

全國音樂協理論叢書

歌曲作法簡明教程

瞿希賢著

作家書屋

中華全國音樂工作者協會理論叢書

歌曲作法簡明教程

瞿希賢 著

作家書屋

1954

歌 曲 作 法 簡 明 教 程

上海市書刊出版業營業許可證出〇二三號

著 作 者	瞿 希 賢
出 版 人	姚 蓬 子
出 版 處	作 致 書 屋 上海延安中路 600 號
印 刷 者	天星久記印刷公司
定 價	三 千 七 百 元
印 數	21,001—23,000

版 權 所 有 • 不 准 翻 印

一九五一年五月第一版
一九五四年三月第一次印刷(總9)

前 奏 曲

初學作曲的新音樂工作同志們：

在你要想學作曲時，相信你已有過相當豐富的音樂生活，你已唱過或參加演奏過許多羣衆歌曲、民歌，甚至合唱等；你也聽過不少音樂，從最簡單的秧歌鑼鼓直到一些大型作品。這樣，在音樂上，你已具備了開始學作曲的基本條件。此外，還有一個必要的技術條件：希望你不僅能很熟練地讀簡譜，並有相當的記譜能力。至於五線譜呢，將來是要學的，但現在（學寫單聲部歌曲時）還不成爲必要條件。

也許你已有過一些作曲經驗，可能是像熟讀唐詩三百首，不會吟詩也會哼那樣地「哼」出來的，那末這裏也許還可提供你一些方法。或者你還讀過些外國翻來的作曲法之類，那末這本教程還預備介紹你一些主要是建立在中國人民音樂基礎上的新教材。當然，這還只是個初步的嘗試，不免幼稚和不完整，需要大家的幫助來完成它。現在讓我們愉快地充滿信心地踏進這教程。

目 錄

第一章	吸收和創造豐富的樂彙.....	I
第二章	開始造句（樂句）.....	12
第三章	一句話的幾種說法（主題發展法）.....	30
第四章	把樂意組織起來（樂段、樂曲）.....	48
後 記		79

第一章 吸收和創造豐富的樂彙

「文學的第一要素是語言。」——高爾基

「要學人民的語言，我們很多人沒有學到，所以我們在寫文章時做演說時沒有幾句生動活潑切實有力的話，只有死板板的幾條筋，像孺三一樣瘦得難看，不像一個健康的人。」——毛澤東

總 論

作曲的理論和技術可以幫助創作，不學習理論和技術就無法使我們的創作提高一步。可是創作並不等於理論和技術。可能學過五年八年的和聲、對位、曲體……而寫不出幾句生動、活潑、親切、有力的曲調來，正如熟讀文法和修辭學的不見得就能創作成功的文學作品。成功的條件很多，搞通思想、體驗生活當然是一切文藝創作的最基本的必不可少的條件，而作為某種特定的藝術表現方式說來，在文學上決定性的關鍵是「語言」，在音樂上就是由「樂彙」組成的音樂語言。

所謂樂彙，相當於文字上的「詞」。它表達了一個樂意，

可是不像樂句那樣成爲一個較完整的句子。

樂彙是樂曲的基本組織單位，作曲者的創造性主要就表現在豐富、多樣、有力、動人的樂彙上。

怎樣培養
樂 彙

音樂語言，和普通語言一樣，它的傳統是由我們祖先輩代代相傳而形成的，可是它並不停留於此，它受新的現實生活的刺激而不斷的向前發展，使自己更豐富更多樣，它主要是從本地生活中取得營養，塑成特性，它也適當地有選擇地感受外來語言的影響，溶解吸收而消化之，成爲自己的一部分。

我們要培養豐富的樂彙，就得善於吸收，有所揚棄，勇於創造。吸收什麼？到那裏去吸收？試就下述數點來加以說明。

學 習
民 間

外國人對我們比手勢，我們還是懂，可是中國人到底是最愛聽中國話，要對工農兵說話就更得熟悉工農兵的語言。只有向中國的民間音樂學習，才是基本上解決了這語言的民族性和羣衆性；雖然民間音樂還處在萌芽狀態，可是它孕育着「使一切加工形態的文學藝術相形見拙」的最生動、最豐富、最基本的東西。

學習聶耳
以來的
新音樂
成果

以聶耳爲標幟的新音樂創作，一開始就從救亡運動中獲得了熱和力，通過八年抗戰，三年人民解放戰爭，由於不同地區、不同方面的鬥爭的多樣性和更進一步學習民間，面向工農兵的初步成就，已經創

造出了不少爲人民所熱愛而起了積極鼓舞作用的羣衆歌曲。這是新民主主義範疇下的人民音樂，充滿着反帝、反封建、反官僚資本鬥爭中湧現出來的新樂章。

千萬人的傳誦已經批准了這些歌曲的藝術性。

吸取生活
中的音響

體驗生活，深入體驗生活對任何藝術創造都是頭等重要的。

畫家以他的眼睛來感受世界，作曲家要以他的耳朵來傾聽生活。

這音響可能是肉耳所能清晰聽到的，也可能是一種情緒的波動震撼了你的心靈，須把它化爲音響才能帶給聽衆同樣的甚至更強烈的震撼。我們不是機械的寫實主義者，生活中的音響有些可直接記下成爲音樂，有些須加以選擇和提煉，即所謂藝術的加工，更有些無聲的音響，尚等待着我們把它化爲音樂。生活中的音響是此時此地的音樂素材，讓我們來傾聽生活吧。

學習古人
與外國人
是必要的

以前，所謂學音樂就是學西洋音樂，所謂學國樂就是學士大夫音樂和宮廷音樂。這種全套師法西洋人或古人，或是在學習內容與學習方法上以西洋(或古人)爲唯一依據的音樂家所產生的作品，常常與中國人民的耳朵格格不入，不是太洋便是太雅，除非「忍痛」拋棄一部分這些「貴重」的遺產，重新向人民學習，才能把這偏向糾正過來。然而在西洋音樂和雅樂中，確也存在着許多豐富的

樂彙和系統化的藝術加工手法。毛主席指示得好：『…我們必須批判地吸收這些東西，作為我們的借鑑，作為我們從此時此地的人民生活中的文學藝術加工成為觀念形態的文學藝術作品時候的借鑑，有這個借鑑與沒有這個借鑑是不同的，這裏有文野之分，粗細之分，高低之分，快慢之分，所以我們決不可拒絕借鑑古人與外國人，那怕是封建階級與資產階級的東西也必須借鑑，但這僅僅是借鑑而不是替代，這是決不能替代的…』

社會主義蘇聯的羣衆歌曲，過去曾經對中國新音樂起過不少作用，今天我們也仍該特別強調指出向這些富有生命力的羣衆歌曲學習，吸收有用的樂彙。各國的民歌也是我們的參考資料，至於硬搬仍是反對的。

揚
標
棄
準

吸收來的樂彙，不一定全有用。揚棄標準，一般說來是保留其健康、有力、新鮮、生動、深刻、有特性、有加工可能、有啟發性的、能表現新時代人民情緒的一些成份；可以拋棄那些不健康的、低級趣味的、貧乏的、無生命的、無內容的一些渣滓。至於個別的具體運用，就要考慮該特定歌曲的具體需要了。

善於吸收
的人才善
於創造

學習的初步還是以吸收為主，開始即使全是模仿也無妨，但是吸收到一定階段，量變會產生質變。當你已儲藏了大量的、豐富的、有用的樂彙時，你就已具備了真正創造的資本了。要多想多寫，善於吸

取的人才是善於創造的人。創造的才能是可以鍛鍊的。

深入研究
經過考驗
的樂曲

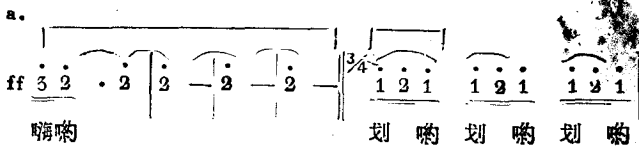
這裏特舉出一些例子，都是羣衆愛唱愛聽的歌曲中抽出來的樂彙。爲了節省篇幅，僅抄錄有關的曲調與歌詞，也不可能加以詳細說明，希望大家深入研究，去體會其優點和特點。這些例子也提供了寫後面練習題的參考（「」記號是標明須要注意的樂彙）。

研究時請注意同一歌詞的不同表現法，注意這些變化在表情上的不同程度，注意不同曲調所表現的不同語氣和不同情緒。

例1.

黃河船夫曲

a.

ff 3 2 . 2 2 - 2 - 2 | 3/4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 |

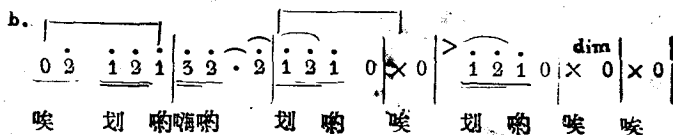
嗨 哟 划 哟 划 哟 划 哟

3/4 1 2 1 5 6 5 | % | % | % | % |

划 哟 衝上前

注意「嗨哟」的延長音及音的高度所表現的力和緊張度，「划哟」和「划哟衝上前」節奏緊湊所造成的氣氛。

b.

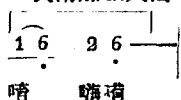

0 2 1 2 1 3 2 . 2 1 2 1 0 x 0 | 1 2 1 0 x 0 x 0 |

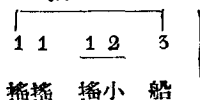
唉 划 哟 嗨 哟 划 哟 唉 划 哟 唉 唉

試比較加上了「唉」和休止符的「划哟」，與a.中緊接着的「划哟」有何不同。

例2. 伏爾加船夫曲

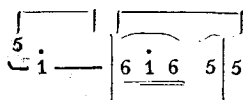
例3. 搖小船

以例2、例3與例1比較，伏爾加的低沉壓抑，搖小船的愉快輕鬆，與黃河船夫曲的緊張、雄偉、有力是多麼不同；研究一下在節奏上、旋律進行上是怎樣規劃出這些不同的情調。

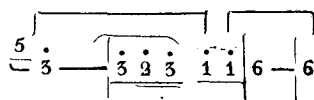
例4. 黃 河 頌

a. (稍快熱情)

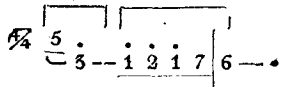
(獨) 啊 黃 河

b. (更熱情)

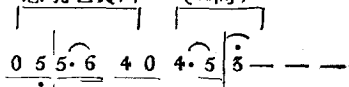
(獨) 啊 黃 河

c.

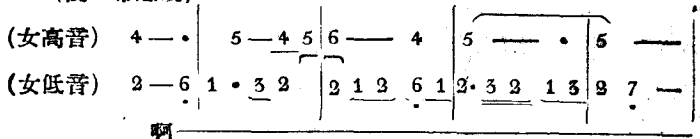
(獨) 啊 黃 河

d. 怒吼吧黃河 (ef同)

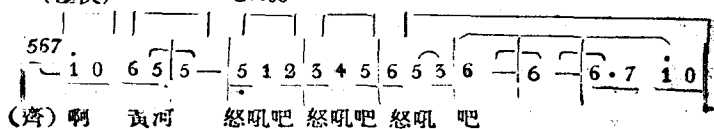
(四部合唱) 怒吼 吧 黃 河

e. (慢，帶感慨)

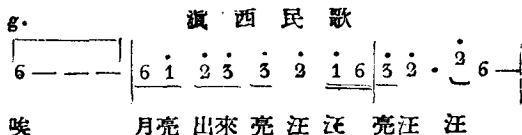

f. (極快)

Cresc

(齊) 啊 黃 河 怒吼吧 怒吼吧 怒吼 吧

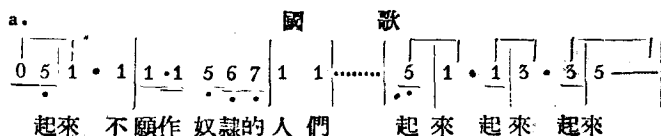

比較 a、b、c、e、f、g 中「啊」和「唉」表達了什麼不同情緒？注意曲調起伏線的波折程度，注意音符時值長短所引起的不同感覺。

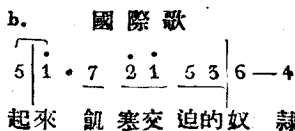
a、b、c、d、f 中都呼喚着「黃河」，有何不同？獨唱、齊唱、合唱、重唱所引起的效果又是怎樣？

f. 中三個連接的「怒吼吧」，漸漸增強，從低而高，接連三個小節的切分音節奏，最後一個「吧」延長兩小節後再往上轉，何等的氣魄！

例5.

第一個「起來」是個號召，戰鬥的號召；之後幾個情緒更為高揚昂奮。

比之國歌的「起來」較堅定沉着，雖僅半拍之差。

c. 保 衛 國 土

同胞們 起來 起來 保衛國土 起來 起來 起來

同 胞 們

幾聲「起來」是大聲疾呼，慷慨激昂，有聲嘶力竭之感，注意其節奏與前之不同。

d. 保 家 鄉

同胞們 細聽 我 來 講

c. 中開頭數小節與末了數小節「同胞們」是激昂緊張的。

d. 中的「同胞們」却是不慌不忙慢慢地講故事的情調。

例6.

a. 八 路 軍 進 行 曲

向 前 向 前 向 前

b. 青 年 進 行 曲

只 有 向 前 向 前

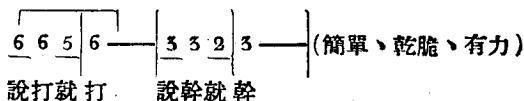
a. 注意同音重覆節奏急促而有變換。 b. 也可以處理成較旋律性的，但是和前面的衝勁兒却不相同。

例7. 古 怪 歌

古 怪 多 古 怪 多 古 怪 古 怪 多

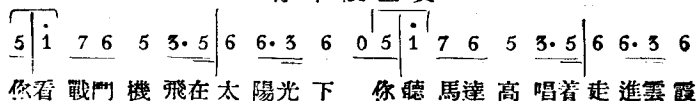
很好地表示出了「古怪多」的諷刺口吻。爲什麼？在旋律進行上和節奏上有什麼特點？

例8. 說 打 就 打

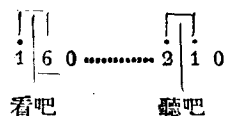

例9.

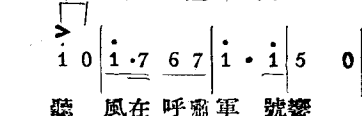
a. 青年航空員

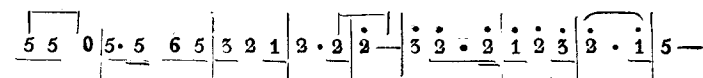
b. 太行山上

c. 八路軍進行曲

d. 保衛國土

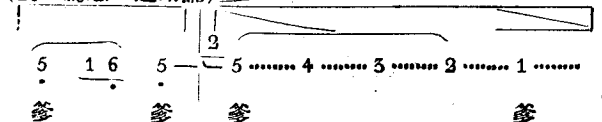
你看 日本強盜已在進攻 你聽 侵略的炮聲正隆隆

怎樣處理「你看」「你聽」之類的歌詞，這是些參考。

例10.

a. 白毛女

(慢，驚恐，近朗誦)

例14.

a. 民主建國進行曲

b. 紅軍大反攻

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

咳 咳 全國的勝利就要實現 咳 咳 紅軍大反攻

注意兩個「咳咳」處理得怎樣不同。

練習一

爲下面的詞配上曲調，不必考慮節奏上旋律進行上的任何規律，或長或短及是否重覆施用，也完全自由，最好能用同樣的歌詞譜上幾種不同的曲調，並註明企圖表達的是什麼樣的情緒。這練習的目的是啟發你的想像力，你可以模仿別人的，更好的是自己多發揮創造性。

(1) 啊 (驚異地；讚歎地；羨慕地；呼號式的…) (2) 唉 (無可奈何地；惋惜地；沉痛地…) (3) 嘿 (興高采烈地；示威地…) (4) 衝啊。 (5) 噁嘴，噁嘴。 (6) 老鄉，你好。 (7) 啊，同志，你，安息吧。 (8) 太陽，太陽。 (9) 天哪。 (10) 翻身，翻身，大翻身。 (11) 進攻，進攻，向前進攻。 (12) 軍愛民，民愛軍。 (13) 紅旗。 (14) 爲什麼。 (15) 英雄，人民的英雄。 (16) 立功啊！立功。 (17) 打勝仗。 (18) 同志。 (19) 紅花，紅花，開紅花。 (20) 毛主席，毛主席。

① 3̣ i ... ② 3̣ - 2̣ - 1̣ - ③ 5̣ i ... ④ 1̣ 3̣ 5̣ ⑤ 5̣ 2̣
⑥ 5̣ 1̣ 3̣ 2̣ 2̣ ... ⑦ 5̣ 1̣ - 1̣ 5̣

第二章 開始造句

從樂彙到
樂句

第一章的練習題基本上可能是啟發了你的想像，增加了你創作的勇氣，你會想「原來作曲就像說話一樣的！」但是更可能的是：你同時也遇到一些困難，你會感到心有餘而力不足，到底音樂這表達工具你還不大熟練，還不能得心應手。其實，吸收和創造樂彙本需要長期的努力，應該是作曲者終身不倦的學習課程，決不是一、二次練習所能解決的。至於在現階段說來，你已經寫過些樂彙了，已經嘗試過刻劃一些意境了，不管是怎樣的不够好，已經為進一步的學習作了準備，現在可以一面開始造句（就是寫樂句），一面繼續培養樂彙。

談談
規律性

我們在寫作樂彙時是毫不講求規律的，原因是不要讓規律束縛了想像的翅膀。對於初學寫作的人是惟恐他不敢飛遠，不敢飛高。從樂彙到樂