

歌曲作法講義

姚以讓 著

中國音樂家協會成都分會編

四川人民出版社

1956年·成都

書號：0517

歌曲作法講話

姚以讓 著

中國音樂家協會成都分會編

四川人民出版社出版

成都狀元街二十號

四川省書刊出版業營業許可證出字第一號

新華書店四川分店發行 四川人民印刷廠印刷

分類：文學・藝術

開本 787×1092 1/32 • 55頁 • 3 $\frac{3}{4}$ 印張 • 80,000字

1956年3月第一版 1956年3月第一次印刷

印數 1——15,140 定價(4)：三角一分

前 言

本書是專為愛好音樂創作的青年同志們寫的一本簡要的適合自學的歌曲作法的書籍。全文曾刊登在“西南音樂”一九五四年四月號至一九五五年十二月號各期上，現有一些修正和補充，並於各講末添加了練習題，使讀者通過做習題，能逐步的掌握歌曲創作上一些基本規律，幫助讀者們進行創作。書中例子是以羣衆最熟悉的中國革命歌曲（特別是得獎歌曲）及中國民歌為主，以便讀者分析研究。

感情的表現是音樂創作的基礎，故本書第三講的內容，讀者必須特別重視。在作本書第一、二講和以後各講的習題時，必須在詞曲感情結合的基礎上進行習題的寫作。

本書能和讀者們見面是和“西南音樂”編輯部的督促與幫助及讀者們的鼓勵分不開的，這是我表示感激的。

書中如有錯誤的地方，請讀者隨時提出批評和指正。

作者

一九五五年十二月

目 次

第 一 講	開場白.....	(1)
	一、作曲是怎麼一回事?	(1)
	二、是不是只有專家才能作曲?	(3)
	三、如何開步走?	(3)
第 二 講	歌曲作法一般問題的討論.....	(4)
	一、節奏和字句的處理	(4)
	二、起音和終止音.....	(15)
	三、用什麼拍子和怎樣劃分小節?	(17)
	四、如何定調?	(22)
第 三 講	詞曲感情的結合.....	(23)
第 四 講	樂句.....	(29)
第 五 講	樂意的發展.....	(35)
第 六 講	寫一首短歌.....	(50)
第 七 講	複樂段及其擴充的歌曲.....	(57)
第 八 講	樂句聚集的一段式歌曲.....	(64)
第 九 講	多段式的歌曲.....	(67)
	一、二段式歌曲.....	(68)
	二、三段式歌曲.....	(72)
	三、其他多段式的歌曲	(77)
第 十 講	前奏、間奏及尾聲的製作.....	(82)
第十一講	高潮的處理.....	(89)
第十二講	如何佈置全局.....	(95)
結 束 語		(105)

第一講 開場白

一、作曲是怎麼一回事？

1950年冬天，中國人民志願軍爲了抗美援朝、保家衛國，跨過鴨綠江去打擊瘋狂的美國帝國主義侵略者時，他們寫下了一首詩篇：

雄赳赳，氣昂昂，跨過鴨綠江，
保和平，衛祖國，就是保家鄉！
中國好兒女，齊心團結緊，
抗美援朝，打敗美國野心狼！

這是一首雄壯的詩篇。如果我們平鋪直敘地去讀它，就不能表達出它內在的勇敢堅毅和充滿信心的感情。相反，如果我們懷着熱愛祖國、熱愛和平的感情去朗誦它，就自然會使我們聲音有高有低，有快有慢，有強有弱，這樣的表現就具有真實性和力量，而且也就自然地趨於語言的音樂化境地了。當我們進一步勇壯地唱着：

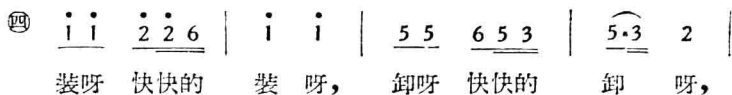
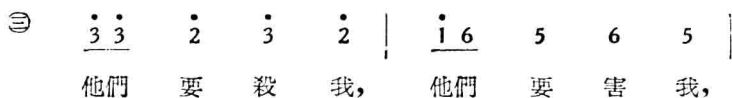
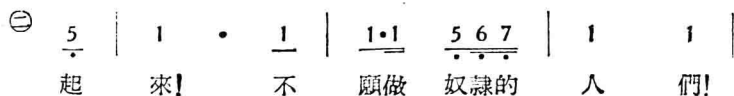
⊖

<u>1 1</u>	1		<u>5 6</u>	5		<u>3 2</u>	<u>1 6</u>		2	—	
雄赳	赳，		氣昂	昂，		跨過	鴨綠		江，		
<u>3 3</u>	3		<u>5 5</u>	5		<u>6 5</u>	<u>1 3</u>		2	—	
保和	平，		衛祖	國，		就是	保家		鄉！		

那麼，我們就會感到這比朗誦更有力、更生動、更能表達詩篇主題的思想感情。這說明了一首詩或一首詞之所以要譜曲，要把它作成歌曲來唱，就是爲了更集中、更具體、更生動地表達歌詞的內容。所以歌曲乃是語言的加工和感情的昇華的結果；歌曲

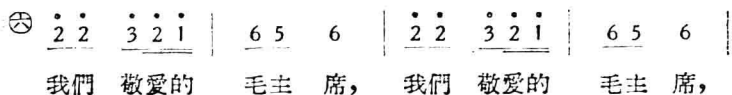
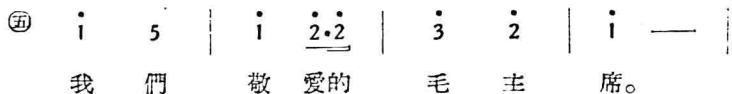
製作的基本原則，也就是依憑歌詞主題的感情和內容，根據朗誦所形成的語言的音調，把高低、長短、快慢、輕重用樂譜的形式具體地記錄下來，作曲本身沒有什麼再特殊和深奧的地方了。

我們不妨再唱一下以下幾句歌調：

這些歌調，不就是跟我們朗誦時的音節和感情一樣嗎？我們把歌詞寫上曲子來唱，只不過要使它在感情上更充沛、更豐富、音調更規律而已，這中間沒有什麼奇妙和特殊的地方。

讀者們，現在請你們懷着熱愛祖國、熱愛偉大的人民領袖的感情來朗讀“我們敬愛的毛主席”這一句詞，然後再隨口把它唱成一句歌調，然後用譜子把隨口哼的歌調的高低長短記下來，並根據這樣的過程作下去，那就是作曲了。比如以下我們記下來的兩句歌調，也是可以隨口哼出來的：

二、是不是只有專家才能作曲？

許多沒有學過作曲或沒有搞過歌曲創作的讀者，總以為作曲是很難的，一般人沒法作的事；他們以為只有專家才能作曲，理由是：自己對五綫譜都還不熟悉，不懂和聲學，不懂對位法和作曲法，怎樣能够作曲呢？自然，熟悉五綫譜，懂得和聲學、對位法等理論對作曲有很大的幫助，但是，只就歌曲創作這件事來說，是不一定需要怎麼高深的音樂理論和技術的。

我們在上面已經了解歌曲的創作，乃是根據歌詞的思想感情而自然流流出來的音調記錄下來而寫成的，因此，只要具備普通樂理知識和記簡譜能力的人，在有了一定的生活體驗之後，就可以從事歌曲的創作。另外，經常多唱一些歌和多聽一些歌也是十分重要的事情。

許多優美的民歌，就是從人民羣衆中產生出來的；許多雄壯激昂的人民革命歌曲，就是人民戰士創作的。我們大家都熱愛的“東方紅”，就不是專家寫出來的，而是勞動人民從鬥爭生活實踐中創作出來的。

讀者們，從此可以認識到，作曲並不是什麼專家或天才才能作的事，而是只要具備了音樂基本知識的人，都可以作曲。

音樂是屬於人民的，勞動人民才是音樂的創造者。偉大的中國人民具有無窮盡的智慧和創造力。在幸福的毛澤東時代，人民的智慧和天才，一定能充分地發揮出來。讀者們，讓我們共同來創作人民自己的優美的歌曲吧！

三、如何開步走？

以後各講，我們將要談到許多有關歌曲創作的技術問題（包括：1.一般問題的討論——節奏和字句的處理，用什麼調子，用什麼拍子。2.詞曲感情的結合。3.造句。4.樂意的發展。5.寫一

首短歌。6.樂段擴充的歌曲。7.複樂段及其擴充的歌曲。8.二段體及三段體的歌曲等）。但爲了使讀者們在讀了這些講話後能實際去開步走，所以我們規定了若干的練習題。這些練習對於要求自己能實際進行歌曲創作的讀者來說，是必須要作，而且要細心去作的。如果你僅僅是讀一讀文章，不去練習，就不能具有一定的創作實踐過程的體受，也就很難達到掌握寫作上的規律、方法，從而逐步地提高自己的寫作技術的願望。這點，讀者必須加以重視。練習作好後，最好請在音樂寫作上較有修養的人修改，或組織集體學習，互相研究和互相修改來解決“找老師”的困難。

練 習 一

請把下面三句歌詞，根據朗誦和順口溜出來的音調，多哼幾遍後，用簡譜試記下來：

一、勇敢向前進。

二、打，打，打，狠狠的打！

三、我們是新中國的青年。

這個練習主要是爲了使作者體會作曲的意味，並試把口裏哼的調子的高低、長短記錄下來，可以不劃小節綫。

不懂簡譜和還不會使用簡譜的讀者，一定要把簡譜學懂和能够使用它後，才可進行作這個練習。

第二講 歌曲作法一般問題的討論

一、節奏和字句的處理

把歌詞選定了後，在創作曲調以前，我們必須熟讀詞句，多多朗誦，細心去體會歌詞包含的思想感情，然後通過自己體受的感情和想像，根據朗誦的音調把它的高低長短等用樂譜具體地記錄出來，這樣便構成了曲調。

當我們寫曲調的時候，首先要注意的就是節奏的處理。因為節奏（音的長短）與旋律（音的高低）是構成曲調的兩大要素，而節奏又給曲調以活力。一般說來，曲調的節奏基本上是建築在歌詞的節奏上的，它是和正常的語言的節奏緊緊地結合着的。比如“雄赳赳，氣昂昂，跨過鴨綠江”這一段詞，當我們多讀和多朗誦幾遍後，便會很自然地得出這樣一個節奏：

⊖ × × × | × × × | × × × × | × — |

雄 赳 赳， 氣 昂 昂， 跨 過 鴨 綠 江，

據張文綱同志的彙集（見“人民音樂”第二卷第四期），這一段歌詞，好幾個人用了下面幾個在節奏上相互類似的曲調：

⊖ 1 1 1 | 5̣ 6̣ 5̣ | 3̣.2̣ 1̣ 6̣ | 2 — |

雄 赳 赳， 氣 昂 昂， 跨 過 鴨 綠 江，

⊖ 1̣.1̣ 1 | 5̣.5̣ 5̣ | 1̣.5̣ 1̣ 2̣ | 3 — |

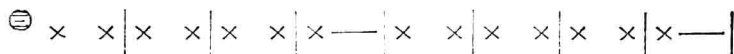
⊖ 1̣.1̣ 1̣ 0 | 5̣.5̣ 5̣ 0 | 6̣.5̣ 3̣ 2̣ | 5 — |

⊖ 1̣.1̣ 1̣ 0 | 5̣.5̣ 5̣ 0 | 3̣.1̣ 5̣ 5̣ | 5 — |

上面四段曲調彼此很相似，與歌詞的基本節奏完全相同的。這說明了曲調的節奏的規律性，是可以作為初學寫作的人在處理節奏的基本法則上的參考。

下面，我們再舉一個例子來說明。

當我們讀“砍根竹竿當馬騎，騎到朝鮮打美帝”這句詞，而且多讀幾遍之後，便會得出以下的節奏：

砍 根 竹 竿 當 馬 騎， 騎 到 朝 鮮 打 美 帝！

因此，我們把這句歌詞寫為：

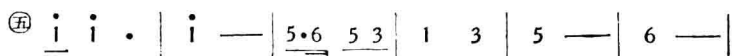

砍 根 竹 竿 當 馬 騎， 騎 到 朝 鮮 打 美 帝！

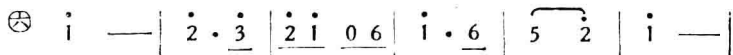
這段曲調的節奏，不是完全與歌詞的節奏相同嗎？

爲了使讀者更進一步地了解和掌握節奏處理的法則，請大家試把自己會唱的歌曲拿來分析，看它們在節奏上是如何處理的，看它們是否具有着以上所說的規律性。因爲對別人作品的分析，對自己進行創作是有很大幫助的。希望初學寫作的讀者，更要經常拿別人較好的作品來作借鏡。

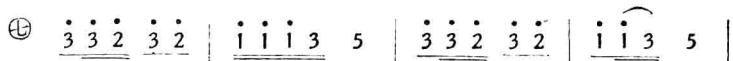
讀者們經過對一些熟悉的歌曲的分析後，一定會發現有的曲調的節奏不一定與語言的基本節奏完全相同。如：

大 刀 向 鬼 子 們 的 頭 上 砍 去！

朝 鮮 的 解 放， 我 們 來 援 助，

發 動 了 機 器 轟 隆 隆 的 響， 舉 起 了 鐵 錘 響 叮 噹，

上面例⑤中的“向”字，例⑥中的“朝鮮”等字的節奏都突出地拖長了；而例⑦的節奏又被壓縮了，使得曲調進行急速起來。這些，都和歌詞正常的節奏不相同。讀者一定要問這是什麼緣故呢？

自然，曲調的節奏基本上是要按照歌詞的節奏來處理的，以求與我們的語言的節奏相符合，通過這種與語言結合的節奏，以表達歌詞的一定內容和情緒。但是，這樣的法則並不是一成不變、牢不可破的，有時爲了表達某種特殊的情緒，伸長或壓縮正常的節奏，使歌曲顯得更富於變化、更有力、更能因此突出歌詞的感情來時，是可以突破一般的基本規律的。比如例⑤，因爲那個“向”字的節奏拉長，便使曲調給人強而有力的感染，我們唱起它來也會感到格外有勁，更能增加我們對敵人的仇恨和更能鼓動我們戰鬥的情緒。例⑥在“志願運輸團”原歌詞中是最重要的一句，爲了加強語氣，作者把它在節奏上伸長是完全正確的。但若按照這個歌曲在這句的前後樂句的組織來看，它原來可能只有四小節：

⑤ $\dot{1}$ $\underline{\dot{2} \dot{3}}$ | $\underline{\dot{2} \dot{1}}$ $\underline{0 \ 6}$ | $\underline{\dot{1} \ 6}$ $\underline{5 \ \dot{2}}$ | $\dot{1}$ — |

朝 鮮 的 解 放， 我 們 來 援 助，

如果作者這樣處理，這句就會變成平淡而無力，所需要突出的情緒，也就表達不出了。

例⑥的曲調，是爲了更明朗地顯示出工人階級樂觀、向上、積極、健康的感情，所以用壓縮節奏的辦法，使曲調快速地進行而突出所要表達的氣氛。

總起來說，曲調的節奏基本上是建築在歌詞的節奏上的。但是，爲了更生動、更多樣、更集中地表達歌詞的內容和感情時，還是可以，而且應當適當地突破基本規律和原則的。

練 習 二

(1) 分析我國的國歌，看看曲調的節奏和歌詞語言的節奏是如何緊密地結合著的。

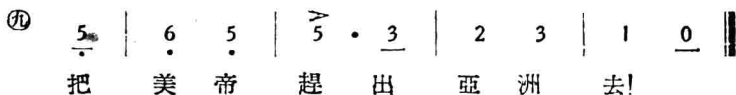
(2) 分析“全世界人民心一條”，看看哪些地方曲調的節奏拉長了，並多唱幾遍，細心體會由於曲調在某些音上拉長而產生的熱烈、樂觀的情緒。

(3) 分析“我們工人有力量”，先多唱幾遍，然後分析第五、第六小節，第十一、第十二小節和第二十二小節至第二十五小節等句由於節奏壓縮而產生的活潑、熱情、緊張的情緒。

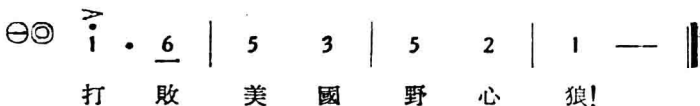
關於字句的處理問題，以下重點地分成幾個項目來談：

1. 重要的字音應當配置在強拍上，時值宜稍長，且宜處理在較高的音上。

比如我們朗誦“把美帝趕出亞洲去”這一句，當中“趕”字就是個重要的字，我們譜曲時就應當把它放在強音上和高一點的樂音上，它所佔的時值一般的也應當長一點。這樣，在音樂上的效果就會是有力和堅決些。如：

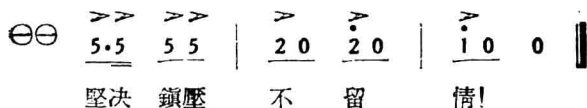

下面更是我們大家所熟悉的“中國人民志願軍戰歌”中的一句：

這句中“打敗”兩字是重要的，曲作者把“打”字用了全曲中最高的樂音，並又把它放在強拍上，時值也較長。我們從這個例子中，可以體會到這樣的處理方法，是完全合乎我們感情的要求的，同時，也充分地表達出了中國人民對美國帝國主義的仇恨和堅決的鬥爭意志。

“人民音樂”第二卷第五期上，有一位讀者批評一首名叫“堅決鎮壓反革命”的歌曲的幾點意見中說，那首歌曲的最後一句：

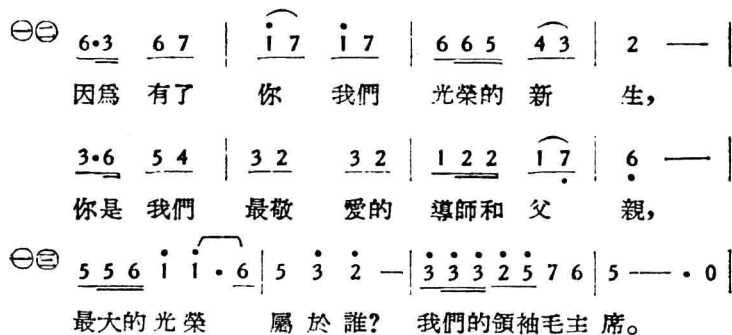

“特別在‘不’字上用了幾乎是全曲最低的一個音〔2〕，很難唱出果斷不留情的感情來，也很難聽出有‘不’字來。‘不’字在這一句中本來佔着很重要的位置——‘不留情’與‘留情’有着原則上的區別，而‘留情’兩個字却用了最高音，後者壓倒前者，使人聽起來更容易模糊。”

上面這個例子，說明了曲作者對於一首歌曲主題思想的理解與字音處理的重要性，值得大家很好注意的。

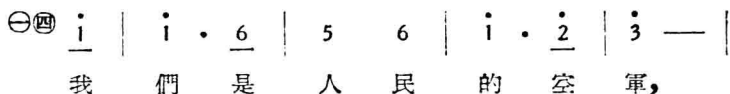
2. 不重要的字音（如連接詞和虛字等）應配置在弱拍上，時值宜短。

這一項規律是與前一項相互對照的。爲了通過音樂語言明確地表現一定的思想感情，所以我們寫曲時，把歌詞中的重要字根據感情的要求，放在較爲突出的地位。對於不重要的字，就不應當使它突出，而應放在弱拍及弱節上，使它在旋律中輕輕地滑了過去。如：

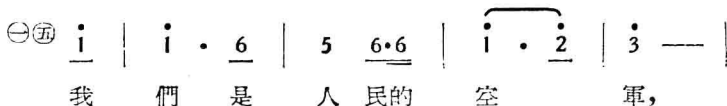

上例中的“了”“和”“的”等字，曲作者都把它們處理在較弱的拍節上，而且所佔時值較短，這是合乎語言自然規律的。下面一

個例子，大家就可以看出是不恰當的：

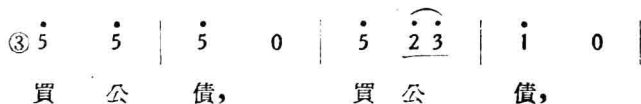
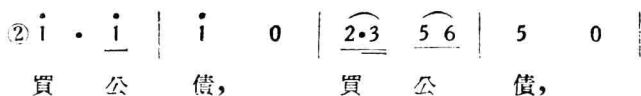
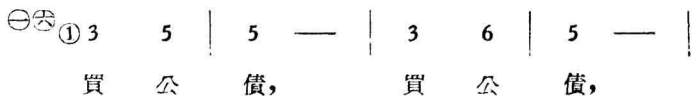

照上例的曲調唱出來，“的”字就特別突出，因而使人聽不清楚，或聽成其他字去了。這是不好的。我們如把上例稍加修改，將“的”字放在弱拍上就行了。

3. 曲調的高低要隨着字音的音韻來處理，要使唱者容易唱清字音，聽者易於聽懂詞句。

以前有些人寫勸購人民勝利折實公債的歌曲時，有以下這些句子：

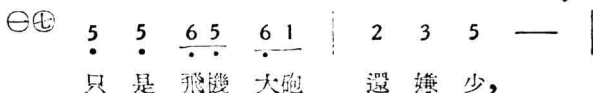

以上三個例子，例①唱來唱去是怎麼也唱不出“買公債”，別人聽起來倒是“賣公債”。例②唱起來時，聽者會聽成“買公債，賣公債”。只有例③是恰當的，誰來聽也是“買公債”，而不會聽成“賣公債”。

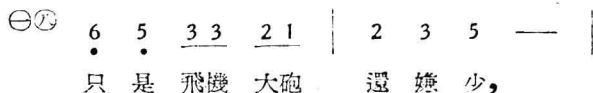
原來“買”“賣”這兩個字在發音的口型上雖然是一樣，但在音韻上“買”字比“賣”字音要高些，因此，曲作者寫曲時如把“買”字用低音處理，則唱起來別人就一定會聽成“賣”字了。

我們每個人都有過這樣的經驗，就是很多時候聽別人唱歌，往往不大聽得清楚歌詞。這中間，唱者咬字不清是一方面的原因，另一方面，就是曲作者在字音處理上不恰當的結果。

另外有一些歌曲，單唱曲調還算順暢，但是把歌詞加上去時，便使人唱起來覺得彆扭。如：

上例的詞曲結合起來便產生了使唱者感到咬口的結果，如把它修改一下，就會容易唱一些：

這樣，曲調的高低，就較為合乎字句原有的音韻了。

初學作曲的人，往往容易單去考慮曲調順不順口，而忽略了正確地處理字音的問題，從而造成歌詞的節奏與曲調的節奏相互錯亂，不能結合；在音韻上也高低失調，造成變音倒字的結果。因此，我們在寫一支歌曲時，不只要求曲調流暢，而且還應把歌詞結合起來多唱幾遍，看看是否好唱，或字音是否聽得清楚，如果存在問題，就得多次地加以修改。

練 習 三

（1）分析“我是一個兵”“中國人民解放軍進行曲”兩支歌曲，看它們的字句處理（重要字音和不重要字音的處理，曲調的高低與字音原有音韻的結合與處理）是否和以上所談的規律相同。（通過分析，加深我們的認

識，逐步地培養我們創作的技能。)

(2) 試為下例三句歌詞配上曲調，特別注意節奏和字句的處理：

一、天邊升起了太陽。

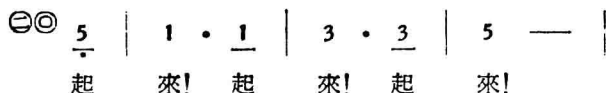
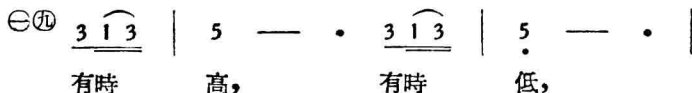
二、我們的村裏有一位好姑娘。

三、年年豐收有餘糧。

關於字句的處理問題，還有以下兩項值得注意的事情：

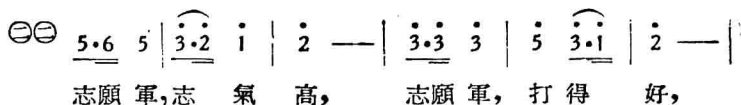
1. 曲調進行時的高低起伏，要隨着詞句需要的語氣而變化。

我們試看以下幾個例子：

例①㉑是一支兒童歌曲的一句，“有時高”曲調向上進行，“有時低”曲調向下跳進八度，這是合乎語言的要求的。

曾經有人寫過一首名叫“捐獻飛機和大砲”的歌曲，開始有這樣一句：

我們連唱一兩遍後，一般都會感到“高”字處理得弱了，如將“高”字處理為〔5〕音，唱起來在語氣和感情上都更合乎要求些。如：