审美心理的种种需求。因此，只有当好的歌喉唱出优美动人、妙趣横生的旋律音调，并表达富于诗的情感和意境的语言的时候，即曲与词巧妙结合、浑然一体的时候，人类“歌声”美的本质内涵才能被充分地揭示和展现出来。而且只有这样来欣赏“歌声”，才真正具有高雅而无穷的艺术情趣和品位。这便是歌曲体裁的诞生。

的确，正因为音乐史上歌曲体裁的产生和相应领域的创作实践，才使得人类美妙的歌喉逐步升华成为专门用以进行音乐活动声乐表演的“乐器”门类，这不能不说是原始民歌手和历代作曲家们对人类文明进步的功劳和创造的奇迹。我们应该感谢他们创造的歌曲，让我们今天能够生活在这个到处充满优美歌声的世界里，并尽情地享受着歌声带给人们生活中的种种乐趣，就像享受阳光带给万物的勃勃生机的景象。

歌曲，或者说整个声乐领域在人类音乐文化的发展史上，曾经处于“一统天下”的重要位置，而器乐在当时只是声乐的附属。虽然后来器乐拥有了学科性突飞猛进的发展和崛起的时代，直至今日，声乐在社会和音乐文化领域中举足轻重的地位和作用仍依然不可动摇。事实上，几乎所有的乐器如弦乐、木管、铜管等，都对彼此能够比较接近地模仿人类的歌声音色——以追求音乐表演中的“歌唱性”——引以为荣。这足以证明人类歌声从古至今所具有的无与伦比的音乐艺术魅力。

当然，歌曲体裁并不只意味着这门艺术仅仅是采用人声进行音乐的表达，或将人声技巧进行充分的展示。不少用作大型音乐作品中场景、背景音乐的部分或片断都运用了人声演唱，

而那样的歌声，其原因主要是作品需要进行整体性音色或意境的对比与调配，因而它不一定成为真正意义上的“歌曲”。

作为歌曲体裁，首先应强调表现演唱者个人的内心情感世界。这需要歌曲搭建起一个具有非常鲜明的、以演唱者为“主角”的角色定位平台。以“我”为核心，直接地从“我”的心理角度去描绘外界，成为歌曲艺术手段和表达方式最根本的特征。因此，在音乐创作方面，应特别强调旋律的优美抒情性和音乐主题的艺术创意个性，并以此为歌曲艺术形象的基础，进行音乐情绪、人声技巧的充分发挥以及种种声调力度、色彩变幻的描写和展示。歌词方面，也应特别强调集中地围绕某一个具有特点、创意的主题思想，进行语言方面生动、情趣的表达和描述。因此，可以说，歌曲是演唱者浓烈的自我情感抒发的艺术，人声技巧展示的艺术和声调、语言完美结合进行表达的艺术。

二、歌曲写作课程开设的重要意义

最初以谋求进一步展示人类美妙歌声艺术魅力的歌曲写作，现已成为音乐创作领域当中重要的组成部分。歌曲旋律的音乐美学特征和构思创作规律，已经成为专门的学科教学研究领域，并在不断的丰富和发展当中。而歌曲写作课程，已经作为专业必修课程普遍地在我国各级、各类艺术院校科系的诸多音乐专业（如音乐表演、音乐教育等）广泛开设。

在教学方面，不但要求学生比较系统地学习相关的理论与技法，了解并参与歌曲写作的大致（或整个）创作过程，即对歌词中心主题思想的领会，歌曲音乐主题的旋律构思写作和进一步发展，音乐材料的筛选、取舍和段落结构的划分、彼此之间的对比，以及整个作品的进一步提炼、修改等，也要求学生掌握好歌曲旋律写作的相关技巧和曲式规范。

歌曲写作相关课程的开设，无论对于提高音乐专业学生的整体音乐技术能力素质，或是对于其他相关专业课程的学习，都具有很好的促进作用。比如对和声写作中所强调的低音旋律化，以及和声低音题尽可能追求旋律声部写作的优美、流畅性；钢琴伴奏及编配当中有关的织体音型及分解和弦的旋律化设计；配器及合唱总谱编配，对每一个具体演奏、演唱声部所应当进行的旋律化、流畅性技术方面的修饰和处理等都具有最直接的作用和帮助。

从当今社会文化市场对于音乐人才需求的各种职业岗位，如音乐表演（演唱、演奏）专业人员，各级各类学校音乐教师及群众音乐文化活动的辅导者，音乐舞台创编、制作人员等岗位来看，不但要求毕业生在本专业音乐技术能力方面的过硬、拔尖，而且要求相关的专业综合音乐技术能力及素质，也应具备相当的水平实力。而歌曲写作课程的学习、训练，对于从更高的层次和深度方面提高音乐专业学生的音乐感受能力和审美鉴赏能力，开拓音乐的想象能力和音乐语言思维、表达能力等方面，都具有不可替代的作用。

而对于音乐专业学生的“音乐想象”等方面评价有两层意思。首先，学习者能够通过自己的音乐语言思维和技术处理，将一些现成的“普通”“一般”的音乐旋律片断变得流畅而充满生命活力。这是一种对音调进行“旋律化”处理的“把玩”能力，也是几乎所有的音乐专业学生在歌曲写作课程内容学习之后，都可以达到的一种音乐旋律技巧能力。同时，这也是本课程对于音乐专业教学的一种基本要求。其次，在音调旋律化“把玩”能力的基础上，学生应具有进行实际的歌曲写作（或创作）的能力。这就要求曲作者采用发自内心的情感的音乐

语言,来描绘和表现自己对于所想象的人物、事物(或事件)的审美态度和情绪意境等。这样的旋律写作,不但要求句法清晰、音调流畅,更需要在一定程度上刻意地追求旋律技巧方面的独特新颖性和创意性。这样的音乐技术能力要求,音乐专业学生群体可通过有效的教学、训练不同程度地达到。

需要特别指出的是,音调的“旋律化”艺术加工本质上就是对具体的音乐旋律当中所包含的情感内涵和表达方式进行的具体的美化和充分的展示,也代表了人们审美心理对音乐旋律表达方面的本能要求和期待。因此,“旋律化”不只是音调“艺术包装”的简单过程,而且要赋予它更多的“灵魂”。也就是说,音乐语言越是旋律化,就越能够激发人们心境方面的美感,人们对它的接受和认同感才会更加的趋于深刻和充分。假若音乐创作(尤其是歌曲创作)忽略了这一根本性原则和审美基本要求,那么,音乐将有可能变为与人们的情感体验和情感共鸣相脱节或互不相干的陌生音响,于是也就可能失去了它作为人类社会文化生活的重要内容和形式所存在的意义和价值。而音乐“旋律化”的最高境界就是“歌曲旋律”。

三、歌曲旋律写作的基本技术要求

歌曲旋律,有广义、狭义概念之分。狭义的歌曲旋律指声乐作品当中带有歌词且专门供人们运用自己的嗓音来歌唱的旋律。由于它直接从民族歌手、曲作者和作曲家们丰富的内心情感世界当中涌动、流淌而出,常常表达了人们在某种特定的场合、氛围的促动下产生的种种情绪和心境,因而让人听起来感到非常亲切和易于接受,并由此产生了强烈的情感共鸣。可以认为,歌曲旋律是音乐中与人的情感最为贴近的、最为“人性化”的音乐语言。而它的这一特定涵义,对于我国这样一个自古以来以音乐的“单音性”音响效果作为基本的音乐作品风格追求和欣赏审美心理定势的民族国度而言,尤其具有非同寻常的意义。

由于歌曲音乐体裁使用人声进行表演和诠释,所以,歌曲旋律的写作会受到一定的限制,并在漫长的创作艺术实践演化当中,逐步形成自身的特有的规律和特点,这就是歌曲旋律写作的基本特点和要求。

首先,由于歌曲的篇幅不可能太长,这就要求曲作者在有限的篇幅当中,对于歌曲的音乐主题和全部旋律写作,必须具有非常鲜明的艺术形象(即音乐形象)个性意识,这就需要在创作过程中,对于所表现事物的性格特征具有一定的准确性和概括性的把握。歌曲当中的各个乐句之间的呼应、转承关系也应更为密切和有序。这就需要对作品进行反复的提炼和精雕细刻。歌曲旋律的语言应当如同诗的语言那样的优美感人,激情奔放时粗犷豪爽,委婉动情时如泣如诉;既擅长于特殊环境的渲染,更富于奇丽意境的点缀描绘……总之,有限的篇幅、清晰的结构、鲜明的形象个性、浓缩的情感能量以及精彩丰富的乐思等,构成了歌曲旋律在音乐领域当中最为显著的艺术表现特征。

其次,从技术角度讲,由于歌曲创作及表演领域受限于人声演唱技巧、音域以及地方民族语言、民间风俗习惯和音调等因素,所以,成熟的歌曲旋律写作构思,总是充分了解并注重发挥人声嗓音的各种表演擅长,并体现在旋律的音域、音区、节奏、力度、速度等的选择和运用方面。因此,逐步地形成了歌曲旋律调式、调性比较稳定、明确,音域音区自然、明

亮而富于色彩变化、旋律音程过渡圆滑而富于弹性、跨度顺势、节奏音型疏密相间、流畅、明快以及速度适中等音乐的“歌唱性”风格特征。

广义的歌曲旋律概念可以延伸至器乐曲领域。事实上，相当多的器乐作品当中存在着类似“歌曲旋律”性质的音乐主题片断，而且人们的听觉思维很容易在欣赏此类器乐作品过程中将它们从那些厚重、繁杂的器乐和声、配器音响当中分辨出来，并留下深刻的音乐美学印记。这就是广义的歌曲旋律的含义。这说明了歌曲旋律的艺术表现特征不仅在声乐领域当中发挥得淋漓尽致，同时也是古典和浪漫主义时期以来追求音乐作品“人性化”风格的器乐曲大师们所注重和倾心的风格手法。

大师们在其乐器作品中有的对音乐主题进行精心地刻画，使之不断地趋于“歌曲旋律”化，有的则直接使用民歌、历史歌曲音调作为主题。这类作品的惯用手法，就是在大段波澜壮阔的器乐全奏异常强烈的音响当中，突然推出与之形成强烈对比的歌唱性主题，使整个音乐作品的音响，突然贴近听众的心灵，与之进行亲密无间的接触与沟通，从而产生了任何音乐手法所无法替代的听觉反差与情感共鸣效应。如柴可夫斯基的幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》中，在“械斗”主题的喧嚣杂场面之后，出现了那段温柔甜蜜的歌唱性“爱情”主题；罗西尼《威廉·退尔》序曲中剧烈狂噪的“暴风雨”段落之后那段“幽静”段落中，清新而富于歌唱性的田园主题给听众带来了惬意和舒心；我国作曲家辛沪光交响诗《嘎达梅林》中，在剧烈的刀枪战斗碰撞场面结束之后，紧接着是悼念、缅怀民族英雄段落的音乐，中提琴声部轻轻奏出感人至深、催人泪下的模仿女中音甜美歌声的内蒙民歌主题；肖邦钢琴《幻想即兴曲》包含了中段歌唱性的抒情主题等。所有这些不胜枚举的管弦乐、钢琴等器乐谱例作品所营造的强烈的艺术感染力音乐舞台效应，都可视为器乐曲领域当中成功、出色地运用“歌曲旋律”手法的典型范例。它为歌曲旋律本身潜在的、独特的艺术价值，在器乐创作领域当中又找到了一种进行超常发挥和充分展示的巨大空间和天地。同时也证明了歌曲旋律在音乐领域当中无与伦比的艺术表现作用和独特的音乐魅力（学习者需要查询和聆听相关作品的实际音响资料进行实际的体验和感受）。

四、本教材的教学内容和教学特色

作者将以下内容作为教材编著立项的根本任务贯彻在整个教学内容的各个环节当中：探索和研究堪称音乐文化艺术当中最为精髓的歌曲旋律，其在构思写作方面的教学规律——学习者将通过怎样的方式途径才能将自己内心情感世界的种种体验通过音乐语言的方式表现和抒发出来？如何在自己的学习、训练中更为有效地把握相关的写作技术并将之融会贯通等诸多课题。

在教学的最初阶段，本教材试图通过对各种最简单、最基本的歌曲篇幅（如乐段、复乐段等）当中旋律乐句在乐思的陈述和表达以及交接的手法方式上进行的临摹，以“节奏谱”和限制乐音材料的“三音组”“四音组”乐句的音乐趣味性写作练习等方式，作为学习者起步阶段的基础训练。当学习者掌握了一定的相关技巧，初步地萌发旋律写作的基本思路和欲望之时，开始进入带有某种创作意味的学习阶段。在这一阶段，本教材则尝试性地将歌曲写作当中，学习者普遍感到比较棘手的“音乐形象”等相关文艺创作理论知识内容引入课堂，

并且使它与音乐主题的构思写作环节有机结合，以理论指导和启发创作思路，努力地使学习者在这一学习阶段中，由一般性旋律写作练习，逐步地朝着“歌曲旋律”写作的性质和方向转轨。

歌曲主题音调及旋律发展手法，是本课程重点教学、训练的内容。本教材通过对名家、名作创作实际的充分挖掘和研究，将大量的当代音乐舞台中曾经极度盛行和传颂不衰的优秀歌曲经典谱例作为相关教学内容和训练的有力佐证和支撑，从而让学习者在广泛地接触它们的同时，进一步开拓歌曲旋律视野，从诸多国内外名家作品创造性地运用和发挥旋律写作技术的具体实例当中，不断地玩味和感悟其中的奥秘、巧妙所在，并尽量地去体验音乐创作带来的种种无穷乐趣。

曲式是一门保证音乐作品的主题和内容沿着音乐发展必须遵循的逻辑和规律进行陈述和展开的学问。对于歌曲写作而言，它是初学者正确地把握好歌曲的音乐段落层次乃至整体性结构，以及在诸多的音乐材料当中进行合理的取舍与剪裁方面的技术规范。本教材亦通过列举大量名家作品当中成功和灵活地运用曲式手法，巧妙地构思音乐段落，并使其与歌词的段落及内容层次有机结合、浑然一体的谱例，为初学者正确地认识和处理创作中各种音乐材料与曲式的关系，正确处理旋律与歌词在段落上的关系等，提供了科学与成功的实际参照范例。曲式的意识和基本规范以及相关技巧，始终贯穿于整个歌曲写作教学的全过程，成为本教材教学改革尝试方面的又一亮点和特色。

在最后关于音乐主题的提炼、音乐作品的进一步修改内容环节当中，本教材主要将作者多年的创作经历中比较典型和成功的创作修改实例，以及前后艺术效果的对照提供给学习者，以期对他们提高自己在歌曲创作方面作品质量以及艺术表现力等，起到一定的借鉴、启发或抛砖引玉的作用。

此外，本教材在处理歌曲旋律与歌词的相互关系，如两者节奏、音调（声调）方面关系，两者在段落结构方面的关系等在实际创作中不可能回避的问题时，提供了实际经验或谱例以及实际操作处理等。总之，努力地将教材的编写与作者多年的歌曲写作教学经验积累与成果，尤其是与自己在本教学领域中的学术研究课题紧密结合，将书本的教学内容的排序、阐述与课堂讲坛的实际运作环节密切联系，从而为音乐院校教学领域广大的音乐专业学生群体，歌曲写作爱好者、学习者和教师、专家们提供一本既适用于课堂教学、又值得长期用于自学习和进修的教本。

【思考与练习1】

1. 用自己的口头（书面）语言，概括和表述歌曲体裁这一概念。
2. 为什么需要对音乐语言进行“旋律化”艺术加工？它的基本要求是什么？
3. 什么是狭义和广义的“歌曲旋律”概念？它们有什么样的音乐艺术表现功能特征？