

歌曲作法探析

主编 张寿久 卢学敏

哈尔滨地图出版社

歌曲作法探析

GEQU ZUOFA TANXI

主编 张寿久 卢学敏

哈尔滨地图出版社

·哈尔滨·

图书在版编目(CIP)数据

歌曲作法探析/张寿久,卢学敏主编. —哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2005.2

ISBN 7-80717-030-1

I. 歌… II. ①张…②卢… III. 歌曲作法
IV. J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 014471 号

哈尔滨地图出版社出版、发行

(地址:哈尔滨市南岗区测绘路2号 邮编:150086)

哈尔滨市庆大印刷厂印刷

开本:850 mm×1 168 mm·1/32 印张:6.5 字数:150 千字

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

印数:1~1 000 定价:20.00 元

前 言

衡量一个国家的文化素养的高低,其音乐文化的发展是重要的组成部分,要提高我国人民的音乐素养,不仅仅靠各音乐院校的有限培养,更重要的是提高音乐师资水平,以求得我国音乐教育的普遍提高。本书以一般歌曲、艺术歌曲和通俗歌曲为主要研究对象,适宜于开始进行歌曲写作音乐爱好者。歌曲作法系统地介绍了音乐知识,从简单的一部曲或至复杂的变奏曲,从单声部写作到多声部写作,都作了全面系统的讲解,使初学者易于学习,针对一些难的章节,还配有习题,通过做习题加深理解,使学到的理论转化为创作,应该说明的是:要提高歌曲写作能力,还要注意以下几点:

一、要广泛地接触和哼唱歌曲。歌曲写作虽然有许多技巧规律可遵循,但其本质却是沿着感性思维的轨迹而进行的,技巧规律可以引导和制约创作,但决不能代替这生动活跃、变化万千的创作过程,因而对于歌曲创作的初学者来说,在开始阶段要依托对生活的感受以及对歌曲(包括民歌)的熟悉程度。

二、对古今中外的优秀歌曲要进行分析、揣摩。要分析这些歌曲如何表达人们的思想感情、词人的思绪,作曲家的感情是如何通过音符来表现的。

要分析揣摩这些作品的整体情况,如歌曲的风格特点,体裁特征,以及不同的风格,体裁又如何影响旋律、节奏等的构成,以及结构轮廓,段落或乐句之间的既联系又变化的关系等。还可以揣摩歌曲里有哪些引人入胜的佳句,甚至是某个动机、乐汇与歌词结合得特别贴切、准确的精采之处。

三、必须进一步学习掌握歌曲写作的规律技巧,一个作曲者仅仅凭感性,凭所谓“创作冲动”来写作,就会存在这样的毛病,作品松散,信口开河,节奏平庸,旋律单调。虽然可能有一两个动听之处,但却被杂乱无章的音符所包围,因而从爱好歌曲写作到学会歌曲写作,重要的一步是需要认真阅读一些关于歌曲作法的书刊、文章,从歌曲的体裁类型,风格特点,歌唱形式到节奏构成,旋律发展,调式特征,节拍运用,结构规律以及词曲结合的种种技巧,等等,都应该悉心钻研,融会贯通。

总之,经验之谈不能代替教材系统、全面并具有基础意义的作用;教材也概括不了作曲家们切身体会到的生动的创作经验之谈。教材只是总结一些规律性的东西,但要写出有特点,有个性的歌,仅靠“法”是不行的,这需要作者对生活感受的积累,需要创作经验的积累,以及对中外古今优秀作品的学习、借鉴。

作者

2005年3月

目 录

绪 论	1
第一章 旋 律	3
第一节 旋律和概念与定义	3
第二节 旋律的三个基本要素	3
第二章 旋律构成原理	7
第一节 构成旋律线的基本方法	7
第二节 节奏发展规律	10
第三节 节拍的原动力作用	12
第四节 三大基本要素的结合	13
第五节 旋律写作思维的几个问题	13
第三章 旋律发展手法	19
第一节 原样重复	19
第二节 重复变化	22
第三节 模进	24
第四节 节奏重复	26
第五节 自由延伸	29
第六节 旋律进行幅度的扩大与收缩	30
第七节 承接发展	32
第四章 歌曲体裁与歌曲曲式	34
第五章 乐段结构歌曲的写作(上)	39
第一节 起、承、转、合的方正四句乐段	40

第二节	四句乐段的扩充和补充	43
第三节	两大句乐段	46
第六章	乐段结构歌曲的写作(下)	49
第一节	词曲结构不同步的乐段(之一)	49
第二节	词曲结构不同步的乐段(之二)	53
第三节	词曲结构不同步的乐段(之三)	56
第四节	词曲结构不同步的乐段(之四)	58
第五节	两句乐段	60
第六节	六句乐段	62
第七节	多句乐段	65
第七章	两段体歌曲写作	68
第一节	两段之间各种不同程度的对比	68
第二节	再现与不再现的两段体	73
第三节	分节歌和副歌	78
第四节	两段体歌曲的结构规模	80
第五节	两段之间的收拢与开放	82
第六节	两段之间的音区、节奏和主题对比	84
第七节	两段之间的调性对比	88
第八节	两段体的高潮	89
第八章	三段体歌曲写作	93
第一节	三段体歌曲的结构类型及各段关系	93
第二节	中间段的写作——一般性的对比写法	94
第三节	中间段的写作——派生和发展的写法	95
第四节	中间段的写作——较大的对比写法	96

第五节 中间段的结构容量	99
第六节 再现段的写作——完全再现与旋律变化再现	102
第七节 再现段的写作——结构变化再现	108
第八节 AB 段综合再现	110
第九节 不再现的三段体	112
第九章 回旋曲式	118
第十章 变奏曲式	122
第十一章 复二部曲式与复三部曲式	125
第一节 复杂的二部曲式(复二)	125
第二节 复杂的三部曲式(复三)	128
第十二章 和声式二声部歌曲写作	132
第一节 和声式二部歌曲的形式与写作方法	132
第二节 二部歌曲写作中的声部结合法	135
第三节 和声式二部歌曲写作中的声部进入法	136
第十三章 复调式二声部歌曲写作	140
第一节 对比式二声部单对位歌曲写作	142
第二节 模仿式二声部单对位歌曲写作	144
第十四章 三声部歌曲写作	150
第一节 和声的运用	150
第二节 三声部歌曲的形式	152
第三节 声部进入与增减	155
第十五章 四声部歌曲写作	156
第一节 合唱队编制及有关问题	156

第二节	同声四部歌曲.....	157
第三节	混声四部歌曲.....	159
第四节	合唱织体.....	161
第五节	有伴奏合唱与无伴奏合唱.....	166
第十六章	前奏(引子)间奏、后奏(尾声)	167
第一节	前奏.....	167
第二节	间奏.....	174
第三节	后奏.....	181
第四节	人声演唱的引子和尾声.....	188

绪论 作曲概论

作曲家是天使,他常常免费带给人们愉快和欢乐。他创造的旋律是一份额珍贵的礼物,送给每一个人而不计较你的贫富与高低。美好的旋律总能使人们忘却忧愁、淡漠痛苦,憧憬未来、向往明天。美好的旋律能勾起你对童年的回忆,对往昔的留恋,对友谊的珍惜,对亲情的思念……

像“宇宙边际在哪里?”“时间起止在何时?”等问题一样,“旋律因为什么因素而动听或不动听?”也是一个人类未解之谜。两条几乎同样的旋律线,只有很小的差别,为什么一条特别动听,而另一条却特别难听?不同的两条旋律触动了人的哪根神经,使人感到好听或难听?这是有待于人类去探索的一个谜。任何一个作曲家都不可以轻易宣称已解开了这个谜。因为人类还远未征服它——旋律。我们对旋律的认知和掌握,可能只是沧海一粟、九牛一毛而已。我们对旋律创造的一些规律的认知和掌握的不确定性、不稳定性、不准确性、不可靠性、不普遍性……可以用来解释为什么无数著名作曲家一生中只能写出几条精彩绝伦、无比美妙的旋律。

有的朋友可能会问:“这是不可知论吗?这不是无所适从吗?”我说不是的,我虽然说“旋律为什么好听或不好听”是个谜,但是好听的旋律我们还是可以写出来的,写出好听的旋律的规律,我们人类也掌握了许多,只是每个人掌握的多少不同而已;写出的好歌数量多少不同而已;我们对这些规律的认识还处于模糊的和不确定的阶段而已,而这并不影响我们为创造出人类美好的乐章而努力探索。

那么怎样才能写出好听、动人的旋律呢?有的人说心地善

良的人才能写出来；有的人说受过苦的人才能写出来；有的人说音乐感好的人才能写出来；有的人说刻苦钻研的人才能写出来；有的人说受过系统的音乐教育、音乐知识渊博的人才能写出来；有的人说，写出好的旋律纯粹是一种侥幸、一种巧合、一种偶然……这些都有道理，但也都不确定，这个问题同样是一个没有答案的谜。说到这里，我想我所能回答的就是我写给你们的这本书，我认为在作曲中应该了解的一些规律性的东西都写在里面了。掌握了这些要领，相信你就一定会成功！

第一章 旋 律

第一节 旋律的概念与定义

1. 概 念

由单一声部所构成的完整音乐(如民歌、无和声乐器的无伴奏独奏),或者从多声部音乐中(如贝多芬的交响乐)所听见的那个音乐表情最强的声部;还可能在多声部音乐中听见的都具有独立表情意义的所有的声部,这些便是旋律(melodia)。

2. 定 义

在有规律的强弱更替下,以音响与音值的组合为手段所构成的单一声部音乐或多声部音乐中的独立表情声部,叫做旋律。

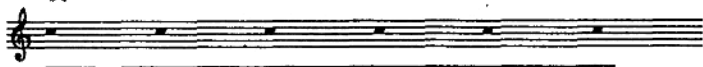
第二节 旋律的三个基本要素

1. 音高线

相同与不同音高的连续进行,在听觉上所产生的线性印象,从乐谱图像上能表示出来的由无数音点所构成的线条,称“音高线”(亦称“旋律线”)。

由同音反复所构成的直线:

例 1-1

由上行二度和下行三度所构成的水平波状线:

例 1-2

以跳跃进行为特点构成的反 S 形线:

例 1-3

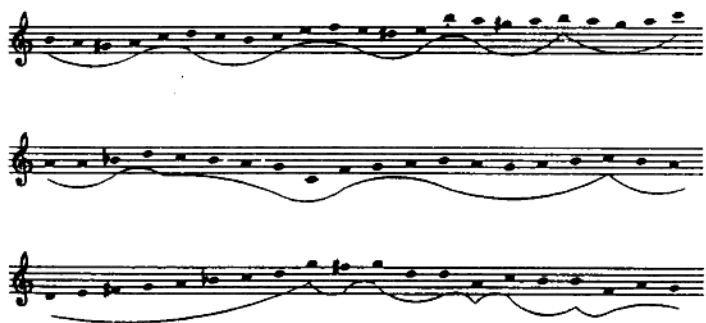
以同音反复为特点的梯形线:

例 1-4

曲线:

例 1-5

音高连续进行的各种组合, 产生无穷的线条变化, 但直线和曲线的结合, 是构成各式各样音高线条的基础。

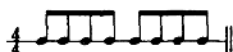
2. 节奏型

不同音值有规律的组合产生节奏，节奏的组合类型同音高线条一样，是千变万化的。节奏型是以组合特征为单位的，是节奏链条中的链环，而节奏链条又是旋律的骨架，它具有音乐造型的动力作用。

无论广义的节奏，还是具有典型性格的狭义的节奏，都是以节拍为条件的。

在复拍子条件下由一种音符构成的节奏型：

例 1-6

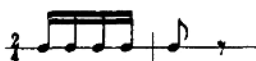
在单拍子条件下由两种音符构成的节奏型：

例 1-7

在弱起单拍子条件下由两种音符和一种休止符构成的节奏型：

例 1-8

3. 节拍式

简单说，节拍就是旋律中有强弱的律动。节拍的概念同音乐基本理论中所说的一样，分单拍式、复拍式、混合式三类（不同形式的节拍，称节拍式）。

节拍是测量节奏的尺度，是音乐的心脏——脉搏。将同样的

音符组合序列放在不同的节拍中，便产生完全不同的艺术效果。

例 1-9

以上所说构成旋律的最基本的要素——音高线、节拍式、节奏型，三者是不可分割的。否则，便不可能产生出具有本质意义的旋律来。

习 题

1. 在中外经典音乐作品中，找出直线与曲线两条音高线条来，用全音符摘录在乐谱上构成线条图像，并在琴上弹奏、倾听，使听觉建立起线性印象。

2. 同样，找出在单拍式、复拍式、混合式三种拍式条件下的三个不同的节奏型来，并反复念读它们，使之在听觉上建立不同形式的节拍感和节奏感。

3. 以上两种练习可以多做，并在阅读乐谱时注意这些基本要素在音乐中的作用。

第二章 旋律构成原理

旋律的构成，同语言的构成有其相似之处。语言是随着人类社会历史的发展而发展的，从氏族语言到部落语言，从部落语言到民族语言；在旧的基础上发展出新的，人们凭借它交流思想感情。音乐中的旋律，也有其社会历史的传统与发展。作曲家与一切音乐成员的社会生活，产生音乐意识，他们对社会的态度与思想境界、审美趣味、个性等，产生旋律的风格，在传统音乐语言的基础上，不断发展出新的音乐语言的旋律，表现着时代的内容。这里讲的旋律构成原理，主要是指构成旋律所使用的技术手段的普遍规律。

第一节 构成旋律线的基本方法

音高线(即旋律线)，通过乐音的运动形成，当听觉接收时，能产生心理感应。在通过乐音运动形成旋律线的过程中，其表现力在本质上是两音之间所构成的音程的特性，旋律线好比链条，音程便是链条中的链环。研究构成旋律的音高运动形式，是从各个音程关系和进行方向着手的。

1. 音高运动的二度级进形式

上行级进具有逐渐加强紧张度的效果，下行级进具有松弛柔和的效果，上下行相结合的曲线级进能使旋律流畅。但长时间使用级进会使人感到厌烦。有时，为了转换旋律的音区或将旋律加以结束，可采用大幅度级进推动。

例 2-1

级进结构呈曲线发展:

例 2-2

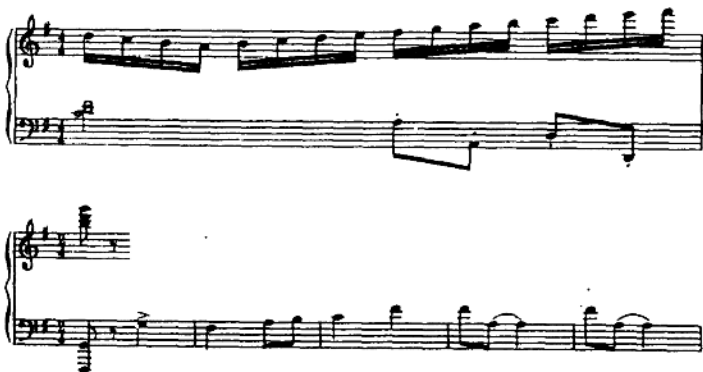
莫扎特《土耳其进行曲》

利用级进推向段落结束, 同时将旋律转换音区:

例 2-3

杜鸣心《快乐的女战士》

2. 三度音程在旋律发展中的应用

级进中或同音反复中, 间插使用大、小三度音程的小的跳跃进行, 在旋律线的发展中能引起轻松活泼的心理感应。

例 2-4

