

周复三 编著

歌曲作法教程

Gequ Zuofa Jiaocheng

山东大学出版社

歌曲作法教程

周复三 编著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌曲作法教程/周复三编著. —济南:山东大学出版社,2011. 5
ISBN 978-7-5607-4307-3

- I. ①歌…
- II. ①周…
- III. ①歌曲作法—教材
- IV. ①J614. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 083137 号

山东大学出版社出版发行
(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)
山东省新华书店经销
莱芜市圣龙印务有限责任公司印刷
787 × 1092 毫米 1/16 17.25 印张 312 千字
2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷
定价: 36.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

目 录

第一章 曲 调	(1)
第一节 节 奏	(1)
第二节 音 调	(18)
第三节 旋律线	(47)
第四节 调 式	(58)
第二章 曲调的基本结构	(78)
第一节 乐 汇	(78)
第二节 乐 节	(81)
第三节 乐 句	(83)
第四节 乐 段	(90)
第三章 主题发展	(118)
第一节 重 复	(120)
第二节 模 进	(129)
第三节 延 续	(134)
第四节 展 开	(140)
第五节 对 比	(146)
第六节 再 现	(159)
第四章 曲 式	(166)
第一节 一部曲式	(166)
第二节 单二部曲式	(166)
第三节 单三部曲式	(182)
第四节 复二部曲式	(198)
第五节 复三部曲式	(204)
第六节 回旋曲式	(215)
第七节 变奏曲式	(222)

第八节 多段式	(230)
第五章 歌曲的高潮	(241)
第一节 高潮的形成	(241)
第二节 高潮的布局	(248)
第六章 前奏 间奏 尾声	(254)
第一节 前 奏	(254)
第二节 间 奏	(260)
第三节 尾 声	(264)
修订参考书目	(267)
后 记	(268)

第一章 曲 调

曲调是指以一个声部表现的乐思,也称“旋律”。曲调建立在一定的调式和节拍的基础上,按一定的音高、时值和音量构成。在音乐作品中,曲调是表情达意的主要手段,是反映人们内心感受的重要的艺术语言。通常认为,曲调是音乐的灵魂和基础,音乐的内容、体裁、风格特点等,主要通过曲调表现。

曲调由节奏、音调、旋律线、调式等因素有机结合而成,是各种表现手段的统一体。曲调如果离开各种表现手段而单独存在是不可想象的。其中,节奏和旋律线是构成曲调的两个必不可少的因素。

第一节 节 奏

在曲调运动中,音的长短和强弱关系构成了音乐的节奏。节奏是音乐最重要的基本表现手段之一,是曲调的骨架,甚至旋律的句法、曲式结构也都是节奏扩展的结果。具有明显特点和表现力的节奏,能赋予曲调以鲜明的性格,使人易于感受、记忆,有助于音乐形象的确立。

一、音乐节奏与生活

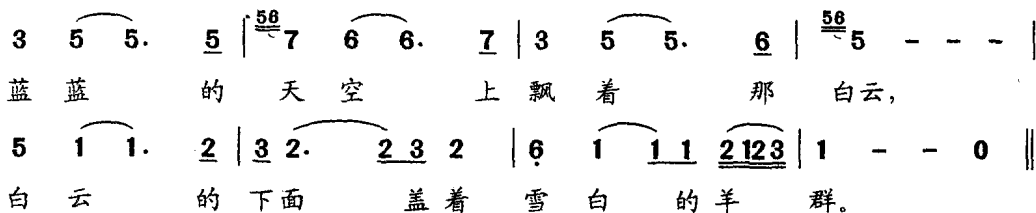
音乐的节奏来源于生活,一定的生活环境和生活方式,便产生一定的节奏形态。一般来说,音乐节奏是生活节奏的提炼与升华。

例 1—1

牧 歌

1=G $\frac{4}{4}$

内蒙民歌

《牧歌》是一首优美的抒情歌曲。舒展悠长的节奏,是从辽阔的草原生活环境中概括出来的,与优美、飘逸的音调相结合,展现了广袤无垠的大草原的美好景色。

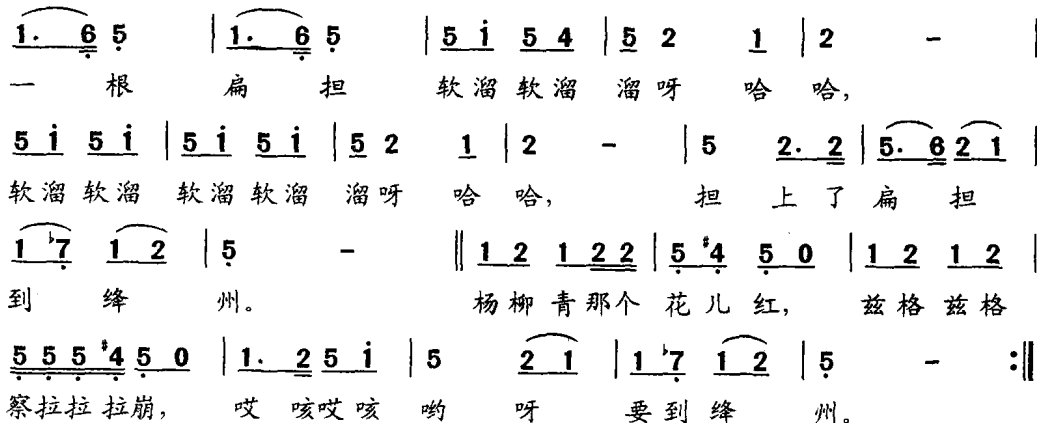
例 1—2

走 绛 州

1=^bE $\frac{2}{4}$

陕北民歌

稍快、愉快地、带有劳动的节奏

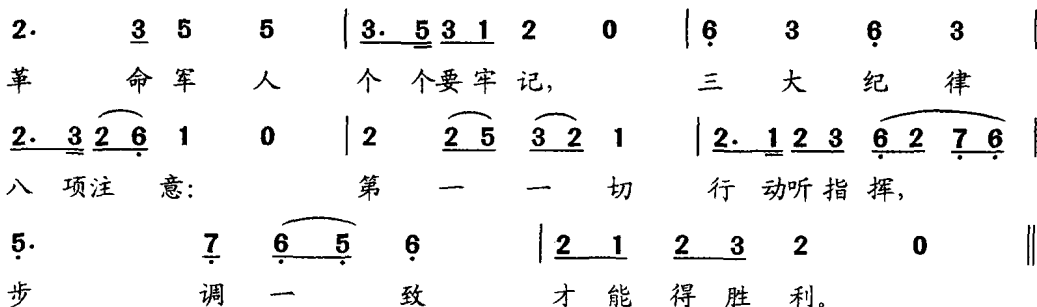
《走绛州》是一首愉快的劳动号子。从挑担劳动中提炼出来的鲜明、规整的节奏与明快有力的音调相结合,生动地刻画了挑担行走的形象,表现了积极乐观的情绪。

例 1—3

三大纪律八项注意

1=A $\frac{4}{4}$

二军歌曲

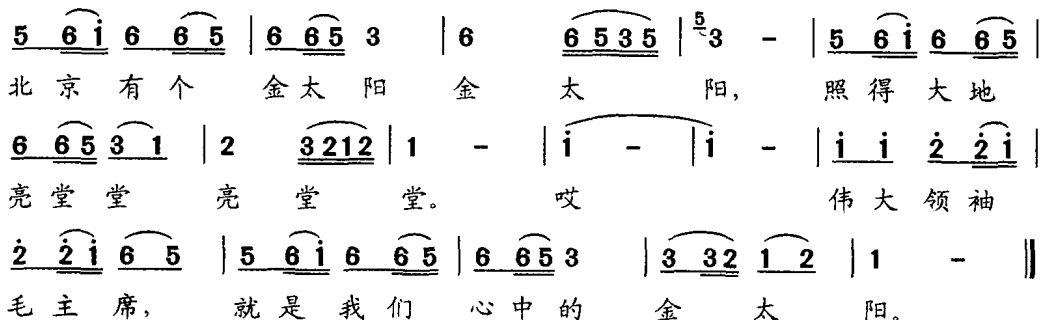
《三大纪律八项注意》是一首威武雄壮的进行曲,从行进步伐中提炼出来的沉着、稳健的节奏与雄壮、豪迈的音调相结合,准确、生动地塑造了人民军队的英雄形象。

例 1—4

北京有个金太阳

1=D $\frac{2}{4}$

藏族民歌

《北京有个金太阳》是一首欢乐的歌舞曲,其中运用了藏族舞曲短促、活泼的律动节奏,曲调委婉流畅,洋溢着热情欢快的气氛,抒发了藏族同胞对伟大领袖的热爱之情。

以上例子说明,生活中蕴藏着极其丰富的节奏,音乐节奏是从生活节奏中概括、提炼出来的。它既源于生活,又高于生活。比生活中的自然节奏更有规律,更典型,因而

更富于表现力。

二、音乐节奏与语言

1. 语言的节奏是歌曲节奏的基础

语言本身具有鲜明的节奏性,在歌曲创作中,由于歌词内容的不同和情绪的需要,其疏密、缓急和顿挫等因素常对音乐节奏的长短、快慢有所制约,因而成为歌曲音乐节奏的基础。在创作中,歌曲的节奏应与歌词的语言节奏基本统一,从而使歌曲听起来自然、和谐,能更充分地表达感情。

例 1—5

我是一个兵

1= $\flat$ B $\frac{2}{4}$

陆原、岳仑 词 岳仑 曲

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

我 是 一 个 兵, 来 自 老 百 姓。

例 1—6

社会主义好

1=G $\frac{2}{4}$

希扬 词 李焕之 曲

3 3 3 5 | 3. 2 | 1 6 1 2 | 3 - |

社 会 主 义 好, 社 会 主 义 好!

例 1—7

保卫黄河

1=D $\frac{2}{4}$

光未然 词 冼星海 曲

1̣ 1̣ 3̣ | 5 - | 1̣ 1̣ 3̣ | 5 - | 3 3 5 | 1̣ 1̣ | 6 6 4 | 2̣ 2̣ |

风 在 吼! 马 在 叫! 黄 河 在 咆 哮! 黄 河 在 咆 哮!

例 1—8

梅 娘 曲

1=D $\frac{2}{4}$

田汉 词 聂耳 曲

0 3 ||: 3 0 5 6 | 1 7 6 | 5 - | 1 2 3 6 6 5 | 5 - | 3 - |

哥 哥, 你 别 忘 了 我 呀! 我 是 你 亲 爱 的 梅 娘。

以上四例,词曲的节奏完全和谐一致,像说话一样自然流畅,清楚明白。充分表达了歌词本身的情绪、风格。

2. 对语言节奏的艺术处理

有时,为了加强音乐的表现力,在歌曲创作中音乐节奏常需要突破语言节奏的局限。以特定的情感表达为目的,通过对语言节奏的艺术处理,显示出更能充分、深刻表达内在感情的节奏因素。

例 1—9

大刀进行曲

1=C $\frac{2}{4}$

麦新 词曲

1̇ 1̇ | 1̇ - | 5̇. 6̇ 5̇ 3̇ | 1̇. 3̇ | 5̇ - | 6̇ 0 |

大 刀 向 鬼 子 们 的 头 上 砍 去!

上例中“大刀”有力的切分,“向”和“砍”字的夸张,赋予音乐以巨大的爆发力和强烈的战斗气息,生动、形象地表现了中国人民对日本鬼子的刻骨仇恨和大无畏的英雄气概。

例 1—10

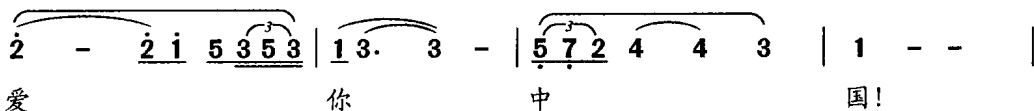
我爱你, 中国

1=G $\frac{4}{4}$

瞿琮 词 郑秋枫 曲

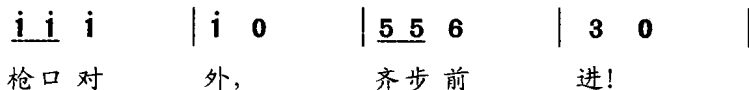
5̇ 1̇ | 1̇ - - 5̇ 3̇ 5̇ 3̇ | 1̇ 5̇. 5̇ 5̇ | 6̇ - 6̇ 5̇ 3̇ 2̇. 1̇ | 3̇ - - 5̇ 1̇ |

百 灵 鸟 从 蓝 天 飞 过, 我

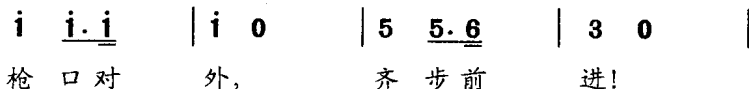

上例将歌词的语言节奏自由放宽,音调明亮、高亢,表现了蓝天的辽阔,百灵鸟的展翅高飞。结合起伏跌宕的旋律,使音乐形象鲜明动人,将海外赤子炽热、真挚的爱国热情抒发得淋漓酣畅、至深感人。

在歌曲创作中,对语言节奏的艺术处理应当服从于音乐情绪和音乐形象的需要。如冼星海的《救国军歌》,如果按语言节奏处理成下面的样子,便流于肤浅和一般化。

作者为了表现坚定、统一的意志和斩钉截铁的语气,而突破了语言节奏:

以上各例中语言节奏的艺术处理,具有鲜明、简洁的特点,它准确、深刻、生动地揭示了歌曲的思想内容,有较强的艺术感染力。

在创作中,应深入体验、把握思想感情,分析歌词,不拘泥于字面的语言节奏,而是着眼于刻画全曲总的音乐形象,创造性地处理歌词的语言节奏,以深刻表达歌曲的思想内容。

三、常见节奏的表现特点

1. 单纯规整的节奏

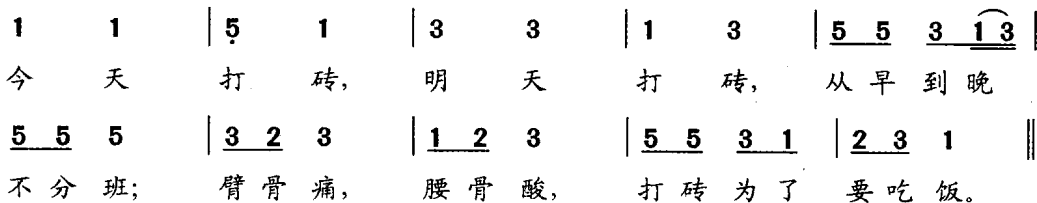
常与平稳的情绪和单一的感情相联系。

例 1—11

打 砖 歌

$1=F \quad \frac{2}{4}$

...风词 聂耳曲

例 1—12

半个月亮爬上来

青海民歌

杨嘉仁等改编

1=C $\frac{4}{4}$

2. 悠长的节奏

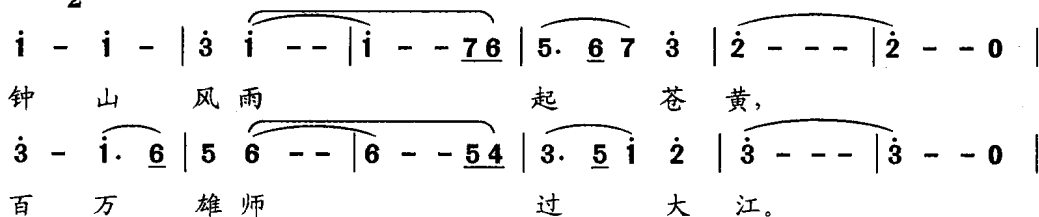
常与宽广、博大、肃穆、安静、从容、深沉的情绪相联系。

例 1—13

人民解放军占领南京

1=C $\frac{2}{2}$

毛泽东词 沈亚威曲

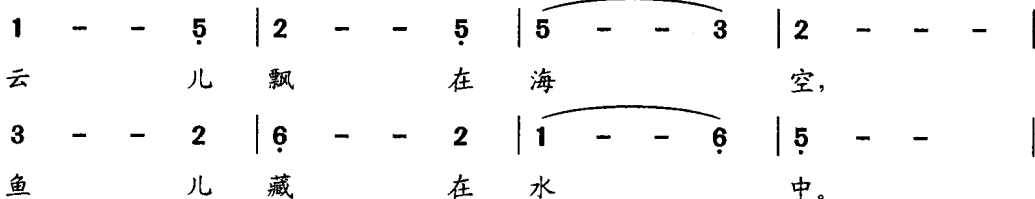

例 1—14

渔 光 曲

1=G $\frac{4}{4}$

安娥词 任光曲

3. 短促的节奏

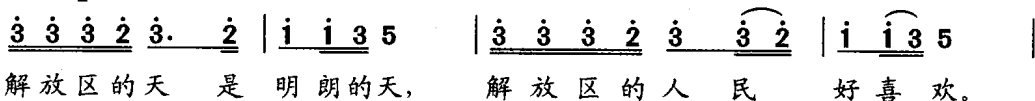
一般与轻巧灵活、活泼欢快的情绪相联系。

例 1—15

解放区的天

1=bB $\frac{2}{4}$

佚名词 陈志昂曲

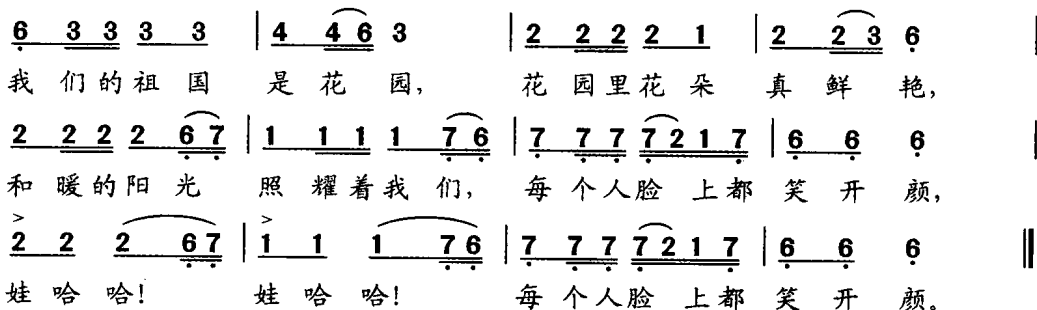
例 1—16

娃 哈 哈

1=C $\frac{2}{4}$

新疆维吾尔族民歌

石夫记谱、编词

4. 长短交错的节奏

不同的节拍、速度,长短交错进行,可以表现多种复杂的感情。

例 1—17

黄 河 怨

1= bB $\frac{6}{4}$ 光未然 词 冼星海 曲

3. 5 3 - 5 - - | 5 5 5 5 - 3 - - | 3. 5 3 - 2 3 2 6. 1 |

狂风啊! 你不要叫 喊, 乌云啊! 你不要躲

2 - - 5 5. 3 5 6 | 6 - - 6 - - | 2 3. 2 2 6. 1 - - |

闪, 黄 河 的水啊! 你 不 要 呜 咽!

例 1—18

团结就是力量

1=C $\frac{2}{4}$ 牧虹 词 卢肃 曲

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

团 结 就 是 力 量, 团 结 就 是 力 量。

5. 切分节奏

切分节奏改变了节拍的基本强弱规律,使弱拍或弱位上的节奏得到加强,这不仅给人以新鲜感,给旋律增添了活力,使之获得丰富的律动感,而且起到强调语气的作用。切分节奏往往用于表达坚毅、勇猛、活泼愉快等情绪。

例 1—19

祝 愿 歌

1=G $\frac{2}{4}$ 付林 词 小模 曲

0 5 5 | 6. 6 4 4 | 0 4 6 | 5 3 |

祝 你 愉 快 学 习, 舒 心 工 作,

0 3 5 | 4 2 | 0 2 3 4 | 5 - |

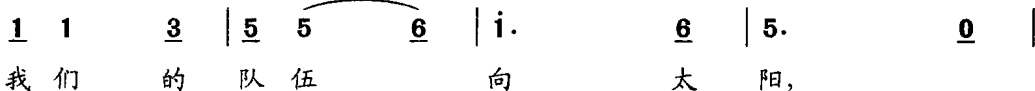
焕 发 精 神 幸 福 生 活。

例 1—20

中国人民解放军进行曲

1=G $\frac{2}{4}$

公木 词 郑律成 曲

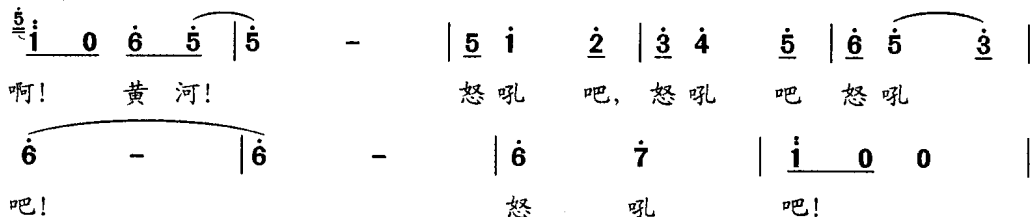

例 1—21

怒吼吧！黄河

1=G $\frac{2}{4}$

光未然 词 冼星海 曲

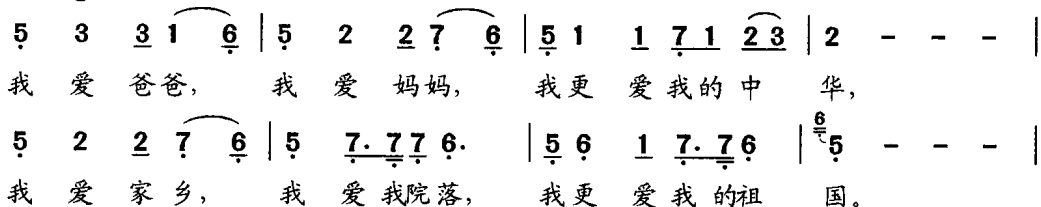

例 1—22

我 爱 祖 国

1=D $\frac{4}{4}$

吕远 词曲

例 1—23

真是乐死人

1=D $\frac{2}{4}$

林中词 生茂曲

5 $\dot{1}$ 7 | 6 $\dot{1}$ 5 | 3 6 5 | 3 5 2 | 1 1 2 | 3 5 $\dot{1}$ | 2 7 7 6 $\dot{1}$ | 5 - |

欢迎的晚会上，拉起了手风琴，同志们手挽手，激动了我的心，

6. 三连音

三连音打破了音值的基本划分，打破了节奏的平衡，具有不稳定感和新鲜感，因而有特殊的表现力，往往与紧张、连贯、不稳定及紧迫感相联系。

例 1—24

廊檐下红灯

歌剧《白毛女》选曲

1=G $\frac{4}{4}$

贺敬之词 马可、张鲁曲

2 5 6 | 6 5 4 | 3 2 2 6 2 | 2 5 6 | 6 5 4 | 3 2 2 6 2 |

廊檐下红灯照花眼，叫我老汉心不安。

5 5 4 | 3 3 3 | 3 2 1 3 | 2 1 7 6 | 2 3 | 2 3 2 | 1 7 6 | 5 |

不知道这一去是何事，喜儿等我快归还。

例 1—25

义勇军进行曲

1=G $\frac{2}{4}$

田汉词 聂耳曲

1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 1 | 5 5 5 | 5 5 5 | 1 - |

例 1—26

长 征

1 = $\flat D$ $\frac{4}{4}$

毛泽东 词 彦克 曲

7. 附点节奏

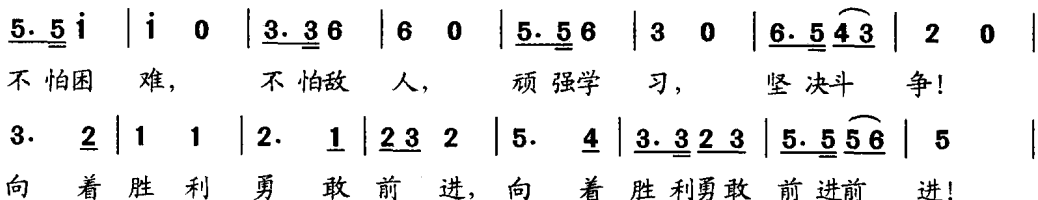
附点节奏能加强语气, 增加弹性和动感, 往往与坚定果敢、激动活跃的情绪相联系, 对旋律发展具有很大推动力。

例 1—27

中国少年先锋队队歌

1 = $\flat B$ $\frac{2}{4}$

国郁辉 词 寄明 曲

例 1—28

游 击 军

1 = C $\frac{2}{4}$

先珂 词 冼星海 曲

