

歌词创作概论

● 盾生 著

● 人民音乐出版社

G76.2

歌词创作概论

盾 生 著

人民音乐出版社

歌词创作概论

盾 生 著

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 120千文字 5.76印张

1988年7月北京第1版 1988年7月北京第1次印刷

印数：00,001—4,175册

ISBN 7-103-00102-2/J·103 定价：1.50元

绪 言

我国是一个具有五千年历史的文明古国，歌词艺术的源头可以追溯到文字出现以前。那时，人们为了统一和协调集体劳动的动作，发出有节奏的呼喊声，这种呼喊，即是歌词创作的萌芽。如鲁迅先生在《且介亭杂文·门外文谈》一文中所说：“人类是在未有文字之前，就有了创作的，可惜没有人记下，也没有法子记下。我们祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记下来，这就是文学。”用今天的标准衡量，这种“杭育杭育”的呼声尽管还算不上真正的歌词创作，但它毕竟是人类最初的歌唱形式之一。

在民间歌谣的基础上，我国的歌词艺术在各个历史时期曾以不同的面貌出现过，留下了诗、词、乐府诗、律诗、曲子词等多种文学形式，取得了很高的艺术成就，并为“五四”以后的歌词创作积累了丰富的丰富和宝贵的经验。

在音乐艺术不断向前发展的今天，我国的歌词艺术——一种有别于诗词韵律特点的新的文学形式——为了适应音乐创作的需要，在广大词曲作者的共同努力下日趋完善，并以崭新的面貌出

现在文坛上，在人们的斗争、工作和文化生活中发挥着应有的作用。

（此处为大量模糊文字，疑似为正文内容，但因图像质量过低无法准确识别。）

（此处为大量模糊文字，疑似为正文内容，但因图像质量过低无法准确识别。）

目 录

绪 言	(1)
-----	-------

第一章 歌词的特征	(1)
-----------	-------

第一节 歌词的音乐性	(1)
------------	-------

(一) 依附性特征	(1)
-----------	-------

(二) 听觉艺术的特点	(2)
-------------	-------

第二节 歌词的文学性	(3)
------------	-------

(一) 独立性特征	(3)
-----------	-------

(二) 视觉艺术的特点	(4)
-------------	-------

第二章 歌词的题材与构思	(7)
--------------	-------

第一节 歌词题材的意义	(7)
-------------	-------

(一) 歌词题材的社会性	(7)
--------------	-------

(二) 歌词题材的时代性	(9)
--------------	-------

(三) 歌词题材的多样性	(10)
--------------	--------

第二节 歌词的题材与主题	(11)
--------------	--------

(一) 歌词题材的选择	(11)
-------------	--------

(二) 歌词主题的提炼	(13)
-------------	--------

第三节 歌词的立意与构思	(17)
--------------	--------

(一) 歌词创作中情感的作用	(18)
----------------	--------

(二) 歌词创作的构思	(22)
-------------	--------

第三章 歌词的形象	(26)
第一节 歌词形象的特点	(26)
(一) 歌词形象的具体性.....	(26)
(二) 歌词形象的完美性.....	(30)
(三) 歌词形象的感染性.....	(32)
第二节 歌词形象的描绘	(35)
(一) 形象描绘的感受力.....	(35)
(二) 形象描绘的想象力.....	(38)
(三) 形象描绘的概括力.....	(41)
第四章 歌词的形式与结构	(50)
第一节 歌词的形式与内容	(50)
(一) 歌词形式与内容的关系.....	(50)
(二) 现代歌词的形式.....	(52)
第二节 歌词的结构与体裁	(61)
(一) 歌词要有严谨的结构.....	(61)
(二) 歌词体裁的各种格式.....	(64)
第三节 歌词的种类与风格	(69)
(一) 歌词的种类及特性.....	(69)
(二) 歌词的风格及特性.....	(74)
第五章 歌词的语言	(77)
第一节 歌词语言的特点	(77)
(一) 歌词语言的形象性.....	(77)
(二) 歌词语言的生动性.....	(81)
(三) 歌词语言的准确性.....	(83)
(四) 歌词语言的简洁性.....	(84)
(五) 歌词语言的通俗性.....	(87)

第二节	歌词的句式和节奏	(89)
(一)	歌词句式的发展及特点	(89)
(二)	歌词语言要有流畅的节奏	(92)
第六章	歌词的韵律	(95)
第一节	我国诗歌韵律的演变	(96)
(一)	关于古体诗的音韵	(96)
(二)	关于律诗的韵律	(97)
(三)	关于词曲韵律的变化	(99)
第二节	现代歌词的韵律	(100)
(一)	现代歌词韵律的原则	(100)
(二)	现代歌词押韵的几种方法	(103)
(三)	在创作中怎样选择音韵	(106)
第七章	歌词的表现方法	(111)
第一节	歌词创作技巧与技法	(111)
(一)	歌词创作技法的训练	(111)
(二)	歌词创作技巧的获得	(112)
第二节	歌词创作角度的选择	(113)
(一)	角度与标题的关系	(115)
(二)	角度与视野的关系	(115)
第三节	传统的赋、比、兴方法	(118)
(一)	关于“比”的表现手法	(118)
(二)	关于“兴”的表现手法	(131)
(三)	关于“赋”的表现手法	(136)
第四节	其他一些表现方法	(138)
(一)	夸张的手法	(138)
(二)	烘托的手法	(139)

(三) 重复的手法.....	(141)
(四) 重叠的手法.....	(142)
(五) 对偶的手法.....	(143)
(六) 设问的手法.....	(146)
(七) 序列的手法.....	(148)
(八) 衬词的运用.....	(149)
第八章 歌词的继承与借鉴.....	(153)
第一节 向民间歌谣学习.....	(153)
(一) 吸取民间歌谣的养料.....	(154)
(二) 民间歌谣对历代诗词家的影响.....	(157)
第二节 向古典诗词学习.....	(158)
(一) 继承古典诗词的优秀传统.....	(158)
(二) 继承是为了发展和创造.....	(162)
第九章 歌词与音乐.....	(164)
第一节 歌词与音乐的关系.....	(164)
(一) 词与曲关系的演变.....	(165)
(二) 歌词是歌曲艺术的基础.....	(166)
第二节 歌曲艺术形象的特点.....	(167)

第一章 歌词的特征

现代歌词，是“五四”以来在民间歌谣和古诗词的基础上，同时受到外国音乐文学的影响发展起来的。它和今天的音乐艺术紧密结合，成为今天歌曲创作不可缺少的一种音乐文学形式。

第一节 歌词的音乐性

从歌词的音乐性特征来看，它既不同于现代的诗，又不完全同于古代的词。现代的诗，早已脱离了音乐的束缚而独立存在了。古代的词，因拘泥于格律，受旧体裁和形式的束缚，已不适应今天歌曲艺术的需要。今天的歌词则不然，它对现代音乐艺术有着强烈的依附性。

(一) 依附性特征

歌词对音乐的依附性，首先表现在形式和体裁方面，也就是说，歌词必须按着音乐形式和体裁的要求，考虑自己的形式和体裁。它不能象散文那样，甚至不能象现代诗那样，不受任何约束，可以自由挥写。歌词的形式和体裁必须受音乐形式和体裁的制约，并适应音乐的要求，才能发挥作用，才能被音乐艺术所接受。

音乐和歌词的依附性是互相的，所以，歌词既不能离开音乐的制约，又不可依附得太紧太死。

其次，我们也不应该把歌词对音乐的依附性看成依赖性。如果词作者一味依赖作曲家，不去努力提高作品的文学性和音乐性，只会给歌曲创作带来危害。要知道，今天歌曲艺术的创作方式，主要是先词后曲“以乐从词”的方式，即以歌词为先导、为基础的方式。只有那种音乐性、文学性都很强的歌词，才会诱发出优美动听的音乐旋律来。

（二）听觉艺术的特点

我们知道，歌曲艺术是诉诸听觉的艺术。歌曲艺术的特点，是把歌词语言的意义，与音乐旋律的抒情性因素紧密结合起来。因此，作为为歌曲提供文学形象的歌词，也必须具有诉诸听觉方面的特点。

歌曲艺术又是时间艺术，它的艺术形象是流动着的形象，这样，就要求歌词形象必须要有承续性。所谓承续性，也就是艺术形象在不断流动的声音中表现出来，是靠声音传达靠听觉接受的艺术特性。这种特性，要求在内容上必须集中、明确、简洁、单纯。那种分散、隐晦、拖沓、复杂的内容，不适于在歌词艺术中表现。

听觉艺术另一个突出的特点，就在于它的歌唱性，歌词和诗的根本区别，也正在于它的歌唱性。所谓歌唱性，也就是要有流畅的语言，铿锵的节奏，和谐的韵律。歌词的歌唱性表现得越突出，越充分，作品的音乐性就越强，艺术个性就越突出，就越能发挥其艺术效果。一首歌词能否为作曲家所欢迎，很重要一个因素就在于它的歌唱性程度如何。有些歌词作品，从文学性方面来看并非佳品，但它却为许多作曲家所选用，其重要原因就是它的歌唱性很强，适于谱曲。鲁迅先生曾讲过：“诗歌虽有眼看的和嘴唱的两种，也究以后一种为好。”鲁迅指出的这后一种，应该是今

天的歌词。他还进一步要求说：“要易记，易懂，易唱，动听，但格式不要太严。要有韵，但不必依旧诗韵，只要顺口就好。”易记，就是语言不要生涩拗口；易懂，就是内容要通晓畅达；易唱，就是节奏琅琅上口；动听，就是音韵顺口和谐。鲁迅先生这些意见，讲出了今天歌词歌唱性的基本特征。

第二节 歌词的文学性

歌词的文学性，要求歌词必须具有独立的文学形象和完美的艺术意境。

(一) 独立性特征

歌词在文学方面的独立性，是对音乐的依附性而言的。歌词除了对音乐的依附之外，还应该有独立存在的文学价值。

在讲到歌词文学方面独立性的时候，我们会很自然地想到诗，因为今天的歌词与诗，毕竟同是在民间歌谣和古代诗词的基础上发展起来的。至今，歌词与诗之间仍有着极为密切的血缘关系。人们要求歌词作品有“诗意”，正是要按着诗的特性加强歌词的文学性。我认为，这些要求至少对加强歌词作品在文学方面的独立性，提高歌词创作的艺术质量是有益的。

今天的歌词与诗同古代诗词相比较，歌词更接近于古代的词。词尽管在形式和体裁方面，已经不适应今天音乐创作的需要，但在文学特性方面还是很相近的。就是在形式、体裁和句式等方面，也有许多值得今天的歌词借鉴之处。

在古代的诗与词之间，形式和体裁上的区别是显而易见的。在文学特性、艺术风格等方面，也都有着不同程度的差异。有的同志把这种差异归纳为：“诗疏而词密，诗虚而词实，诗远而词近，

诗余而词尽，诗隐而词显。”但是我认为，这种归纳只能是大略的和相对而言的。因为任何事物都是对立统一、相辅相成的。诗与词中的疏与密、虚与实、远与近、余与尽、隐与显等关系，同样是对立统一、互为作用的关系。如虚与实之间就要互相补充，互相融合，要虚中有实，实中有虚，虚实结合。比如，诗讲究虚，但虚中必须有实，有虚无实就会流于空泛；词讲究实，但实中也必须有虚，否则又会失于直白。近与远也是如此，词只讲究近是不行的，要言近而意远。上面讲到的一些诗词特性及艺术风格等方面的问题，也是歌词与诗在创作中须共同遵循的。

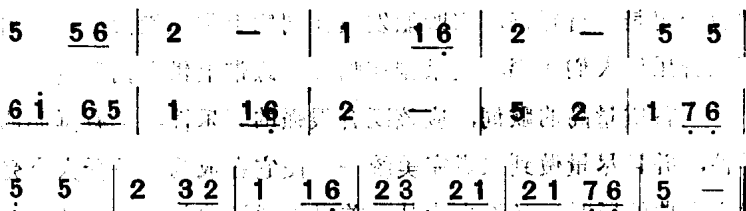
（二）视觉艺术的特点

歌词视觉艺术的特点，主要表现在文学形象上。这种形象性就具有视觉方面的可见性特点。这里所讲的视觉性，不含有“图案化”的意思。歌词的视觉艺术特点，也决不同于那种直观的，可以看到实物的“造型艺术”。歌词的形象是靠语言为材料表现出来的，也就是以语言形式为手段反映社会生活。它可以运用语言的手段，形象、细腻地反映社会生活，深刻地表现人们复杂的思想情感，以引起人们某种听觉上或视觉上形象化的联想。如安徽的《渔光曲》：“云儿飘在海空，鱼儿藏在水中，早晨太阳里晒鱼网，迎面吹过来大海风。潮水升，浪花涌，鱼船儿飘飘各西东。轻撒网，紧拉绳，烟雾里辛苦等鱼踪。”这些形象化的描绘，为我们塑造了一幅“海上捕鱼图”，这幅海上捕鱼图就具有鲜明的视觉性，从而产生了强烈的感染力。

歌词中那些缺乏视觉形象的作品，主要是对歌词的文学性特征认识不足，误认为把一些抽象概念连接起来，把一些时兴的名词组织起来，就会成为一首歌词作品。

由于歌词具有语言艺术方面的特性，所以比起音乐艺术来，

更具有明确的认识作用。一首歌曲，可以通过歌词语言的功能，比较明确地表达作品的内涵，这一点为听觉艺术所不及。例如《东方红》这首歌曲的音乐曲调：

如果没有歌词，很难明确地、具体地讲出它所表达的内容，这是由于音乐艺术的特点是音乐形象的内涵幅度较大的原因，我们只能从一段音乐旋律中，感受到它是属于喜、怒、哀、乐中哪一种类型的情感，无法明确讲出它所表现的具体内容。有了歌词以后，我们通过歌词所表现出来的视觉性形象，便可明确看出它所表达的具体内容。如《东方红》的歌词：

东方红，太阳升，
中国出了个毛泽东，
他为人民谋幸福，
呼儿嗨哟！
他是人民大救星。

从歌词所表现的内容可以看出，这是一首歌唱新生活，歌唱党和领袖的作品。当然，由于歌词形象属于“表现形象”，这种形象只能靠欣赏者对生活体验的联想而获得。

我们说，歌词艺术具有的这种两重性特征给歌词带来了极大的优越性。一首好的歌词作品往往具有两重艺术价值，可以作为两种艺术形式而存在。如宋代爱国英雄岳飞的《满江红》一词，一

方面作为优秀的古代歌曲而存在，至今仍然有许多歌唱家在演唱它；一方面又作为优秀的古典文学——词，而传诵在人们的口头上，记载在文献里。今天有许多歌词作品也是如此，一首好的歌词也一定是一首好诗，它既能发表在刊物上供人们阅读，又可以谱上音乐供人们演唱，或录制在唱片、磁带上供人们欣赏。

一首质量高的歌词，应该既有很强的音乐性，又有鲜明的文学性，并且尽量做到二者完美统一。使它在成为一首受人喜爱的优秀歌曲的同时，又不失为是一首可供阅读欣赏的、有独立存在价值的文学艺术作品。

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

（原载《词学》一九八二年一期）

第二章 歌词的题材与构思

一切文学艺术都是社会生活的反映，歌词也不例外。社会生活，是歌词创作取之不尽，用之不竭的唯一源泉。歌词题材是歌词作品中直接描写的生活现象，题材是体现在作品内容之中的，是作品内容的基本因素。社会生活是丰富多采的，我们通过对生活的细致观察，精心体验，从大量的生活素材中获得创作题材。生活素材，是未经加工的原始材料，必须经过选择、取舍和剪裁，才能获得创作上题材的意义。素材积累得越丰富，对创作越为有利。

第一节 歌词题材的意义

歌词创作首先遇到的就是题材问题。歌词的题材是作品的灵魂，在保证艺术质量的前提下，题材关系到作品的存在价值，社会作用以及作品的生命力。所以歌词题材在歌词作品中，应既有鲜明的现实意义，又有深远的历史意义。

（一）歌词题材的社会性

歌曲艺术是社会的心声。歌唱什么，怎样歌唱，固然是词曲作者的自由，但这种自由也一定要受到作品的社会性所制约。因为，一切文艺作品都是作用于社会的。歌词也是一样，歌词也一定要作用于社会，也必然要受到社会的检验。同时，歌词作品的

思想性往往表现在作品题材的社会意义方面。要树立正确的创作思想，就要在作品题材的社会意义上下一番功夫。

歌词作品的社会性，首先在题材方面表现出来。选择什么样的题材，又和词作者的思想情感、政治态度、生活志趣等因素有着密切的关系。例如，在抗日战争期间，中华民族处于生死存亡的历史关头，有的人投身于抗日战争的革命洪流，热情地讴歌民族解放战争，唤起民众奋勇抗战，求得民族的解放，出现了象田汉和聂耳的《义勇军进行曲》，麦新词曲的《大刀进行曲》，张寒晖词曲的《松花江上》，以及光未然和冼星海的《黄河大合唱》等一大批具有高度思想性和精湛艺术性的声乐作品。这些作品，深刻地表现了中国人民团结抗战的战斗决心。极大地鼓舞了全国人民奋起抗战的斗争热情。这些作品，既有鲜明的现实意义，又产生了深远的历史意义，取得了良好的社会效果。象《义勇军进行曲》这样的优秀歌曲，今天作为中华民族伟大形象的象征，成为我们祖国的国歌，我们的子孙后代要永远地唱下去。

同样是在抗日战争的历史条件下，有些词曲作家却在国难当头的危急时刻唱起什么“桃花江是美人窝”，什么“香槟酒气满场飞”，以及《毛毛雨》之类的东西。应该说，这类作品在当时的历史条件下，社会效果是颇为不好的，它们涣散了人们抗日斗争的意志，削弱了抗日的力量，从而遭到了历史的唾弃。

为什么在相同的历史情况下，有的人能够深刻地认识社会本质，发掘出那些广阔的、巨大的、具有深远意义的题材；而有的人则违背了社会的要求，去写那些具有消极意义的东西呢？我们说，这是和作者的主观条件分不开的。歌词题材的选择，受词作者主观条件诸多因素的制约，要搞好歌词创作，首先要在题材的社会意义上，进行一番探讨和斟酌。