

怎样学习作曲

ZENYANG XUEXI ZUOQU

李 焕 之 著

音 乐 出 版 社

怎样学习作曲

ZENYANG XUEXI ZUOQU

李 煥 之 著

音 乐 出 版 社

北 京

17732/14
怎样学习作曲

李 焕 之 著

音乐出版社出版(北京和平门外西琉璃厂170号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第063号

新华书店北京发行所发行

全国新华书店经售

787×1092 耗 32 开 3 印张 53,000 文字

1959年9月北京第1版

1959年9月北京第1次印刷

统一书号: 8026·1252

印数: 00,001-30,040 册 定价 0.32 元

目 次

致爱好作曲的朋友们 ····· 1

一、怎样学习作曲 ····· 3

二、曲調是怎样写出来的 ····· 8

三、曲調不是歌詞的翻譯 ····· 12

四、曲調的表現力 ····· 16

五、怎样安排节奏 ····· 23

六、旋律的綫条 ····· 31

七、曲調的发展和結構 ····· 42

八、怎样运用民間音調 ····· 58

[附录]和作曲爱好者談歌曲創作 ····· 74

致爱好作曲的朋友們

我經常收到音乐爱好者的来信，几乎每一封信中都提到关于作曲的一些問題，許多同志都提到怎样自修作曲，需要看那一方面的书，目前都有那一些作曲法的书？……等。也有不少同志提出一些更具体的問題，譬如說：怎样着手作曲？怎样处理歌詞？怎样向民間音乐学习？……等。讀了这些来信是使人高兴的，因为在我們群众的音乐生活中，业余的創作活动是一天比一天地、越来越广泛地开展起来，爱好作曲的朋友們是多么热情充沛地用歌声来表达他們对于社会主义建設的热情。但是与此同时，他們又多么需要专业作曲者的关心和帮助啊！我自己在收到每一封来信时，多么想能够一一地、詳尽地和爱好作曲的朋友們談談自己的經驗，在开展业余的創作活动中，尽自己的一份力量。但是实在說来，这种心愿是不容易實現的，我常常只能在許多来信中，答复很有限的几封。我知道許多专业作曲者也都有着同样的苦处，这也是使得我在收到每一封来信后心里非常內疚的事。

于是，我就有一种心愿：写一些短文談談作曲的基本知

識，或者写一本通俗的书，談談如何自习作曲。这种心愿直到今天才初步地实现了。我为什么說是初步的实现呢？因为用文字来教作曲是相当不容易的，要写一本通俗的作曲法、怎样写？用什么办法來說明音乐創作中經常是最富有生命力的种种因素，而不是只写出一些枯燥的条文或說理性的东西。現在我写了，~尽自己的力量做得更实际些。我是用各自独立的短文来談創作，而它們又有一个总的联系和順序。是不是这样写能够对初学作曲的同志們有所帮助呢？这个问题还要等待爱好作曲的朋友們来做結論的。所以我只說是初步的实现，也就是說还有許許多多問題需要繼續来考虑、繼續来解决的。

作曲——歌曲創作的方法和技巧上問題是很多的，在我这八篇短文中自然不能都談到，而且談到的問題也只是非常不周到、不深入的。这一本小书算是我对爱好作曲的朋友們，初步地尽了我应尽的力量，但同时也要求业余作曲者給我指出这本小书許多不够滿足的地方，为了使我今后在这个工作上做得更有用处些。

1959年7月31日 北京

一、怎样学习作曲

1958年的生产大跃进不仅带来了工农业建设的飞速发展，与空前的丰收，而且也带来群众文艺创作的大丰收。我们的祖国真不愧是一个“诗的祖国、歌的祖国”。随着新民歌创作运动的蓬勃发展，继之而起的是规模空前的社会主义歌咏运动。群众不仅在这大跃进时代里纵情歌唱，而且涌现出许多优秀的业余的歌曲作者，不仅工人发扬“敢想敢干”的精神创作歌曲，农民也不例外。这些业余创作的质量，有不少已达到专业创作的水平。“创作音乐的是人民”，这是一个颠扑不破的真理。

是不是要学过“作曲法”才会作曲呢？是不是要懂得许多音乐专业知识才会作曲呢？群众创作的事实已经给我们作了明确的回答：音乐创作本来是用音调来表现我们在生活劳动中的感受。一个普通的劳动者，只要他有歌唱的兴趣，也就有创作歌曲的可能。他就会从他的音乐生活中，寻找和创造出表现生活感情的音调。正象有一位工人说的：“其实，谁都能作曲，只要把唱出来的调记下来就成。”自从党号召我们解放

思想、发揚敢想敢干的共产主义风格以来，不仅成人能作曲，就是小学生也都涌现了不少“天才儿童”。在旧时代里，都把莫扎特称为“音乐神童”，在社会主义时代里，“神童”将是万千的人民。

这不过是說：作曲并非神秘的、高不可攀、深不可测的事情，而是人們表达思想感情的一种手段。人民从事劳动与斗争，就会用歌声来传达在生活中的种种感受，也借以互相鼓舞。

但这并不等于說，作曲可以不必学习了，随口哼哼唱唱不就作成曲子了嗎！如果这样想，也就把作曲的目的和作用弄成平平淡淡的了。

要作出一首曲子并不难，但想要作出一首动听的，人人喜爱唱的曲子，并且听了或者唱了之后，觉得心情舒畅，工作更有精神。这样的曲子就不是随口哼哼唱唱能作出来的。作曲的人必須对生活充滿着热情，并且有創作的冲动，极力想用歌声把这样的热情表现出来；然后在这个基础上，他捉摸着用什么样的曲調才能把这种热情表达出来，于是他順着他所熟悉的音調——他所唱过的曲子，他所喜欢听的曲子——中去寻找能够表現这种感情的調子，或者經過自己的組合而編出了新的曲調来。常常这种創作过程很快就完成了的。但不要把这样的即兴創作看成是随随便便、輕而易举的事情，即兴創作能够写出好的曲調，是因为作曲者具备了写出好曲調的条件。

- 学习作曲，就是为了更多地具备这些条件。

这些条件是什么呢？在这篇短文里不可能說得很完全，我只想从三个方面来談談。

第一，要多唱、多听。就象作詩一样，他要懂得用生动的語言来表达思想。丰富的語言从哪儿来呢？那是从人民生活中积累下来的，从民間口头文学中学习得来的。音乐也有音乐的語言，这就是丰富的音調。丰富的音調是人民在生活中不断創造和积累下来的，各种民歌、戏曲、曲艺和中国古代乐曲的音調，各种現代歌曲、新歌剧的音調，还有优秀的世界各国的音乐在中国的傳播。这些多种多样的音乐語言，都必須去熟悉它，那么作曲的时候他才有了材料。創作新的曲調总是在前人所創造的基础上，按照新的生活的要求来灵活地运用这些音調材料，加上作曲者的独創性，創造出表現新生活的音調来。如果他懂得的曲調很少，那么他的語言也就不丰富了。

第二，要多写、大胆地写。“熟能生巧”这是咱們都很熟悉的一句口头語，这句话是有很好的道理的。也就是說：才能是从多次的實踐中鍛炼出来。就象口才很好的人，他一定喜欢說話。喜欢作曲的人，他一定常常去思考、去捉摸一些新調門，脑子运用多了也就活动了。并不一定每次写出来的曲調都是很好的，但从多次的實踐中就会有好曲調产生出来。

所謂創造新的曲調，并不是說要杜撰出一些和別的歌曲

完全不一样的东西。作曲时不必害怕写出来的曲調象这象那，“象”民歌也好、“象”别人写的曲子也好，只要你是用心地去表现你所要求的感情内容和你所想象的音調，“象”是不可避免的，任何一首好歌曲，都是汲取了许多优秀作品中的优点，经过作曲者的創造性地融化它，写出你自己所需要的曲調。音乐的語言有它一定的共同的特性，这是为大多数人能共同理解共同爱好的必要因素，如果你創造的曲調是十分奇特的，完全不合乎大多数人欣赏的习惯的，那并不是創造、而是捏造。

第三，要学会总结自己写作的經驗，也更要会分析别人的創作，善于汲取民間音乐、現代音乐和外国音乐的优点。有意地运用更好的表现手法来創作。这就是如何不断地提高自己的作曲技巧。这就需要一步步地学习音乐的各种知識。讀一些“作曲法”的书。对帮助自己学会分析歌曲，提高創作技能是有好处的。

有的同志感觉到讀了“作曲法”反而不敢創作了，或者受了約束了。那么这原因也是两方面的，其一是书本的知識不够实际，还没有做到适合初学作曲的要求，或者是在分析說理时立了许多法則，使初学者害怕；其二是学习者过多地把学会作曲依賴在书本上，不是更多地依靠自己不懈地实践，不懈地从活的教材——各种优秀作品、了解生活、了解群众的爱好所获得的启发——去学习。“作曲法”应是实践經驗的总结，应

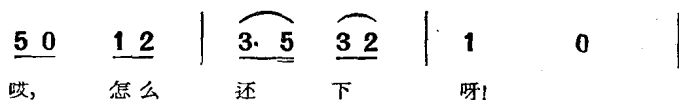
該是指导学习者很快地懂得許多創作的手法，并能大胆地运用这些手法来創造新的曲調。它的最終的目的不是为作曲定下許多規則，制下一些教条，让人不敢逾越一步。所以学习“作曲法”时，也要发揚敢想敢干的精神，有疑問的，提出来找人討論，不信服的可以不必依从，要更多地研究活的教材，要更多地从自己的實踐中去取得經驗。

总之，作曲也是一种专业，需要刻苦钻研才能不断提高創作能力的。

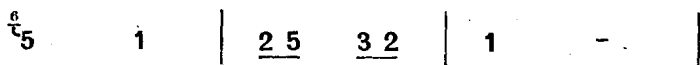
至于創作技巧上的許多具体問題，我們将在下面各章中和大家共同研究。

二、曲調是怎样写出来的

在一个星期天的早上，孩子們是多么盼望着有个晴朗的天气啊，可是这一天从大清早就下着毛毛的細雨，下个不停，多么悶人的天气。孩子們实在熬不住了，有一个孩子順口就唱道：

这孩子似乎是无意中創作了一句曲調，而且十分动听。这种下意识創作，显然是为了表現他的不耐煩，可又不是很認真的，而是半帶着好玩的腔調。他为什么偏偏唱出这几个音，而不唱出另外的一些音呢？当我反复地吟唱这句曲調，忽然我发觉这曲調的来源，不正是胡同里常常听到的算命先生的笛音么！——

这是孩子們平时所熟悉的音調之一，当他有所感而发于音的时候，也就自然而然地用上了这种音調。但这种音調已

經被孩子們按照自己的需要來改變了，而不再是算命先生笛音的重複。雖然它和那笛音是相差很少，但當它被用來表現那種不耐煩的心情時，已經按照孩子的語調、語氣和一定的環境氣氛而具有了新的因素了。

當然，孩子們的即興創作並不等於作曲愛好者和作曲家的創作活動，如果說它們之間有區別，那麼前者是自發的，而後者是自覺的。或者說，前者是低級形態的而後者是高級形態的。但是這種低級形態的創作，卻包含了創作活動的某些基本因素，那就是：活躍的創作情緒，明確的創作意圖和音調的有效運用。

作曲愛好者在開始學習創作時，也常常是自發的，這就是我們常說的“靈感”。當我們在生活中有所感而想發於音時，就會無意中流露出歌聲來，這種歌聲常常是很真實地反映了人們的心情的。如果把這種音調記錄下來，經過藝術的加工，那就是一首曲子。過去資產階級藝術家們把“靈感”神秘化了，認為“靈感”是“天才”產物。可是在人民做主人的時代，藝術天才在人民中不斷涌現，因為勞動群眾的創作靈感是那樣地激蕩而不能抑制。

靈感是什麼呢？我想把它解釋為“活躍的創作情緒和想象”。創作的靈感並不是一種來无影、去无踪的神物，靈感是可以培養的。作曲愛好者要學會把那種自發的創作靈感提高到自覺的創作構思。

創作曲調是作曲技巧中最重要也是最主要的部分。怎样才能写出好的曲調呢？这是需要具备各方面的条件的，其中有两个因素是最主要的东西。其一是基于现实生活的热情而产生的創作的激情；其二是丰富的音調的积累。

創作的激情——或者叫作創作的冲动吧，这就是說要有表現生活的欲望。去年大跃进以来的群众創作的兴旺，正是說明广大的劳动者都有着从自己生活的角度来反映这个偉大时代的欲望。但有人是喜欢用詩歌的形式，有人是擅长用快板或戏剧的形式，也有人是詩与歌相結合的歌曲形式。許多人都有表現生活的欲望，但不是每一个人都有用音乐来表現生活的欲望。所以說，作曲者的創作激情总是和音調形象相結合的，随着創作的冲动，他就会自然地流露出某些音調来。如果只有激情而沒有具体的音調的想象，那是作不出曲子来的。

那么，音調是怎样想出来的呢？

在我們的生活里，我們每时每刻都和各种各样的音調接触，我們說話时，有語言的音調；我們劳动时，有各种劳动生活中的音調；我們休息时就会接触到各种各样音乐生活中的音調。生活中自然形态的音調和音乐的音調是有区别的。作曲爱好者应该对各种各样的音調都是最敏感的，但最主要的是不断积累丰富的音乐的音調。

要創造出一句曲調，总不是凭空而来的，新創作的曲調总

是在自己所熟悉的音乐音调的基础上，经过吸收、综合而创造出来的。就象孩子们随口唱出“哎，怎么还下呀！”的曲调，是来自算命先生的笛音一样。积累的音调越多，那么用曲调来表现生活也就越富于表现力。

我国的许多优秀的戏曲演员都善于创新腔，但他们创造出来的音调仍旧保留着他的剧种的特有格调，因为他们熟能生巧，掌握了戏曲音乐的规律，创造了新腔，从而丰富了、提高了这个剧种的音乐表现力。农民创作的新民歌仍然具有浓厚的民歌格调，就是因为他们的创作是在他所熟悉的民歌音调上，综合创造出来的。而工人的创作呢，因为他们接触的音乐生活更广泛些，所以在格调上表现得也就更多样了。

作曲者的创作激情好比是戏剧演员进入了角色、生活在角色中一样。当你创作的情绪十分活跃，而且想出来了、唱出来了动听的曲调时，那么，你就不要放过这种创作的冲动，你就让这个曲调发展下去，零碎一点、不完整一点都无妨，而且你要把其中最好听的反复唱唱，记住它，把它记录下来。这样，它并不等于一首完整的曲子，但它是你进一步构成一首完整曲子的幼苗。活跃的创作情绪是完全可以培养的，就象一个演员学会了进入角色一样。这就是说，灵感是可以用意志的力量来产生、来掌握它的。问题是创作灵感的涌现必须要有厚实的基础和条件，其中最主要就是：创作的激情和丰富的音调想象。

三、曲調不是歌詞的翻譯

要創作一首歌曲，就是要給你所选中的歌詞配上一个好曲調。那么，首先碰到的問題就是：一首歌詞不仅是閱讀起来或朗誦起来很动人，而且要让它歌唱起来更动人。

常常有这样的情形：当我们心情舒暢或感情兴奋的时候，会无意中流露出美好的曲調来，这曲調是很有表現力的，也許你就把它記下来了。但当你找到一首能表现这种心情的歌詞，想配上这个动听的曲調时，却发生了矛盾。或者是你的曲調和歌詞的句法不一样，或者是唱起来不合乎詞句的音調——抑揚頓挫。即使勉强可以合得上，但比起单独哼曲調却显得生硬而不順口了。一首曲調固然好听，但如果不能和歌詞結合得很好——很協調，也就不能成为一首好歌曲了。

这就是說詩詞的艺术形象和曲調的艺术形象有它們各自的特点和規律。一首美好的詩詞朗讀起来热情洋溢，音調鏗鏘，令人沉思，或使人振奋，这种效力如果离去了詞句的含义，它就失去了艺术的形象。而曲調呢，它本身不能表現任何概念，而只是音調的抑揚頓挫，或者是徐緩婉轉，或者是高亢緊

張，或者是沉重有力，或者是短促跃动……。抑揚頓挫就是曲調的艺术形象的特点。朗讀歌詞也要有声調的抑揚頓挫，但对于詩詞的思想内容的表現來說，这不是主要的因素，而只是詩詞表現形式的一个方面。而对于音乐來說离开了音調的抑揚頓挫，音乐也就失去了艺术的形象。

就在声調的抑揚頓挫这一点上，曲調和歌詞有了互相結合的共同因素，基于这个因素，曲調丰富了、加深加强了歌詞声調的表現力。

虽然“抑揚頓挫”是音乐形象的特点，但并非有了抑揚頓挫就有了艺术形象，就有了艺术的感染力。不是的，如果只是一般地把歌詞声調的抑揚頓挫翻成音調是不够的，它还不等于是好曲調。譬如說下面的曲調，和歌詞的声調是相吻合的：

$\dot{1} \cdot \underline{5} \underline{3} \underline{5} \underline{5} \mid \dot{1} \cdot \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{2}} \mid \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \underline{5} \underline{6} \mid \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{2}} \mid$

三 个 五 个，一 群 两 群，在 平 原 上，在 高 山 頂。

但这样的曲調在抑揚頓挫上是很不講究的，它是在平鋪直叙，不能引人入胜，不动听。如果我們再唱唱下面的曲調，那就大不相同了：

$\underline{3} \cdot \underline{1} \underline{3} \mid \underline{1} - \mid \underline{5} \cdot \underline{3} \underline{5} \mid \underline{3} - \mid \underline{1} \underline{1} \cdot \underline{3} \mid \underline{5} - \mid \underline{\dot{1}} \underline{6} \cdot \underline{\dot{1}} \mid \underline{5} - \mid$

三 个 五 个，一 群 两 群，在 平 原 上，在 高 山 頂。

这是冼星海的《游击軍》，你如果輕輕地，有彈力地唱它，你就会体会到抗日游击队的生活脉搏，曲調的音調有着跃进