

高等院校音乐专业系列教材

歌曲写作基础

第二版

主编 朱敬修

附辅学光盘

高等教育出版社
Higher Education Press

歌曲写作基础

第二版

主编 朱敬修

附辅学光盘

高等教育出版社
Higher Education Press

内容提要

本书是教育部师范教育司组织编写的高等院校音乐专业作曲课教材之一。全书以单声部、多声部歌曲的写作知识与技巧为主线,以全新的学科理念,对歌词、歌曲体裁、音乐主题的写作与发展、歌曲的曲式结构、歌曲的整体写作与风格把握、合唱歌曲的写作,以及钢琴伴奏的写作等进行了全面、系统的讲述。全书体系完整,内容丰富,突出民族性和时代性。所举谱例丰富而典型;课后作业形式多样,实用性强。为了方便教学,还在每章之前增设教学提示,可使教有所依、学有所重。此外,本书内附光盘,收录了书中谱例音响,以及可供选谱的歌词。

本书为高等院校音乐专业本科教材,也可供成人教育及广大音乐爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

歌曲写作基础 / 朱敬修主编. —2版. —北京:高等教育出版社,2009.11

ISBN 978-7-04-028145-3

I. 歌… II. 朱… III. 歌曲作法-高等学校-教材
IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 167240 号

策划编辑 雷 铮
版式设计 王 莹

责任编辑 徐静冬
责任校对 王效珍

封面设计 于文燕
责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京外文印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 24.25
字 数 590 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2001年8月第1版
2009年11月第2版
印 次 2009年11月第1次印刷
定 价 39.50元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 28145-00

歌曲,因其题材广泛、内容明晰、形象生动、旋律优美、结构短小,是群众喜闻乐见的艺术形式之一。群众生活需要大量优秀的歌曲作品,因此,歌曲创作就成为专业音乐工作者必备的基本技能之一,而歌曲写作也成为普通高等院校音乐教育专业必修的课程之一。

新中国建立之后,普通高校音乐系科开设歌曲写作(或叫“歌曲作法”)课程已有数十年的历史,积累了本埠的经验。社会上也出现了不少歌曲写作教材、论著等,它们随着时代的变化、学科知识的不断更新、治学理念的不断变化,对歌曲写作课程也提出了新的学科要求。为此,我们在前人经验的基础上,于2007年出版了《歌曲写作》(第一版)教材。近十年来的实践证明,这本教材符合我国国情,适应时代发展的需要,受到了广大师生的好评。

主 编 朱敬修

编 者 (以姓氏笔画为序)

刘红兵 朱敬修 李锦生

张 辛 陈家海 陈鸿铎

郑建鸥 郑锦扬

随着音乐教育改革的深入发展,课程改革的有力推动,其他理论课程综合采用多种形式。为了适应新形势的需要,我们对教材进行了认真的修订,调整了原教材的结构和部分内容,增加了新知识,增大了信息量,增强了可操作性。与旧版教材相比,本教材有以下几点特色:

一、体系完整,内容丰富,突出民族性与时代性。

歌曲的完整概念,应该包括单声部歌曲、多声部歌曲,以及与其相应的钢琴伴奏(或其他形式伴奏)。然而,或因篇幅限制,或因教学时数的不足,或因教材编写者的不同,在多数教材、论著中,只涉及了多声部歌曲写作、伴奏写作的内容,而以单声部歌曲写作为主,或附加二声部歌曲的写作。这种缺少多声部歌曲(尤其是四声部歌曲)的写作,成为脱离了歌曲写作与其他作曲课程之外的“另类”内容。为此,本教材为体系的完整,慎重地加入了多声部歌曲写作、钢琴伴奏写作的内容。单声部歌曲的小乐队伴奏也是常见的伴奏形式,但因其与伴奏型歌曲存在相似之处,故未将其列入写作内容,所以第二版中删去了此部分。

在教学实践中我们发现,当学生学完单声部写作的基本知识,并积累了一定的创作经验后,在实践创作中常常求助如何获取歌曲的整体写作,尤其是钢琴伴奏的写作把握等问题。为此,我们在单声部歌曲写作的基础上,加入了“歌曲的整体写作”一章,注重民族风格与时代性,将当代常见的歌曲风格归纳为一类艺术歌曲,一类民族歌曲,一类通俗歌曲的写作创作方法所指导,使学生在风格把握中有的放矢,同时又能符合当代对学科的要求。

二、增设了为视唱练耳的音响光盘。

为了适应歌曲写作的需要,教材引用了大量的中外优秀歌曲实例,如前版学生的创作范谱不成

第二版前言

歌曲,因其题材广泛、内容明晰、形象生动、旋律优美、结构短小、易唱易记而成为群众喜闻乐见的艺术形式之一。群众生活需要大量优秀的歌曲作品,因此,歌曲创作就成为专业音乐工作者必备的基本技能之一,而歌曲写作也成为普通高校音乐教育专业必修的课程之一。

新中国建立之后,普通高校音乐系科开设歌曲写作(或叫“歌曲作法”)课程已有数十年的历史,积累了丰厚的经验。社会上也流传着多种多样、不同版本的歌曲写作教材、论著等。然而,随着时代的变化、学科知识的不断更新,治学理念的不断变化,对歌曲写作课程也提出了新的学科要求。为此,我们在前人经验的基础上,于2001年编写了《歌曲写作基础》一书。经过近十年的实践检验,证明这本教材符合我国国情,适应时代发展的需要,站在了学科发展的前沿,收到了较好的教学效果。随着近年来教育改革的深入发展,课程改革的大力推行,教学计划的变更,歌曲写作课的教学有一年制、半年制、与其他理论课程综合等多种样式。为了适应形势发展的需要,为了打造精品教材,我们对原书进行了认真的修订,调整了原教材的结构和部分内容,更多地吸取新的学科知识与理念,增大信息量,增强了可操作性。与同类书相比,本教材有如下一些特色。

一、体系完整,内容丰富,突出民族性与时代性。

歌曲的完整概念,应该包括单声部歌曲、多声部歌曲,以及与其一体的钢琴伴奏(或其他形式伴奏)。然而,或因篇幅限制,或因教学时数的不足,或因思路的不同,在多数歌曲写作教科书中,均舍弃了多声部歌曲写作、伴奏写作的内容,而以单声部歌曲写作为主线,或附加二声部歌曲的写作。这样就使多声部歌曲(尤其是四声部歌曲)的写作,成为游离于歌曲写作与其他作曲课程之外的“另类”内容。因此,本教材为体系的完整,慎重地加入了多声部歌曲写作与钢琴伴奏写作的内容。原版中歌曲的小乐队伴奏也是常见的伴奏形式,但因其写作原理与钢琴伴奏相同,又更多地涉及配器内容,所以第二版中删去了此部分。

在教学实践中我们发现,当学生学完主题写作与发展、各种常见的曲式的应用之后,在实践创作中常常出现如何驾驭歌曲的整体写作,尤其是在歌曲的风格把握中的困惑。因此,我们在单声部歌曲写作的最后,加入了“歌曲的整体写作”一章,并突出民族性与时代性,将当代常见的歌曲风格类型——艺术歌曲、民族风格歌曲、通俗歌曲的写作进行分析指导,使学生在风格把握中有法可依,同时也更符合时代对学科的要求。

二、增设了方便教学的音响光盘。

为了讲解歌曲写作的理论,教材引用了大量的歌曲实例进行分析。然而在学生内心听觉尚不成

熟的情况下,面对风格各异、表现手段千差万别的歌曲作品,仅有谱例是不够的。如要求教师临时寻找谱例音响,也是十分繁累的工作。因此,我们特地增设了音响光盘,将书中的大部分曲例尽可能收录其中(包括部分作业中的分析曲例),使学生可以对照谱例听音响,改变了长期以来理论讲述与音乐实践相脱离的状况,既方便了教学,又使学生有了更多的音响感悟。光盘内容分为两个部分:第一部分为“歌词六十首”;第二部分收录了近120首书中各章节谱例的音响。

三、每章之前增添了“教学提示”内容。

为了方便教与学,我们在每章之前,以简洁的文字提示出本章各节的重点、难点,以及必须掌握的内容、技法,知识性了解的内容等,使教有所依,学有所重。

四、内容编排、体例设计中,体现出教学方法论的思考。

歌曲写作的教学,有着自己特殊的规律与方法,本教材充分注意到这一点,在内容编排与体例设计中尽可能地体现出对教学原则、教学方式方法的慎密思考。首先,歌曲写作是一门实践性很强的学科,具有知识的易解性与操作中的多变性、复杂性相结合的特点;在教学中,除具体写作练习外,应加强对实际作品的分析研究,让学生从实例分析中获取写作经验。因此,教材在简洁明晰的理论阐述之后,选取大量作品谱例,对其具体技法运用进行详细分析,加强理论与实践的联系,使学生体会、把握理论的应用原则与方法。其次,我们在不少章节的作业中都设有作品分析的练习,力图通过学生自己动手、独立分析,达到掌握技巧应用要领的目的。而教材中增设的光盘,又将这种理论层面的分析、体会,转化为实际音乐的理解、感悟。再次,作业的练习题部分,采用多种形式,从不同角度使学生得到锻炼,例如,指定手法与综合手法的分类练习,指定主题句的续写练习以及自选歌词的创作练习等。强化学生的动手能力,使歌曲写作的技术理论转化为具体的技术应用。同时,为了让学生有更多的实践机会,我们在光盘中,还附录了六十首歌词,供学生选择使用。

歌曲写作的教学,单靠传授书本知识是不够的,还要努力促进学生音乐感觉的提升与音乐语言的积累。因此,我们提倡学生在全面的基础理论的学习之外,要努力向民族民间音乐学习,多学多背民歌(以及戏曲、曲艺选段等),多记中外音乐名作主题,同时,要热爱生活,深入观察生活,体验人生百态,才能创作出有特点、有个性,音响新颖,既有真情实感又有技术含量的优秀作品。

本教程适用于普通高校音乐专业的歌曲写作课程,也适用于音乐爱好者的自学之用。

编者

第一版前言

歌曲艺术作为一种结构短小、形式简便、易于普及的艺术门类,深受广大群众的喜爱,在社会音乐生活中占有重要的地位。

歌曲写作理论知识的学习,应当以分析大量优秀歌曲实例为手段。在分析中,既可以对所学理论知识有实际的理解与体会,又可以从中学习创作经验和实际运用技能技巧的能力。此外,大量背唱中外优秀歌曲,也能丰富自己的音乐语言。应当指出,歌曲写作能力的提高,既要有扎实的理论基础,又要有丰富的音乐语言,而多彩的生活阅历与实际的感情体验,更是艺术创作的根。上述种种,在歌曲写作学习过程中缺一不可。

本书的编写以具有音乐基础理论知识和一般和声知识的读者为对象。在内容上,系统阐述了单声部与多声部歌曲写作的基本技巧与方法。前三单元为单声部歌曲写作的基本知识,包括歌词的艺术特点、歌曲音乐主题的写作、主题发展手法与歌曲常用的曲式结构等。后三单元进一步阐述了多声部歌曲的写作技巧、歌曲的体裁与风格、歌曲的伴奏写作技巧等。本书内容编排由浅入深,文字力求简明,谱例力求典型,既是高等学校音乐专业作曲课的教科书,又可以供作曲爱好者自学使用。

关于本课程教学课时的分配,教师可依据教学的实际情况进行调整。针对专升本及成人教学,建议师生在使用本教材时,参考如下的课时分配方案:

教 学 内 容	课 时 分 配				
	脱 产	业 余	函 授		
			面 授	自 学	合 计
	72	72	48	96	144
第一章 歌词的艺术形式	4	4	2	4	6
第二章 歌词的艺术风格	2	2	2	4	6
第三章 歌曲音乐主题的写作	6	4	4	6	10
第四章 歌曲音乐主题的发展	4	4	4	6	10
第五章 乐段与一部曲式	4	4	2	6	8
第六章 单二部曲式与单三部曲式	6	6	6	10	16
第七章 较复杂的歌曲结构	4	4	4	6	10
第八章 多声部歌曲写作的一般特点	4	4	2	4	6
第九章 二声部歌曲的写作	8	8	4	10	14
第十章 四部合唱歌曲的写作	6	8	4	10	14
第十一章 歌曲的常见体裁	2	2	2	2	4
第十二章 歌曲的风格类型	6	6	4	8	12
第十三章 歌曲的钢琴伴奏写作	8	8	4	10	14
第十四章 歌曲的小乐队伴奏写作	8	8	4	10	14

编者

2000.11

目 录

绪论	1
第一单元 歌词	15
第一章 歌词的艺术形式	17
第一节 汉语歌词的声韵	17
第二节 汉语歌词的体裁	21
第三节 汉语歌词的形式	26
第二章 歌词的艺术风格	39
第一节 歌词的时代风格	39
第二节 歌词的语言风格	41
第二单元 歌曲的音乐主题	47
第三章 歌曲音乐主题的写作	49
第一节 主题的作用与意义	49
第二节 主题旋律的结构	58
第三节 主题的创作	64
第四节 主题的修改	79
第四章 歌曲音乐主题的发展	88
第一节 重复法	88
第二节 模进法	93
第三节 展开法	97
第四节 对比法	105

第三单元 歌曲的曲式结构	115
第五章 乐段与一部曲式	117
第一节 乐段的构成	117
第二节 乐段的类型	127
第三节 乐段的扩展	131
第六章 单二部曲式与单三部曲式	141
第一节 单二部曲式	141
第二节 单三部曲式	148
第三节 主题对比与高潮安排	155
第四节 歌曲的前奏、间奏与尾声	157
第七章 较复杂的歌曲曲式结构	168
第一节 多段并列曲式	168
第二节 变奏曲式	180
第三节 回旋曲式	182
第四节 复二部曲式与复三部曲式	185
第五节 歌曲曲式的应用	189
第四单元 歌曲的整体写作与钢琴伴奏	195
第八章 歌曲的整体写作	197
第一节 歌曲的整体构思与写作	197
第二节 艺术歌曲的写作	216
第三节 民族风格歌曲的写作	230
第四节 通俗歌曲的写作	241
第九章 歌曲的钢琴伴奏写作	254
第一节 钢琴伴奏的写作基础	255
第二节 钢琴织体的声部层次	276
第三节 钢琴伴奏的音型设计	279
第四节 钢琴织体的结构与布局	283

第五单元 多声部歌曲的写作	293
第十章 多声部歌曲写作的一般特点	295
第一节 多声部歌曲的表现特点	295
第二节 声部的划分及其组合方式	298
第三节 多声部歌曲写作的步骤	305
第十一章 二声部歌曲的写作	310
第一节 二声部的和声特点	310
第二节 主调式二声部歌曲的写作	313
第三节 复调式二声部歌曲的写作	315
第十二章 四部合唱歌曲的写作	335
第一节 四部合唱中和弦音的安排	335
第二节 四部合唱中的旋律处理	348
第三节 四部合唱中的织体处理	359
参考书目	373
第二版后记	374
第一版后记	375

二、歌曲艺术的表现特性

歌曲以其音乐和歌词结合,共同塑造艺术形象而有别于其他艺术门类,形成自己独特的艺术魅力。歌曲艺术,大致有如下一些表现特点。

绪论

教学提示

绪论是歌曲写作的入门知识,内容包括我国歌曲艺术的发展历史、歌曲艺术的表现特性、常见的体裁与演唱形式四个方面。前两个方面应辅加补充资料,旁征博引,除传授知识外,要达到提高学生对本课程学习兴趣的目的。后两个方面的讲述,重在结合谱例分析,使学生对各种体裁与演唱形式的基本特点了然于胸,为歌曲写作做好准备。

一、我国歌曲艺术的发展

歌曲是由音乐语言与文学语言(歌词)相结合共同完成艺术创造的一种艺术形式。歌曲艺术以其内容明晰、形象生动、结构短小、易于为人们接受而具有广泛的群众性,在社会生活中,具有其他艺术形式不可替代的重要作用。

歌曲艺术源远流长,在人类生活的初期,就有着诗、乐、舞三位一体的歌唱活动,并始终伴随着人类的生活与劳动而成长发展。我国的歌曲艺术,据传说,早在四千年前就有伏羲时的“网罟歌”、神农时的“扶犁歌”、黄帝时的“弹歌”、夏禹时的“侯歌”等最古老的歌曲,而我国有文字记载的古代歌曲的内容实录、最早当属先秦时代的“诗三百”和“楚辞”。此后,汉代的乐府、唐代的五、七言律诗、宋代的长短句等,题材广泛,内容丰富,从中既可看到当时词乐发展高度的艺术水平,又可体会到我国古代文化的博大精深。

我国近现代的歌曲艺术,从晚清时期随着西乐东渐而出现的“学堂乐歌”发端,经过五四新文化运动的洗礼而蓬勃发展。20世纪二三十年代,以萧友梅、黄自为代表的一批从欧美留学归来的艺术家,将西方的创作技法与中国的民族神韵相结合,创作了一批优秀的艺术歌曲,促进了我国近代歌曲艺术的发展。此后,随着社会风云的变换,一批反映抗日战争、解放战争的歌曲,成为我国现代歌曲艺术发展的主流,出现了聂耳、冼星海等伟大的作曲家。他们创作的《义勇军进行曲》、《在太行山上》、《黄河大合唱》等优秀作品,已成为我国现代歌曲发展的基石。新中国建立之后,一批批歌唱祖国、歌唱党和领袖、反映社会主义建设、反映人民新生活的歌曲作品层出不穷,尤其是改革开放之后,歌曲创作园地更是五彩斑斓,迎来了多彩、多元、蓬勃发展的新局面。

二、歌曲艺术的表现特性

歌曲以其音乐和歌词结合、共同塑造艺术形象而有别于其他艺术门类,形成自己独有的表现特点。归纳起来,大致有如下一些表现特点。

1. 内容明晰,形象鲜明,雅俗共赏

歌曲是音乐与诗的结合,它不仅具有音乐艺术的特点,还兼有文学艺术的表现特性。正因为歌曲中含有歌词,因而其内容表现更为直观,即使对音乐知识少有了解的人,也能从歌词中了解其内容表现。例如,王立平作词作曲的《大海啊故乡》,歌词以直白的语言描绘出主人公对大海故乡的深切依恋之情,使人一听就懂,配以音乐委婉抒情的旋律,艺术形象更为生动鲜明。

在一些通俗歌曲中,歌词更为浅显,犹如生活中的普通语言,直抒胸臆,毫无修饰,似乎是歌者与听众在交谈,不仅易懂,且使人倍觉亲切。例如,乔羽作词、谷建芬作曲的《世界需要热心肠》:

一根篱笆三个桩,
一个好汉三个帮,
为了大家都幸福,
世界需要热心肠。

……

这首歌词除了押韵之外,似乎就是生活中的语言,并使用了民俗俚语,人们一听就懂,在朴素中见哲理,使人倍感亲切,这就是这首歌词的风格。

当然,歌词之中风格多样,有文野之分。在一些艺术歌曲中,多数歌词文雅抒情,寓意深邃,有的就是直接采用古典诗词或是现代诗作为歌词。歌词本身也许高雅费解,但是由于作曲家的创造,或以古朴的音调,或以幽雅的韵味,或以亲切、朴实的民族音乐语言,塑造出鲜明的形象,对歌词内涵进行挖掘与阐释,词曲相得益彰,同样受到大多数听众的欢迎,取得雅不寡和的效果。例如,电视剧《红楼梦》插曲《枉凝眉》、《红豆曲》、《晴雯歌》等,歌词取自曹雪芹的原诗,古朴高雅,寓意深刻,却由于歌曲音乐的阐释,以其亲切优雅的魅力受到听众的喜爱而广为传唱,这是音乐为歌词插上翅膀的典型例证。

2. 题材广泛,贴近人民生活,是社会生活的缩影

歌曲的表现题材十分广泛,无论古今中外、人物事件、天文地理、民俗民风,凡是人类语言所能表达的事物,都可以入歌,都是歌曲描写的对象,而且感情更为强烈,形象更为鲜明生动。

歌曲是社会历史的客观记录,尤其是我国近代的歌曲艺术,更是伴随着政治风云的变化而向前发展。例如,五四时代的歌曲有唤醒民众,以及爱国、民主、反帝反封建的强烈要求;土地革命时期的红军歌曲、抗日战争时期的救亡歌曲、解放战争时期的革命歌曲等,反映、记录着各个历史时期的重大社会事件。新中国成立之后,对伟大祖国的赞颂、对党和领袖的热爱、对新生活的讴歌等优秀歌曲不断涌现。20世纪80年代之后,歌曲题材更为广泛,大到人类之爱、世界的前途,小到个人生活、人物内心情感的表露等,反映出社会生活的方方面面。

歌曲又是人类社会生活的真实写照,尤其是丰富的民歌,真实地记录着一个国家、一个民族、一个社会的民俗民风,具有很高的文化价值。民歌之中有不少劳动歌曲、歌舞歌曲、叙事歌曲等,从不同侧面记录着人们的生活场景、劳动方式、婚丧礼仪、节庆习俗等,是社会生活的缩影。例如,流行于各地的祭祀歌,记录着各地域、各民族不同的图腾礼拜、求神祭祖的仪式方法;流行于各少数民族地区的狩猎歌,如锡伯族的“猎人的歌”,基诺族的“竹筒调”,佤族的“劳摆似歪”等,记录着不同民族狩猎的习俗与方法;流传于各地的歌舞歌曲,则从各个方面记录着我国传统的节日习惯和庆典活动方式;流传于各地的婚嫁歌曲,是各族人民婚嫁习俗的真实记录。一些少数民族的婚嫁歌曲,则将婚嫁习俗的全过程表现得十分细致。例如我国土族的《喜曲》,由一整套歌曲组成:在新娘梳妆和出门时,唱《依姐》;姑娘辞别亲人时,唱《阿且生戈玛》,新娘到婆家门口送别亲人时,唱《拉隆洛》;新娘下马进婆家时,唱《库肉多尼》,等等。总之,传统民歌是我国人民社会生活的缩影,也是我国民俗文化的重要载体。

3. 鲜明的民族风格与地方色彩

任何一个国家,任何一个地域所产生的歌曲,都必然会打上鲜明的民族烙印而具有或浓或淡的民族风格与地方色彩,这是歌曲艺术含有语言因素的特性所决定的。

各民族、各地域由于文化传统、地理环境、语言、生活习惯的不同,会产生不同的音乐与音乐风格,并突出地表现在各地的传统民歌之中。例如,稍有音乐基础的人,都不难从各类民歌中辨别出维吾尔族民歌、藏族民歌、蒙古族民歌、江南民歌、陕北民歌的风格等。除此之外,即使在一般的创作歌曲中,由于语言因素的制约,也必然会有鲜明的民族特色。

歌曲创作多数采用的是选词谱曲的方法。在谱曲时,除了歌词内容的表现外,歌词本身的音节、句读、语气、语调等,也必然影响着旋律的构成,在一些进行风、叙事歌、说唱风的歌曲中,表现更为明显。

例绪-1

敢问路在何方

电视剧《西游记》主题歌

阎肃词
许镜清曲

你挑着担 我牵着马

迎来日出 送走晚霞

上例音乐民族风格浓郁。究其成因,其语言因素具有重要作用。假如我们用普通话将这两句歌词反复朗读就会发现,歌词的语气、语调(朗诵时的节奏与抑扬顿挫)与旋律的起伏与节奏安排是基本吻合的。只这一点就决定了这是一首中华风格的歌曲。此外,作曲家在歌曲音调选择上,也常常与民族民间音乐相结合,或直接采用民歌素材,使歌曲的民族风格更为浓郁。

即使在一些以西方音乐表现手段或现代音乐技法为主的歌曲创作中,由于汉语因素的制约以及作曲家母语文化的影响,也必然会渗透出民族风韵,例如罗忠镕用十二音技法谱写的歌曲《涉江采芙蓉》等。

三、歌曲的常见体裁

根据歌曲的内容、情感、风格、艺术特点的不同,可以划分出不同的体裁。体裁是一个广义的概念,从不同角度有着不同的分类方法。例如,从艺术特点的角度、从表现内容角度、从作品篇幅大小角度、从演唱者角度的不同划分方法等。我国乐坛上惯用的分类法,即以艺术特点为主,兼及内容表现等综合分类法,将歌曲体裁分为抒情歌曲、队列歌曲、歌舞性歌曲、叙事歌曲、劳动歌曲、诙谐歌曲、儿童歌曲等几种类型。当然,体裁与风格的分类都不是绝对的,例如,有些歌曲也许很难划定体裁,有些歌曲则可能同时具有两种或者两种以上的体裁特点。所以,应当具体问题具体分析,灵活掌握分类原则。

(一) 抒情歌曲

抒情歌曲是以擅长抒发人们丰富感情为特征的歌曲体裁,也是歌曲体裁中容量最大、数量最多的一种。

抒情歌曲的题材十分广泛,既可以表现重大社会题材,又可以表现细微的内心情感;既可以是崇高的哲理性的思索,又可以是具体生活中的真情流露。如对祖国、对民族、对大自然的挚爱之情,对亲人、对恋人的爱恋,对生活的思索、对家乡的讴歌等。表现手段与演唱形式、演唱风格也都十分丰富多样。

根据不同的内容表现和不同的写作手法,抒情歌曲可以分为如下几种类型。

1. 颂赞歌曲

颂赞歌曲侧重于表现重大的社会题材,其内容大多是对祖国、对民族、对英雄人物以及对美好理想、美好事物的赞美、颂扬。

颂赞歌曲的音乐气势宏伟,宽广深远;旋律舒展流畅,起伏较大,富于激情;节奏平缓,结构严谨。演唱形式以独唱为主,也有合唱或领唱加合唱等。如冼星海的《黄河颂》、刘炽的《祖国颂》、王世光的《长江之歌》、关峡的《公仆赞》等。

例绪 -2

我爱你中国

瞿 琮词
郑秋枫曲

这是歌曲的引子部分,节奏宽广自由、旋律大起大落,在上下十二度的范围内自由驰骋,表现出热烈而激动的情绪。歌曲的主体部分,转入深情的叙述,节奏舒缓,旋律宽广抒情。歌曲的最后,以层层递进的手法将情绪推向高潮,并在高潮中结束。这首歌曲充分体现出颂赞歌曲的音乐特征。

2. 艺术歌曲

从艺术品位角度看,艺术歌曲是一种风格;就音乐特点角度看,艺术歌曲又是抒情歌曲体裁中的一类。艺术歌曲要求歌词内涵深刻,并具有较高的文学价值;写作技巧细腻、精致,伴奏在表现上有着重要的作用;艺术品味高,有着较高的审美价值。本书第八章有专题论述。

19世纪欧洲的舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、马勒、沃尔夫等人都写过很多的艺术歌曲,并建立起德国艺术歌曲的优秀传统。我国现代的艺术歌曲创作,从20世纪20年代至今,日渐繁荣,产生了许多优秀作品,如黄自的《思乡》、赵元任的《教我如何不想他》、冼星海的《黄水谣》、陆在易的《祖国,慈祥的母亲》等等。

3. 民族歌谣体歌曲

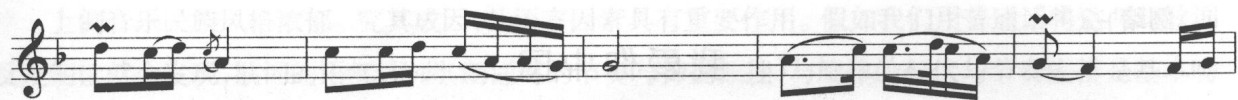
这类歌曲以我国民间音乐素材为基础进行改编或创作,常采用五声性调式,旋律朴实亲切,生活气息浓郁,节奏律动平稳,句法均衡,常用强起强落。在旋律、节奏、调式与音乐风格上,具有我国民族歌谣的气质。

例绪 -3

小白杨

梁上泉词
士 心曲

千儿壮，守望着北疆，微风吹得

绿叶沙沙响啰喂，太阳照得绿叶闪银光。

上例采用了民族五声宫调式，旋律优美、流畅，节奏平稳，句式规整，虽然它不是民歌改编，却具有浓郁的民族风格。此类歌曲常用民族唱法来表现，内容贴近生活，旋律易记上口，深受群众喜爱。此类类型的歌曲作品数量众多，如，铁源的《在那桃花盛开的地方》，刘锡津的《我爱你，塞北的雪》，羊鸣的《兵哥哥》，孟庆云的《长城长》，铁源、徐锡宜的《十五的月亮》等。

4. 校园歌曲

20世纪70年代后期，台湾大学生在“乡土文学”的影响下，出现了一股“唱自己的歌”的热潮，一些青年作者创作了一些表达他们生活与思想感情的歌，称为校园歌曲。初期的演唱形式比较自由，青年们在校内聚会时，由演唱者自报节目，自己弹吉他伴奏进行演唱。80年代初，校园歌曲流传到香港和祖国大陆，一些歌曲被专业工作者选为舞台演出的曲目。80年代中期，广州、上海等地曾举办“校园歌曲”征集与比赛活动，出现了一批优秀的校园歌曲。

校园歌曲以反映青年人的生活、爱情与思想情感为主要内容，题材包括对大自然景色的描绘，校园生活写真，对祖国、故土的依恋之情，青年人的友谊和爱恋之情等，情调健康向上，且多富“寓教于乐”的功能。例如台湾李双泽的《美丽岛》、《少年中国》，叶佳修的《乡间小路》，侯德健的《龙的传人》，祖国大陆陈小奇、李海鹰的《梦江南》，陈小奇、毕晓世的《父亲》，以及谷建芬的《采蘑菇的小姑娘》、《我多想唱》、《妈妈的吻》等。

校园歌曲风格质朴清新，节奏简洁，旋律或轻快活泼，或优美抒情，充满青春气息。在青年亚文化群中被广泛传播。

5. 通俗歌曲

通俗歌曲同艺术歌曲相对应，从艺术品味角度看，是一种风格，就其音乐特点而言，则属于抒情歌曲中的一类。

通俗歌曲的突出特点是大众性和娱乐性。内容以表现当代普通人的自我感受与心理体验为主，歌词直露、坦诚，贴近生活；旋律与词韵结合紧密，风格多样，易唱易记，深受群众喜爱（本书第八章对此有专题讲述）。通俗歌曲大多以自然发声法为主的通俗唱法演唱。作品如陈小奇的《涛声依旧》、万首的《纤夫的爱》、徐沛东的《亚洲雄风》、郭峰的《让世界充满爱》等。

(二) 队列歌曲

队列歌曲是一种适于队列行进时演唱的、以表现集体意志和群体形象为主的歌曲体裁。队列歌曲具有鲜明的进行曲特点,基本律动与人们行进的步伐相吻合,常采用二拍子或四拍子,节奏简明有力,结构短小、规整,旋律雄劲、刚健,情绪或乐观自豪,或充满激情,具有较强的感召力。

队列歌曲在我国有着优良的传统,从艰苦的革命战争年代到社会主义建设时期,都产生了大量优秀的队列歌曲,起着组织人民、鼓舞斗志的巨大作用。例如,战争年代所产生的《义勇军进行曲》(田汉词、聂耳曲)、《大刀进行曲》(麦新词曲)、《团结就是力量》(牧虹词、卢肃曲)、《到敌人后方去》(启海词、冼星海曲)等;新中国建立后出现的《歌唱祖国》(王莘词曲)、《我们走在大路上》(劫夫词曲)、《打靶归来》(牛宝源、王永泉词,王永泉曲)、《中国,中国,鲜红的太阳永不落》(贺东久、任红举词,朱南溪曲)等。进入20世纪80年代之后,抒情歌曲盛行,队列歌曲体裁多用于一些军旅歌曲以及一些厂歌、校歌等。

队列歌曲一般音调简洁、音域不宽、易记易唱,多采用齐唱形式,适于群众演唱。当然也有不少艺术性更高的、以合唱或领唱加合唱形式演唱的进行曲风格的队列歌曲,如冼星海的《保卫黄河》、王祖皆作曲的《抗洪精神之歌》以及欧洲的一些歌剧选曲,如韦伯的《猎人合唱》(歌剧《魔弹射手》选曲)、威尔第的《大进行曲》(歌剧《阿依达》选曲)等。

例绪-4

士兵合唱

[法]古 诺曲

上例是古诺的歌剧《浮士德》中的《士兵合唱》主旋律谱,这是歌剧中第四幕瓦伦丁与出征归来的士兵所唱的一首合唱曲。歌曲采用了 $\frac{12}{8}$ 节拍,因为速度较快,实际上是四拍子的效果(还有一些 $\frac{6}{8}$ 拍的进行曲,实际上是二拍子的律动),曲中连续的八分音符节奏,流畅活泼,表现出士兵们胜利凯旋的欢快心情。

(三) 歌舞性歌曲

歌舞性歌曲是一种具有舞曲特性的歌曲体裁。这类歌曲大多具有轻快、活泼、优美、抒情与载歌载