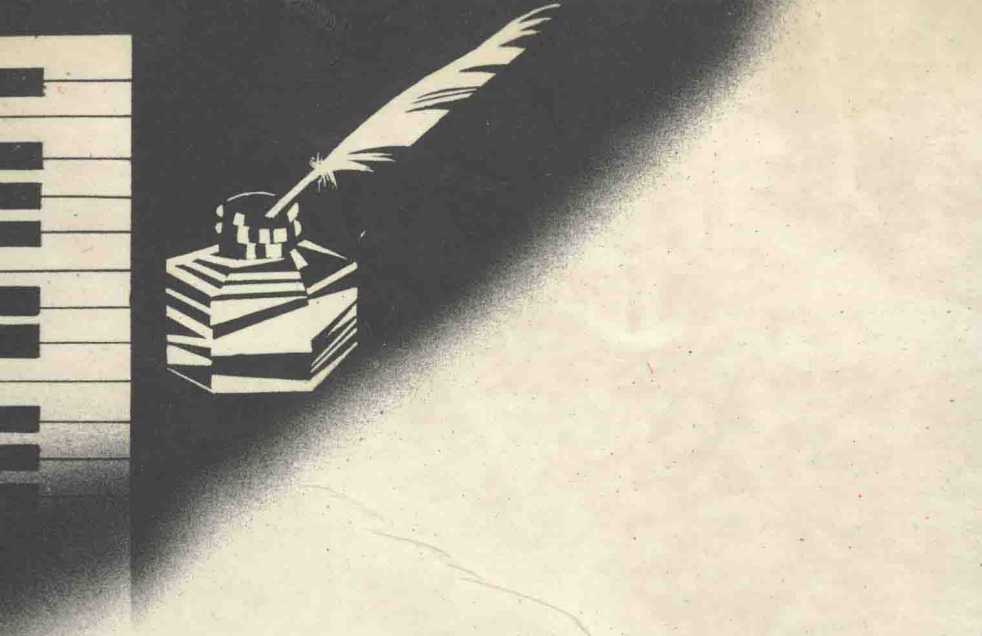

GEQUFENXIYUXIEZUO

歌曲 分析 与 写作

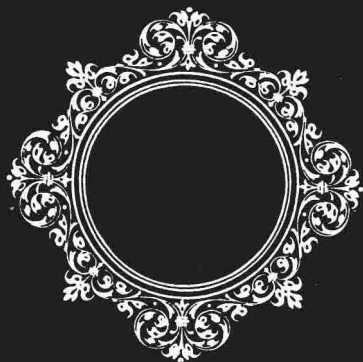
徐希茅 著

江西高校出版社

GEQUFENXIXUYXIEZUO

歌曲 分析与 写作

徐希茅 著

江西高校出版社

书 名: 歌曲分析与写作
作 者: 徐希茅
出 版 行: 江西高校出版社(南昌市洪都北大道96号)
经 销: 各地新华书店
印 刷: 江西师范大学印刷厂
开 本: 850×1168 1/32
印 张: 15.5
字 数: 400千
印 数: 3000
版 次: 1997年1月第1版第1次印刷
定 价: 22.80元

ISBN7-81033-677-0

J·12

邮政编码: 330046 电话: 8513257、8512093、8519894

(江西高校版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

目 录

总论

歌曲的特征与功能	(1)
歌曲的分类	(4)
歌曲的演唱形式	(4)
人声声部的分类	(5)
歌曲的写作方式	(10)
歌曲写作的学习建议	(10)
群众歌曲、艺术歌曲、通俗歌曲在中国近现代的发展概况	(12)
群众歌曲	(12)
艺术歌曲	(15)
通俗歌曲	(17)
第一章 歌曲构成要素——歌词的研究	(21)
一、歌词的基础知识	(21)
1、歌词的语言与音韵	(21)
2、歌词的结构	(25)
3、歌词的常用表现手法	(32)
4、歌词的体裁	(37)
5、练习建议	(37)
二、歌词的选择与分析	(37)
1、作曲者如何看待诗与歌词	(37)
2、怎样选择歌词	(39)
3、歌词题材,内容的选择与分析	(39)
4、歌词中情感表现与表达角度的分析	(41)
5、歌词艺术魅力的分析	(43)

6、歌词音乐性的分析	(45)
7、歌词的分析与音乐构思	(47)
8、练习建议	(49)
第二章 歌曲旋律构成要素的研究	(50)
一、歌曲旋律中的乐音运动和旋律线	(50)
1、旋律线的定义	(50)
2、乐音运动的范围和原则	(51)
3、乐音运动的不同距离、方向与一般表现力	(53)
4、旋律线的型态与表现特性	(61)
5、旋律线与歌词语言的关系	(63)
6、旋律线写作的基本原则提示	(65)
7、练习建议	(66)
二、调式调性	(66)
1、调式调性的作用	(67)
2、调式的种类及其色彩	(68)
3、调式与音调	(74)
4、调式旋法的基本原则	(74)
5、调式色彩调剂法	(75)
6、转调的应用	(80)
7、变化音的运用	(81)
8、特性调式的作品	(83)
9、歌曲中的调性布局	(84)
10、练习建议	(84)
三、节奏	(84)
1、节奏的作用	(84)
2、歌曲旋律的节奏来源	(85)
3、九种基本节奏型的一般特性	(85)
4、旋律的节奏与歌词节奏的关系	(93)
5、节奏运用中几个应注意的问题	(96)
6、练习建议	(96)
四、构成旋律的其它因素的一般表现力	(97)

1、拍子	(97)
2、速度	(101)
3、力度	(101)
4、和声与旋律	(101)
五、旋律构成诸要素之间的关系	(103)
六、练习建议	(103)
第三章 歌曲的音乐主题与旋律发展手法	(105)
一、歌曲的音乐主题	(105)
1、主题的概念与作用	(105)
2、主题的构思	(105)
3、主题的数量与结构	(106)
4、主题的写作	(106)
二、旋律的发展手法	(110)
1、严格重复	(110)
2、变奏法中常用的五种方法	(112)
3、展开法中常用的五种方法	(115)
4、连贯发展	(120)
5、对比	(122)
6、歌曲高潮的处理	(124)
三、旋律发展手法在歌曲中的运用	(128)
四、旋律发展与歌词的关系	(132)
五、练习建议	(133)
第四章 不同曲式结构的歌曲分析与写作	(134)
一、关于歌曲分析	(134)
二、乐段与单一部	(137)
三、单二部	(162)
四、单三部	(174)
五、引子、连接、尾声的写作	(196)
六、词曲结合的结构关系	(199)
七、曲式结构与音乐陈述方式的关系	(203)

八、曲式结构与旋律发展手法的关系	(205)
九、复三部	(207)
十、复二部	(208)
十一、单三部—复三部的中间曲式	(209)
十二、回旋曲式	(210)
十三、多部曲式	(211)
十四、变奏曲	(212)
十五、练习建议	(244)
第五章 各类体裁的歌曲的特征与分析	(251)
一、队列歌曲	(252)
二、抒情歌曲	(253)
三、歌舞曲	(257)
四、叙事曲	(258)
五、儿童歌曲	(259)
六、劳动歌曲	(261)
七、歌谣体歌曲	(261)
八、艺术歌曲	(262)
九、通俗歌曲	(263)
1、民谣型通俗歌曲	(264)
2、抒情型通俗歌曲	(266)
3、劲歌型通俗歌曲	(269)
十、各类体裁的相对关系及其运用	(273)
十一、练习建议	(288)
第六章 旋律的民族风格与民间音乐素材的运用	(289)
一、民族风格的内涵	(289)
二、民间音乐素材的吸收与运用方法	(290)
1、原型装饰借用法	(290)
2、保留框架改编法	(292)
3、音调借用发展法	(294)
4、组合借用创编法	(294)

5. 融化综合借鉴法	(298)
三、民间音乐通俗化的处理方法	(299)
1. 伴奏、演唱通俗化	(299)
2. 节奏通俗化	(299)
3. 音调通俗化	(300)
四、练习建议	(303)
第七章 歌曲修改	(305)
一、修改的意义	(305)
二、修改的依据	(306)
三、修改的方法	(306)
四、名家歌曲修改的体会	(307)
五、练习建议	(314)
第八章 歌曲伴奏	(315)
一、伴奏的功用	(315)
二、歌曲伴奏常用的演奏形式	(315)
三、写作伴奏应具备的基础知识	(316)
四、歌曲伴奏的结构类型	(316)
1. 齐奏旋律的结构类型	(316)
2. 旋律与低音的结构类型	(319)
3. 旋律、和声与低音的结构类型	(320)
4. 和声与低音的结构类型	(327)
5. 和声音型化的结构类型	(335)
6. 旋律、对位旋律与低音的结构类型	(337)
7. 对位旋律、和声与低音的结构类型	(341)
8. 对位旋律与低音的结构类型	(343)
9. 旋律、对位旋律、和声与低音的结构类型	(345)
五、伴奏的整体布局	(349)
六、歌曲钢琴伴奏写作的几个有关问题	(350)
七、歌曲引子、连接、尾声的伴奏写法	(357)
八、歌曲钢琴伴奏的实例分析	(357)

九、练习建议	(361)
结束语 歌曲写作的美好境界	(362)
附录：I. 歌曲分析曲目	(457)
I. 不同风格；不同情绪的主题、音调集锦	(459)
II. 同一歌词不同写法的主题汇编	(474)
IV. 歌曲中常用的表情术语汇编	(480)
后记	(481)

总 论

一、歌曲的特性与功能

歌曲是人类生活中形成最早的艺术形式之一,它以自己的优势,成为音乐艺术领域中的一个重要组成部分。

歌曲,是音乐与语言相结合的艺术。它能充分发挥音乐的表现力,同时又能充分利用人类语言所具有的描绘、叙述、抒发等作用。二者的结合,使歌曲既便于言志,又便于抒情,既使音乐富有了一定的逻辑概念的意义,又使逻辑语言具有了艺术声腔,使其在揭示人性,表达复杂微妙的感情方面达到“声中有字,字中有声”的境界,创造出富有魅力的美的形式。这种新的美的形式,具有形象的生动性、具体性、简洁性、通俗性,从而使其易于传播。又因歌曲所使用的表现媒介是人声,这件大自然赐予每个人都有的绝妙的“乐器”,不受其它物质条件的束缚,这为人们拨动心弦,自由地进行创造表现提供了优越条件,这决定了歌曲的活动天地更为广阔、灵活自由,更具有普及性。

音乐的功能,历来有三种观点存在争论。一种是以古希腊哲学家柏拉图(公元前 427—347)为代表的强调音乐的道德教育的功能,否定审美娱乐功能。另一种是以亚理斯提卜(公元前 435—360)为代表的强调音乐的审美娱乐功能,否定其教育功能。第三种是以亚理斯多德(公元前 384—322)为代表的强调教育与娱乐相结合的观点。他说:“音乐应该学习,并不只是为着某一个目的,而是同时为着几个目的,那就是(1)教育;(2)净化;(3)精神享受,也就是紧张劳动后的安静和休息。”(《政治学》卷八)。歌曲属于音乐

体裁的一种,其功能也隶属音乐功能之中,从我们所处的时代和社会来说,歌曲的功能总的来讲是为人民服务,为社会服务。具体对人而言则具有认识功能、教育功能、审美功能以及治疗保健功能。这几种功能有时融为一体,但在有的歌曲中,也可能以某种功能为主。在不同的社会,不同的社会时期以及不同层次的人,这几种功能也是具有不同的侧重点的。

歌曲的认识作用是指歌曲通过具体生动的艺术形象,真实地再现生活的图景,使听众从中获取生动的历史知识和生活知识,从而加深对社会生活的认识和理解,提高人们的观察和鉴赏力。人们通过认识音乐作品中所反映的生活,而提高对普通实际生活的认识能力,这便达到了歌曲的认识功能的目的。

歌曲在帮助人们认识社会生活现象,认识时代精神和人的内心生活世界,具有比其他音乐形式更明显的功能。古代的楚汉相争,楚霸王被围在垓下,风声鹤唳,草木皆兵时,夜间汉军皆唱楚歌,使楚军思乡厌战、军心涣散,丧失战斗力。他惊呼“时不利兮马住不逝”,自刎乌江。这个例子充分显示了汉军所唱的楚歌具有多么大的力量。人们听到《义勇军进行曲》(后为国歌)可以认识到那个时代的革命人民对日本侵略者的无比仇恨以及号召人们万众一心,战胜敌寇的昂扬激愤的精神,起到了极大的唤醒人民、鼓舞斗志的作用。

歌曲的教育功能是建立在作品能正确反映生活的基础上的。如果作品所表现出的对生活的态度不符合客观实际,就不可能起到好的教育作用,只能导致社会精神生活的贫乏、低级以至于混乱,起到破坏作用。但是,歌曲要起到好的教育作用,也不是词曲作家在作品中赤裸裸地说教所能达到的,更不是耳提面命的教训,它应通过好的音乐激起人们的情感共鸣,用作品中表现的崇高精神,去感染人,激励人,引导读者正确地对待生活,达到教育听众的目的。《歌唱祖国》这首歌所表现的蓬勃向上的精神,就可以使人们

感受到我们的祖国进入了一个崭新的时代,正在欣欣向荣地向前发展,从而激发起人们热爱祖国,热爱生活,从中获取教益。由于音乐的物质基础是声波,其对人的听觉器官产生的刺激,会引起人们体内的生理反应,加上歌曲的明显直观、灵活多姿的感性形式,因而对智力开发有着很大的促进作用,也越来越被人们所重视。

歌曲的审美娱乐功能,对社会的影响很深远,历来的艺术家都重视通过自己的作品来宣传自己的理想和审美观念,去影响人们的情绪,改造人们的灵魂。所谓歌曲的审美娱乐功能,是指听众通过欣赏而引起的兴奋、悲哀、欢欣、惊叹、恐惧、愤慨等情绪,使人们得到精神上某种享受和共鸣,这种由作品使人产生的情绪上的激动(不论是愉悦的还是悲哀的等等),便称之为美感。这种美感能产生“寓教于乐”的作用,这种作用不论词曲作家是有意还是无意的,在作品中都是普遍存在的。如我们熟悉的《长城谣》这首歌,它旋律起伏不大,节奏平缓,带有很强的抒情的叙事的特点,感情表达真切,结构简单,流畅易唱,一经唱出便成为一首优秀的抗日名歌,激发人民抗日救国的热情。同时它又是一首优美的独唱歌曲,直至现今都受到人们的青睐,起着寓教于乐的作用。

歌曲除上述功能还有着治疗功能。歌曲的治疗功能,有着漫长的历史。我国古代《左传·昭公元年医和论乐》就曾有过这样的论述:“先王之乐,所以节百事也,故有五节,迟速,本来以相及,中声以降,五降之后,不容弹矣。于是有烦于淫声,悖心耳,及忘和平,君子勿听也。至于烦,乃舍也已,于以生疾。君子近琴瑟,以仪节也,非以悖心也。天有六气,降生五味,发为五色,微为五声,淫生六疾。”可见当时已经知道有选择地听奏音乐对身心有益的道理。历史上有过宋代文学家欧阳修以音乐治好昭忧之疾的记载。随着工业文明的发达,音乐治疗的发展也较快,五十年代美国就成立了N. A. M. T. 全国音乐治疗协会。音乐治疗作为一门交叉学科,至今方兴未艾,仍在迅速发展之中。

综上所述,只要是有着为社会进步而从事歌曲写作的作者,都应熟悉歌曲的这些社会功能,自觉地发挥歌曲的积极社会作用,为社会进步服务。

二、歌曲的分类

歌曲的分类因所选择的角度不同而不同,一直存在分歧,本书选择了较为常用的分类形式。

根据歌词所反映内容的属性以及音乐的特征分为:颂歌、进行曲(又称队列歌曲)、抒情歌曲、劳动歌曲、叙事曲、舞蹈型歌曲、儿童歌曲、群众歌曲、艺术歌曲、劲歌、通俗歌曲、摇滚类歌曲(各类型歌曲的特征详见第六章)。

三、歌曲的演唱形式

依据演唱人数与歌曲的声部数量,分为:

独唱、齐唱、重唱、合唱。

独唱:即由一人演唱的形式,可以有男、女、童声独唱等。为各类型声部独唱写作的歌曲,一般都注意发挥声部的表现特点和独唱能细致自由抒发的长处。

齐唱:即由六人以上共同演唱单一声部歌曲的形式为齐唱,可以有男声、女声、童声或男女声混合的齐唱。齐唱形式具有力度较强,音色统一而纯净的特点。齐唱歌曲一般都具有简洁、短小的特点。

重唱:指每个声部均由一人演唱的二个声部以上的演唱形式。按声部或人数有二重唱,三重唱,四重唱等。常见的重唱形式有:男声二重唱,女声二重唱,男女声二重唱以及男声或女声的三重唱,四重唱。重唱歌曲属多声部作品,写作上既要讲究纵向结合的效果,又要讲究横向运动的效应。

合唱:把音色和音域大致相近的演唱者组合在一起,成为一个

声部,由二个声部或二个以上声部按各自的功能演唱各自的声部,共同完成一个统一的作品演唱形式称为合唱。合唱按声部性质划分,可分为男声合唱、女声合唱、童声合唱、混声合唱(男女声结合的合唱)。根据声部的数量区分又有二部合唱、三部合唱、四部合唱等,按有无伴奏又分出无伴奏合唱等。

除上述四种基本形式外,还可以由这四种基本形式变形重组,构成许多其它样式的演唱形式,如独唱与伴唱、对唱等。

四、人声声部的分类

在我国传统的声乐作品中,由于一直是保持单声音乐的形式,演唱时不论男女,都用真嗓,彼此音域差别不大。因此,不存在声部的分工问题,仅是与人物的年龄和声音色彩为依据,划分行当如花旦、青衣、花脸等,这些还不能称真正地人声声部的分类,我国真正从人的发声器官的各异,进行声部分类,是“五·四”运动前后欧洲合唱形式传入中国后开始的。在声部划分上基本是按照欧洲的声部划分方法进行。

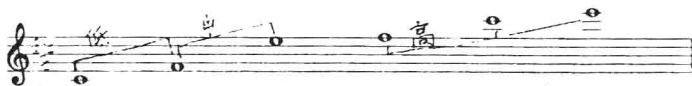
欧洲的声部划分是与复调音乐的发展,特别是歌剧的发展分不开的。声部的划分是以声部的色彩、音域和演唱技巧为依据的,一般可分为 11 种:

①花腔女高音;②抒情性女高音;③戏剧性女高音;④女中音;⑤女低音;⑥抒情性男高音;⑦戏剧性男高音;⑧男中音;⑨男低音;⑩特殊女声;⑪童声。

各声部的特性和常用音域:

1、花腔女高音:音域与声区划分为:

例:

其音色总的讲是明亮、轻巧、纤柔富有弹性。但在低声区，声音稍暗，缺乏力度，少用。高音区，特别是最高声区是最能显示其特色的声区，类似长笛高音区的音色。一般适合在跳音或欢快的旋律中应用。花腔女高音的演唱技巧比较复杂而多样，可以演唱各种跳动很大的或器乐化的旋律。如快速的乐句、断音、颤音、八度以上的大跳动等都能演唱自如，干净清晰。著名的花腔女高音歌唱家如周小燕、郎毓秀、迪里拜尔等，著名曲目如：尚德义的《千年铁树开了花》、《科学的春天来了》等。

2、抒情性女高音音域和声区划分为：

例：

音色明亮，光彩而柔润，细腻而甜美。低声区较弱，缺乏特点。中声区明朗，柔和而细腻。高声区具有明亮、清晰而纯净的特点。演唱技巧上较全面。适合于演唱抒情、流畅、甜美的音乐作品。著名抒情女高音歌唱家有孙家馨、于淑珍、朱逢博等。优秀歌曲如《送上我心头的思念》傅庚辰曲，《我爱你中国》郑秋枫曲。

3、戏剧性女高音音域和声区划分为：

例：

音色与抒情性女高音比较，显得厚实洪亮而有力。低音稍强但缺乏特色。中高声区浓厚有力，演唱快速跳跃的旋律不如抒情女高

音灵活,适于演唱激动奔放而富有戏剧性的音乐作品。著名戏剧性女高音歌唱家如高芝兰、马玉涛。优秀歌曲如谷建芬的《那就是我》。

4、女中音音域和声区划分为:

例:

低声区浓厚,中声区宽广深沉,高声区有力,音色清亮,最高几个音发音较为紧张,不够自如,女中音演唱的灵巧性不如女高音,但其浓厚深沉有味的音色是很富有表现力的。著名女中音歌唱家如:罗天禅、关牧村、德德玛、梁宁。优秀歌曲如《一个黑人姑娘在歌唱》杜鸣心曲、《打起手鼓唱起歌》施光南曲。

5、女低音音域和声区划分为:

例:

低声区浓厚有力,音色接近男高音,中声区音色饱满宽厚。高声区紧张而厚实,带有纯朴、稳重的气质。女低音在我国不多见,适合于演唱沉稳、宽厚的音乐作品。著名女低音歌唱家如法国的玛丽勃兰、美国的舒曼·海茵克。著名曲目有《游吟诗人》阿佐契娜的咏叹调。

6、抒情性男高音音域和声区划分为:

例:

